

Rien n'est écrit

Programmation 2019-2020	p 3
Premier cycle année 1	p 17
Premier cycle années 2/3	p 31
Deuxième cycle années 4/5	p 49
Programmes de recherche, séminaire et ARC	p 57
Ateliers techniques	p 67

Programmation 2019-2020

La programmation artistique et culturelle de l'école 2019-2020

La programmation artistique et culturelle de l'école s'articule avec les enseignements. Elle comprend des workshops, des conférences, un séminaire, des masterclasses, etc. qui se déroulent au sein de l'école et hors les murs. Elle se déploie en 2019-2020 autour de deux grandes aires thématiques :

_ les nouvelles explorations : ou comment se situer dans le monde, prendre en compte des enjeux de carte, de mouvement, de mobilité comme d'échelle, et considérer l'expérimentation en art comme un moyen d'arpenter, de déchiffrer et d'augmenter le monde ;

_ les hybridations au sein et à l'extérieur des mondes de l'art : ou comment favoriser l'importation de méthodes, de points de vue, de préoccupations, d'enjeux propres à des champs disciplinaires voisins de l'art ou qui lui sont extérieurs et les tester, les combiner ?

13 workshops sont proposés pendant les semaines du 4 au 8 novembre 2019 et du 2 au 6 mars 2020, soit autant d'occasions de travailler aux côtés d'imprimeurs lithographes, de cinéastes, de designers, d'écrivaines, de photographes, de peintres, de compositeurs, qu'ils et elles soient des créateurs et des créatrices de renommée internationale ou des artistes émergent-e-s. Cette programmation s'enrichit d'une offre de 12 workshops ouverts aux étudiant.es du réseau Ecole(s) du Sud réunissant les écoles supérieures d'art d'Aix-en-Provence, Arles, Avignon, Marseille, Monaco, Nice et Toulon, pendant la semaine du 4 au 8 novembre 2019.

Tout au long de l'année, la programmation est rythmée par un cycle mensuel de conférences et de rencontres publiques proposées à l'ensemble des étudiant-e-s par les enseignant.e-s de l'école. Plasticiens, designers, historiens de l'art, auteurs, botanistes, philosophes, traducteurs seront ainsi invités à sonder les formes contemporaines de l'enquête littéraire, décrypter ce que les morts font faire aux vivants, nous apprendre ce que les arbres peuvent nous enseigner. Ils identifieront encore des pratiques artistiques prenant en charge des questions politiques ou éthiques au travers de formes qui ne se revendiquent pas comme telles, nous apprendrons comment les études sur les arts bruts peuvent être mobilisées pour traduire l'œuvre d'un auteur quasi analphabète. Ils rappelleront encore les nombreux liens entre préhistoire et art contemporain par une évocation de la vibrante présence du très lointain de l'art pariétal.

Parallèlement, du 11 octobre 2019 au 03 avril 2020, un séminaire imaginé par Vanessa Brito, professeure aux Beaux-Arts de Marseille et directrice de programme au Collège International de Philosophie (CIPh), est proposé en partenariat avec le Mucem, le Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur et le CIPh. Intitulé *Exposer le récit, pratiques historiennes, artistiques et curatoriales*, ce séminaire succède à *Lignes de désir. L'histoire de l'art relue par les artistes*, cycle de rencontres proposé au printemps 2019 par Anna Dezeuze au Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur. Construit autour de 8 rendez-vous (discussions, conférences, projections, performances, lectures), ce séminaire « hors les murs » mettra en présence historiens, artistes et commissaires d'exposition, invités à réfléchir au « retour au récit » qui se manifeste aujourd'hui au sein de l'histoire et affecte plus largement les sciences sociales et les arts visuels.

La présentation de la programmation ne serait pas complète s'il n'était fait mention des 8 événements hors les murs de type masterclass qui seront proposés à des artistes, créateurs et chercheurs de passage à Marseille, en relation avec des structures partenaires de l'école. Organisés de manière plus réactive, ces moments de rencontre se dessineront dans les creux de la programmation de l'école.

Temps forts de l'année universitaire, visites d'expositions, voyages et expositions collectives réunissant étudiant-e-s, futur.e.s et jeunes diplômé.e.s viennent alimenter la programmation de l'école : *Modulor phase III*, *Goodbye Hello !*, *Cultivons-nous*, *French Design by VIA*, Printemps de l'art contemporain (PAC), exposition des diplômés, Manifesta 13, Art-O-Rama, etc.

Pour parachever la programmation de l'école, mentionnons la reconduction des trois cycles de rendez-vous ouverts à l'ensemble de l'école (entre 13h et 14h) et apparus en 2018 : *Not So Quiet, Please* (un cycle d'écoute musicale au LoAD proposé par Pierre-Laurent Cassière et Maxime Guitton), *Entr'acte* (une invitation de Nicolas Feodoroff à découvrir au LoAD un film bref ou un ensemble de films courts, méconnus, singuliers, à l'écriture affirmée, de cinéastes ou d'artistes) ainsi que *La Cuisine des livres* (un cycle de présentation d'ouvrages initié par Denis Prisset à la Bibliothèque). Chacun de ces rendez-vous se tient une semaine sur deux.

Sans oublier les suites à venir du concert de Orgue Agnès et brui*** qui avait rassemblé plusieurs centaines de personnes dans l'amphithéâtre de l'école le 28 février 2019 : un ou des concerts seront organisés au fil de l'année (à l'école et hors les murs).

L'ensemble de ces propositions sera relayé toutes les deux semaines par une lettre d'information, *Nota Bene*, conçue par Maxime Guitton, responsable de la programmation artistique et culturelle de l'école. Ces informations seront également relayées sur le panneau d'affichage situé dans le couloir de la Bibliothèque et via les réseaux sociaux de l'école.

Ce programme sera réactualisé tout le long de l'année et consultable en ligne sur le site des Beaux-Arts de Marseille www.esadmm.fr

Workshops

Modalités d'inscription aux workshops

Judi 26 septembre de 14h à 17h : informations et inscriptions dans les workshops et ateliers de recherche et de création (ARC) : salles 1, 2, foyer des étudiant·e·s, hall d'entrée de l'école, cafétéria.

L'inscription aux workshops est obligatoire pour les étudiant·e·s art et design des années 2 et 3, et facultative pour les étudiant·e·s des années 4 et 5. Ces derniers doivent s'inscrire dans un ARC et peuvent s'inscrire dans un workshop dans la limite des places disponibles.

La plupart des workshops ont lieu pendant les semaines du 4 novembre 2019 et du 2 mars 2020 (tous les cours d'années 2 et 3 sont suspendus pendant ces deux semaines).

Sauf indication contraire, ils se déroulent cette année sur une période de 5 jours.

> Semaine de workshops du 4 au 8 nov. 2019

Workshops inter-École(s) du Sud

Pour la première fois dans l'histoire de **École(s) du Sud**, réseau des écoles supérieures d'art et de design de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (École supérieure d'art d'Aix-en-Provence, École supérieure d'art d'Avignon, École nationale supérieure de la photographie - Arles, Beaux-Arts de Marseille, Villa Arson Nice - École nationale supérieure d'art, École supérieure d'art et de design - Toulon Provence Méditerranée) et Monaco (Pavillon Bosio, art & scénographie, École supérieure d'arts plastiques de la ville de Monaco), une semaine de 12 workshops communs se déroule du 4 au 8 novembre 2019. Sur inscription, les étudiants ont la possibilité de suivre un workshop dans l'une des écoles, permettant ainsi la découverte de nouveaux interlocuteurs.

Boomerang

Invité : **Wolf von Kries**, artiste

«En tant que premier technologue de la pierre, jeteur, opérateur d'un instrument à frapper, le pré-sapiens devient un stagiaire du moyen dur et, de ce point de vue, il est l'homme à son commencement. Ici s'exprime pour la première fois le principe de la technique: le fait d'émanciper l'être vivant de la contrainte du contact corporel avec des présences physiques dans l'environnement. Elle permet à l'homme en devenir de remplacer le contact physique direct par le contact de la pierre. Alors que la fuite n'est qu'une manière négative d'éviter des contacts corporels non souhaités, la technique de la pierre provoque un évitement positif, qui se transforme en un savoir-faire. Cette technique garde le contact avec l'objet et ouvre la voie vers sa maîtrise. Le regard qui suit une pierre lancée est la première forme liminaire de la théorie, et le sentiment de concordance engendré par le succès du jet, un coup dans le mille ou un coup efficace, est le premier palier d'une fonction de vérité post-animal.» – Peter Sloterdijk, *La domestication de l'être. Pour un éclaircissement de la clairière (Die Domestikation des Seins. Für eine Verdeutlichung der Lichtung)*, 2000.

Wolf von Kries envoie par la poste un boomerang, emballé et laissant visible sa forme courbée typique, de son adresse postale allemande jusqu'en Australie à une adresse fictive. Le boomerang lui revient suite à un long parcours. Cette pièce de Wolf von Kries est à l'origine d'une proposition de workshop construit à partir de l'idée simple d'aller-retour

ainsi que d'une observation plus générale : les accointances dans l'œuvre de Wolf von Kries avec le pré-sapiens technologue de la pierre décrit par Sloterdijk, la fulgurance d'un geste tel que le lancer, une simplicité première très efficace. Le travail de von Kries offre des possibilités de voir, comme le regard suit la pierre lancée, une étendue de choses à vérifier, des hypothèses, des règles logiques, par nature la théorie. L'intention est de travailler avec Wolf von Kries et les étudiant·e·s sur les relations et les effets rétroactifs entre l'élaboration technique d'une proposition plastique et la théorie. Inviter les étudiant·e·s à voir la théorie comme la complice de la technicité et affirmer que cette complicité est le moteur d'élaboration d'objets et/ou de propositions artistiques.

Enseignants référents : Abraham Poincheval (Aix-en-Provence), Frédéric Pradeau (Marseille)

Période : 4 au 8 novembre 2019

Lieux : Aix-en-Provence et Marseille

28 places ouvertes dont 10 pour Marseille (années 2 à 5), options art & design

Junk Music

Invité : **Alvin Curran**, compositeur, improvisateur et pédagogue

Ce workshop, imaginé par le compositeur d'avant-garde, improvisateur et pédagogue américain Alvin Curran (né en 1938), a pour cadre l'exposition rétrospective *Faire avec*, que le CRAC de Sète va consacrer à Éric Baudelaire.

Celui-ci est construit en deux temps. D'abord une phase autonome et itinérante de collecte aussi large que possible de plusieurs centaines d'objets de rebut et d'instruments inventés (ressorts, barres de métal, élastiques, tubes de plastique, coquillages, appeaux, jouets mécaniques, etc.), à faire circuler selon un protocole de Alvin Curran.

Cette phase, qui doit s'achever *avant le montage de l'exposition*, a pour finalité la réalisation d'une installation de 25 mètres carré au sol, placée en ouverture des 1100 mètres carré d'exposition. La seconde phase du workshop, qui se tiendra à Sète (semaine du 4 au 8 novembre), consiste en la préparation d'une performance de musique spontanée pensée par Alvin Curran comme l'activation de l'installation. Conçue pour 24 étudiant·e·s au maximum (parmi celles et ceux qui auront pris part à la première phase), et jouée au moyen de certains de ces objets/instruments collectés, la performance sera exécutée à l'occasion du vernissage de l'exposition, vendredi 8 novembre au CRAC Occitanie de Sète.

Enseignants référents : Jean-Baptiste Sauvage, Pierre-Laurent Cassière, Maxime Guitton

Période : 4 au 8 novembre 2019

Lieu : Crac Occitanie (Sète)

24 places ouvertes dont 14 pour Marseille (années 2 à 5), options art & design

Faire-et-penser-ensemble (2e session)

Invités : **Teresa Cos** et **Samir Ramdani**, artistes

Dans le cadre du Réseau Cinéma (<https://reseaucinema.org>)

Le Réseau Cinéma a été constitué en 2015 par des enseignant·e·s, artistes et théoricien·ne·s et d'étudiant·e·s de plusieurs écoles supérieures d'art : EESAB (site Brest) :

ESAAix, Aix-en-Provence: ESAD-GV (site Grenoble et site Valence): Beaux-Arts de Marseille: ENSA Villa Arson, Nice: ÉSADTPM, Toulon: ESBA-TALM (site Angers). Il a pour objectif de produire des formes d'expérience et de connaissance collectives *depuis, avec et sur* le cinéma considéré comme *outil et objet* de la recherche. Depuis 2017, il reçoit le soutien du ministère de la Culture dans le cadre de l'Appel à projets de recherche. Après une première session en 2018-2019, le Réseau Cinéma poursuit sa recherche sur les possibles rôles du cinéma, objets filmiques ou cinéma élargi, dans la création de lieux de et à « 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 re-configurer en interaction avec lui? Comment travailler le collectif, d'une manière non autoritaire, tout en maintenant la possibilité d'une autonomie créatrice? « Le Collectif » selon par exemple Jean Oury, psychiatre et psychanalyste, fondateur de la Clinique de La Borde, s'entend non comme soumission au groupe mais comme dispositif permettant de voir émerger les singularités quelconques, singularités de toute sorte. Faire place à l'expérience avec, et voir émerger, peut-être, des cinémas-expériences qui n'imposent pas une seule idée-forme de cinéma. Cette semaine a pour objectif de mettre en commun les recherches et expériences travaillées sur chaque site du Réseau, puis de les étayer et les prolonger par un cycle de conférences d'artistes et un accompagnement en workshop par deux artistes invité.e.s, Teresa Cos et Samir Ramdani, dans la perspective de poser les bases de différents axes de réflexion et pratiques des formes collaboratives et leurs outils, à prolonger dans l'année en cours.

Enseignants référents pour les Beaux-Arts de Marseille :
Lise Guéhenneux et Nicolas Feodoroff
Période : 4 au 8 novembre 2019
Lieu : La Compagnie, lieu de création (Marseille)
(sous réserve)
30 places ouvertes dont 6 pour Marseille (années 2 à 5),
options art & design

Dessin performance

Invité : **Diogo Pimentão**, artiste

Diogo Pimentão (né en 1973 à Lisbonne) est un artiste qui s'intéresse particulièrement au dessin qu'il met en action et dont il enrichit le statut en augmentant l'expérience sensible. L'artiste n'est cependant pas un dessinateur au sens classique du terme. Sa démarche est marquée par l'expérimentation artistique à partir de matériaux emblématiques comme la poussière de graphite et le papier. Dans ses œuvres, d'aspect souvent monochrome, la surface du papier ou du mur devient texture, à la fois délicate et métallique. L'artiste permet ainsi à la technique du dessin de dépasser ses propres contours et de se déployer dans des formes multiples. Le processus de réalisation, acte fondamental de sa démarche, abolit la frontière entre le dessin, la sculpture et la performance. Dans l'action du dessin l'artiste se saisit de l'espace donné qui devient, par le geste chorégraphique, un prolongement de l'œuvre en même temps qu'une expérience sonore.
Diogo Pimentão vit et travaille à Londres.

Enseignante référente : Catherine Melin
Période : 4 au 8 novembre 2019
Lieu : Aix-en-Provence

15 places ouvertes dont 1 pour Marseille (années 2 à 5),
options art & design

L'Expérience du double

Invité : **Gustavo Giacosa**, metteur en scène

Ce workshop aborde la thématique de la dualité et interroge la valeur symbolique du chiffre « deux » qui, du mythe au quotidien, accompagne la vie de l'homme et fascine les artistes. Ces deux journées de découverte et de travail proposent un moment d'immersion dans le travail physique et la recherche visuelle: une expérience d'ailleurs caractéristique de l'approche artistique de Gustavo Giacosa. Il s'agit de questionner la fonction des symboles qui appartiennent à notre quotidien et qui habitent l'univers onirique de Gustavo Giacosa, à la lisière des arts visuels, du théâtre et de la danse.

Gustavo Giacosa est né à Sunchoales (Argentine) en 1969. Après des études de lettres, il rencontre en 1991 Pippo Delbono et sa compagnie avec laquelle il poursuit son parcours de formation professionnelle. Il participe jusqu'en 2010 à toutes ses productions théâtrales et cinématographiques. En 2005, il crée un collectif d'artistes multidisciplinaire et développe depuis une recherche sur le rapport entre l'art et la folie au sein de différentes formes artistiques en devenant commissaire de plusieurs expositions sur cette thématique. Sa recherche est à l'origine d'une collection d'art intitulée « Puentes » (« Ponts ») qui met en dialogue des œuvres d'art brut avec des œuvres contemporaines. Depuis 2012, il est établi en France et collabore avec le compositeur Fausto Ferraiuolo à l'élaboration d'une plateforme multidisciplinaire SIC.12.

Enseignante référente : Barbara Satre
Période : 2 jours entre le 4 et 8 novembre 2019
Lieu : Aix-en-Provence
14 places ouvertes dont 1 pour Marseille (années 2 à 5),
options art & design

Muséoscopie

Invitée : **Marie-Charlotte Calafat**, conservatrice du patrimoine, commissaire d'exposition

Le workshop *Muséoscopie*, jalonné de mises en lumière, discussions, travaux pratiques et clarifications théoriques, propose un aperçu des réflexions qui sont au cœur de la discipline de conservation-restauration, au-delà des enjeux techniques souvent perçus à tort comme exclusifs, les traitements administrés aux biens culturels en étant tributaires. Ces réflexions comprendront les œuvres d'art contemporain et les artefacts ethnographiques, constituant pour les étudiant.e.s de conservation-restauration un champ d'application élargi. L'approche critique est ici la pierre de touche, à la fois de la pratique et de l'enseignement de la discipline. L'arrondissement d'un musée, par une expérience collective au plus près d'une collection patrimoniale, de ses rouages et des attachements qui s'y nouent, constituera l'un des moments forts de la rencontre. Le workshop partira de la notion de patrimoine en pleine mutation, provoquée par ses nouveaux usages, mais dont la pérennisation des composants reste l'enjeu principal de la conservation-restauration. Dès lors, pourront se déployer les journées thématiques pilotées et modérées par

les enseignant.e.s et les intervenant.e.s. Quels musées pour demain? Quelle place pour l'artiste dans la préservation du patrimoine? (Dé)colonisation dans l'art et nécessité d'une re-conception de la conservation-restauration seront au cœur des problématiques.

Les productions de ce rendez-vous figureront sur le site internet de Muséoscopie :

<https://museoscopie.hypotheses.org/>

<https://seminesaa.hypotheses.org/10902>

Enseignants référents : Marc Maire et Alfredo Varga en conservation-restauration, Salma Elghezal en chimie, Hamid Maghraoui en art

Période : 4 au 8 novembre 2019

Lieu : Avignon

20 places ouvertes dont 3 pour Marseille (années 2 à 5), options art & design

J'aimais les peintures idiotes... Hippie Days

Invité : un peintre carrossier

Suite à un premier workshop mené en 2018, « L'exposition et ses formats alternatifs », le travail initié ensemble se poursuit vers des moments de production spécifiques liés aux questions d'espace et de peinture. L'exposition d'Ettore Spaletti au MNM (Nouveau Musée National de Monaco) et celle d'Hippolyte Hentgen au Mamac (Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain de Nice) permettront d'initier le workshop autour, d'une part, des rapports à l'histoire de la peinture et de l'abstraction et, d'autre part, de sa relation aux objets et aux hybridations.

Le projet est de s'approprier et de se réapproprier l'histoire de l'abstraction, en proposant d'expérimenter des productions, des gestes, des techniques et des scénographies autres.

Pendant cinq jours, les étudiant.e.s sont invité.e.s à peindre, d'une part dans une cabine de peinture, avec un invité peintre carrossier, et d'autre part à travers une expérimentation dans l'espace architectural.

Le workshop sera nourri de rencontres artistiques, historiques et théoriques autour de l'abstraction et ses détournements. Il sera l'occasion pour les étudiant.e.s de produire des pièces individuelles et collectives.

Enseignants référents : Mathilde Roman (Pavillon Bosio), Pascal Pinaud (Villa Arson), Cécile Marie-Castanet (Marseille), Olivier Millagou (Toulon)

Période : 3 au 8 novembre 2019

Lieu : Nice

30 places ouvertes dont 5 pour Marseille (années 4 et 5), option art

La musique du dessin

En partant de l'étude de l'anatomie, le workshop approfondira la pratique du dessin du corps en mouvement. Il s'articulera autour du travail d'après modèle vivant.

Les participants seront amenés à tester un large spectre de techniques pour appréhender au mieux la problématique du mouvement (fusain, encre, mine de plomb, feutre, etc.) et ils varieront les formats (grands formats, frises, etc.).

En présence de danseurs ou de modèles en mouvement, ils se familiariseront avec l'idée de dessiner un plateau et avec la manière dont le corps se place dans l'espace. Il s'agira de libérer le trait et d'insuffler du rythme et de la musicalité au dessin.

Enseignants référents : Damien Mac Donald et Laure Fissore
Période : 4 au 8 novembre 2019

Lieu : Monaco

18 places ouvertes dont 2 pour Marseille (années 2 à 5), options art & design

Les lunettes de Stratton et l'hyper-réalité

Invité : **Adelin Schweitzer**, artiste

Ce projet s'inscrit dans un cycle de workshops au sein du Pavillon Bosio initié en 2016, dont l'objectif est de construire un pôle dédié aux pratiques transmédia (AR, VR, XR, narration 360, etc.).

Pour l'année 2019-2020, la première phase de travail s'appuiera sur l'expérience, menée à la fin du XIXe siècle par George Malcolm Stratton, chercheur, philosophe, sociologue et psychologue américain, pionnier dans l'étude des perceptions visuelles binoculaires. Il mit au point des lunettes renversant notre vision de haut en bas et de gauche à droite. Après avoir porté ce dispositif optique pendant plusieurs jours, le scientifique constate que son cerveau a la capacité de s'adapter rapidement à l'inversion.

En prenant cet exemple, qui illustre la subjectivité du réel et la plasticité du cerveau, la recherche aura pour objet de défricher les nouveaux territoires générés par les dispositifs d'immersion contemporains. Elle devra s'élaborer dans une démarche prospective sur le devenir de ces médiums (sons et images), remise en question par les nouveaux processus techniques servant à les produire dans un contexte technologique en pleine mutation.

Enseignants référents :

Damien Sorrentino et Matthieu Schmitt

Période : 4 au 8 novembre 2019

Lieu : Monaco

16 places ouvertes dont 1 pour Marseille (années 2 à 5), options art & design

La Samba des déchets

Invités : **Anita Molinero** et **François-Xavier Guiberteau**, artistes

Anita Molinero, artiste- invitée de l'école, conduit la création et la réalisation d'un carnaval à l'occasion du déménagement de l'école de Toulon vers son nouveau bâtiment en janvier 2020. Ce workshop, destiné aux étudiant.e.s en art et en design, propose la création de costumes, d'accessoires, de personnages (le roi, la reine, les grosses têtes...) et même de chars à partir d'une collecte de déchets et matériaux marins et urbains voués à être recyclés.

L'idée est de conserver du carnaval son intensité, son caractère grotesque, populaire et subversif et de produire une frénésie et une jubilation. Ce carnaval et sa préparation sont aussi une référence à la Balade du Rougevin, grande fête organisée par les étudiant.e.s des Beaux-Arts de Paris entre 1891 et 1966.

Artiste référente : Anita Molinero

Période : 4 au 8 novembre 2019

Lieu : Toulon

85 places ouvertes dont 3 pour Marseille (années 2 à 5), options art et design

Terra Forma, cartographies potentielles pour Toulon

Invitée : **Alexandra Arènes**, architecte, paysagiste, cartographe

Ce workshop propose une initiation à la « cartographie potentielle ». Communément, la cartographie représente un espace défini par des lignes, des couleurs, des formes et des mots. Ce médium a souvent été critiqué pour être inféodé au pouvoir.

Récemment, une critique plus fondamentale a été formulée en sciences sociales et humaines : le modèle classique de la cartographie ne serait plus en mesure de donner une juste représentation d'un territoire avec ses multiples liens et interactions dans un monde globalisé, ou appréhendé à travers le prisme de l'« anthropocène ». Par « cartographie potentielle », il faut entendre une tentative de redéfinir, ou plutôt d'étendre le vocabulaire cartographique traditionnel visant à se défaire d'un modèle jugé anthropocentrique, en y introduisant notamment les non-humains.

L'ambition est de construire une cartographie vivante, produisant des modélisations de la Terre en mouvement, et un renouvellement des outils de visualisation et de représentations pour saisir un rapport nouveau à l'espace géographique. Le territoire de la ville de Toulon se prêtera à cet exercice.

Une maîtrise du logiciel Illustrator est requise ainsi que la lecture du livre d'Alexandra Arènes, Axelle Grégoire et Frédérique Aït-Touati (dir.), *Terra Forma : Manuel de Cartographies Potentielles*, éditions B42, 2019.

Enseignants référents : Hendrick Sturm et Cédric Vincent

Période : 4 au 8 novembre 2019

Lieu : Toulon

15 places ouvertes dont 2 pour Marseille (années 3 à 5), options art & design

L'atelier du livre

L'atelier du livre propose une semaine consacrée à la conception et à la réalisation de carnets et livres de travail à partir de papiers trouvés, récupérés, collectés, assemblés... Cet atelier sera l'occasion de questionner l'espace du livre, d'anticiper son mode d'utilisation, de le fabriquer en fonction des besoins. Ce sera aussi l'occasion d'expérimenter le support papier non seulement en tant que surface, mais aussi comme matière. Après une présentation de l'atelier reliure de l'école de Toulon et de ses outils, une liste des papiers susceptibles d'être utilisés pendant la semaine sera proposée ainsi que les différentes façons de les assembler (collages, doublages, marouflages, systèmes de couture/reliure), suite à la mise en presse et la découpe. L'apport du livre sera intégré dans un processus créatif : comment, par sa structure, le livre n'est-il plus seulement un objet, mais devient-il un lieu de création ?

Enseignante référente : Anne-Gaël Escudié

Période : 4 au 8 novembre 2019

Lieu : Toulon

12 places ouvertes dont 1 pour Marseille (années 3 à 5), options art & design

Workshops Beaux-Arts de Marseille

Cabanes saison 2

Ce deuxième volet du workshop « Cabanes » se déroule dans le hameau des Verdets situé au pied de la Montagne de Lure (04). Il s'agit d'un environnement riche au point de vue végétal, géologique, paysager, historique et animalier. Le cadre est tout aussi riche potentiellement en matériaux et observations diverses. Les approches plastiques dépendront des étudiant-e-s mais aussi d'entretiens préalables qu'ils ou elles auront eu avec des partenaires locaux (Mairie d'Ongles, agriculteurs, forestiers, libraires...). Cette nouvelle approche a pour but d'impliquer des partenaires en amont et pas seulement comme public naturel et logique au moment de la présentation des travaux réalisés. Rien n'est exclu dans les médiums, du plus archaïque au plus technologique. Ce deuxième volet s'intéressera comme l'année dernière à la « cabane », micro-architecture intelligente, monde en miniatures, petit univers connecté au grand, espace refuge de la pensée, miroir déformé du réel, poste d'observation du paysage, poste d'introspection du moi, lieu de la philosophe, dans les bois (mais pas à Walden), s'appuyant sur une ruine, seule au monde, atelier... Il débutera par une présentation introductive des enjeux de la « cabane » ainsi qu'une installation immersion totale dans les lieux. Le deuxième jour sera le temps des dessins, maquettes et projets. Il y aura ensuite 3 jours de construction pour s'approcher de l'échelle finale. Le workshop se terminera par une conférence sur la thématique, état des lieux des démarches. Les travaux seront ensuite présentés pendant 1 mois au prieuré de Salagon.

Enseignant référent : Piotr Klemensiewicz

Période : 4 au 8 novembre 2019

14 places ouvertes (années 2 à 5), options art & design

Transpositions

Invitée : **Iris Dittler**, artiste

L'intervention d'Iris Dittler s'articule autour de problématiques questionnant le corps, son rapport à l'espace et au dessin. L'atelier va proposer des approches performatives du dessin dans une situation (expérimentale) de laboratoire. Il s'agira de creuser des questions esthétiques et méthodologiques en traversant l'interstice entre dessin et corps en mouvement : explorer l'espace corporel, percevoir son architecture intérieure, en déterminer les contours, interagir et en modifier le rapport de proximité. Trouver des outils pour conjoindre / mettre en relation la perception visuelle avec la perception cinétique et kinesthésique. De quelles manières les informations visuelles que nous collectons peuvent-elles impacter notre corps ? Comment la « tension » dégagée par une ligne ou un dessin, est-elle perçue par la globalité de notre corps ? On va expérimenter collectivement les différentes façons dont le corps entre en résonance avec un objet artistique / un dessin. L'acte de dessiner va se prolonger dans l'espace qui nous entoure et faire surgir (progressivement) des gestes propres à chacun et chacune. Le travail d'Iris Dittler peut être situé à l'intersection de la danse contemporaine et des pratiques en arts visuels. Elle étudie les états physiques de divers supports, tels que le dessin, l'installation et la performance. L'accent est mis sur la perception du corps, les configurations de tensions ressenties de manière sensible

et les expériences tactiles-kinesthésiques. Elle s'intéresse à ce que l'on peut trouver dans la latence en tant qu'architecture physique et psychologique interne. Ses dessins peuvent être vus comme des notations sismographiques de ces processus internes. Les objets sont des manifestations d'états physiques en collision avec la matière du monde quotidien. Ses installations sont des situations chorégraphiées. Des groupes d'objets sont placés dans des relations spatiales et souvent présentés en combinaison avec des performances en direct. Elle s'intéresse à la façon dont une séquence de gestes peut créer un corps et à ce que signifie réellement faire une sculpture. Ses projets sont axés sur les processus et exigent une confrontation active avec l'espace architectural donné. Elle oscille entre les galeries et les salles de théâtre, créant des installations spécifiques à chaque site pour que le public puisse revenir à sa propre constitution physique en présence.

Restitution du workshop/performance au Mac/Val envisagée en janvier 2020.

Enseignante référente: Franca Trovato
Période: 4 au 8 novembre 2019
12 places ouvertes (années 2 à 5), options art & design (avec une priorité donnée aux étudiant·e·s inscrit·e·s à l'ARC Pilab)

“Cultivons-nous” un musée, une œuvre, un quartier et un espace cultivé

Questionner et formaliser un objet, une installation, un aménagement spatial ou un événement autour des rapports entre la culture, les publics, les œuvres, le musée et son lien avec le quartier, la ville et le citoyen. Cette question est articulée autour de la plantation, du lieu du jardinage, du végétal dans l'urbain, de l'usage du vert pour initier de nouveaux liens sociaux, culturels et humains. Ce projet s'inscrit dans le cadre plus général et linéaire d'un travail pédagogique au sein de l'option design, plus précisément le CPI « Espaces et Publics ».

Enseignants référents: Frédéric Frédout et Ronan Kerdreux
Période: 4 au 8 novembre 2019
40 places ouvertes (années 2 à 5), options art & design

> Semaine de workshops du 2 au 6 mars 2020

Là où commence le ciel

Invité : **Julien Thory**, imprimeur d'art et lithographe

« Penser avec les spectres », le fantomatique à travers la pratique du dessin et de l'image imprimée. Considéré dans sa polysémie, le fantôme ne sera pas seulement l'objet d'une curiosité irréaliste, d'une interrogation sur l'invisible ou d'une réflexion sur le souvenir et la mémoire, mais également une intuition nécessaire à l'élaboration du dessin qui émane de ce jeu constant entre l'apparition et la disparition.

Objectifs:

- _ rencontrer Julien Thory, imprimeur d'art de l'atelier de lithographie Michael Woolworth ;
- _ élaborer un travail et une réflexion commune par la pratique du dessin en intégrant au sein de sa réflexion la réalisation technique de l'image, soit l'impression offset ;

- _ comprendre les enjeux et l'intérêt d'une image imprimée offset (intervention directe, format, support, polychromie, transparence, reproduction, diffusion) ;
- _ produire jusqu'à sa phase finale un multiple imprimé dans le temps imparti ;
- _ réfléchir à son exposition ;
- _ maîtriser toutes les étapes de l'impression offset: scan, retouche d'un dessin, préparation des typons, 'flashage', révélation des plaques, préparation de l'encre, impression sur la presse à épreuve et sur la presse taille-douce.

Enseignantes référentes: Karine Rougier et Diane Malatesta
Période : 2 au 6 mars 2020
12 places ouvertes (années 2 à 5), option art

Biomorphisme : concevoir du mobilier urbain à partir des formes de la nature

Invité : **Philippe Costard**, designer

Partir des formes de la nature pour étudier, concevoir, imaginer des formes économiques, recyclables, optimum pour l'espace urbain. Une manière plus fine et cultivée de faire entrer la nature dans la ville. Utiliser les ressources au maximum en optimisant la conception de formes innovantes, ultra légères, intelligentes et souples. Ce projet s'inscrit dans le cadre plus général et linéaire d'un travail pédagogique au sein de l'option design, plus précisément le CPI « Espaces et Publics ». La restitution finale se fera au Muséum d'histoire naturelle de Marseille.

Enseignants référents: Frédéric Frédout et Ronan Kerdreux
Période : 2 au 6 mars 2020
30 places ouvertes (années 2 et 3), option design

Se mêler

Invité : **Olivier Vadrot**, artiste et designer

Dans un article significativement intitulé « Comment je travaille, je ne projette jamais seul », Hannes Meyer affirme pourtant: « Tous mes projets de construction se développent dès leur origine en collaboration avec des tiers. C'est pourquoi j'accorde une très grande importance au choix de collaborateurs compétents pour les tâches préparatoires à tout acte créatif en architecture. Plus les affinités des membres d'une brigade de projection sont divergentes, plus cette dernière est efficace et créatrice *. »

Se mêler: une question de méthode mais aussi et peut-être surtout de mesure, pour éviter les travers des foules, des meutes, et in fine aboutir à un projet. Se mêler: une opération risquée, donc. Cet atelier a pour objectif de penser ensemble, puis de construire (avec très peu de moyens) un espace d'assemblée dans les espaces extérieurs de l'école. Le projet devra être léger, sans fondation, démontable si nécessaire, de manière à pouvoir s'affranchir des autorisations administratives.
Olivier Vadrot

* Hannes Meyer, « Comment je travaille, je ne projette jamais seul », *Arhitektura SSSR*, n° 6, 1933. Traduit par Jean-Claude Ludi (dir.), *Pionniers de l'architecture moderne, une anthologie*, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2002, p. 121.

Enseignant référent : Pierre Oudart
Période : 2 au 6 mars 2020
30 places ouvertes (années 2 à 5), options art & design

Affiches de rien

Invité : **Bastien Aubry**, artiste et graphiste

Dirigé par Bastien Aubry, artiste et graphiste, ce workshop sera une semaine de production visuelle, à l'ancienne, comme dans une agence de publicité de la fin des années 80, mais en plus sauvage. Parfois les artistes conçoivent eux-mêmes les affiches de leurs expositions, nous avons de beaux exemples au long du vingtième siècle, de Picabia à Kippenberger. Les étudiant-e-s feront cela durant ces cinq jours, sauf qu'il faudra en plus inventer le prétexte à l'affiche, son nom. Produites à l'aide de moyens d'impression simples et primitifs comme la sérigraphie, la monotypie, le tampon, peut-être même un peu de rehaut en trois dimensions..., sans doute ces affiches seront des pièces uniques, créations originales. Et à la fin il faudra bien les montrer ces affiches, et trouver les moyens de les montrer.

Déroulé du workshop :

- _ introduction thématique et technique ;
- _ recherche d'idées et de concepts d'expositions factices (ou autres événements artistiques) et du nom qui va avec ;
- _ création d'affiches uniques à l'aide de moyens d'impression simples et primitifs comme la sérigraphie, chablon, monotypie, tampon... chaque affiche est un original ;
- _ affichage...

Enseignants référents : Denis Prisset et Frédéric Pradeau
Période : 2 au 6 mars 2020
15 places ouvertes (années 3 à 5), option art

We are Alive at the Same Time

Invitée : **Jasmine Justice**, artiste

« Participants will come together to create an open-ended diapositive, with moving piles of objects — each its own human-scale multiverse. We will modify and change them in an ongoing discussion and creative process, an experiment that combines items such as colorfield paintings, drawings, info-graphics, photos, textiles, detritus, and more. Working indoors and outdoors, we will heap our objects together with a wide variety of significant and recyclable meaning modifiers to be created together or brought in from outside. These items can include found art, love letters, manifestos, confessions, and live plants. By the fourth day, we will all have experienced creating together with all of our languages, using both our knowing and unknowing minds. Lines of inquiry: can we separate ourselves from nature? What does it mean when we anthropomorphize the matter of the universe? Can we write a love letter to the moon? What would it look like if we made physical, non-electric websites that might tell beings from other planets about ourselves? Day One: Flexible arena creation

Day Two: Find, collect, create, meditate, discuss

Day Three: Alter, truncate, re-combine, re-create, refine, compose and de-construct. Talk about "nature." Talk about composition.

Day Four: The power of palimpsests-cycles of birth, re-iteration, ego death, branding, and public reception. »

Jasmine Justice

Enseignantes référentes : Katharina Schmidt et Chourouk Hriech
Période : 2 au 6 mars 2020
15 places ouvertes (années 2 à 5), option art

Arpenter la lumière, saisir le réel, une exploration d'images en formation

Invités : **Delphine Wibaux** et **Tom Rider**, duo Todèl, artistes

Emprunter la voie d'une photographie sans appareil photographique, celle de l'image photographique comme trace, en partant d'états primitifs de la photographie, chimique et optique. Vivre une expérience de la récolte à l'opposé d'une attitude de création. Nous souhaitons proposer la traversée d'une expérience photographique, où il s'agira davantage de recevoir que de prendre, de recueillir l'écriture de la lumière et du temps. S'ouvrir à une expérience partagée, à une écoute tournée vers le dehors, dans un état de réception, d'attention, acceptant une forme de lenteur, rythmée par la marche et les pauses. Nous inviterons les étudiant-e-s à un voyage dans la formation des images du réel en bricolant des objets de captation rudimentaires, bruts et inventés. Nos habitudes seront ainsi déplacées, en commençant par notre manière de voir et d'enregistrer ce qui nous entoure dans le périmètre étroit de notre quotidien. Nos interventions seront élargies à une perception plus vaste et rythmées par la temporalité du passage du soleil. Diverses traces surgiront de cette exploration, de l'ordre de l'image, de l'intervention in situ, peut-être aussi de la sculpture et de l'installation, profitant du paysage environnant — de la terre creusée au ciel ouvert.

Nous commencerons la semaine par une introduction de notre pratique artistique, étayée par des approches photographiques et philosophiques contemporaines. Puis la semaine se poursuivra en s'organisant en trois champs de perception, trois échelles, de la plus proche de nous à la plus lointaine: 1/ L'échelle du corps: nous travaillerons sur des appareils rudimentaires fabriqués avec presque rien, utilisant notre corps comme réceptacle et capteur.

Par exemple, un sténopé constitué d'un poing fermé ouvert à une légère brèche de lumière. Un autre, construit par la cavité de la bouche. 2/ L'échelle de l'école: nous observerons, analyserons puis utiliserons l'architecture de l'école pour construire, à partir de légères interventions, une ou plusieurs chambres noires à l'échelle du bâtiment. Nous révélerons ainsi une ou plusieurs images vacillantes du réel inversé se formant sur le mur. Cette intervention in situ nous conviera, en pénétrant dans la chambre noire, à éprouver l'image tout autant qu'à la voir, une image non fixée et mouvante au rythme de l'évolution de la lumière. Une expérience donc à l'échelle de notre corps et du corps de l'architecture. L'expérience pourra être renouvelée, en lumière de jour et en lumière de nuit. 3/ L'échelle du paysage ou l'« œil de la terre »: creuser une cavité dans le sol pour y déposer nos papiers sensibilisés, ou encore utiliser un tronc d'arbre... attendre, recueillir. Selon la sensibilité des étudiant-e-s et leurs pratiques, des dispositifs sculpturaux pourront aussi contenir nos capteurs, enregistrant les alentours sur une brève ou longue durée.

Une restitution pourra être présentée le 7 mars à la journée Portes ouvertes, y compris en gardant « actif » le dispositif d'une chambre noire à l'échelle du bâtiment, offert donc à l'expérience des visiteurs.

Enseignants référents : Max Armengaud et Alain Rivière
 Période : 2 au 6 mars 2020
 15 places ouvertes (années 2 et 3), option art

Bruit blanc : les manifestations contingentes

Invité : **Ludovic Lignon**, artiste

Cet atelier de travail interroge le hasard et l'indétermination comme outils de création et vise par l'écoute et l'observation d'œuvres ou de phénomènes à affiner notre attention, à aiguïser nos perceptions. Il s'agira concrètement d'introduire des processus aléatoires au sein des pratiques plastiques de chaque participant, quelles qu'elles soient (audiovisuelles, graphiques, picturales, sculpturales etc.) et d'en observer les résultats.

Ludovic Lignon utilise depuis longtemps des générateurs électroniques de bruit permettant de commander de manière aléatoire, mais très précise, ses dispositifs sonores ou lumineux. L'usage de ces outils l'a amené à envisager des qualités différentes de hasard. Il parle ainsi de « hasard physique véritable » ou de « hasard naturel » pour présenter les processus à l'œuvre dans certains de ses projets. Se représenter l'aléatoire est une opération mentalement complexe. La découverte et l'usage de quelques outils physiques permettant de le produire aide à appréhender, à concrétiser le vaste univers des chances. Envisager le hasard comme une loi régissant des formes ou des événements en posant des choix à la place du créateur amène alors à interroger les notions même d'auteur ou d'artiste. Devenir spectateur des émergences de figures, des apparitions, nous confronte également à des phénomènes inattendus. Comment sont régies de telles apparitions ? S'agit-il de pur hasard ou y a-t-il des forces inconnues en présence ? S'agirait-il ici de manifestations fantomatiques ? D'après Ludovic Lignon, une propriété des fantômes est qu'ils sont toujours sur la limite de la perception. « Et si vous amenez de la patience et du matériel technique ultra-sensible, des grands capteurs de toutes sortes, ils se manifesteront sur la nouvelle limite (...). » Nous tenterons ainsi d'être attentifs, jusqu'aux limites...

Artiste se considérant lui-même comme « athée physicaliste », Ludovic Lignon (né en 1966) a étudié la peinture et le son dans les écoles d'art d'Avignon et Nice entre 1985 et 1991. Abandonnant peu à peu la peinture au profit d'un travail sur l'espace physique à travers la sculpture, l'installation et l'écoute, ses axes de recherche l'ont amené à se spécialiser dans l'électronique et les circuits analogiques pour réaliser des œuvres parfois à la limite de la perception mais habitant l'espace de manière omniprésente. Parmi les lieux où son travail a été présenté, citons l'Espace de l'Art concret, Mouans Sartoux, la Villa Arson et La Station, Nice, le Center for Contemporary Non-Objective Art (CCNOA), Bruxelles (BE), Umjetnicka Galerija, Musée d'Art Moderne de Dubrovnik (HR), et des galeries comme Lisi Hämmerle, Bregenz (AT), Gas, Turin (IT), ou Snap Projects, Lyon.

Enseignants référents : Pierre-Laurent Cassière et Julien Maire
 Période : 2 au 6 mars 2020
 12 places ouvertes (années 2 à 5), options art & design

The Glass Wall

Invitée : **Dora Garcia**, artiste

« Au cours du workshop, je ferai un tour de mon travail vidéo, cinématographique et numérique que j'ai réalisé depuis ma vidéo *The Breathing Lesson* en 2001, ainsi que ses références performatives et filmiques plus immédiates. La relation entre performance, documentaire, vidéo, film, et film numérique, est essentielle pour comprendre certaines idiosyncrasies des films les plus récents, tels que *The Joycean Society* (2013) ou *Segunda Vez* (2018), films faits à partir d'un réseau, très dense, tissu entre écriture, lecture, production de texte, texte-objet, voix, récitation, action, répétition, reconstruction, documentaire, et fiction. »
 Dora Garcia

Les œuvres de Dora Garcia articulent enquête, écriture, performance, installation et film. Son travail aux dimensions réflexives et politiques, est centré sur différentes manières d'organiser ou de mettre en scène des récits, interrogeant les positions des acteurs ou des spectateurs, constituant des communautés aux frontières mobiles. En écho au Réseau Cinéma dont les axes de recherche sont les notions de collectif/commun/collaboratif, il s'agit de mettre en question et en œuvre ces différentes notions, notamment avec *Segunda Vez*, film, ensemble de documents et performances exposés à Madrid au Reina Sofia en 2018.

Enseignant référent : Nicolas Feodoroff
 Période : 2 au 6 mars 2020
 15 places ouvertes (années 3 à 5), option art

La lecture

Invitée : **Gaëlle Obiégly**, écrivaine

En collaboration avec le Centre international de poésie Marseille (cipM).

« Le but de ce workshop est de lire à temps-plein des livres, des publications choisis dans la bibliothèque du Centre international de poésie de Marseille. Et puis de faire part de ce qu'ils ont suscité dans l'esprit de chacun-e. Livres et ouvrages seront choisis et proposés par l'écrivaine Gaëlle Obiégly. A la fin de chaque journée de lecture, les participants rendent compte individuellement de leurs lectures. Il s'agit d'une prise de parole, qui peut avoir été rédigée au préalable, ou s'improviser. On raconte l'histoire qui découle de chaque chose lue. Quelle histoire nourrit le texte poétique ; quelle histoire il fait naître ; quelle histoire il réveille ? L'histoire, c'est-à-dire ce qui a lieu »
 Gaëlle Obiégly

Enseignants référents : Didier Morin et Cécile Marie-Castanet
 Période : 2 au 5 mars 2020
 20 places ouvertes (années 2 à 5), option art

Faire avec

Invité : **Éric Baudelaire**, artiste

Dans un texte récent sur le travail d'Éric Baudelaire, l'écrivain Philippe Mangeot aborde une question située au cœur du cheminement de l'artiste, dans les termes suivants : « celle de l'auteur, à la crise duquel il contribue joyeusement : la quasi-totalité de son travail donne à voir ce processus au

terme duquel le sujet de l'œuvre devient partie prenante de sa création, au point qu'on peut faire l'hypothèse qu'Éric Baudelaire est le nom d'un artiste collectif aux configurations mobiles. »

Comment faire image, que fait l'image? Qui fait l'image, de qui est l'image? Dans quelles conditions se fabrique le récit? Ces questions, parmi bien d'autres, nous encouragent à imaginer un contexte où l'œuvre est construite autour d'une transaction entre l'auteur et le sujet, un échange dont les enjeux deviennent lisibles au sein de l'œuvre elle-même, les enjeux eux-mêmes pouvant devenir le sujet du travail. Cette pratique de faire avec peut souvent impliquer d'inviter des chercheurs, des commissaires, des militants, d'autres artistes, dans et autour du travail, pour le creuser, l'étendre ou même le contredire, ouvrir des lignes de fuite nouvelles où différents langages peuvent coexister.

Faire avec : trois jours de workshop animés par Éric Baudelaire. L'occasion de penser, de déplier, et peut-être aussi de s'amuser avec ce principe de travail où l'artiste, l'auteur, dialogue avec plutôt que sur, conviant d'autres sujets singuliers à participer à l'élaboration des œuvres.

Le workshop *Faire avec* a lieu en écho avec l'exposition du même nom au CRAC Occitanie de Sète consacrée à l'œuvre d'Éric Baudelaire (8 novembre 2019 – 2 février 2020).

Enseignants référents : Vanessa Brito et Max Armengaud
Période : 2 au 4 mars 2020
15 places ouvertes (années 3 à 5), option art

Conférences

Un cycle de huit conférences réunissant artistes, designers, chercheurs, penseurs et acteurs de la création contemporaine vient rythmer l'année universitaire. Chacune de ces rencontres, proposée par un.e enseignant.e, a lieu un mercredi par mois en amphithéâtre de 12h00 à 13h30 (sauf indication contraire).

Ces rendez-vous, ouverts au public, sont obligatoires pour tous les étudiants (émargement et crédits pour les années 1 et 2).

Programme prévisionnel :

Mercredi 23 octobre 2019 :

Laurent Demanze, professeur de littérature à l'Université de Grenoble, auteur de *Un Nouvel âge de l'enquête*. Portraits de l'écrivain contemporain en enquêteur, paru en 2019 aux éditions Corti.

Une proposition de Vanessa Brito et Max Armengaud, dans le cadre de l'ARC *Enquêtes*

L'« âge de l'enquête » : c'est la formule d'Émile Zola qui décrit à un XIXe siècle emporté par une fièvre d'investigations et de déchiffrements. Une formule d'actualité au XXIe siècle, au moment où s'ouvre un nouvel âge de l'enquête : les écrivains contemporains investissent à nouveaux frais le terrain social, à la croisée du reportage, des sciences sociales et du roman noir.

C'est cette passion renouvelée que Laurent Demanze voudrait saisir à travers les gestes de l'enquête. S'étonner, explorer, collecter, restituer, poursuivre, suspendre : cette liste ouverte d'opérations concrètes, de pratiques et d'expérimentations dessine le cheminement même de l'enquête. Elle dessine également les moments d'une

dynamique, inlassable et inachevable, qu'empruntent aujourd'hui les écrivains pour élucider, nommer et raconter l'épaisseur du monde, en donnant voix aux vies silencieuses.

Mercredi 27 novembre 2019 :

Larissa Kikol, critique et historienne de l'art
Une proposition de Piotr Klemensiewicz, dans le cadre du CPI *Peinture*

Politique et éthique de l'art

Comme indique le titre de l'intervention, l'invitée va présenter à travers un dossier spécial édité dans une revue d'art contemporain allemande (Kunst Forum International) toutes les questions et les situations contemporaines où les notions d'éthique et de politique se sont avérées manifestes et incontournables. Mais aussi l'engagement artistique par des formes qui ne se réclament pas à première vue politiques. La période actuelle où beaucoup d'objets produits se veulent en accord ou en phase avec la société et ses problèmes méritent des informations détaillées et des précisions sur le langage et les outils employés. Il semble que ce sujet est capital dans la formation des jeunes futur.e.s artistes. Plus que jamais, l'analyse des gestes artistiques doit être assumée et pensée dans leurs destinations et leurs effets sur les publics. Le numéro de Kunst Forum International consacré à ces sujets sera le fil conducteur de la présentation et l'architecture de la réflexion que Larissa Kikol, rédactrice en chef de l'ouvrage, a voulu construire.

Mercredi 15 janvier 2020 :

Vinciane Despret, philosophe des sciences
Une proposition de Nina Leger avec Pierre-Laurent Cassière, Julien Maire et Karine Rougier, dans le cadre de l'ARC *Fantômes*

Philosophe des sciences, Vinciane Despret a, au départ de son œuvre, étudié les processus de traduction par lesquels les scientifiques disent leur pratique. Or, c'est bien de traduction qu'il est question quand on traite de recherche et/ de création. Outre l'intérêt que présente le positionnement méthodologique de Vinciane Despret, notre envie de l'inviter répond à l'un de ses textes récents, *Au bonheur des morts* (*La Découverte*, 2015) et aux différentes interventions que cette recherche portant sur les « modes d'existence » des morts parmi les vivants l'ont conduite à mener. Vinciane Despret a contribué (entre autres) au catalogue de *Extra Fantômes* de la Gaîté Lyrique, au numéro de la revue d'anthropologie *Terrain* consacré aux fantômes (2018) et a donné plusieurs conférences sur le sujet (comme au musée du Quai Branly en 2017). Son travail sur les morts et leurs présences est l'une des voies de l'examen des relations, des négociations entre humains et non-humains qui informe toute sa réflexion (ainsi, son travail sur les animaux a fait date). Les sujets qu'elle traite, la façon dont elle les approche peuvent (doivent?) rencontrer les préoccupations d'étudiant.e.s en école d'art. Pour cette raison, l'invitation procèdera en deux temps : une conférence/discussion ouverte à tous portant sur les différents champs de son travail, suivie d'une intervention spécifique à l'ARC *Fantômes*.

Vendredi 7 février 2020 :

Inga Sempé, designer
Une proposition de Agnès Martel et Frédérick Du Chayla, dans le cadre de l'ARC *Faire*

Une journée de rencontre avec une designer confirmée dans le cadre de l'ARC *Faire*. L'accompagnement que propose le studio s'appuie sur les ressources du territoire. Cette approche exploite un point de vue particulier défini par le contexte contemporain pour engager les étudiant.e.s,

à partir de leur propre pratique, dans un positionnement contextuel et prospectif : un positionnement singulier, innovant, critique, politique et poétique. Construire le projet à partir de l'intelligence des formes et de leur mise en œuvre, questionne la mise en forme du projet, son outil de production, ses techniques, son coût, sa viabilité.

L'occasion pour Inga Sempé de revenir sur une sélection de son travail avec une présentation de ses recherches, collaborations avec différents partenaires, modes de fabrication et éditeurs.

La conférence d'Inga Sempé sera suivie d'une rencontre avec les étudiants de l'option design en atelier design.

Mercredi 11 mars 2020 :

Martine Aballéa, artiste

Une proposition de Patrice Carré, Christophe Berdager, Jean-Claude Ruggirello, Saverio Lucariello, Frédérick du Chayla, dans le cadre du CPI *Sculpture*

Martine Aballéa développe depuis des années une œuvre qui lui est très spécifique, et dont la nature fictionnelle se rejoue dans un ensemble de réalisations qui prennent de multiples formes. Ce n'est pas un médium (au strict sens plastique du terme) qui anime la réflexion artistique de cette artiste, c'est un langage : il est chargé de songes au cœur desquels la subtilité poétique se déploie dans une large variété de supports et d'espaces qui jouent avec la nature commune de nos perceptions, au gré des déplacements dans les titres qui peuvent faire œuvre ainsi que son usage très particulier de la couleur comme une matière onirique, acide et acidulée, telles les étiquettes de ses boîtes de conserves ; Potage antique, Concentré familial, Confit végétal, Délices des brumes ou Dans les herbiers : Fleur de tristesse N17, le ton est donné. Son action, par le retrait ou l'absence d'éléments, se rejoue aussi dans les espaces qu'elle fabrique pour ses expositions, comme Hôtel passager, en 1999 au Musée d'art moderne de ville de Paris.

L'ensemble du travail photographique et graphique comme les vues colorées d'espaces d'appartements, la colorisation d'images, la solarisation parfois, les dessins numériques filaires en couleur et les images de grandes dimensions forment un monde qui nous transporte dans une sorte d'envers de la science. Celui de rêves étranges, de rideaux qui modifient la vue sur l'extérieur et qui nous font basculer avec force dans une réalité décalée.

Mercredi 1er avril 2020 :

Laura Brignon, traductrice

Une proposition de Denis Prisset et Nina Leger, dans le cadre du cours *Mise en œuvre du mémoire*

Laura Brignon présentera ses recherches très originales sur l'œuvre de Vincenzo Rabito, auteur semi-analphabète d'une littérature brute étonnamment inventive. Laura Brignon a engagé un long travail de traduction de l'autobiographie de Rabito, Terra matta, tâche a priori impossible.

Pour saisir les mécanismes de cette littérature, elle a utilisé des outils conceptuels appartenant aux recherches sur les arts bruts, beaucoup plus fournis que pour une littérature brute finalement moins étudiée et commentée que les arts visuels des outsiders. Laura Brignon, titulaire d'un doctorat en littérature italienne, a déjà traduit une vingtaine de livres comme *Les mots sont des pierres* de Carlo Levi (éditions Nous, 2015), *La Photographie* d'Ugo Mulas (éditions Le Point du Jour, 2015), *Bacchiglione blues* de Matteo Righetto (éditions La dernière goutte, 2015), *Case départ* de Nicola Lagioia (Arléa, 2014) et *Voyage en Éthiopie* de Curzio Malaparte (Arléa 2012).

Lundi 4 mai 2020 :

Michel Jullien, auteur

Une proposition de Nina Leger et Maxime Guitton, dans le cadre du cours d'histoire de l'art d'année 1

Cette conférence doit venir conclure le parcours d'histoire de l'art proposé aux étudiant·e·s de première année. Structuré chronologiquement, le cours traverse l'art occidental du Moyen-Âge au XIXe siècle et s'efforce, à chaque étape, de tisser des liens entre ces époques apparemment lointaines et l'actualité de l'art. L'invitation faite à Michel Jullien serait à la fois une démonstration et un point d'orgue de ces conflagrations. Auteur, Michel Jullien a publié *Les Combarelles* (2017, *L'écarquillé*), un texte où résonne la vibrante présence du très lointain de l'art pariétal. Outre les liens que Jullien établit (ou rappelle) entre préhistoire et art contemporain, outre la qualité de son texte, le moment actuel semble particulièrement propice à une évocation de la préhistoire à l'école (en témoignent la récente exposition Préhistoire, une énigme moderne au Centre Pompidou : l'exposition sur la préhistoire en préparation à l'ESBA pour 2020 ; l'ouvrage récent de Maria Stavrinaki, etc.). Hébergée par le cours d'histoire de l'art, cette conférence sera donc ouverte à l'ensemble des étudiant·e·s de l'école.

Des programmations satellites accueillies par *Not So Quiet, Please* (Maxime Guitton) et *Entr'acte* (Nicolas Feodoroff) sont aussi envisagées, afin d'encadrer la conférence par une projection des Mains négatives de Marguerite Duras et la diffusion d'extraits du « Voyager Golden Record » de la NASA - tous deux évoqués par Michel Jullien dans *Les Combarelles*.

Mercredi 13 mai 2020 :

Francis Hallé, botaniste et biologiste

Une proposition de Frédéric Frédout et Ronan Kerdreux, dans le cadre du CPI *Espaces et Publics*

Dans son livre *Éloge de la plante*, Francis Hallé soutient que les végétaux et l'espèce humaine ne sont en rien comparables. Les végétaux sont apparus bien avant les hommes et les animaux en général et ils leur survivront certainement. En effet, tous les animaux (dont les humains) ont besoin des végétaux pour vivre (alimentation, énergie, vêtements, habitat, etc.) alors que la majorité des végétaux est capable de vivre en totale autonomie et pourrait ainsi très bien se passer de la plupart des animaux — hormis la pollinisation par les insectes et les oiseaux, relativement mineure pour les arbres. En combinant ses capacités d'observation à une profonde empathie avec le végétal, il tire l'essentiel de ses découvertes de notions basiques : « Je voudrais exprimer ma conviction que la connaissance de la forme – d'un objet, d'une plante, d'un animal – donne accès à beaucoup plus d'informations essentielles qu'une investigation analytique dans un domaine quantifiable quel qu'il soit. » À partir d'un exposé comparant dans les premiers chapitres la géométrie tridimensionnelle, propre aux formes animales en mouvement, à ce qui relèverait d'une géométrie du plan, bidimensionnelle et propre aux végétaux, statiques, Francis Hallé dégage la notion de « surface d'échanges biologiques ». D'où il ressort que, une fois déployée et mise en rapport avec la masse de l'animal, la proportion de cette « surface d'échange » est toujours considérablement plus étendue chez les végétaux : « Au niveau fondamental de l'appropriation de l'énergie, la surface externe – assimilatrice – de la plante équivaut à la surface interne – digestive – de l'animal. » Francis Hallé aborde ensuite ce qui apparaît comme corollaire logique à cette science des formes : l'architecture des plantes.

Séminaire

Exposer le récit.

Pratiques historiennes, artistiques et curatoriales

Participation ouverte à tous les étudiant·e·s (options art et design). Seule la participation des étudiant·e·s des années 4 et 5 peut donner lieu à évaluation et crédits.

Un séminaire de l'école des Beaux-Arts de Marseille en partenariat avec le Mucem, le Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Collège International de Philosophie.

Une proposition de Vanessa Brito, professeure aux Beaux-Arts de Marseille et directrice de programme au Collège International de Philosophie.

Cycle de conférences, lectures et performances (8 séances du vendredi 11 octobre 2019 au vendredi 3 avril 2020)

Un « retour au récit » se manifeste aujourd'hui au sein de l'histoire et affecte plus largement les sciences sociales et les arts visuels. Quelles en sont les causes ? Pourquoi chercheurs et artistes se tournent-ils vers le récit ?

À l'ère dite de l'Anthropocène, le sentiment de vivre dans un monde usé qui semble courir à sa perte suscite la nécessité de fabriquer de nouveaux récits pour retisser des liens entre l'existant et composer de nouvelles trames spatio-temporelles susceptibles d'ouvrir des possibles non-advenus et de contester toute forme de déterminisme.

Ce séminaire se propose de saisir comment artistes, historiens ou anthropologues cherchent à déployer la dimension politique du récit à travers un certain nombre de gestes et de préoccupations communes : renoncer à la position de surplomb ; interroger sa propre situation d'énonciation ; chercher à égaliser les discours et à refuser toute hiérarchie des autorités ; tenter d'élargir le récit et d'en faire une forme inconditionnelle d'accueil, un espace ouvert aux fantômes, au refoulé et à l'exclu qui prend en considération une multiplicité d'êtres et de voix nécessaires à l'ouverture d'un espace démocratique.

S'intéresser à ces mêmes gestes nous permettra de mieux comprendre comment les sciences humaines et sociales influencent les potentialités narratives des écritures filmiques et photographiques, mais aussi comment le cinéma et l'art contemporain renouvellent l'essai et l'énonciation historique. Comment les artistes définissent-ils les enjeux des réécritures de l'histoire qu'ils proposent ? À quelles expériences artistiques et curatoriales s'ouvrent les historiens ?

L'historiographie étant par excellence le lieu d'exposition de la fabrique du récit, nous nous intéresserons aussi bien aux rêves d'histoire de Philippe Artières qu'aux recherches sur l'histoire empêchée que mènent actuellement Romain Bertrand et Patrick Boucheron pour ouvrir le récit et raviver la force subversive de la description. Nous porterons également notre attention à des pratiques cinématographiques et photographiques expérimentales (film performatif, conférence performée, projection parlée) qui croisent différents langages et supports pour chercher leur propre forme et dispositif d'écriture. Le travail de Silvia Maglioni et Graeme Thompson, Uriel Orlow ou Filipa César, entre autres, nous permettra de saisir comment le cinéma élargi expose le récit à son propre éclatement spatial, en jouant son caractère hétérogène, discontinu, décentré, lacunaire ou partiel.

Programme (en construction) :

1/8 Vendredi 11 octobre 2019 de 11h à 13h (Mucem, 12mp). Présentation du séminaire par Vanessa Brito (philosophe).

2/8 Jeudi 24 octobre 2019 de 18h30 à 20h (Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur, plateau multimédia) Dark Matter Cinéma Tarot : tirage collectif avec les artistes **Silvia Maglioni** et **Graeme Thomson** suivi de la projection de leur film *Underwritten by Shadows Still*.

Vendredi 25 octobre 2019 de 11h à 13h (Mucem, 12mp) Visions d'un cinéma potentiel. *UIQ (the unmaking of)* : rencontre avec **Silvia Maglioni** et **Graeme Thomson**.

3/8 Jeudi 21 novembre 2019 de 18h30 à 20h (Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur, plateau multimédia) *La Dernière trompette* de **Frédérique Lagny**. Projection en présence de l'artiste.

Vendredi 22 novembre 2019 de 11h à 13h (Mucem, 12mp) *Récits collectifs, fragments de l'histoire politique contemporaine au Burkina Faso* : rencontre avec **Frédérique Lagny**.

4/8 Jeudi 5 décembre 2019 de 18h30 à 20h (Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur, plateau multimédia). *Des routes. Accrochage*. Lecture-projection de l'historien **Philippe Artières**.

Vendredi 6 décembre 2019 de 11h à 13h (Mucem, 12mp) *L'accrochage de récits comme opération historique* : rencontre avec **Philippe Artières**.

Les séances mensuelles se poursuivent jusqu'en avril 2020.

Calendrier en construction

2019

Vendredi 11 octobre de 11h00 à 13h00 : **Vanessa Brito**, présentation du séminaire *Exposer le récit* Mucem (12mp)

Du mercredi 16 au samedi 19 octobre : **exposition Desseins et Ressources** Vernissage vendredi 18 octobre Galerie le French Design by VIA, Paris

Jeudi 17 octobre : **voyage pédagogique Biennale de Lyon** (réservé aux étudiant·e·s de 1re année et de la classe préparatoire)

Mercredi 23 octobre à 12h00 : conférence de **Laurent Demanze** (professeur de littérature) Beaux-Arts de Marseille

Jeudi 24 octobre à 18h30 : tirage collectif et projection de **Silvia Maglioni et Graeme Thomson** (artistes) Séminaire, Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur

Vendredi 25 octobre à 11h00 : rencontre avec **Silvia Maglioni et Graeme Thomson** (artistes) Séminaire, Mucem (12mp)

Du jeudi 7 au vendredi 22 novembre : **exposition Modolor III** Vernissage jeudi 7 novembre à 18h00 Galerie HLM/Hors-les-Murs, Marseille

Vendredi 8 novembre à 18h00 : restitution performance du workshop *Junk Music* d'**Alvin Curran** pendant le vernissage de l'exposition *Faire avec* d'**Éric Baudelaire** CRAC Occitanie, Sète

Jeudi 14 novembre à 18h00 : **présentation de l'édition de l'ARC Notre relation au monde** Zoème, Marseille

Jeudi 21 novembre à 18h30 : projection de **Frédérique Lagny** (artiste). Séminaire, Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur

Vendredi 22 novembre à 11h00 : rencontre avec **Frédérique Lagny** (artiste). Séminaire, Mucem (12mp)

Mercredi 27 novembre à 12h00 : conférence de **Larissa Kikol** (critique et historienne de l'art) Beaux-Arts de Marseille

Jeudi 5 décembre à 18h30 : lecture-projection de **Philippe Artières** (historien) Séminaire, Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur

Vendredi 6 décembre à 11h00 : rencontre avec **Philippe Artières** (historien). Séminaire, Mucem (12mp)

2020

Mercredi 15 janvier à 12h00 : conférence de **Vinciane Despret** (philosophe des sciences). Beaux-Arts de Marseille

Vendredi 31 janvier et samedi 1er février : **séminaire Réseau Ecole(s) du Sud**. Villa Arson, Nice

Vendredi 7 février à 12h30 : conférence de **Inga Sempé** (designer). Beaux-Arts de Marseille

Du lundi 24 février au vendredi 28 février : stage **Égalité des Chances**. Vernissage vendredi 28 février Beaux-Arts de Marseille

Samedi 7 mars : **Journée portes ouvertes**, restitutions de workshops. Beaux-Arts de Marseille

Mercredi 11 mars à 12h00 : conférence de **Martine Aballéa** (artiste). Beaux-Arts de Marseille

Mercredi 1er avril à 12h00 : conférence de **Laura Brignon** (traductrice). Beaux-Arts de Marseille

Lundi 4 mai à 12h00 : conférence de **Michel Jullien** (auteur). Beaux-Arts de Marseille

Mercredi 13 mai à 12h00 : conférence de **Francis Hallé** (botaniste et biologiste). Beaux-Arts de Marseille

Samedi 16 mai : Nuit européenne des Musées, restitution de l'**atelier Scéno-Muséo**. Musée départemental Arles antique

Du jeudi 21 au dimanche 24 mai : **Printemps de l'Art Contemporain (PAC) / Congrès du CIPAC**

Du dimanche 7 juin au dimanche 1er novembre : **Manifesta 13**

Du vendredi 26 au dimanche 28 juin : **exposition des diplômés, remise des diplômes, fête de fin d'année !**

Juin/juillet/août/septembre : **exposition des étudiant·e·s du Cultivons-nous !** Cour de la Vieille Charité, Musée des Docks romains, Muséum d'histoire naturelle

Etc. !

Premier cycle année 1

Espèces d'espaces : une histoire de l'art

Enseignante

Nina Leger

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE A/LUNDI de 15h à 17h

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs

Si ce cours a pour objectif d'initier les étudiant·e·s à une histoire de l'art occidental, il cherche surtout à les inviter à s'emparer des objets rencontrés pour nourrir la réflexion et l'élaboration de leur propre travail. Comment regarder une œuvre du passé au présent? Comment, au moment de l'entrée à l'école, comprendre que dans cette étude dite théorique, peuvent reposer les outils et matériaux d'une pratique? Au-delà de l'apprentissage de ce qui fut, nous chercherons les voies par lesquelles l'art du passé peut nourrir la création d'aujourd'hui.

Contenu

L'espace sera le fil rouge de notre traversée. Progressant du Moyen Âge jusqu'au XIXe siècle, 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. À chaque fois, nous dresserons des ponts entre création du passé et production artistique d'aujourd'hui.

Déroulé indicatif :

- _ L'art roman : la loi du cadre
- _ L'art gothique : percées et fenêtres
- _ La Renaissance italienne : le monde en perspective
- _ La Renaissance flamande : le monde en détail
- _ Inquiétudes maniéristes
- _ Expansions baroques
- _ La ligne et les ombres : le moment néo-classique
- _ Les ciels brouillés du romantisme

Méthode

Cours magistral accompagné de discussions collectives

Évaluation

Un document attestant le suivi et l'appropriation des cours par chaque étudiant.e sera demandé à la fin du premier et du deuxième semestre.

Références

- _ Alberti, Leon Battista, *La Peinture*. Édité par Thomas Golsenne et al., Seuil, 2004.
- _ Alpers, Svetlana, *L'art de dépeindre : la peinture hollandaise au XVIIe siècle*. Traduit par Jacques Chavy, Gallimard, 1990.
- _ Arasse, Daniel, et al. *Histoires de peintures*. Gallimard, 2006.
- _ *L'Annonciation italienne : une histoire de perspective*. Hazan, 2010.

- _ *L'Homme en perspective : les primitifs d'Italie*. Hazan, 2011.
- _ Bazin, Germain. *Baroque et rococo*. Thames & Hudson, 1994.
- _ Belting, Hans. *Miroir du monde : l'invention du tableau dans les Pays-Bas*. Traduit par Jean Bernard Torrent, Hazan, 2014.
- _ Bottineau, Yves. *L'art baroque*. Citadelles & Mazenod, 2005.
- _ Bousquet, Jacques. *La Peinture maniériste*. Ides et Calendes, 1964.
- _ Castelfranchi, Liana, et Alessandro Conti. *L'art médiéval*. Traduit par Philippe Baillet, Desclée De Brouwer, 1994.
- _ Clay, Jean. *Le Romantisme*. Hachette Réalités, 1980.
- _ *L'Impressionnisme*. Réalités Hachette, 1971.
- _ Deleuze, Gilles. *Le Pli : Leibniz et le baroque*. Les Éditions de Minuit, 1988.
- _ Focillon, Henri. *Art d'occident : le Moyen Âge roman et gothique*. Édité par Jean V. Bony, A. Colin, 1983.
- _ Grodecki, Louis. *Le Moyen Âge retrouvé*. Flammarion, 1985.
- _ Honour, Hugh. *Le Néo-Classicisme*. Traduit par Pierre-Emmanuel Dauzat, Klincksieck, 2015.
- _ Mérot, Alain. *Généalogies du baroque*. Le Promeneur, 2007.
- _ Panofsky, Erwin. *La Renaissance et ses avant-courriers dans l'art d'Occident*. Traduit par Laure Verron, Flammarion, 1990.
- _ *Les primitifs flamands*. Traduit par Dominique Le Bourg, Hazan, 2003.
- _ Rosenblum, Robert. *L'art au XVIIIe siècle : transformations et mutations*. Traduit par Sylvie Girard, G. Monfort, 1989.
- _ Scarpetta, Guy. *L'Impureté*. Grasset, 1985.
- _ Starobinski, Jean. 1789, *Les emblèmes de la raison*. Flammarion, 1979.
- _ Sypher, Wylie. *Four Stages of Renaissance Style : Transformations in Art and Literature, 1400-1700*. Doubleday, 1955.
- _ Todorov, Tzvetan. *Éloge de l'individu : essai sur la peinture flamande de la Renaissance*. Seuil, 2004.
- _ *Éloge du quotidien : essai sur la peinture hollandaise du XVIIe siècle*. Éditions du Seuil, 1997.

La couleur dans l'art, des ombres et des lumières

Enseignant

Frédéric Appy

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE B/LUNDI de 15h à 16h30

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs

Découvrir le domaine et la fonction de la couleur dans les arts plastiques et la pratique picturale en particulier. Étude d'œuvres du passé, modernes et contemporaines. Les ombres et les lumières, le clair-obscur. Nous définirons quelques points essentiels et propres aux couleurs.

Contenu

Semestre 1 : Les couleurs dans la peinture siennoise et à Venise (entre le moyen-âge et la Renaissance). L'Almanach du Blaue Reiter, « Le Cavalier Bleu », W. Kandinsky, Franz Marc, (1912). H. Matisse, A. Derain, « Le Fauvisme », Collioure (1905). Les gouaches découpées et l'Océanie (1930). P. Klee et « La nature ». Œuvres de Barcelò, G. Rousse, A. Kapoor, D. Gauthier, B. Riley, B. Frize, P. Cognée, F. Stella, J. Johns, S. Francis, B. Pagès, P. Doig, F. Ackermann, E. Nolde, C. Benzakem, J.P. Pincemin...

Semestre 2 : Un regard sur les estampes de Rembrandt, avec en appui une lecture de E. Fromentin. Extraits des « Nocturnes dans l'histoire de l'art », à propos du livre de B. Saint-Girons. Œuvres de J. Turrell, A.V. Janssens, M. Verjux, O. Eliasson, D. Flavin... Une lecture possible de « Ombres et lumières » de M. Baxandall.

Méthode

Cours magistral, présentation et commentaires des œuvres avec un complément et une ouverture critique.

Évaluation

Contrôle continu, présence aux cours et remise des devoirs obligatoires en temps voulu.

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

Enseignant

Philippe Delahautemaison

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE A/LUNDI de 9h à 10h30

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs

L'objectif du cours est de donner un panorama des différents mouvements qui traversent l'histoire de l'architecture, de l'art, du design, en relation avec l'évolution de la société depuis le milieu du XIXe siècle.

Contenu

Chaque cours est pensé de façon chronologique et thématique, en croisant les différents niveaux de référence, de l'avant-garde à la culture populaire.

Méthode

Cours magistral.

Évaluation

Assiduité, test de connaissance en fin de semestre.

Miettes philosophiques

Enseignante
Vanessa Brito

Niveau
S1/S2

Périodicité
SEMAINE B/LUNDI
Groupe A de 9h à 10h30
Groupe B de 10h30 à 12h

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
Brainstorming. Chaque cours pose un problème, convoque plusieurs références et se termine par la lecture et discussion d'un texte.

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

Références
Bailly, J.-C., *L'Ineffacé, brouillons, fragments, éclats*, Imec, 2016.
_, *Passer, définir, connecter, infinir*, Argol, 2014.
_, *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.
_, « Le reste, c'est à vous de l'inventer », in *Cahiers du cinéma*, mars 2015, pp. 84-94.

Méthodologies à la recherche documentaire

Enseignante
Christine Mahdessian, responsable de la bibliothèque

Niveau
S1

Périodicité
Mardi 15 octobre 2019 : groupe 1 de 9h à 10h30 / groupe 2 de 10h30 à 12h / groupe 3 de 14h à 15h30

Mardi 5 novembre 2019 : groupe 1 de 9h à 10h30 / groupe 2 de 10h30 à 12h / groupe 3 de 14h à 15h30

Mercredi 20 novembre 2019 : groupe 1 de 9h à 10h30 / groupe 2 de 10h30 à 12h / groupe 3 de 14h à 15h30

Localisation
Salle 1

Objectifs
Accompagner les étudiants vers une autonomie dans leur utilisation de la bibliothèque en leur permettant d'identifier les nombreux outils de recherche documentaire. Analyser les méthodes de collecte, d'organisation et d'appropriation des ressources documentaires. Les références bibliographiques : application aux normes recommandées. Sensibilisation aux Chartes anti-plagiat des bibliothèques universitaires et des écoles supérieures d'art et de design.

Contenu
Présentation des outils de recherche documentaire : portails des centres de documentation, bases spécialisées art et design, plateformes de recherche, carnets de bibliothèques, ressources accessibles à distance. Analyse des différents types de documents : la diversité des collections de la bibliothèque. Veille éditoriale et informationnelle en art et design.

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

Évaluation
Échanges continus avec l'équipe de la bibliothèque.

Références
_ Houdart-Merot, Violaine. *La création littéraire à l'université*, Presses Universitaires de Vincennes, coll. "Libres cours", 2018.
_ Sous la direction de Frédéric Migayrou, *Coder le monde : mutations/créations*, Éditions HYX, 2018.
_ Arnaud Esquerre, *Le vertige des faits alternatifs*, Éditions Textuel, 2018.
_ Sous la direction de Pascal Mougin, *La tentation littéraire de l'art contemporain*. Dijon, Éditions les Presses du Réel, 2017
_ Sous la direction d'Anne Bénichou, *Ouvrir le document : enjeux et pratiques de la documentation dans les arts visuels contemporains*, Éditions Les Presses du Réel, 2010.
_ <https://www.bnf.fr>
_ <https://www.fabula.org/>
_ Fabula, la recherche en littérature. Signets de la bibliothèque Kandinsky.

Français langue étrangère

Enseignante

Alexandra Gadoni

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINES A et B/LUNDI de 13h30 à 15h

Localisation

Salle 3

Objectifs

Pour les étudiants internationaux, qui n'ont jamais fait de français ou très peu (niveau A1 A2) : découvrir le français, comprendre des discussions de la vie de tous les jours et approfondir les connaissances déjà acquises.

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.

Méthode

Pour les étudiants internationaux de niveau A1 le cours propose une découverte de la langue et de la culture française à travers des documents audio et littéraires et pose les bases grammaticales de la langue nécessaires à la compréhension de discussions simples, du quotidien. Le cours niveau A2 propose, quant à lui, une révision des compétences du niveau A1 et une progression grammaticale jusqu'au niveau A2 voire début B1. Ces deux cours permettent également d'acquérir du vocabulaire chaque semaine, en fonction du thème abordé dans les différentes leçons.

Le cours de niveau B2 permet de découvrir ou de réviser le programme du niveau B2 et de préparer, pour ceux qui ne l'ont pas encore obtenu, le TCF ou le DELF B2. Ce diplôme est obligatoire pour valider la fin du premier cycle en 3e année ou de second cycle en 5e année.

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 en classe et donne souvent lieu à des débats. Ce cours permet aux étudiants de s'exprimer, de donner leur point de vue, de faire des recherches sur des thèmes variés d'actualité et de progresser de façon significative dans leur perfectionnement en français (gros travail sur le vocabulaire, les synonymes, les antonymes, les styles de phrases...).

Évaluation

À la fin de chaque semestre, une évaluation écrite ou orale (selon les thèmes abordés) se fait en classe, généralement d'une durée d'une heure et demie. Ces évaluations portent sur l'ensemble des points étudiés durant le semestre.

ATTENTION : L'attribution des crédits dépend également de la participation active de l'élève en cours et de son assiduité. Toute absence doit être justifiée, sous peine de se voir refuser l'attribution des crédits.

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

Enseignant

Quentin Bernard

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINES A et B/MERCREDI de 17h à 19h

Localisation

Salle 1

Objectifs

Une séance de sensibilisation à la rentrée et deux niveaux 1 (semestre 1) et 2 (semestre 2).

La séance de sensibilisation est ouverte à toutes et tous. Elle permettra l'inscription de 12 étudiants en niveau 1, sur sélection avec lettre de motivation. Ce groupe pourra poursuivre l'apprentissage en niveau 2 au semestre 2 en fonction des places disponibles.

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

L'apprentissage de la langue des signes à l'ESADMM s'inscrit dans le programme PISOURED mis en place depuis 2005.

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

Exercices ludiques et gestuels, avec supports pédagogiques.

Évaluation

Assiduité et participation. Une évaluation et une attestation de fin de cycle pourront permettre la poursuite de cet apprentissage dans d'autres structures.

Références

Voir fonds LSF à la bibliothèque de l'ESADMM.

Anglais

Enseignant

Christopher Jones

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINES A et B/LUNDI

Groupe 1 de 11h à 12h

Groupe 2 de 12h à 13h

Groupe 3 de 14h à 15h

Localisation

Salle 1

Objectifs

Développer la maîtrise de la grammaire, du vocabulaire et de la phonétique par les étudiants. Faciliter la communication en anglais. Motiver les étudiants et encourager l'indépendance des apprenants. Préparer les étudiants au cours d'anglais de deuxième année.

Contenu

Les temps (par exemple simple présent, présent parfait).
Les conditions (premier, deuxième, troisième et zéro).
Utilisation de la grammaire pour décrire des photographies.
Discours rapporté. Phonétique de base. Ordre adjectif.
Thèmes d'actualité pertinents. Comptable et indénombrable.
Discussion sur la pratique artistique personnelle.
Activités de communication. Connaissance des verbes.
Nombres. La langue de la publicité. Motifs d'intonation.
Des articles. Technique d'examen. Générer des adjectifs à travers les sens. L'utilisation de cahiers d'apprentissage de vocabulaire. Comparatifs et superlatifs.

Méthode

Des sujets linguistiques sont présentés (par exemple un point de grammaire). Ce sujet est ensuite pratiqué à l'écrit afin de donner aux étudiants une trace de ce que nous avons fait. Des activités d'expression orale sont menées pour renforcer davantage la maîtrise du sujet. Au début des leçons, nous passons en revue le travail effectué la semaine précédente. Des devoirs sont régulièrement donnés. Les étudiants reçoivent ainsi des commentaires sur leur travail.

Évaluation

L'évaluation se fait par test écrit et par une présentation orale. L'épreuve écrite est basée sur le travail effectué précédemment dans les leçons. Dans la présentation, la grammaire, la prononciation et la créativité sont évaluées.

Références

- _ *How to teach Pronunciation*, Kelly Gerald, Longman, Pearson Education Limited 2000.
- _ *English Grammar in Use (Intermediate)*, Murphy Raymond, Cambridge University Press 2012.
- _ *Cambridge First Certificate in English Examination Papers 4*, Cambridge University Press 2001.

Représentations

Enseignant·e·s

Chourouk Hriech, Agnès Martel, Karine Rougier, Axel Schindlbeck, Katharina Schmidt

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINES A et B/VENDREDI de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Ateliers D3, E2

Objectifs

Familiariser les étudiants aux différentes pratiques du dessin, qu'elles soient classiques ou contemporaines. Comprendre les enjeux des outils.

Expérimenter différents médium et supports. Comprendre et acquérir des connaissances théoriques liées à cette pratique. « Mise en route de la parole et du discours » analytique, et critique.

Développer une approche du dessin sensorielle et vivante.

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 élaborer un projet de recherche.

Le trait, la ligne, la trace, la tâche; 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.

Contenu

Délier la main, alléger son esprit, plonger dans la feuille comme on plongerait son corps dans un liquide. Dessiner tous les jours pour inventer son écriture.

Utiliser toutes sortes d'outils pour mettre en place un langage propre à chacun.

Daniel Arasse, dans son essai *Histoires de peintures*, écrit au sujet de l'anachronisme « L'artiste en a le droit, c'est même peut-être son devoir que de sortir l'objet du passé, de son temps, pour le faire vivre à partir des questions d'aujourd'hui ».

Dessiner est un acte en phase avec toutes les questions de la représentation ainsi qu'avec la question du « faire ».

Le dessin est « une cosa mentale » qui se passe de discours sans l'éluder. Nous pouvons observer à travers lui un large panel de familles : cartes, élaboration de bâtiments, meubles, costumes, paysages, bestiaires, caricatures, plans, illustrations; il se lit sans mots... Il a vraiment cette particularité de tendre vers l'édifice en devenir ou de fantasmer; il permet d'échafauder. Il apporte à la fois l'énigme et la solution à chaque regard qui cheminerait au fil de ce qu'il est : tracés, couleurs, noir et blanc, perspectives, naturalisme, abstraction...

Ce cours aura pour ambition d'engager une première approche des possibles du dessin, des lignes, des tracés et des traces.

Méthode

Un cours de représentation organisé ainsi :

Lecture de textes, articles, visionnage de vidéos ou écoute d'émissions radio autour de la question du dessin, du paysage, de la ligne... Puis temps d'analyse par les étudiants et l'enseignante et mise en pratique des positions et des points repérés durant l'analyse de la première partie du cours.

Accrochage collectif :

présentation par chaque étudiant de sa réalisation.

Réalisation personnelle en trois heures par chaque étudiant, d'un travail en dessin, à partir de cette matinée d'échanges et de mise en route d'un travail potentiel (14h/16h30).

Accrochage, discussion, nettoyage de la salle (16h30/18h).

Sont prévues également des sorties de dessin d'observation (visites au musées, promenades, réserves du Mucem...) et la séance suivante, journée de dessin en atelier à l'école en lien avec les découvertes.

Travailler dans l'atelier à partir des expériences vécues et des différents éléments collectés.

Évaluation

Curiosité, investissement, prise de position dans le dessin, contrôle continu, qualité des travaux. Capacité d'investigation et d'analyse durant les cours.

Participation durant les échanges collectifs, progression au fil de l'année, engagement et présence.

Références

_ « The game of chess », Marcel Dzama, 2011

_ « La planète sauvage », Fred Laloux et Roland Topor, 1972

_ « La lecture des pierres », Roger Caillois

_ « Les mains libres », Man Ray et Paul Eluard, 1937

_ « Éloge de la main », Henri Focillon, 1934

_ Henri Darger, Ernest Haeckel, Felicien Rops, Killofer, Kiki Smith, Raymond Petitbon, Omar Bâ, Correntin Grossman. Guillaume Dégé, Sarah Tritz, Marlène Mocquet

_ « Une brève histoire des lignes », Tim Ingold, Zones Sensibles, 2017

_ « Espace, temps, architecture », Siegfried Giedion, Denoël - 2004

_ « Landscape: le dessin et le paysage contemporain », Black jack Edition 2007

Moyens techniques et matériels demandés:

Pâte à fixe, un carnet de dessin, avec tous les outils qui vous donneront l'envie de dessiner.

Module : "Pour/Par"

Enseignant-e-s

Tout-e-s les enseignant-e-s

Niveau

S1

Périodicité

1, 2, 3 octobre 2019 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

« [...] pensai che se le persone si fossero esercitate 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

Quelle meilleure introduction à votre nouvelle école que d'en fabriquer un morceau ?

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 étudiant-e-s novices dans la fabrication d'une partie de leur mobilier.

Contenu

Outre une présentation de tous-es les acteurs-rices de l'école, et 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 étudiant-e-s durant tout leur cursus.

Méthode

Au travers de gestes techniques archaïques (scier, clouer, visser, vernir), chaque étudiant-e découvrira des capacités insoupçonnées et la puissance de la fabrication collective.

Évaluation

Présence et assiduité. Contrôle continu du travail par les enseignants pendant le module.

Évaluation collégiale durant la présentation des travaux de chaque fin de semestre.

Références

Enzo Mari " Autoprogettazione? " Edizioni Corraini 1974

Moyens techniques et matériels demandés

Celles et ceux qui ont la chance de posséder des visseuses/dévisseuses ou des scies électroportatives sont cordialement prié-e-s de les apporter, ainsi que du matériel de bricolage basique (marteau, tournevis cruciforme, pinces).

Des gants et des vêtements de bricolage.

Module : Journal de bord de l'année (document de synthèse)

Enseignants-e-s

Frédéric Appy, Vanessa Brito, Nina Leger, Éric Pasquiou, Laurent Chirié, Luc Jeand'heur, Christine Mahdessian

Niveau

S1/S2

Périodicité

22, 23, 24 octobre 2019 de 9h à 13h et de 14h à 18h

25, 26, 27 février 2020 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, salles 1, 2, 3, LoAD, atelier technique infographie, ateliers A1-A4,

Objectifs

— sensibilisation aux enjeux du document de synthèse de l'année 1

— réponses aux attendus du document de synthèse

— sensibilisation aux questions d'acquisition et d'archivage de documents de toutes natures

— développement de projets personnels

— acquisition de connaissances en histoire de l'art

— pratique de la bibliothèque de l'école

— maîtrise d'un ensemble de références

— pratiques transdisciplinaires d'écriture

— manipulation et maîtrise des logiciels

— mise en route pratique de la maquette du document par les moyens infographiques (logiciels de mise en page)

— impression et façonnage du document

Contenu

Dès la première année, les étudiants sont confrontés à la question du mémoire. 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 (2 crédits), à l'évaluation de l'étudiant.

Domaines d'interventions 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 ;

— Vanessa Brito : écriture cartographique ;

— Luc Jeand'heur : atelier d'écriture ;

— Éric Pasquiou : présentation du document de synthèse, approches des enjeux plastiques et cahiers des charges du document ;

— Nina Leger : cours d'histoire de l'art (en dehors des modules).

Méthode

Cours théoriques et exposés/devoirs sur table/ou à la maison/ateliers d'écritures/diaporamas et vidéoprojections / pratiques des logiciels en infographie/exercices pratiques / recherches en bibliothèque...

Évaluation

S1 : évaluation individuelle des exercices (recherches bibliographiques et atelier d'écriture).

S2 : évaluation de la note d'intention du document de synthèse.

S2 : évaluation du document imprimé et relié par un jury constitué de 5 à 7 enseignants.

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 Morsbroich 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 (variable en fonction des interventions lors des modules)

Moyens techniques et matériels demandés

L'atelier d'Infographie est à la disposition des étudiant·e·s pour la mise en page. La suite Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator) est en accès libre sur 7 ordinateurs. Une participation financière est demandée pour l'impression à l'école du document de synthèse en couleur.

Module : Cinéma/s

Enseignant

Nicolas Feodoroff

Niveau

S1/S2

Périodicité

Les 19 novembre, 14 janvier, 5 mai de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs

Ouvrir le champ au-delà de ce qui est nommé « cinéma » et réfléchir et initier à la multiplicité des formes possibles d'un cinéma affranchi des frontières.

Contenu

Ce qu'on nomme communément cinéma renvoie le plus souvent à 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 trois 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 », de l'underground, à l'essai documentaire ou aux vidéos et films d'artistes et jusqu'à l'installation, explorant et interrogeant les formes hybrides, il s'agit de sortir des questions de genre 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-clé, 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, le dit « cinéma exposé » des années 1990 et les formes contemporaines entremêlant images animées et exposition.

Méthode

Projection de films, de préférence dans leur totalité. Cours magistral et interventions des étudiant·e·s autour des œuvres choisies. Le cours implique une participation active.

Évaluation

Présence et assiduité. Contrôle continu du travail par les enseignants pendant le module. Évaluation collégiale durant la présentation des travaux de chaque fin de semestre.

Références

- Cinéma expérimental, avant-gardes cinématographiques, essai, narration, détournement, documentaire, hybridités, found footage, montage, collage, appropriation, performance, exposition, expanded cinema, cut-up...
- 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 remploi dans l'art du film et des nouveaux média, Paris, Klincksieck, 2013

- _ Bulloz, 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
- _ De Hass, Patrick, Le cinéma absolu. Avant-garde 1920-1930, Paris, éditions Macula, 2018
- _ Noguez, Dominique, Éloge du cinéma expérimental [1979], Paris, éd. Paris-Expérimental, 2010
- _ Parfait, Françoise, Vidéo : un art contemporain, Paris, éd. du Regard, 2001

Module : Excipient et principe actif

Enseignant·e·s

Nina Leger, Frédéric Pradeau, Karine Rougier

Niveau

S1

Périodicité

26, 27, 28 novembre 2019 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

Mettre en évidence les complicités de la théorie et de la technique pour l'élaboration d'un projet artistique.

Contenu

Étude et analyse de la diversité des polyèdres, des solides de Platon, de Johnson et d'Archimède.

Projections d'images et de films d'art, d'architecture, de design et de sciences.

En préambule du module, le cours d'histoire de l'art du lundi explorera le succès des solides de Platon et des modèles cristallographiques dans l'art de la Renaissance à nos jours. Nous verrons comment, de Léonard de Vinci à Raphaël Zarka, des artistes s'emparent de ces géométries simples et les réinjectent dans une actualité de la pratique artistique.

Méthode

Fabrication en plâtre d'un polyèdre au choix avec une attention particulière portée sur l'aspect et la qualité des surfaces et des arêtes.

Élaboration d'un matériau par le mélange et/ou l'amalgame de plusieurs éléments et substance.

Dessin d'observation d'après la forme fabriquée.

Évaluation

Présence et assiduité. Contrôle continu du travail par les enseignants pendant le module. Évaluation collégiale durant la présentation des travaux de chaque fin de semestre.

Références

Raphaël Zarka, Vincent Ganivet, Kasimir Malevitch, Richard Buckminster Fuller, Charles et Ray Eames, Toni Cumella, Edouard François, Marcel Duchamp, Simon Boudvin, Jean Painlevé, Enzo Mari, Christopher Nolan, Robert Longo, John McCracken, Donald Judd...

Moyens techniques et matériels demandés

Plâtre, fillasse, cagettes, blisters et matériaux de récupération. Papier, mine de plomb, crayons de couleurs, encre ou gouache ou toute sorte de matériaux utiles pour dessiner.

Module : Maître cube (texte communiqué à la rentrée)

Enseignants

Patrice Carré, Frédérick Du Chayla, Jérôme Duval

Niveau

S1

Périodicité

3, 4, 5 décembre 2019 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Matérialité de la couleur / Questions de représentation

Enseignant·e

Gérard Fabre, Sylvie Fajfrowska

Niveau

S1/S2

Périodicité

10, 11 décembre 2019 de 9h à 13h et de 14h à 18h : Matérialité de la couleur

17, 18 mars 2020 de 9h à 13h et de 14h à 18h : Questions de représentation

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

Une pratique de la peinture.

Contenu

Cours 1 : « une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées »¹

Expérimenter la couleur sur différents supports, inventer ses outils, révéler une qualité et une justesse de la matière picturale.

Artistes : Imi Knoebel, Cordy Ryman, Gerhard Richter, Pierre Bonnard...

Cours 2 : « un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote »¹

Qu'est-ce qu'un sujet en peinture et comment peut-il se développer dans une narration, une illusion ou un symbolisme ? Trouver les moyens de sa réalisation.

Artistes : Fernand Léger, Paul Cézanne, Matthieu Cherkit, Patrick Caulfield...

Méthode

Deux modules de pratique de la peinture dans lesquels seront aussi abordées des questions techniques et théoriques.

Évaluation

Présence et assiduité. Contrôle continu du travail par les enseignants pendant le module.

Évaluation collégiale durant la présentation des travaux de chaque fin de semestre.

Références

Traité des couleurs de Goethe.

Bravura de Kirkeby.

¹ Deux extraits d'une citation de Maurice Denis in Art et critique, 1890

Module : Unités de mesure à partir du corps

Enseignant-e

Nathalie Dewez, Ronan Kerdreux

Niveau

S2

Périodicité

21, 22, 23 janvier 2020 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

Développement d'instruments de mesure à partir du corps.

Contenu

1er jour

Matinée d'introduction par les professeurs du sujet de la mesure par le corps - exemples et références à l'appui (le pouce, le pied, le Modulor...).

Après-midi, 2e et 3e jours en matinée : développement par les étudiants de leur outil de mesure personnel à partir du corps.

3e jour

Après-midi : présentation des travaux de chacun dans les ateliers.

Méthode

Enseignement par le projet.

Évaluation

Présence et assiduité. Contrôle continu du travail par les enseignants pendant le module.

Évaluation collégiale durant la présentation des travaux de chaque fin de semestre.

Références

Références historiques diverses (pouce, pied, Modulor par le Corbusier, Franz Herald Walter, etc).

Module : Apprentissage du regard

Enseignants

Christophe Berdaguer, Frédéric Frédout

Niveau

S2

Périodicité

Séquence 1 : 28, 29 janvier 2020 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Séquence 2 : 31 mars, 1er avril 2020 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, visite en ville, ateliers d'année 1

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 : 28/29 janvier 2020

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 : 31 mars et 1 avril 2020

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 le travail est individuel ou en groupe et si le questionnement porte sur un lieu ou bâtiment unique ou plusieurs sites.

Évaluation

Présence et assiduité. Contrôle continu du travail par les enseignants pendant le module.

Évaluation collégiale durant la présentation des travaux de chaque fin de semestre.

Module : A m'ment donné !

Enseignant·e·s

Pierre-Laurent Cassière, Sylvain Deleneuve,
Jean-Claude Ruggirello, Denise Deutch, Patrick Sommier

Niveau

S2

Périodicité

4, 5, 6 février 2020 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

À m'ment donné, il faut y aller.

Faire un film.

Mais pas forcément dans l'ordre attendu.

Permettre aux étudiants de poser très rapidement et à partir d'une réalisation concrète, les questions qui surgissent dans l'image animée. Réfléchir à ce qui se trame entre le son et l'image, à l'espace de réalisation, aux choix du casting et aux mouvements, aux cadres, à la lumière, ainsi qu'au format de diffusion. Le but est de faire entendre par la pratique que « le sens d'une œuvre » est l'agencement d'un ensemble de décisions.

Contenu

Éprouver l'assemblage dans une chronologie différente.

Prendre conscience du potentiel de l'espace sonore d'un film.

La bande son sera fabriquée d'abord. À l'aide de sons récoltés ou joués et enregistrés. Une première chronologie apparaît.

Celle du montage audio.

Ensuite les images y seront adjointes. Filmées et collées sur la bande son préexistante. Adaptées à son montage, mais pas soumises.

Méthode

Une première matinée de nourriture pour les yeux, les oreilles et surtout les cerveaux. Deux demi-journées pour le son. Deux demi-journées pour l'image. Et une dernière demi-journée de projection collective et festive des différentes propositions. La fabrication d'un film rend obligatoire le travail collaboratif par groupe de 8 environ.

Évaluation

Présence et assiduité. Contrôle continu du travail par les enseignants pendant le module.

Évaluation collégiale durant la présentation des travaux de chaque fin de semestre.

Références

— Jacques Tati, « Trafic », 1971

— Michel Chion, « Le son au cinéma », Éditions de l'Étoile/
Cahier du cinéma 1985

— Gilles Deleuze, « Cinéma 1: l'Image mouvement », Éditions de minuit 1983

Module : 24 heures chrono

Enseignants

Max Armengaud, Éric Pasquiou

Niveau

S2

Périodicité

10, 11, 12 mars 2020 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers année 1

Objectifs

Confronter l'étudiant(e) à la 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 « Overdose » 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 du module.

Le calendrier de 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

Présence et assiduité. Contrôle continu du travail par les enseignants pendant le module.

Évaluation collégiale durant la présentation des travaux de chaque fin de semestre.

Références

Une bibliographie sera communiquée directement aux étudiants

Moyens techniques et matériels demandés

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

Module : Design graphique

Enseignant·e·s

Patrice Carré, Frédéric du Chayla, Jérôme Duval,
Franca Trovato

Niveau

S2

Périodicité

7, 8 avril 2020 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

Montrer que les lettres ou les mots peuvent produire des informations plus pertinentes que les images elles-mêmes.

Contenu

Travail basé sur la typographie, sur des lettres à travers une série d'affiches. En hommage au Style suisse des années 1960, ainsi qu'au Bauhaus de 1930.

Évaluation

Présence et assiduité. Contrôle continu du travail par les enseignants pendant le module.

Évaluation collégiale durant la présentation des travaux de chaque fin de semestre.

Premier cycle années 2/3

Disséminations et frottements : un parcours dans l'art du xxe siècle

Options

Art et design

Enseignant

Nicolas Feodoroff

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE B/VENDREDI de 10h à 12h

Localisation

Amphithéâtre ou expositions (selon programmation)

Objectifs

Apporter des connaissances en histoire de l'art du siècle écoulé à travers un regard transversal basé sur les notions de dissémination, d'hybridité, de porosité des genres, de migration des formes, d'intertextualité et de créolisation des imaginaires.

Contenu

À travers un parcours dans l'art du 20ème siècle articulé en moments significatifs, il s'agira d'envisager la (post) modernité sous l'angle de l'hybridation, de la dissémination (Derrida), des déplacements, des porosités ou bien encore de la créolisation (Glissant). Autant de processus à l'œuvre qui traversent notre contemporanéité artistique et que nous allons étudier à travers des études de cas ou de situations où seront abordées les notions d'assemblage, de greffe, de détournements, de citation ou d'appropriation avec leurs enjeux artistiques, esthétiques, sociaux et politiques. Autant de modalités introduisant une circulation des matériaux, des cultures, des genres, des signes, des pratiques et des imaginaires.

Méthode

Cours magistral et visite d'exposition (selon la programmation)

Évaluation

Un rendu écrit ou plastique par semestre.

Références

Les références seront communiquées en début d'année puis à chaque cours.

Histoire de l'art (texte communiqué à la rentrée)

Option

Art

Enseignant

En cours de recrutement

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE A/VENDREDI de 10h à 12h

Localisation

Amphithéâtre

Histoire de l'art (texte communiqué à la rentrée)

Options

Art et design

Enseignant

En cours de recrutement

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE B/LUNDI de 10h à 12h

Localisation

Amphithéâtre

Revue

Option

Design

Enseignant·e

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Localisation

Salle 2

Objectifs

Ne pas considérer les cours d'histoire et théorie du design comme un moment magistral et où on écoute passivement une parole n'autorisant pas la contradiction. Mais comme un moment où l'histoire et la théorie du design sont considérés comme un matériau à manipuler, à expérimenter, à fabriquer. Pour ce faire, la forme proposée est celle de la revue traitant de la pensée contemporaine et critique de l'histoire et de la théorie du design.

C'est aussi un entraînement à la production d'une pensée écrite pour le rapport de DNA et le mémoire de DNSEP.

La conception de la revue implique également une dimension de design éditorial et graphique.

Contenu

Textes sur :

- _ les grands mouvements du design ;
- _ les grands courants de pensée théorique ;
- _ les grandes notions contemporaines qui alimentent la pratique et la pensée du design ;
- _ analyse critique de textes fondamentaux ;
- _ écriture de textes qui engagent leurs points de vue de créateur ;
- _ réactions à l'actualité du design et de l'architecture.

Ces travaux d'écriture sont encadrés et alimentés par les interventions régulières des enseignants.

Méthode

Chaque numéro (1 par semestre) est organisé après discussion collégiale, après "conférence de rédaction". Suite à cette discussion, chacun des étudiants, individuellement ou en petit groupe se voit attribuer un ou plusieurs contenus qui s'inscrivent dans la traditionnelle structure d'une revue.

Couverture/Charte graphique/Éditorial/Compte rendus de livres ou d'exposition/Articles thématiques/Revue de presse/Entretiens/Rencontres/etc.

Après intervention des enseignants (cours traditionnel), chaque séance se déroule sous forme d'atelier où les étudiants produisent, écrivent puis rendent compte à l'ensemble de la rédaction de leur travail qui est soumis à l'évaluation collective et à la discussion.

Évaluation

Présence, participation et qualité des textes produits.

Anglais

Option

Art

Enseignant

Christopher Jones

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINES A et B/VENDREDI

Groupe 1 de 14h à 15h30 / Groupe 2 de 15h30 à 17h

Localisation

Salle 1

Objectifs

Faire progresser les connaissances de la grammaire, du vocabulaire et de la phonétique. Motiver les étudiants et encourager l'indépendance. Développer les compétences en écriture. Préparer les étudiants pour la troisième année, qui se concentrera davantage sur la parole.

Contenu

Discussion sur l'art et la musique. Verbes modaux. Formalité et informalité. Synonymes et antonymes. Phonétique avancée. Poésie et écriture de chansons. Accent des mots et des phrases. Développement du vocabulaire à travers la littérature. Activités de communication. Compétences d'examen. La rédaction de lettres. Écriture créative. Les critiques de livres. Préfixes et suffixes. Décrire l'art. Adjectifs composés. La voix passive. Le processus de l'art. Examen de la grammaire. Questions et intonation.

Méthode

Des sujets linguistiques sont présentés (par exemple un point de grammaire). Ce sujet est ensuite pratiqué à l'écrit afin de donner aux étudiants une trace de ce que nous avons fait. Des activités d'expression orale sont menées pour renforcer davantage la maîtrise du sujet. Au début des leçons, nous passons en revue le travail effectué la semaine précédente. Des devoirs sont régulièrement donnés. Les étudiants reçoivent ainsi des commentaires sur leur travail.

Évaluation

L'évaluation se fait par test écrit et par une présentation orale. L'épreuve écrite est basée sur le travail effectué précédemment dans les leçons. Dans la présentation, la grammaire, la prononciation et la créativité sont évaluées.

Références

- _ *How to teach Pronunciation*, Kelly Gerald, Longman, Pearson Education Limited 2000
- _ *English Grammar in Use (Intermediate)*, Murphy Raymond, Cambridge University Press 2012
- _ *Cambridge First Certificate in English Examination Papers 4*, Cambridge University Press 2001
- _ Northern Lights, Pullman Philip, Scholastic Limited 1995
- _ *The Teachings of Don Juan*, Castaneda Carlos, Penguin Arkana
- _ *The Official Cambridge Guide to IELTS*: French Cullen, French and Jakeman, Cambridge University Press 2014
- _ *IELTS International English Language Testing System*, Dr Lougheed Lin, Barron's 2013

Anglais

Option

Art

Enseignant

Christopher Jones

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINES A et B/VENDREDI

Groupe 1 de 9h à 10h30 / Groupe 2 de 10h30 à 12h

Localisation

Salle 1

Objectifs

Faire progresser les connaissances de la grammaire, du vocabulaire et de la phonétique. Motiver les étudiants et encourager l'indépendance. Développer les compétences de parole, en particulier celles nécessaires aux présentations. Travaillez sur la prononciation de manière à ce que l'étudiant soit facilement compris.

Contenu

Analyser et discuter de la littérature. Développer la capacité à participer aux débats. Arguments et contre-arguments. Développement approfondi de la technique d'examen (surtout orale). Développement de la correction par les pairs. Langue du journal et présentations. Présentations de chansons. Développement de la connaissance des synonymes et des antonymes. Dictagloss et le développement de compétences d'écoute avancées. Discussion thématique avancée. Les phrases difficiles à prononcer. Activités de communication avancées. Improvisation.

Méthode

Des sujets linguistiques sont présentés (par exemple un point de grammaire). Ce sujet est ensuite pratiqué à l'écrit afin de donner aux étudiants une trace de ce que nous avons fait. Des activités d'expression orale sont menées pour renforcer davantage la maîtrise du sujet.

Au début des leçons, nous passons en revue le travail effectué la semaine précédente. Des devoirs sont régulièrement donnés. Les étudiants reçoivent ainsi des commentaires sur leur travail.

Évaluation

Les évaluations de troisième année se font oralement. Les étudiants sont notés tout au long de l'année et la présentation finale a un impact sur leur note globale. Les critères de notation sont la grammaire, le vocabulaire, la prononciation et la créativité.

Références

- _ *How to teach Pronunciation*, Kelly Gerald, Longman, Pearson Education Limited 2000
- _ *English Grammar in Use (Intermediate)*, Murphy Raymond, Cambridge University Press 2012
- _ *Cambridge First Certificate in English Examination Papers 4*, Cambridge University Press 2001
- _ *The Artist's Way*, Cameron Julia, Pan Books 1994

Sophomore english

Option

Design

Enseignant

Dennis Tredy

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINES A et B/VENDREDI de 14h à 15h30

Localisation

Salle 2

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 dépend en grande partie de l'assiduité de l'étudiant et de sa participation aux discussions.

Junior english for design students

Option

Design

Enseignant

Dennis Tredy

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE A/VENDREDI de 10h à 12h30

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 dépend en grande partie de l'assiduité de l'étudiant et de sa participation aux discussions.

Les sources chaudes

Options

Art et design

Enseignant

Denis Prisset

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE B/LUNDI de 14h à 16h

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... Il s'agira de la cerner et d'en décrire les nuances et les variations en étudiant des cas précis dans 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

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.

Dans ce cours il sera, entre autres, question de Stevenson et de Dumas, des livres d'Ed Ruscha et de leurs copies contemporaines, de la musique des ghettos noirs américains voyageant vers Liverpool, de sorcellerie et de photographie spiritiste, de statistiques...

Méthode

Cours magistral et suivi méthodologique pour la préparation du devoir.

Évaluation

Devoirs en temps libre à la fin de chaque semestre.

Références

Bibliographie diffusée durant les cours.

Personnages conceptuels et embrayeurs philosophiques

Option

Art

Enseignante

Cécile Marie-Castanet

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE B/VENDREDI

Groupe 2 : de 9h à 10h30 / Groupe 1 : de 10h30 à 12h

Localisation

Salle 2

Objectifs

Poursuivre le travail engagé en S4 autour de la constitution d'une « Hanthologie » avec une attention particulière au corpus philosophique, afin d'accompagner l'étudiant.e dans la préparation du DNA.

À partir des voix qui traversent les différents corpus, permettre à chacun.e de proposer et trouver la sienne. Contribuer à favoriser des rencontres avec des personnages conceptuels et des embrayeurs philosophiques.

Contenu

Travaux pratiques en demi-groupe. Lecture et étude de textes philosophiques à partir des problématiques et champs explorés dans les Hanthologies. Portraits, entretiens, documentaires permettant d'aller à la rencontre des auteur.e.s, et des personnages conceptuels.

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 traversées. 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

« Pour dissiper les généralités et les bouffées du phantasme, rien ne vaut des travaux pratiques ».

François Jullien.

Entrer dans une pensée, édition Gallimard, coll. Folio Essais, p. 37, 2012

S5 : Déposer le travail demandé dans votre dossier « Loran » de votre espace *One Note* pour le 22 novembre dernier délai.

Références

Élaborées ensemble pendant les TP

À propos de l'art et de la littérature

Option
Art

Enseignant
Frédéric Appy

Niveau
S5

Périodicité
SEMAINE A/LUNDI de 9h à 10h30

Localisation
LoAD

Objectifs
Relations et interférences possibles entre l'art et la littérature

Contenu
Du constat de l'écriture critique et pédagogique, à la mise en œuvre par quelques écrivains de leur vision poétique ou romanesque d'une œuvre plastique. L'écriture entre une forme de « cristallisation » ou de description d'une amplitude formelle. Nous approcherons successivement des écrivains, des poètes et « leurs » peintres.
Apollinaire, Stendhal, Baudelaire, Butor, Tiepolo, Piero della Francesca. L'ensemble de ces six noms propres nous permettront d'évoquer les relations aussi fugitives que subtiles entre des écrivains et leurs « Alliés substantiels ». Dans cet écart, cette proximité des techniques et des productions, nous évoquerons le Cubisme, Corrége, Georges Catlin, Eugène Delacroix mais aussi les méditations esthétiques de Roberto Calasso, Christian Garcin, Yves Bonnefoy, Hubert Damisch, Alain Buisine.
Sans doute, porterons-nous notre regard sur Jacques Monory, Jacques Hérold, Jiri Kolar, Grégory Masurovsky.
Nous prendrons appui sur l'œuvre de Marcel Proust comme art des images, des métaphores pour vous permettre de rédiger aussi un devoir en temps libre.
Paul - Louis Rossi, ainsi que Philippe Jaccottet semblent enfin des compléments nécessaires à cette série de cours.

Méthode
Cours magistral, présence aux cours nécessaire et obligatoire

Évaluation
Un devoir obligatoire en temps libre, présence aux cours.

Références
Les références seront remises au début de chaque cours sur chacun des auteurs et des peintres.

Français langue étrangère

Options
Art et design

Enseignante
Alexandra Gadoni

Niveau
S3/S4, S5/S6

Périodicité
Année 2 : SEMAINES A et B/VENDREDI de 13h à 14h30
Année 3 : SEMAINES A et B/VENDREDI de 10h à 12h

Localisation
Salle 3

Objectifs
Pour les étudiants internationaux, qui n'ont jamais fait de français ou très peu (niveau A1 A2) : découvrir le français, comprendre des discussions de la vie de tous les jours et approfondir les connaissances déjà acquises.
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.

Méthode
Pour les étudiants internationaux de niveau A1 le cours propose une découverte de la langue et de la culture française à travers des documents audio et littéraires et pose les bases grammaticales de la langue nécessaires à la compréhension de discussions simples, du quotidien. Le cours niveau A2 propose, quant à lui, une révision des compétences du niveau A1 et une progression grammaticale jusqu'au niveau A2 voire début B1. Ces deux cours permettent également d'acquérir du vocabulaire chaque semaine, en fonction du thème abordé dans les différentes leçons.
Le cours de niveau B2 permet de découvrir ou de réviser le programme du niveau B2 et de préparer, pour ceux qui ne l'ont pas encore obtenu, le TCF ou le DELF B2. Ce diplôme est obligatoire pour valider la fin du premier cycle en 3ème année ou de second cycle en 5e année.
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 en classe et donne souvent lieu à des débats. Ce cours permet aux étudiants de s'exprimer, de donner leur point de vue, de faire des recherches sur des thèmes variés d'actualité et de progresser de façon significative dans leur perfectionnement en français (gros travail sur le vocabulaire, les synonymes, les antonymes, les styles de phrases...).

Évaluation
À la fin de chaque semestre, une évaluation écrite ou orale (selon les thèmes abordés) se fait en classe, généralement d'une durée d'une heure et demie. Ces évaluations portent sur l'ensemble des points étudiés durant le semestre.
ATTENTION : L'attribution des crédits dépend également de la participation active de l'élève en cours et de son assiduité. Toute absence doit être justifiée, sous peine de se voir refuser l'attribution des crédits.

Pratiques documentées

Option

Art

Enseignants

Luc Jeand'heur, Éric Pasquiou

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE B/LUNDI de 10h à 12h

18/11, 02/12, 16/12, 20/01, 03/02, 23/03, 06/04, 11/05

Localisation

LoAD

Objectifs

En deuxième année, certains enseignements suivis pour mener à bien le document de synthèse en année 1 se poursuivent afin de préparer le terrain de la troisième année et son « rapport de diplôme ».

Contenu

Les « Pratiques documentées » permettent aux étudiants d'accompagner une de leur production sur l'année, de faire travailler pour soi des références, de mettre au point ses affinités, d'aiguiser son regard sur l'objet imprimé. À cela s'ajoute des cours théoriques/pratiques sur des questions d'écritures à partir de techniques et formes spécifiques de littérature et d'artistes qui intègrent les mots dans un travail plastique.

Au premier semestre une maquette imprimée d'un document intitulé « Cahier d'œuvre » est produite en vue d'une courte édition (8 à 12 pages) qui sera discutée puis finalisée au second semestre (S4).

Méthode

- _ Cours et échanges collectifs et individuels
- _ Formations ponctuelles aux logiciels de mise en page
- _ Ateliers d'écritures
- _ Vidéoprojections
- _ Corrections collectives et individuelles des exercices

Évaluation

Crédits conditionnés aux différents rendus :

- _ Maquette imprimée du cahier d'œuvre au premier semestre.
- _ Cahier d'œuvre imprimé et façonné au second semestre.

Références

Variables en fonction des échanges avec les étudiants.

Moyens techniques et matériels demandés

Comme pour le document de synthèse, l'atelier d'infographie est à la disposition des étudiant·e·s pour les mises en pages. Une participation financière minimale est demandée pour l'impression à l'école des différents exercices.

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

Enseignant

Quentin Bernard

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINES A et B/MERCREDI de 17h à 19h

Localisation

Salle 1

Objectifs

Une séance de sensibilisation à la rentrée et deux niveaux 1 (semestre 1) et 2 (semestre 2) .

La séance de sensibilisation est ouverte à toutes et tous.

Elle permettra l'inscription de 12 étudiants en niveau 1, sur sélection avec lettre de motivation. Ce groupe pourra poursuivre l'apprentissage en niveau 2 au semestre 2 en fonction des places disponibles.

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

L'apprentissage de la langue des signes à l'ESADMM s'inscrit dans le programme PISOURD mis en place depuis 2005.

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

Exercices ludiques et gestuels, avec supports pédagogiques.

Évaluation

Assiduité et participation. Une évaluation et une attestation de fin de cycle pourront permettre la poursuite de cet apprentissage dans d'autres structures.

Références

Voir fonds LSF à la bibliothèque de l'ESADMM.

Présentation collective des travaux

Option

Art

Enseignants

Pierre-Laurent Cassière, Gérard Fabre, Julien Maire, professeur en cours de recrutement

Niveau

S5/S6

Périodicité

Semestre 5 : SEMAINE A/LUNDI de 10h30 à 13h
Semestre 6 : SEMAINE A/LUNDI de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Salles d'exposition 10A et 10B, A3, ateliers

Objectifs

Acquérir les notions de base de l'accrochage et/ou de l'installation d'œuvres (techniques, esthétiques...). Trouver les modes de présentation des productions les plus pertinents. Acquérir des outils d'analyse critique des travaux. Parler clairement de ses créations en public.

Contenu

Ce moment d'échange autour des réalisations est un rendez-vous essentiel entre l'équipe pédagogique et les étudiants, mais aussi entre les étudiants eux-mêmes. Exercice collectif, sa régularité favorise les rencontres entre pratiques et la progression dans les échanges, le développement d'un travail de lecture critique des réalisations, l'acquisition de références communes, l'expérimentation de différentes possibilités de mise en espace (accrochage, installation, projection, placement etc.), ainsi qu'un exercice au dialogue et à la présentation orale des travaux.

Méthode

Le simple déplacement des productions de l'atelier à la salle d'exposition induit déjà des choix pratiques de monstration et un positionnement sur la nature du travail. Cette décontextualisation révèle parfois des aspects inattendus des recherches en permettant un regard plus distancié. Des exercices d'accrochages, individuels et collectifs, permettent d'expérimenter différentes modalités de présentation, de rapprocher des pratiques distinctes et de générer un dialogue critique.

Évaluation

Il s'agit d'un moment de conseil et d'accompagnement du travail de présentation et non d'évaluation des productions. Si le rendez-vous donne lieu à des crédits, c'est l'engagement et l'assiduité de l'étudiant-e dans cet exercice (au regard de ses propres productions comme de celles des autres) qui sont évalués.

Représentations

Options

Art et design

Enseignantes

Chourouk Hriech, Karine Rougier

Niveau

S3/S4

Périodicité

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

Localisation

Atelier E2

Objectifs

Développer les pratiques du dessin, qu'elles soient classiques ou contemporaines. Comprendre les enjeux des outils mis en œuvre. Expérimenter différents médium et supports. Comprendre et acquérir des connaissances théoriques liées à cette pratique. « Mise en route de la parole et du discours » analytique, et critique. 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 élaborer un projet de recherche. Le trait, la ligne, la trace, la tâche : 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.

Contenu

« J'ai donné aux êtres que j'ai aimés » et que j'aime des noms qui naissent d'une rencontre, d'une coïncidence entre des clefs secrètes, et alors les femmes furent des fleurs, des oiseaux, des animaux des bois, et il y eut des amis avec des noms qui changeaient, une fois un cycle accompli, l'ours pouvait devenir un singe, tout comme une femme aux yeux clairs fut d'abord un nuage, puis une gazelle pour devenir un soir mandragore (...) »
Extrait de *Les autonaves de la cosmoroute, ou un voyage intemporel Paris-Marseille*, Julio Cortazar et Carol Dunlop. Constituer au fil des séances un corpus d'images qui viennent nourrir le travail.

Délier la main, alléger son esprit, plonger dans la feuille comme on plongerait son corps dans un liquide. Dessiner tous les jours pour inventer son écriture. Utiliser toutes sortes d'outils pour mettre en place un langage propre à chacun. Le dessin est à la portée de chaque personne qui le décide. Il nous permet de vivre dans ce que nous pourrions nommer le cœur sensible de l'art, tel un art martial dans son immédiateté de tracer. De là naissent alors les paradoxes : la ligne pensée, envisagée face au geste incisif et acté. Avec la ligne comme figure de liaison ou comme séparation... il deviendrait alors un ensemble de paradoxes synchronisés qui restituerait d'une personne à l'autre une idée, un état, un récit, un objet...

Le dessin est un espace grand ou petit, telle une cabane d'enfant construite dans un arbre dont les racines seraient multiples et dont les branches ne cesseraient de se mouvoir au fil du temps, au gré des vents et des courants. Ce cours de dessin/représentation sera un cheminement le long des routes que nous construirons au fur et à mesure des outils et pensées rencontrées.

Méthode

Travailler dans l'atelier à partir des expériences vécues et de différents éléments collectés.

Un cours de représentation organisé en plusieurs temps :

- _ Lecture de textes, articles, visionnage de vidéos ou écoute d'émissions radio autour de la question du dessin, du paysage, de la ligne...
- _ Analyse par les étudiants et l'enseignant puis mise en pratique des positions et des points repérés durant l'analyse de la première partie du cours.
- _ Accrochage collectif. Présentation par chaque étudiant de sa réalisation et discussion.
Réalisation personnelle en trois heures par chaque étudiant, d'un travail en dessin, à partir de cette matinée d'échanges et de mise en route d'un travail potentiel.
- _ Nettoyage de la salle.

Évaluation

Qualité des travaux, capacité d'investigation et d'analyse durant les cours. Participation durant les échanges collectifs. Progression au fil de l'année, engagement et présence. Rendu analyse de texte et dessins *Poétique de l'espace* de Bachelard (semestre 3).
Réalisation d'une édition texte et dessin sur le modèle de *Je me souviens* de Georges Perec (semestre 4).
Curiosité, présence, investissement, engagement, prise de position dans le dessin, contrôle continu.

Références

Tim Ingold – *Une brève histoire des lignes*, Zones Sensibles, 2017
Espace, temps, architecture, Siegfried Giedion, Denoël, 2004
Poétique de l'espace, Bachelard
Je me souviens, Georges Perec
De l'origine de l'œuvre d'art (version 1), Martin Heidegger
La mort d'un poète, Jean Cocteau, 1930
Les yeux sans visage, Georges Franju, 1960
Tabou, Friedrich Wilhelm Murneum et Robert Flaherty, 1931

Henri Darger, Ernest Haeckel, Felicien Rops, Killofer, Kiki Smith, Raymond Petitbon, Omar Bâ, Correntin Grossman. Guillaume Dégé, Sarah Tritz, Marlène Mocquet et encore beaucoup d'autres.

Moyens techniques et matériels demandés

Pâte à fixe, un carnet de dessin avec tous les outils qui vous donneront l'envie de dessiner.
Une pochette pour la collecte d'images.

CPI : Films

Option

Art

Enseignants

Didier Morin, Nicolas Feodoroff

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Localisation

Salle 3

Objectifs

Ce CPI Films est un espace d'analyse, de création et d'expérimentation dédié à l'image.

Il apporte à l'étudiant les connaissances nécessaires sur le plan artistique, théorique, historique et technique afin qu'il puisse personnaliser au plus vite ses idées, les réaliser et afficher son ambition artistique sous les formes qu'il souhaite, film sous toutes ses formes, installation, dispositif, performance.

Contenu

1. L'espace d'analyse.
Lors de séances de projection, étude des différents cinémas et dispositifs contemporains (installation, performance, interactivité).
2. L'espace de création et d'expérimentation.
L'étudiant réalise ses projets « filmiques » et expérimente son contenu (écriture, montage, rapport image/son, mixage, mise en espace etc). Il lui est demandé de situer son travail au regard de l'histoire. L'écrit occupe une place importante, notamment dans l'apprentissage de la rédaction d'une note d'intention.

Séances de technique de prise de vue (caméra, appareil photo). Initiation ou perfectionnement 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 (projections) 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.

Individuel :

Lors de rendez-vous individuels un regard plus poussé sur sa réalisation doit permettre à l'étudiant d'améliorer, de transformer son projet ou bien de progresser dans ses recherches.

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.

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

Option

Art

Enseignants

Christophe Berdaguer, Patrice Carré, Saverio Lucariello, Jean-Claude Ruggirello

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Localisation

Matin : amphithéâtre

Après-midi : ateliers C3, C4, C6

Objectifs

Établir par la réalisation, une plateforme de réflexion et d'échanges sur les questions de la sculpture et de l'espace. Permettre à l'étudiant, par la pratique et ses expériences, 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 et 3 est construit autour de la sculpture sous toutes ses formes. Sans limite de medium ou de matériaux. Le son, la vidéo ou le montage sont envisagés et étudiés comme possibilité en sculpture. Les cours sont 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 de nouvelles possibilités qui permettront la production de formes complexes. Ce point sera l'un des aspects développés au sein des ateliers. Plus qu'un atelier au sens «traditionnel», l'atelier est envisagé comme une plateforme de réflexions sur la production et l'élaboration des processus conceptuels et techniques permettant l'émergence de formes.

Chaque mois, un groupe d'étudiants prend en charge et organise pendant une journée un accrochage dans les salles d'exposition. Les travaux y sont commentés et analysés par les étudiants et les professeurs.

Méthode

Cours et travail d'atelier. Présence assidue indispensable. Réalisation de maquettes d'études autour du projet. Faire l'expérience de l'échelle. Comprendre le jeu avec les matériaux convoqués. Comment s'inscrit une sculpture dans l'espace, les enjeux de l'accrochage.

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.

Références

Bibliographie complétée en cours d'année.

- _ *Note sur le cinématographe*: Robert Bresson
- _ *Éloge du carburateur*: Matthew B.Crawford
- _ *Kammerspiel de Dan Graham* par Jeff Wall Editions Daled Goldschmidt
- _ *Passages, une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson*: Rosaline Krauss, Éditions Macula
- _ *Petite anatomie de l'image*: Hans Bellmer Éditions Allia
- _ *Qu'est-ce que la sculpture moderne ?* Catalogue d'exposition. Centre G Pompidou
- _ *SCULPTER faire à l'atelier*, Catalogue d'exposition, Éditions Fage

CPI: Pictura canal historique

Option

Art

Enseignant-e-s

Gérard Fabre, Sylvie Fajfrowska, Piotr Klemensiewicz, Alain Rivière, Katharina Schmidt

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Localisation

Matin: salle 1

Après-midi: atelier E2

Objectifs

Développer simultanément des connaissances techniques, historiques et critiques dans le domaine de la peinture. Acquisition d'un savoir et de savoir-faire en regard avec la création contemporaine et les enjeux de la peinture.

Contenu

Un enseignement sous forme de cours et de débats avec la participation et des propositions venant des étudiants, centrées sur certaines questions de la peinture contemporaine et sa place dans le monde. Ces séances seront suivies d'un développement pratique en atelier à partir de créations singulières et coordonnées de nos engagements artistiques respectifs.

Méthode

En matinée, cours et débats avec les étudiants, liés à l'actualité artistique et à des questionnements soulevés par la pratique des étudiants.

L'après-midi, réalisation de travaux individuels ou collectifs. – projet de commissariat d'expositions entre étudiants de l'école (maquettes, accrochage, entretiens, etc)

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.

Références

Entretiens d'artistes, Per Kirkeby

Introduction à la couleur

M.E. Chevreul et la couleur

Le contraste simultané des couleurs

Georges Seurat

Évolution de l'utilisation de la couleur dans les arts et les arts appliqués du XIXe siècle à nos jours.

CPI : La photographie en question

Option

Art

Enseignants

Max Armengaud, Jean-Louis Garnell

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Localisation

Amphithéâtre, atelier 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 pendant 1h30/2h à l'amphithéâtre chaque session du CPI.

La fin de matinée et l'après-midi sont consacrés au suivi des projets personnels. Celui-ci prend la forme d'un rendez-vous collectif qui favorisent les échanges, le croisement des points de vues 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 enseignements techniques photographiques (analogiques et numériques).

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.

Références

Compléments de bibliographie en cours en d'année.

- _ *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

CPI: Intermèdes

Option

Art

Enseignants

Pierre-Laurent Cassière, Sylvain Deleneuve, Julien Maire

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Localisation

Matin: Salle 3

Après-midi: LoAD, studio création numérique, studio audio (selon programme)

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 numériques, vidéos ou sonores) ou en relation à des formes spectaculaires (performance).
- Comprendre la progression des techniques audiovisuelles (notamment depuis le XIXème siècle.) 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

Pour l'année 2019-2020 le travail s'articulera autour d'une thématique:

« Altérations (lecture, traduction, manipulation et transmission) »

Au-delà des processus d'enregistrement — c'est à dire de captation et de conservation — d'éléments visuels, sonores, cinétiques ou textuels, les réflexions se centreront ainsi sur des notions relatives à leur transformation.

Contenus techniques:

Protocoles de communication, principes vidéographiques, interfaces et corps comme outil, effets et synthèse audio, traitement du signal audiovisuel en temps réel, techniques d'assemblages et de transmission du mouvement, mécatronique, fabrication de programmes informatiques 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
- Analog FX: Effets spéciaux visuels dans l'image en mouvement avant l'ère numérique
- Feedback: Ready made et histoire de l'interaction
- Quand l'espace sculpte les ondes: quelques effets acoustiques
- Petite chronologie de l'art vidéo: de 1996 à aujourd'hui
- Chercher des noises: L'esthétique du bruit
- 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 l'apprentissage technique, à l'expérimentation puis au suivi de production des travaux. Exercices de créations, dans les ateliers et les ateliers 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

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.

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

Option

Design

Enseignant

Frédéric Frédout

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE A/VENDREDI

Année 2 de 9h à 13h / Année 3 de 14h à 18h

Localisation

Salle de cours du LoAD, salles d'exposition sur réservation

Objectifs

VERSION IN : espace et temps de coordination pédagogique en année 2 et en année diplômante. Coordination des projets et de leur communication en perspective du diplôme avec soutenance 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...

« Capsules méthodologiques » :

- apprendre à regarder, le relevé de site ;
- entrer dans le projet par les échelles ;
- lire dans les tâches et le marc de café, le rôle de la maquette dans le projet, proues et architectones ;
- exprimer le concept par le croquis, le schéma, la carte ;
- de l'humain dans le projet et des personnages dans les dessins ! ;
- décrire un projet, le jeu du cavalier et Georges Perec ;
- (d') écrire le projet texte et images ;
- convoquer ses amis et ses références ;
- le dessin technique dans tout ça, pourquoi et comment ? ;
- prototyper, une étape vers le réel ;
- divers contextes : la collection du Frac Centre ou les nouveaux commanditaires.

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

Option

Design

Enseignants·e·s

Max Armengaud, Dominik Barbier, Jérôme Duval, Frédéric Frédout, Ronan Kerdreux.

Interventions ponctuelles : Christophe Berdaguer, Frédérique Entrialgo.

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Localisation

Ateliers design, salle de cours, LoAD, sorties urbaines en extérieur, Muséum d'histoire naturelle de Marseille

Objectifs

1. Familiariser les étudiants avec les enjeux complexes des espaces urbains et publics (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 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 2019-20 le CPI s'intéressera particulièrement aux thématiques des « espaces verts, agriculture urbaine, formes végétales, évolutions climatiques dans la ville... » développées étroitement dans le cadre du Muséum d'histoire naturelle.

Espaces [et] Publics proposera 6 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 de thèmes précisés 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 et de scénographie. 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, centrées sur l'image projetée, avec pour objectif la recherche et le développement d'une écriture multimédia à l'échelle de la Cité.
5. Workshop « Cultivons-nous » art/design
6. Workshop « Biomorphisme » avec Philippe Costard
7. Espaces virtuels : création de formes et d'espaces virtuels à destination des écrans. L'espace étant envisagé ici comme une expérience proposée au public, expérience immatérielle conçue en 2D, 3D ou réalité virtuelle.

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 de travail seront articulées autour de "capsules méthodologiques", de rencontres avec des intervenants et de moments de restitution de travaux par les étudiants.

2 - Sorties en ville, parcours urbain et rencontres de professionnels alimenteront les travaux.

3 - Utilisations 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 d'années 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, des analyses et des projets différents.

Évaluation

L'évaluation porte sur :

- _ la présence et le contrôle continu au sein de l'atelier, sur site et lors des 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'évaluation sont :

- _ qualité du suivi ;
- _ 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 » - HYG – 2004 ;
- _ Rem Koolhaas, « New-York délire » – parenthèses – 2000 ;
- _ Jean-Christophe Bailly, « La ville a 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

Option

Design

Enseignants-e-s

Frédéric du Chayla, Nathalie Dewez, Agnès Martel, Axel Schindlbeck

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Localisation

Ateliers design

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 contemporains, 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 numériques : dessin 2D, modélisation 3D, prototypage rapide.
 4. Sur la compréhension des matériaux, leur origine, leurs qualités plastiques, leur capacité de transformation.
 5. 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

Deuxième cycle années 4/5

Utopias, dystopias

Option

Design

Enseignants

Ronan Kerdreux, Dennis Tredy, Dominik Barbier

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/VENDREDI de 9h à 12h30

Localisation

Atelier D3

Objectifs

Ce séminaire, en anglais, poursuit deux objectifs complémentaires :

- _ parler anglais;
- _ examiner l'actualité des utopies et des dystopies, dans une approche en dialogue entre les champs de la littérature et de l'urbanisme.

Contenu

Pour la troisième année consécutive, la question des utopies est abordée selon un dialogue entre les champs de la littérature et ceux de l'urbanisme.

Les tentatives des XVIIIe et XIXe siècles à partir de considérations religieuses, sociales (et souvent politiques) ou simplement industrielles ont évolué. L'année dernière, l'accent a été mis sur certaines tentatives de l'entre-deux guerres, en Allemagne par exemple, ou entre la reconstruction française et les chocs pétroliers. Les reconstructions du Havre ou de Brest à partir de la "tabula rasa" sont-elles des utopies ? Les banlieues françaises et les révoltes urbaines du début du XXIe siècle marquent-elles la fin d'un projet hygiéniste et planificateur des 30 glorieuses ?

Parallèlement, les écrivains et scénaristes de films ou de séries empruntent depuis toujours l'exploration de futurs pour élaborer une critique a contrario de leur propre actualité. Les approches écologiques, technologiques, de gestion des masses ou des datas marquent sans doute une évolution plus récente et en phase avec les grands débats qui animent nos sociétés, en écho aux smart-cities peut-être.

Cette année, nous nous rapprocherons de la période actuelle pour nous interroger plus précisément sur l'actualité des utopies.

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. Seront évalués la pratique de la langue anglaise et l'engagement dans le séminaire.

Références

Établies au fur et à mesure de l'avancée des interventions

Senior english

Option

Art

Enseignant

Dennis Tredy

Niveau

S7/S8

Périodicité

SEMAINE B/JEUDI de 10h à 12h

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.

Français langue étrangère

Options

Art et design

Enseignante

Alexandra Gadoni

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINES A et B/VENDREDI de 13h à 14h30

Localisation

Salle 3

Objectifs

Pour les étudiants internationaux, qui n'ont jamais fait de français ou très peu (niveau A1 A2) : découvrir le français, comprendre des discussions de la vie de tous les jours et approfondir les connaissances déjà acquises.

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.

Méthode

Pour les étudiants internationaux de niveau A1 le cours propose une découverte de la langue et de la culture française à travers des documents audio et littéraires et pose les bases grammaticales de la langue nécessaires à la compréhension de discussions simples, du quotidien. Le cours niveau A2 propose, quant à lui, une révision des compétences du niveau A1 et une progression grammaticale jusqu'au niveau A2 voire début B1. Ces deux cours permettent également d'acquérir du vocabulaire chaque semaine, en fonction du thème abordé dans les différentes leçons.

Le cours de niveau B2 permet de découvrir ou de réviser le programme du niveau B2 et de préparer, pour ceux qui ne l'ont pas encore obtenu, le TCF ou le DELF B2. Ce diplôme est obligatoire pour valider la fin du premier cycle en 3e année ou de second cycle en 5e année.

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 en classe et donne souvent lieu à des débats. Ce cours permet aux étudiants de s'exprimer, de donner leur point de vue, de faire des recherches sur des thèmes variés d'actualité et de progresser de façon significative dans leur perfectionnement en français (gros travail sur le vocabulaire, les synonymes, les antonymes, les styles de phrases...).

Évaluation

À la fin de chaque semestre, une évaluation écrite ou orale (selon les thèmes abordés) se fait en classe, généralement d'une durée d'une heure et demie. Ces évaluations portent sur l'ensemble des points étudiés durant le semestre.

ATTENTION : L'attribution des crédits dépend également de la participation active de l'élève en cours et de son assiduité. Toute absence doit être justifiée, sous peine de se voir refuser l'attribution des crédits.

Français langue étrangère

(rendez-vous mémoires)

Option

Art

Enseignante

Alexandra Gadoni

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINES A et B/LUNDI de 15h à 17h

Localisation

Salle 3

Objectifs

Pour les étudiants de langue maternelle étrangère d'années 4 et 5, un soutien est mis en place 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 lundi, en semaines A et B, de 15h à 17h. 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 exposé

Option

Art

Enseignante

Nina Leger

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/MERCREDI de 10h à 12h

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs

La création contemporaine déjoue avec génie les catégories ordinaires de l'histoire de l'art. Difficile de parler de mouvement ou de trouver un — isme ou un post — qui convienne pour résumer ce qu'il se passe aujourd'hui. Pour réfléchir à l'art de notre temps, nous choisirons donc un autre angle d'approche: celui des expositions. Partant d'une série d'expositions marquantes du XXe et du XXIe siècle, nous enquêterons sur les transformations qu'elles actent et sur celles qu'elles engagent. La possibilité de faire le vide et de ne rien montrer, celle de créer l'œuvre à distance, le déplacement de la valeur du fini vers le processus, l'implication d'autres sens que celui de la vue, la nécessité de se dégager d'une vision centrée sur l'Occident...: autant de questions qui, depuis la secousse des avant-gardes, ont transformé et transforment encore le champ artistique.

Contenu

À la louche:

3/10e d'histoire de l'art

3/10e de curating

1/10e d'anthropologie

1/10e de sociologie

2/10e de contenu non identifié

Laisser reposer, accommoder de participation et discussion collective, passer au shaker, servir très frais.

Méthode

Cours magistral, discussion autour de textes et formes brèves d'exposés.

Évaluation

Un dossier à rendre et une intervention en cours.

Références

Une bibliographie sera distribuée en cours.

Situations d'essais « Dans l'espace »

Option

Art

Enseignant·e·s

Équipe années 4, 5

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINES A et B/MARDI de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Ateliers, salles d'exposition 10A, 10B, A3, divers lieux d'exposition/de présentation en centre-ville.

Objectifs

Le but de ces séances hebdomadaires est d'amener les étudiants à accrocher leurs travaux, tantôt individuellement, tantôt en collectif, afin de prendre conscience des enjeux de la mise en espace et d'en expérimenter les possibles. Chaque accrochage fera l'objet de présentations suivies de discussions collectives avec les enseignants et l'ensemble des étudiants. Tester, ajuster, s'exercer à porter son travail, articuler présentation formelle et critique, se confronter à des espaces et à des situations d'exposition variées seront quelques-uns des objectifs de ces séances dont les lieux (salles d'exposition de l'école ou lieux extérieurs) et les temporalités (accrochage le temps d'une séance ou conception d'une forme brève d'exposition) seront amenés à changer selon les propositions des étudiants.

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, avec un public, d'expérimenter comment une forme s'inscrit, se continue, se modifie, dans un espace spécifique, d'échanger autour des propositions présentées et ainsi d'informer la poursuite du travail. Toutes formes d'approches individuelles ou de groupe sont envisageables.

Méthode

Accrochages réguliers à l'école tous les mardis.

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

Enseignant·e

Nina Leger et Denis Prisset

Niveau

S7/S8 (+ ouvert aux années 3 à partir du semestre 6)

Périodicité

SEMAINE A/LUNDI de 10h à 13h

Localisation

Salle 2

Objectifs

Le but de cet atelier est d'amorcer le travail du mémoire dès le début de l'année 4. Au cours de séances collectives, nous présenterons aux étudiant·es des formes, méthodologies et stratégies possibles pour l'objet très particulier qu'est le mémoire en école d'art. Par la lecture d'écrits d'artistes, par la discussion avec des intervenant·es invité·es, par des mises en pratiques écrites, nous souhaitons amener chaque étudiant à s'approprier l'exercice, à en fixer les paramètres et à en initier la mise en œuvre avant les départs en Erasmus, stage, etc. Le travail commencé en atelier sera à poursuivre au long de l'année en dialogue avec les directeur·trices de mémoire, afin que le mémoire soit bouclé au début de l'année 5.

Contenu

Calendrier des rendus obligatoires :

16 décembre 2019 : un petit bout du mémoire, une tentative
20 janvier 2020 : choix des directrices-directeurs de mémoire
4 mai 2020 : un gros bout du mémoire

Les rendus devront être transmis par mail aux deux responsables du cours et une fois le choix fait, 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 au fur et à mesure qu'on y chemine.
- des séances travail pour aborder de près les questions rencontrées pendant la réflexion et préciser les horizons spécifiques à chacun : commencer concrètement la rédaction du mémoire, mettre en discussion les textes produits.

Pour compléter par des outils plus concrets et techniques, selon leurs besoins, les étudiants sont fortement invités à suivre les modules :

- la cuisine des livres :
- les Jeudis techniques en éditions.

Évaluation

Participation aux sessions collectives, rendus et présentation orale individuelle.

Entrez, il y a aussi des dieux dans la cuisine !

Option

Art

Enseignantes

Lise Guéhenneux, Cécile Marie-Castanet

Niveau

S9

Périodicité

SEMAINE B/JEUDI de 9h à 12h

Localisation

Salle 1

Objectifs

Préparation du DNSEP : épreuve du mémoire.
Partage de l'avancée des productions et échanges en commun.

Contenu

Les mémoires des étudiant·e·s et tout document en résonnance, permettant de trouver sa voix.
Compagnonnage et vagabondage.

Méthode

Il s'agira de préparer les 20 minutes d'épreuve du mémoire, en proposant des ateliers ouverts et collectifs de présentation du mémoire (lecture, projection, performance). Ces temps de partage n'ont pas vocation à se substituer au travail de recherche et de suivi du mémoire mis en place depuis la quatrième année par l'étudiant·e avec le ou la directrice de son choix et les enseignant·e·s qui suivent le travail. Il s'agit quelques mois avant le DNSEP, de partager le travail engagé, et de voir comment la forme que peut prendre le mémoire ou sa soutenance participe à la fabrique du sensible.

Évaluation

Participation et présentation orale du mémoire

Références

Les mémoires des années précédentes dans l'école et hors de l'école

Droit de la propriété intellectuelle

Options

Art et design

Enseignant·e

Me Camille Letellier, Avocat
Philippe Mouron, Maître de conférences HDR en droit privé

Niveau

S7

Périodicité

C. Letellier: 4 et 18 octobre 2019 de 9h à 12h
P. Mouron: 15 et 28 novembre 2019 de 9h à 12h
Évaluation: 13 décembre 2019 de 9h à 12h

Localisation

LoAD

Objectifs

Connaître les principales notions et composantes du droit d'auteur.
Comprendre le fonctionnement du droit d'auteur et connaître ses prérogatives afin de savoir ce qu'il est possible de faire lorsque l'on crée une œuvre (seul ou à plusieurs ou en utilisant des œuvres préexistantes) et savoir comment exploiter son œuvre et défendre ses droits.

Contenu

- _ Nature du droit d'auteur et conditions de la protection par le droit d'auteur.
- _ Les œuvres protégeables et les titulaires du droit d'auteur.
- _ Contenu des droits d'auteur (droit moral, droits patrimoniaux, exceptions et limites aux droits des auteurs).
- _ Exploitation et défense des droits.

Méthode

Support projeté par vidéoprojecteur.
Questions/réponses au fil du cours (il ne s'agit pas d'un cours magistral strict mais d'un échange avec les étudiants).
QCM à chaque fin de cours pour vérifier si les principales notions ont été comprises.

Évaluation

QCM

Références

« Droit d'auteur et droits voisins », Christophe Caron
« Propriété littéraire et artistique », André Lucas

Les différents sites internet des sociétés de gestion des droits d'auteur: Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques - ADAGP / Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe - SAIF / Société civile des auteurs multimédia / SCAM - Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) (...)

Fiches techniques sur les droits d'auteur et les droits voisins sur le site du ministère de la Culture (<http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Fiches-techniques/Fiches-techniques-sur-les-droits-d-auteur-et-les-droits-voisins>)

À voix haute

Option

Design

Enseignant·e

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau

S7/S8

Périodicité

SEMAINE B/MERCREDI de 9h à 12h

Localisation

Salle 2

Objectifs

Préparer et amorcer l'écriture du mémoire de DNSEP.
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

Lectures et partage de textes sur et autour du design. Nous (étudiants, enseignants), lisons des textes historiques, théoriques, littéraires, aussi divers que possible. Ces lectures, issues de nos cultures personnelles, de nos recherches et travaux en cours et du hasard, sont destinées à entendre les voix, les débats et les tons qui alimentent le monde des idées de la culture matérielle, technique, esthétique et symbolique des objets qui nous entourent, à comprendre que la production de texte ne repose pas sur un modèle unique, à traverser à nouveau les théories et l'histoire du design.

Très vite, les étudiants seront priés de lire leurs propres textes, comme des textes qui figureront ou pourraient figurer dans leur mémoire.

Toutes ces lectures donnent lieu à des échanges et des commentaires qui alimentent le propos de chacun: 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
Rendus de textes

Références

Délivrées à chaque cours.

Séminaire histoire du design

Option
Design

Enseignant·e
Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau
S9

Périodicité
SEMAINE B/MERCREDI de 14h à 17h

Localisation
Salle 2

Objectifs
Écrire un mémoire qui corresponde 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

Enseignant
Frédéric Frédout

Niveau
S7

Périodicité
SEMAINES A et B/LUNDI de 9h à 13h

Localisation
Salle 3

Objectifs
Le design nécessite un positionnement théorique, formel et conceptuel fort. "lundi, c'est le marché" change juste l'angle d'approche en proposant d'aborder cette fois-ci 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 la veille et un développement constant. Donner à l'étudiant des références pour son exercice futur et lui permettre de développer son projet de façon singulière et adaptée en reliant l'approche conceptuelle et son application au réel.

Contenu

- _ Modules développés et adaptés en fonction des besoins du groupe.
- _ Notions de marketing, lieu de rencontre entre offre et demande.
- _ Votre mission de designer, si vous l'acceptez...
- _ Appel d'offre et commande publique.
- _ Ethique 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 budget pour subvention, aide.

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 seront 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. Exercices de mise en situation. Rattrapage en semestre 9 pour les étudiants absents ou en échec.

Références
Références et support de cours disponibles en ligne sur espace privé

D.E.S.I.N.G — Design d'Espace Social Innovation Nomade Global

Option

Design

Enseignants

Christophe Berdaguer, Frédéric Frédout

Niveau

S7/S8

Périodicité

SEMAINES A et B/LUNDI de 14h à 17h

Localisation

Ateliers design C1 et C2

Objectifs

L'ambition de l'atelier 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'atelier 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

Intégrer tous ces aspects dans un processus de travail nécessite de mettre en place des outils d'analyse 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).

Méthode

La méthode employée pour traverser toutes ces questions consiste à construire une conférence du futur, celle d'un étudiant d'année 4 en design, invité 10 ans plus tard aux Beaux-Arts de Marseille. L'étudiant fait alors le "retour de ce futur". Il s'agit de se projeter, d'inventer, rêver, jouer mais surtout de prendre les rêves pour des réalités ! Ces conférences-fictions prospectives et singulières génèrent des lignes de fuites qui souvent (nous avons pu le constater lors des précédentes expériences temporelles) dessinent le projet de diplôme d'année 5... Bref un retour vers le futur des plus productifs autant pour les étudiants que pour les enseignants. Les conférences étant filmées, une archive du futur se constituera avec le temps : « même l'avenir n'est plus ce qu'il était » disait Paul Valéry, alors rêvons-le et changeons-le !

Évaluation

L'étudiant présente régulièrement ses travaux et crée des scénographies les valorisant par des mises en œuvre étudiées. Des étapes intermédiaires pour planifier les objectifs, valider leur réalisation, évaluer leurs répercussions constantes entre les actions, les buts visés et les résultats atteints, balisent l'évolution du travail mené par l'étudiant. Le rendu final est une conférence-fiction filmée.

Références

Construction collective d'un corpus de ressources en fonction des étudiants et des problématiques qu'ils abordent.

Programmes de recherche, séminaire et ARC

Séminaire : Exposer le récit. Pratiques historiennes, artistiques et curatoriales

Enseignante

Vanessa Brito

Niveau

Participation ouverte à tous les étudiant.e.s (options art et design). Seule la participation des étudiant.e.s des années 4 et 5 peut donner lieu à évaluation et crédits.

Objectifs

Un « retour au récit » se manifeste aujourd'hui au sein de l'histoire et affecte plus largement les sciences sociales et les arts visuels. Quelles en sont les causes ? Pourquoi chercheurs et artistes se tournent-ils vers le récit ?

À l'ère dite de l'Anthropocène, le sentiment de vivre dans un monde usé qui semble courir à sa perte suscite la nécessité de fabriquer de nouveaux récits pour retisser des liens entre l'existant et composer de nouvelles trames spatio-temporelles susceptibles d'ouvrir des possibles non-avenus et de contester toute forme de déterminisme. Ce séminaire se propose de saisir comment artistes, historiens ou anthropologues cherchent à déployer la dimension politique du récit à travers un certain nombre de gestes et de préoccupations communes : renoncer à la position de surplomb ; interroger sa propre situation d'énonciation ; chercher à égaliser les discours et à refuser toute hiérarchie des autorités ; tenter d'élargir le récit et d'en faire une forme inconditionnelle d'accueil, un espace ouvert aux fantômes, au refoulé et à l'exclu qui prend en considération une multiplicité d'êtres et de voix nécessaires à l'ouverture d'un espace démocratique.

S'intéresser à ces mêmes gestes nous permettra de mieux comprendre comment les sciences humaines et sociales influencent les potentialités narratives des écritures filmiques et photographiques, mais aussi comment le cinéma et l'art contemporain renouvellent l'essai et l'énonciation historique. Comment les artistes définissent-ils les enjeux des réécritures de l'histoire qu'ils proposent ? À quelles expériences artistiques et curatoriales s'ouvrent les historiens ?

L'historiographie étant par excellence le lieu d'exposition de la fabrique du récit, nous nous intéresserons aussi bien aux rêves d'histoire de Philippe Artières qu'aux recherches sur l'histoire empêchée que mènent actuellement Romain Bertrand et Patrick Boucheron pour ouvrir le récit et raviver la force subversive de la description. Nous porterons également notre attention à des pratiques cinématographiques et photographiques expérimentales (film performatif, conférence performée, projection parlée) qui croisent différents langages et supports pour chercher leur propre forme et dispositif d'écriture. Le travail de Silvia Maglioni et Graeme Thompson, Uriel Orlow ou Filipa César, entre autres, nous permettra de saisir comment le cinéma élargi expose le récit à son propre éclatement spatial, en jouant son caractère hétérogène, discontinu, décentré, lacunaire ou partiel.

Contenu

Un séminaire de l'école des Beaux-Arts de Marseille en partenariat avec le Mucem, le Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Collège International de Philosophie.

Programme (en construction) :

1/8 Vendredi 11 octobre 2019 de 11h à 13h (Mucem, 12mp)
Présentation du séminaire par Vanessa Brito

2/8 Jeudi 24 octobre 2019 de 18h30 à 20h (Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur, plateau multimédia)

Dark Matter Cinéma Tarot : tirage collectif avec les artistes Silvia Maglioni et Graeme Thomson suivi de la projection de leur film *Underwritten by Shadows Still*

Vendredi 25 octobre 2019 de 11h à 13h (Mucem, 12mp)
Visions d'un cinéma potentiel. UIQ (the unmaking of) : rencontre avec Silvia Maglioni et Graeme Thomson

3/8 Jeudi 21 novembre 2019 de 18h30 à 20h (Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur, plateau multimédia)
La Dernière trompette de Frédérique Lagny. Projection en présence de l'artiste

Vendredi 22 novembre 2019 de 11h à 13h (Mucem, 12mp)
Récits collectifs, fragments de l'histoire politique contemporaine au Burkina Faso : rencontre avec Frédérique Lagny

4/8 Jeudi 5 décembre 2019 de 18h30 à 20h (Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur, plateau multimédia).
Des routes. Accrochage. Lecture-projection de l'historien Philippe Artières

Vendredi 6 décembre 2019 de 11h à 13h (Mucem, 12mp)
L'accrochage de récits comme opération historienne : rencontre avec Philippe Artières

Les séances mensuelles se poursuivent jusqu'en avril 2020.

Méthode

Séminaire avec présentation de l'invité le jeudi soir au FRAC et temps de travail collectif le vendredi au Mucem.

Évaluation

Engagement et participation.
Devoir semestriel à rendre.

Références

Séance 2/8

Silvia Maglioni et Graeme Thomson, *UIQ the unmaking-of*. Un livre de visions, post-éditions, 2019.

_____, coffret *Dark matter Cinema Tarot*, Presses du réel, 2018.

Common Infra/ctions, *Le Journal des Laboratoires d'Aubervilliers*, 2016/2017.

Erik Bullo (dir.), *Du Film performatif*, It éditions, 2018.

Séance 3/8

Djama Mourouti *La/La Colère du peuple* (entretien de Jean Cristofol et Frédérique Lagny), in *La revue Documentaires*, 2018.

Déborah Cohen, *Peuple*, Anamosa, 2019.

Gilles Deleuze, *L'Image-temps*, éd. Minuit, 1985.

Revue Dé(s)générations, n°9, 12, 18.

Séance 4/8

Philippe Artières, *Des routes*. Accrochages, Fayard, 2018.

_____, *Rêves d'histoire, pour une histoire de l'ordinaire*, Gallimard, éd. 2014.

_____, *Miettes, éléments pour une histoire infra-ordinaire de l'année 1980*, Verticales, 2016.

Georges Pérec, *L'Infra-ordinaire*, Seuil, 1989.

Toutes les références citées sont disponibles à la bibliothèque.

Réseau Cinéma ARC

Enseignant·e

Nicolas Feodoroff, Lise Guéhenneux

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/MERCREDI de 9h à 13h

Localisation

Salle 1

Objectifs

Depuis 2015, le Réseau Cinéma constitué par des artistes et théoricien.n.e.s de plusieurs écoles a pour objectif de produire des formes d'expériences et de connaissances en explorant le cinéma comme un médium ou comme un mode de pensée, d'écriture, comme un régime de production et d'agencement, non seulement des images mais également de dispositifs artistiques. En effet, le lieu de la pratique ne procède pas uniquement de l'image mais d'un moteur plus matériel, en même temps que d'objets et de manipulations plus floues, touchant à des mises en situation qui peuvent nécessiter l'emploi de plusieurs médiums, des concepts, sans être distingués par des catégories techniques.

Après avoir interrogé l'autorité des muséographies ethnographiques, il s'agit d'interroger et d'inventer des formes du commun et de collaborations en art avec l'idée ou la pratique du cinéma comme contexte ou en arrière-plan.

Contenu

Cette année, l'axe de travail aux Beaux-Arts de Marseille questionne le cinéma dans sa relation au commun et au collectif et mettra l'accent notamment sur sa relation à l'exposition au sens large, à travers les questions de la narration et d'exposition comme espace du commun ou en commun. Ainsi l'accrochage ou la mise en espace comme montage et récit, le cinéma comme pratique et/ou comme métaphore, moteur conceptuel et/ou pratique élargie, sans frontière et sans exclusive.

Les séances du Réseau Cinéma se feront selon un parcours progressif. Les deux premières séances prépareront à la rencontre en novembre du workshop commun des écoles du Réseau qui les sollicitera afin de co-construire les amorces d'un chantier à même de dessiner des formes qu'il inventeront à partir des échanges qu'ils instaureront avec les artistes invité.e.s dont Samir Ramdani qui proposera un projet de film collectif et avec qui les étudiant·e·s s'interrogeront sur la co-construction de l'œuvre et la représentation collective.

Le Réseau possède un site Internet qui se veut une plateforme de travail commun et qui facilite les échanges inter écoles. Le Réseau participera aux séances "Entr'acte" ainsi qu'à des séances de programmation au Vidéodrome 2, à des séances avec le FID Marseille, et à des interactions avec des artistes en résidence à la fondation Camargo.

Méthode

— Semestre automne hiver :

Mise en place d'une situation où l'étudiant.e est acteur. La première séance demandera à chacun.e d'apporter un objet, matériel, visuel ou immatériel à même de déclencher un récit ou une forme que l'étudiant.e sera amené.e à partager avec les autres, afin d'envisager ce qui peut nourrir ce récit ou cette forme ou comment les mettre en place avec des éléments très simples à transmettre.

Workshop du 4 au 8 novembre 2019 (Marseille) : mise en commun des recherches. Pour cette rencontre est privilégiée l'invitation à des artistes qui travaillent les formes collaboratives ou les communs, à la fois sous la forme du workshop en journée et celle de la conférence en soirée.

- Semestre printemps/été : prolongement de la recherche enclenchée et rencontre du réseau inter école en mars/avril (lieu à déterminer)

Évaluation

Participation, engagement dans le projet, qualité des productions

Références

- _ François Albéra, "les passages entre les arts, cinéma, architecture, peinture, sculpture" in "Espaces de l'art. Qu'est-ce que l'art au 20e siècle?", sous la dir. de Jean de Loisy, fondation Cartier/ ensb-a, 1992
- _ Jérôme Glicenstein, chapitre L'art comme fiction, L'art une histoire d'expositions, PUF, 2009
- _ Anne Giffon Selle, Les astronautes du dedans, l'assemblage californien 1950-1970, Les presses du réel, 2017
- _ Erving Goffman, Les cadres de l'expérience (1974), trad. I. Joseph, Minuit, coll. le sens commun, 1991
- _ Jean-Marc Poinsot, Quand l'œuvre a lieu. l'art et ses récits autorisés Mamco & IAC art édition, 1999
- _ Simon Starling, THEREHERETHERENTHERE, MAC/VAL et Centre d'art contemporain Parc saint léger, 2010
- _ Bacqué, Bertrand : Neyrat, Cyril : Schulmann, Clara et ali, (dir), Jeux sérieux – Cinéma et art contemporains transforment l'essai, Genève, MAMACO/HEAD, 2015
- _ Bellour, Raymond, La querelle des dispositifs, Paris, P.O.L, 2012
- _ Bullot, Erik (dir.), Du film performatif, it: éditions, 2018

Réseau Peinture

ARC : Modulor

Enseignant-e-s

Lise Guéhenneux, Katharina Schmidt, Jean-Baptiste Sauvage

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/JEUDI de 14h à 18h

Localisation

Salle 2

Objectifs

L'exposition Phase III en coopération avec Benet Spencer et David Ryan de la Cambridge School of Art est planifiée pour la rentrée 2019/2020 à la galerie HLM. Elle est la troisième exposition d'une série de quatre (Cambridge, Toulouse, Marseille, Londres) qui explore la relation entre dessin, peinture et architecture. La Cité radieuse de Le Corbusier est l'arrière-fond pour l'exposition de Marseille. Plus précisément nous nous intéressons au Modulor, échelle anthropométrique de proportions, créée par Le Corbusier en 1948.

Contenu

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 montrées, 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 se poursuit au moment même de l'exposition.

Évaluation

Contrôle continu. Engagement et qualité des productions

ARC : Fantômes

Enseignant-e-s

Pierre-Laurent Cassière, Nina Leger, Julien Maire, Karine Rougier

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/MERCREDI de 14h à 18h

Localisation

Salle 3

Objectifs

Le fantôme est une absence qui se manifeste. Que cette figure soit paradoxale, ambiguë, fait d'elle un territoire d'exploration où tester les possibilités de la recherche devenant création, qui constitue la spécificité des ARC. Il s'agira d'amener les étudiant.es à investiguer la multiplicité des significations, des formes et des histoires que recouvre ce simple mot de "fantôme", à choisir ce qui pour eux, fait fantôme, à formuler les raisons de ce choix et, de là, à conduire un travail plastique.

Contenu

« Je ne crois pas aux fantômes, mais j'en ai peur » aurait dit Mme Dudeffand. Ces quelques mots devenus célèbres nous font comprendre qu'il n'est pas nécessaire de croire aux fantômes pour travailler avec eux. Cet ARC ne cherchera pas à savoir si nous croyons (ou non) dans les fantômes : nous y considérerons le fantôme comme un événement, quelque chose qui arrive, se manifeste.

La manifestation fantomatique privilégie deux modes : la vue - l'étymologie même du terme fantôme le désigne comme vision : l'ouïe. Mais les formes et les significations de ces manifestations sont multiples. Les fantômes changent avec le temps - recouverts de draps blancs au Moyen-Âge, ils deviennent évanescents au XIXe - avec les cultures - un fantôme français n'est pas un fantôme japonais qui diffère lui-même d'un fantôme vietnamien - et s'ils pourraient paraître archaïques, ils sont aussi étonnamment technologiques : de l'invention de l'électricité au numérique en passant par le téléphone, chaque rupture technologique fournit de nouveaux outils pour la manifestation (ou la recherche) des spectres. Le fantôme se glisse dans les plis insoupçonnés de la culture et de la société : il devient métaphore, objet politique chez Derrida, manière de penser l'histoire de l'art chez Georges Didi-Huberman, matière pour l'art chez des artistes comme Abbas Akhavan, Ryan Gander, Tony Oursler, Smith, Stéphanie Solinas... La diversité des fantômes et des façons de les percevoir et/ou de les susciter fournira l'inépuisable matière de cet ARC.

Méthode

Chaque séance sera articulée autour d'un "problème de fantôme". Nourrie par des textes et des œuvres à discuter ainsi que par un temps d'enseignement et de discussion, la séance fournira un contenu théorique dont le but ne sera pas tant de servir de matière à savoir que de matière à questions. C'est par questions que nous approcherons la figure du fantôme, ses manifestations dans l'art et que nous élaborerons, séance après séance, les manières, pour chacun.e, de faire fantôme en faisant œuvre.

Évaluation

Présence + participation + production finale.

Références

Quelques références (une bibliographie sera distribuée en cours) :

- _ Clément Chéroux, Denis Canguilhem, Andreas Fischer, « Troisième œil », La Photographie et l'occulte, Paris, Gallimard, 2004.
- _ Coll. « Extra fantômes », catalogue d'exposition, Paris, Gaité Lyrique, éditions Liénart, 2016.
- _ Vinciane Despret, « Au bonheur des morts ? Récits de ceux qui restent », Paris, La Découverte, 2017.
- _ Jacques Derrida, « Spectre de Marx », Paris, Galilée, « La philosophie en effet », 2006.
- _ Thomas Edison, « Le Royaume de l'au-delà », Grenoble, Jérôme Millon, 2015.
- _ Hervé Guibert, « L'Image fantôme », Paris, Minuit, 1981.
- _ Victor Hugo, « Le Livre des Tables. Les séances spirites de Jersey », édition de Patrice Boivin, Paris, Gallimard, 2014, « Folio classique », pp. 758.
- _ Heonik Kwon, « Ghosts of War in Vietnam », Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
- _ « Tony Oursler, Imponderable » – The Archives of Tony Oursler, JRP Éditions, 2016
- _ Sébastien Rongier, « Théorie des fantômes : pour une archéologie des images », Paris, Belles Lettres, 2016.

ARC : PiLAB

Enseignantes

Franca Trovato, avec la participation de Christine Mahdessian, responsable de la bibliothèque et enseignant·e·s associé·e·s selon les projets.

Niveau

S1/S2, S3/S4, S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/MERCREDI de 9h à 13h

Localisation

Bibliothèque et salles d'expositions ou ateliers pendant le workshop.

Objectifs

« Pi » (définition) en Langue des Signes Française : spécifique à...

L'objectif de l'atelier de recherche et de création PiLAB est de construire des pistes de réflexion, artistiques, linguistiques et sociales, conditions véritables d'une mixité culturelle sourde et entendante.

Contenu

Voir et Entendre, Déplacements et Synesthésie *

Ces sont les langues et le langage, dans leurs diversités, leurs porosités et leurs frontières, qui se travaillent au cœur du projet PiLAB : traduction et interprétariat, signes, mots et gestes, échange et incommunicabilité, jusque dans leurs dimensions performatives, sensorielles, polysémiques...

* La synesthésie (du grec syn, « avec » (union), et aesthesis, « sensation ») est un phénomène neurologique non pathologique par lequel deux ou plusieurs sens sont associés.

Méthode

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, d'œuvres et de visites d'expositions.

Un workshop et des rencontres avec des artistes et des théoriciens seront autant de temps d'expérimentation sur la question de l'écoute, par-delà le sonore, sur la question de la perception, simultanée et multiple, de son déplacement d'un sens à un autre et du silence.

Seront abordées aussi les questions du plurilinguisme et de la perception dans une dimension historique, sociologique et politique mais aussi du point de vue d'autres champs disciplinaires : la synesthésie, ce que fait le cerveau quand il traduit, la communication non-verbale, traduction des langues et technologies actuelles.

Évaluation

Productions pendant le workshop, exposés, recherche, et participation aux échanges.

Références

- _ « La Voix sourde », Michel Poizat, éd. Métailié 1996
- _ « La Prose du monde », Maurice Merleau-Ponty, éd. Gallimard (première parution 1969)
- _ « Signes », Maurice Merleau-Ponty éd. Gallimard (première parution 1960)
- _ « Phénoménologie de la perception », Maurice Merleau-Ponty, éd. Gallimard (première parution 1945)

- _ « L'œil de l'esprit », Oliver Sacks, éd. du Seuil (première parution 2010)
- _ « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, » Oliver Sacks, éd. du Seuil (première parution 1985)
- _ « Des yeux pour entendre », Oliver Sacks, éd. du Seuil (première parution 1989)
- _ « Les Sourds existent-ils ? » Bernard Mottez, textes réunis et rassemblés par Andréa Benvenuto, éd. L'Harmattan, 2006
- _ « La Langue des signes, réalité et fiction », Harry Markowicz in Langages, 13. année, n°56, pp. 7-12, sous la direction de François Grosjean et Harlan Lane, 1979
- _ « Joseph Grigely, Conversation Pieces », Pierre Von-Ow, opus 6, revue Octopusnotes, 2016

ARC : Textes et Voix

Enseignant·e

Cécile Marie-Castanet, Didier Morin

Niveau

S3/S4, S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/JEUDI de 14h à 18h

Localisation

Salle 3 ou Centre International de Poésie Marseille

Objectifs

Initier, à travers cet Atelier de Recherche et de Création, des séances croisées entre l'Ecole d'Art et le Centre International de Poésie.

Accompagner les pratiques d'écriture et de lecture en lien avec le cip m, sa bibliothèque, ses archives et ses rencontres avec les auteur·e·s invité·e·s.

Rencontrer des auteur·e·s, partager le travail d'écriture à travers une lecture et une publication, contribuer avec d'autres étudiant·e·s à la revue des écoles du cip m.

Contenu

L'Atelier comprend des temps de travail collectifs et individuels. Les étudiants participent à des séances de rencontre et de lecture soit aux Beaux-Arts, soit au cip m, en fonction de la programmation et à partir de la bibliothèque et des archives. Les étudiants découvrent par la lecture ou l'écoute de documents sonores, des textes majeurs écrits par des poètes, des écrivains, des artistes, des cinéastes... Toutes ces voix, tous ces écrits, dessinent un socle commun mis en partage en fonction des lectures et des voies prises dans l'écriture.

Un choix de textes est publié dans la revue des écoles du cip m et permet aussi des rencontres avec les étudiants d'autres écoles engagées dans l'écriture poétique, littéraire, et artistique.

Méthode

Plusieurs séances collectives de découverte de textes et de voix, lors de séances croisées entre l'ESADMM et le cip m.

Un accompagnement et suivi individuel des écrits poétiques, littéraires et artistiques des étudiants, avec un ou des invités, en partenariat avec le cip m.

Évaluation

Finalisation des projets individuels et collectifs.

Participation à la revue des écoles du cip m.

Participation aux rencontres avec les auteurs invités au cip m.

Engagement lors des séances de lecture ou écoute de documents sonores.

Références

« Échelle : un », la revue des écoles du cip m, juin 2019

« Tablee », Le cahier du refuge, juin 2018 archéologie des images, Paris, Belles Lettres, 2016.

ARC : Enquêtes – photographie, histoire et sciences sociales

Enseignant·e·s

Max Armengaud, Vanessa Brito avec la participation de Pierre-Laurent Cassière et Jean-Louis Garnell

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/LUNDI de 14h à 18h

Localisation

Atelier D3

Objectifs

- _ Interroger ce qui fait enquête.
- _ Découvrir différentes pratiques d'enquête menées par des photographes, des écrivains et des artistes : s'interroger sur leurs enjeux.
- _ S'intéresser aux méthodes de travail et aux formes de collaboration que ces pratiques mettent en œuvre : notions de transaction et de don : gestes de collecte, traitements d'archives et production de documents.
- _ S'interroger sur le rôle heuristique du fictif : comprendre comment les archives produites par des artistes cherchent à remettre en cause l'autorité du document et des codes de la muséographie : appréhender les enjeux de différentes pratiques de reconstitution et de reenactment d'événements.
- _ Faire l'expérience du doute, entre vrai et faux, dans des installations sonores (avec P.-L. Cassière).

Contenu

Depuis le XIXe, le goût de l'enquête se répand au-delà des sphères scientifiques. Tout le monde se met à faire des enquêtes, écrit Philippe Artières, à décrire, à dessiner et à inventorier. L'enquête devient un mode d'appréhension du réel et une pratique de connaissance à la portée de tous et de n'importe qui.

L'histoire de l'enquête est indissociable de celle de la photographie. Si elle a joué un rôle majeur dans les premières formes d'enquête, s'associant à l'enquête criminelle pour constater des faits et chercher à apporter la preuve par l'image, elle se réinvente aujourd'hui et se renouvelle en tant que pratique à travers une pluralité d'enquêtes menées par des photographes contemporains. Par exemple, quand Gilles Saussier décide de ne pas prendre en photo l'objet de son enquête, se servant de la photographie pas simplement pour constater ce qui a eu lieu mais pour faire droit au non-advenu, l'enquête elle-même permet de repenser le rapport au reportage et au photojournalisme, de remettre en cause l'idée qu'il faut se tenir au plus près des événements et de redéfinir la pratique documentaire.

La photographie participe ainsi à la tâche que Michel Foucault avait accordée à l'histoire : non point celle d'interpréter des documents, mais de les élaborer et de les produire. C'est en cherchant à élaborer cette « masse documentaire » dont la société ne se sépare pas que la photographie rentre dans des problèmes de connaissance : retoucher et reconstituer des images, produire des archives fictives ou des faux documents sont des gestes qui nous permettront d'interroger les effets de vérité que l'art peut produire.

Méthode

- _ Des séances bimensuelles centrées sur l'analyse d'œuvres et la discussion de textes.
- _ Un workshop avec Éric Baudelaire et une visite de son exposition au CRAC de Sète s'inscrivent dans le programme de cet ARC. Nous interrogerons la notion de transaction et différents régimes de collaboration.
- _ Une rencontre avec Laurent Demanze (auteur de "Un nouvel âge de l'enquête" paru en 2019) est programmée.

Évaluation

Basée sur la participation régulière aux séances de travail, l'engagement dans les échanges et le projet personnel.

Références

- Paul Ardenne et E. Van Essche (dir.), « Les formes contemporaines de l'art engagé : de l'art contextuel aux nouvelles pratiques documentaires », *Lettre Volée*, 2007.
- Philippe Artières, « Enquête sauvage », in *Rêves d'histoire. Pour une histoire de l'ordinaire, verticales*, éd. aug. 2014, p. 80-83.
- ____ (dir.), « Le goût de la reconstitution », *revue Sociétés et représentations*, n.47, 2019.
- Philippe Bazin, « Pour une photographie documentaire critique », *Créaphis*, 2017.
- Anne Bénichou (dir.), « Ouvrir le document », *Presses du réel*, 2010.
- Erik Bullot et S. Grassi (dir.), « Cahiers du Post-Diplôme : Document et art contemporain et Document bilingue », *Mucem*, 2017.
- Collectif, « La photographie (Post-)Documentaire », *Les grands entretiens d'Artpress*, 2016.
- ____, Dossier « Post-documentaire », in *Artpress* 248, nov. 2016.
- ____, Dossier « La perversion du témoignage photographique », in *Artpress* 240, 1998.
- Laurent Demanze, « Un nouvel âge de l'enquête. Portraits de l'écrivain contemporain en enquêteur », *J. Corti*, 2019.
- Valérie Dupont et Bertrand Tillier (dir.), « Pour de faux ? Histoire et fiction dans l'art contemporain », *revue Sociétés et représentations*, n.33, 2012.
- Michel Foucault, « L'Archéologie du savoir », *Gallimard*, 1969.
- Hal Foster, « Le retour au réel », *Lettre volée*, 2005.
- Carlo Ginzburg, « Le fil et les traces. Vrai, faux, fictif », *Verdier*, 2006.
- ____, « Mythes, emblèmes, traces », *Flammarion*, 1989.
- Christophe Granger et Pascale Goetschel (dir.), « Faire événement », *revue Sociétés et représentations*, n.32, 2011.
- Jacinto Lageira et M. Debat (dir.), « La photographie en acte(s) », *Filigranes éditions*, 2014.
- Danièle Méaux, « Enquêtes, nouvelles formes de photographie documentaire », *Filigranes éditions*, 2019.
- ____, « Les formes de l'enquête », *revue des sciences humaines*, n. 334, 2019.
- Christiane Voltaire, « Pour une philosophie de terrain », *Créaphis*, 2017.
- Giovanna Zapperi (dir.), « L'avenir du passé : art contemporain et politiques de l'archive », *P.U.R., ENSA Bourges*, 2016.

ARC : Accessoires d'architecture

Enseignant-e-s

Philippe Delahautemaison, Nathalie Dewez, Frédérique Entrialgo

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/MERCREDI de 14h à 17h

Localisation

Ateliers design et Villa Noailles

Objectifs

Les étudiants sont amenés à réaliser leurs créations dans les matériaux finaux et avec la plus grande qualité de production. La finalité de cet ARC nous amènera à découvrir la présentation des accessoires *in situ* lors d'une exposition-parcours dans la Villa (à préciser).

Contenu

Accessoire : élément utile au fonctionnement d'un objet sans en faire partie.

Objet inventé par ce que l'architecture nous propose, dans le respect de l'architecture, l'accessoire a à la fois une fonction utilitaire et symbolique. Il peut parler de sa fonction ou de sa non-fonction. Il peut être en relation directe avec l'architecture en s'y accrochant mais peut aussi, avec plus de distance, simplement nous influencer dans sa circulation ou encore nous proposer à la voir autrement.

Un accessoire pour habiller cette grande dame, d'un manche à la poignée, de faux-cils à la fenêtre, d'un siège par là ou d'un rideau par ici... Tel l'accessoire de mode, il met l'accent sur une partie du tout, il en souligne certains traits ou le modifie.

Méthode

Visite et présentations de la Villa Noailles, de l'architecte Robert Mallet-Stevens, et de la notion de villégiature / villa balnéaire. Travail en atelier, production d'esquisses, puis sélection des projets les plus pertinents par un jury, et fabrication au sein des Beaux-Arts, ou chez des prestataires extérieurs.

Évaluation

Présence, participation et qualité des travaux.

Références

À compléter au fil des séances.

- François Carassan (sous la direction de), « La Villa Noailles, une aventure moderne » Coll. Plume, éditions Flammarion Paris 2001.
- Olivier Cinqualbre (sous la direction de), « Robert Mallet-Stevens, L'œuvre complète », Éditions du Centre Pompidou, Collection Classiques du XXe siècle, Paris, 2005
- Maurice Culot (Stéphane Boudin-Lestienne, Alexandre Mare) « Rob Mallet-Stevens / Itinéraires », Paris Bruxelles Hyères, Archives d'Architecture Moderne, Bruxelles, 2016.
- Richard Klein, « Robert Mallet-Stevens, agir pour l'architecture moderne », Éditions du Patrimoine, Paris, 2014.
- Richard Klein, « Robert Mallet-Stevens : la Villa Cavrois », Picard, Paris, 2005.
- Karl Lagerfeld, « Villa Noailles », Steidl, 2015.

- Jean-Pierre Lyonnet (sous la direction de), « Robert Mallet-Stevens – Architecte », Édition Alternatives / 15 Square de Vergennes, Gallimard, Paris, 2005.
- Robert Mallet-Stevens, « Rob Mallet-Stevens Écrits 1907-1914 », Archives d'Architecture Moderne Bruxelles 2016.
- Robert Mallet-Stevens, « Une Cité Moderne », Dessins De Rob. Mallet-Stevens, Éditions Charles Massin

ARC: Lentigo

Enseignant

Ronan Kerdreux

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/VENDREDI de 14h à 18h

Localisation

Ateliers design

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.

Contenu

La ville et ses usages: comment aborder aujourd'hui les questions d'aménagement de l'espace urbain en mettant 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, l'agriculture urbaine, 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

Deux échelles de travail:

1- Comment mettre en évidence des analyses intuitives et formelles liées aux questions d'aménagement en milieu urbain (scénarios prospectifs)?

2- 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 sommes-nous avec ces questions? Quels outils d'élaboration? Quelles propositions?

L'ARC Lentigo fonctionnera cette année 2019-2020 en relation avec le CPI Espaces [et] Publics qui abordera des thèmes proches (la nature en ville).

Évaluation

Sur avancement des projets individuels et participation constructive aux débats.

Références

Liste bibliographique au fur et à mesure de l'avancement des débats.
Intervention de l'AGAM selon les termes du partenariat entre les deux établissements.

ARC: Faire

Enseignante

Agnès Martel

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/JEUDI de 14h à 18h

Localisation

Ateliers design

Objectifs

1. Favoriser un positionnement, développer une pratique prospective du design, une écriture, un design (dessin) propre à chacun en vue de l'exercice futur des étudiants.
2. Questionner un large panel de modes de production traditionnels et innovants: 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 dessin 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 un positionnement contextuel et prospectif du projet; un positionnement singulier, innovant, critique, politique et poétique. L'atelier puise dans les ressources et savoir-faire présents 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 œuvre, questionne la mise en forme du projet,

son outil de production, ses techniques, son coût, sa viabilité.

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

_ outils techniques de l'ESADMM: bois, métal, céramique, conception numérique, édition...

_ ressources locales et partenariats avec des lieux régionaux de production et de transformation de matière première ateliers de création contemporaine tels que le CIRVA, Fablab.

Évaluation

Contrôle continu et suivi de projet.

Rendez-vous individuels en atelier.

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

Références

Références données en fonction des projets et programmes proposés.

ARC : Plastic Odyssey

Enseignant

Axel Schindlbeck

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/MARDI de 9h à 13h

Localisation

Ateliers design, salle 3, LoAD, en extérieur

Objectifs

L'atelier mobile de Plastic Odyssey est une micro-architecture intelligente et adaptable, composée de modules et de mobilier qui seront déployés et adaptés selon les besoins individuels de chaque escale. Votre recherche sera divisée en 2 phases. Pendant la phase 1, vous allez développer, en équipe de minimum 2 personnes et en étroite collaboration avec Plastic Odyssey, plusieurs propositions pour le design de ce système. À la fin de cette première phase, la meilleure proposition sera retenue selon des critères tels que la faisabilité, l'innovation, la pérennité, etc.

La phase 2 sera suivie uniquement par l'équipe « gagnante ». Cette phase est consacrée au développement de la proposition retenue, avec la réalisation d'un prototype fonctionnel avec des artisans et techniciens locaux, puis l'implantation et le test in-situ pour valider le principe et les détails.

Contenu

Plastic Odyssey est un catamaran de 25 mètres propulsé uniquement grâce aux déchets plastiques. Ceux-ci seront récoltés à terre à chaque escale puis triés et recyclés. Les déchets non-recyclables seront convertis en carburant par pyrolyse, permettant d'alimenter les moteurs du navire. Une expédition de 3 ans autour du monde, couplée à un défi technique unique qui permettra de montrer que les déchets ont trop de valeur pour finir dans l'océan. Près de 80% des déchets plastiques océaniques proviennent de sources terrestres. Pour arrêter la fuite de cette matière dans nos océans, il faut agir directement sur le littoral.

Le navire servira d'atelier pour construire et tester des machines low-tech et open-source.

Méthode

Ce projet est une opportunité de se confronter aux réalités du terrain et faire une première expérience professionnelle suivant un processus de design, dans toutes ses étapes. Une certaine autonomie et technicité sont requis. Ce n'est pas une obligation, mais il est préférable de travailler en groupe pour favoriser une plus grande diversité de connaissances et savoir-faire.

Évaluation

Contrôle continu. Engagement et qualité des productions.

Ateliers techniques

Maquettes, 3D

Localisation

Atelier C1

Assistant·e

En cours de recrutement

Professeur référent

Frédéric Frédout

Périodicité

Communiquée à la rentrée

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 d'images de synthèse et/ou de prototypages rapides type imprimante 3D et/ou des systèmes interactifs et robotiques programmables.
- Formation des étudiants 2 dans le cadre des *Jeudis techniques*.
- Accompagnement fin et personnalisé des étudiants en année de diplôme pour la réalisation de leurs pièces en vue des présentations 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. Équipements de prototypage et découpe numérique disponibles à l'atelier B2.

Fonctionnement

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

Vidéo

Localisation

LoAD (atelier B1)

Assistant·e·s

Denise Deutch, vidéo
Patrick Sommier, son
Vincent Pajot, technicien LoAD

Professeur référent

Sylvain Deleneuveville

Périodicité

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

Enseignement dispensé

L'assistante vidéo est présente :
- mardi, jeudi, vendredi en semaine A
- mardi, jeudi en semaine B.
Adobe Première et After Effects CC2019, Da Vinci Resolve 15 (version gratuite, compatible Mac et PC).
En dehors des formations techniques programmées, tout·e étudiant·e peut s'adresser à l'assistante pour bénéficier d'une formation individuelle, démarrer et/ou développer un projet, à n'importe quel moment de l'année.

Capacité

4 postes de travail vidéo
2 postes de travail vidéo/audio (base technique "son")
+ régie/plateau de tournage + "atelier", projection vidéo + audio 5.1

Matériel à disposition des étudiants

6 ordinateurs Apple
3 disques durs en réseau de 9 To chacun
3 caméras UHD Black Magic + objectifs et bagues adaptation objectifs
4 modules éclairage plateau "lumière du jour"

Fonctionnement

Le LoAD est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h et accessible à tous les étudiants de la classe préparatoire à l'année 5.

Fongibles fournis par l'école

DVD bluray et DVD-5 aux diplômables.
Les disques durs externes et les clés USB sont à la charge des étudiant·e·s.

Spécificités de la base

Accès aux stations de montage par réservation via planning papier à disposition.
Accès au plateau de tournage et régie par réservation (projet validé par un professeur) auprès du responsable LoAD, Xavier Leton.

Bois

Localisation

Atelier C7

Assistants

Arnaud Jusseaume, Rémy Marin

Périodicité

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

Enseignement dispensé

Mise en œuvre du bois et ses dérivés dans le cadre de la fabrication des projets en art et design. Ces projets sont préalablement validés par les professeurs. De l'ébauche à l'objet fini, concevoir une méthodologie, offrir un panel de solutions techniques et aider aux choix dans l'objectif d'optimiser les projets. De l'initiation à l'autonomie, permettre aux étudiants de pratiquer les différents usinages nécessaires à la fabrication de leurs œuvres.

Capacité

3 étudiants selon les projets.

Matériel à disposition des étudiants

Machines-outils bois
Outillage portatif
Outillage à main

Fonctionnement

Temps 1 : présentation et étude du projet (dessins, matériaux...)
Temps 2 : validation par les professeurs.
Temps 3 : initiation et fabrication.

9h à 13h : hors RDV, petits travaux autonomes, présentation des projets et prise de RDV.
14h à 18h : travail accompagné exclusivement sur RDV.

Fongibles fournis par l'école

Participation aux frais de bois.

Spécificités de la base

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

Gravure / Offset / Lithographie

Localisation

Atelier E3

Assistante

Diane Malatesta

Professeur référent

Jean-Baptiste Sauvage

Périodicité

SEMAINE A/JEUDI ET VENDREDI 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, manière grise, gravure au sucre :
- taille d'épargne : xylographie, linogravure :
- offset (alugraphie) :
- lithographie :
- 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 (10 étudiants).

Matériel à disposition des étudiants :

- 2 presses 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. Les étudiants qui souhaitent des papiers spécifiques doivent se fournir par leurs propres moyens.
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.

Sérigraphie

Localisation

E5

Assistante

Marta Rueda

Professeur référent

Jean-Baptiste Sauvage

Périodicité

SEMAINES A et B/MERCREDI de 9h à 13h,
JEUDI ET VENDREDI de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

Analyse du contenu du projet.

Suivent:

- la réalisation des typons (manuelle, à l'ordinateur, découpage...):
- la production des écrans:
- les impressions.

Capacité

5/6 étudiants

Matériel à disposition des étudiants

Une cinquantaine de cadres de différents formats

2 insoleuses

3 tables d'impression

1 massicot électrique

1 guillotine à papier grand format

1 encolleuse

1 agrafeuse cheval

Fonctionnement

L'atelier appartient à tout le monde. On doit le respecter ainsi qu'entretenir sa propreté. Le respect des travaux des autres étudiants est aussi primordial. Souvent, travailler à deux et s'entraider, rend la production plus facile.

Fongibles fournis par l'école

L'école fournit tout le nécessaire pour la production des écrans. Les encres à l'eau pour les tirages sont aussi à disposition dans l'atelier. Les typons jusqu'au format A3 sont gratuits: les typons au traceur sont payants. Les étudiants doivent apporter le petit matériel type: cutter, ciseaux, crayons, encre de chine, pinces, posca...etc.

Spécificités de la base

Atelier très fréquenté, prévoir à l'avance et prendre rendez-vous

Edition / pré-press / archives

Localisation

Ateliers E3, E4, E5

Assistante

Marta Rueda

Professeurs référents

Denis Prisset, Jean-Baptiste Sauvage

Périodicité

SEMAINES A et B/MERCREDI de 9h à 13h, JEUDI ET VENDREDI de 9h à 13h et 14h à 18h

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 piqure à cheval

- 1 raineuse

- 3 ordinateurs équipés des logiciels de pré-press: (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 reliure, cutters.

Infographie

Localisation

Atelier B3

Assistant

Laurent Chirié

Moniteur en cours de recrutement

Professeur référent

Éric Pasquiou

Périodicité

SEMAINES A et B/DU LUNDI AU VENDREDI

de 9h à 13h et 14h à 18h

Enseignement dispensé

Technique et pratique :

PAO (InDesign, Illustrator, Photoshop), DAO (Illustrator), développement des fichiers RAW (Adobe CameraRaw, DxO PhotoLab 2), retouche d'image (Adobe Photoshop), FontLAB pour la création typographique, scan A4 et A3, scan de négatifs et positifs photo, réalisation de cahier agrafés...
Transversalité vers la sérigraphie et l'édition ainsi que pour certains ARC et Workshops menés par différents enseignants de l'école.

Artistique :

Enjeux plastiques du document de synthèse de l'année 1 (2 modules et RDV), aide aux rapports de diplôme d'année 3 et mémoires d'année 5 (sur RDV), aide aux projets d'éditions, développement infographique des projets art et design.

Capacité

10 à 12 étudiants

Matériel à disposition des étudiants

7 postes informatiques en accès libre, équipés de Photoshop, Illustrator, InDesign

1 poste dédié impression NB A4 et A3 (libre service)

1 poste dédié modélisation 3D

3 scanners A4 (négatifs et positifs), 1 scanner A3

3 postes permettent le développement de fichiers RAW (DxO PhotoLab 2)

Impressions grands formats A0 ou 90 cm de largeur (jet d'encre pigmentaire). Impressions laser en cahiers agrafés jusqu'au format A4 (choix de papiers d'imprimerie). Découpe de vinyle autocollant. Impressions jet d'encre haute qualité sur papier baryté (largeur maxi: 60 cm). Massicot manuel. Relieuse piqûre à cheval.

Fonctionnement

Atelier en libre accès aux horaires d'ouverture.

Réservation obligatoire pour les impressions couleurs

A4, A3 et grands formats ainsi que pour les demandes d'apprentissage de logiciels.

Réservation obligatoire pour des RDV avec les enseignants (différents enseignants de l'école peuvent être sollicités et pratiquer l'atelier d'Infographie).

Fongibles fournis par l'école

Les impressions noir et blanc sont gratuites.

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

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, impression des mémoires et autres documents, accès libre à certains postes. Accessible dès la première année.

Impressions photographie numérique

Localisation

Atelier B3

Assistantes

Franca Trovato avec Hélène Biesse en avril et mai pendant les séances de production des diplômes

Professeur référent

Éric Pasquiou

Périodicité

SEMAINES A et B/JEUDI de 9h à 13h et de 14h à 18h
4 jours par semaine durant les mois d'avril et de mai.
Un calendrier sera proposé aux étudiant-e-s en année de diplôme, pour des séances de production.

Enseignement dispensé

Photographie numérique: impressions, scans et retouche d'image.

Des formations sur les outils de la base technique sont proposées en semestre 2 durant les Jeudis techniques. Elles sont destinées aux étudiant-e-s développant déjà un travail d'image et sur inscription à :

franca.trovato@esadmm.fr

Les impressions grands formats sont réservées aux réalisations de diplômes et projets spécifiques après validation des coordinatrices et coordinateurs d'années 3 et 5.

Capacité

6 étudiants par séance de formation.

Matériel à disposition des étudiants

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

1 poste mac + imprimante EPSON 9900

Fonctionnement

Les postes équipés de scanners et du logiciel photoshop sont utilisables sur rendez-vous, les jeudis et sur habilitation les autres jours.

À partir du mois d'avril, les postes sont réservés en priorité, tous les jours, aux étudiant-e-s préparant le diplôme pour des séances de production.

Fongibles fournis par l'école

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

Spécificités de la base

Impressions photographiques jet d'encre grand format de qualité et scans haute définition.

LoAD

Localisation

Atelier B1

Assistant-e-s

Denise Deutch, Patrick Sommier

Responsable administratif et technique

Xavier Leton

Technicien

Vincent Pajot

Périodicité

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

Enseignement dispensé

Le 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'œuvre 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 atelier de prototypage numérique qui intègre les outils destinés à l'impression et à l'usinage 3D.

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 compositing à disposition en téléchargement libre sur le site (DaVinci & Fusion, société BlackMagic).

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

Laboratoire audio

Localisation

Atelier D2
Deux laboratoires complémentaires au LoAD

Assistant

Patrick Sommier

Professeur référent

Pierre-Laurent Cassière

Périodicité

Communiquée ultérieurement

Enseignement dispensé

- _ Écoute et concentration.
- _ Appréhension des différents types de pratiques sonores en art.
- _ Techniques électroacoustiques (microphone, haut-parleur, amplification, support...).
- _ Techniques numériques 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: 2 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 numériques 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 numériques légers) sont accessibles au magasin. Les équipements plus spécifiques sont empruntés au studio, avec l'accord de l'assistant ou du professeur.

Fonctionnement

- _ 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 p et des diplômes), un planning de réservation des postes de travail et des équipements peut être mis en place.

La Photographie Argentique

Localisation

Atelier D3

Assistant·e

Hélène Biesse, André Forestier

Professeurs référents

Max Armengaud, Jean-Louis Garnell

Périodicité

Hélène Biesse

SEMAINE A/LUNDI, MARDI

de 9h à 13h et de 14h à 18h

SEMAINE B/JEUDI, VENDREDI

de 9h à 13h et de 14h à 18h

André Forestier

SEMAINE A/MERCREDI, JEUDI, VENDREDI

de 9h à 13h et de 14h à 18h

SEMAINE B/LUNDI, MARDI

de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

Après une journée de présentation de la base, des rendez-vous bimensuels tout le long de l'année seront organisés pour des initiations techniques à la photographie argentique et numérique ainsi qu'un enseignement général sur le médium. Seront étudiés dans un premier temps : le film, le développement, le tirage, le montage et la finition ceci dans le cadre d'un projet structurant à la fois travail personnel et travail proposé par les enseignants à travers des programmes de réalisation. Seront également proposées des lectures d'images retraçant l'histoire de la photographie, des lectures de textes d'artistes, ainsi que des lectures et discussions de synthèse sur le travail de chaque étudiant(e) dans le processus de création.

Capacité

Groupes de 10/12 étudiants(es).

Matériel à disposition des étudiants

L'atelier photo met à disposition des appareils, argentiques (4) et numériques (4), divers objectifs et petites fournitures accessoires, un labo de développement de traitement des films, deux laboratoires de tirages argentiques, une base numérique (2 postes), un studio de prises de vues, espace de présentation des travaux, flashes électroniques et spots fixes, fonds -photos, etc....

Fonctionnement

- _ Sur RDV, auprès des enseignants, pour le suivi de travail individuel et les formations techniques.
- _ En groupe, lors des rencontres collectives liées aux CPI et ARC
- _ Autorisation de travail hors horaires d'ouvertures soumise à habilitation

Fongibles fournis par l'école

Les produits chimiques sont fournis par l'atelier ainsi que les films et papiers photographiques pour les formations techniques. Pour les projets individuels, l'aide est déterminée en fonction des besoins et en accord avec les professeurs référents.

Spécificités de la base

L'atelier « photographie » est un lieu de conception, de réalisation et de réflexion sur la pratique de l'image photographique argentique mais aussi un tremplin aux nouvelles technologies de l'image numérique, par une lecture critique du médium.

Métal

Localisation

Atelier E6

Assistant

Christophe Perez

Périodicité

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

SEMAINE B/MERCREDI, JEUDI, VENDREDI

de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

L'objectif de l'atelier est de proposer aux étudiants une maîtrise technique et une appréhension des propriétés du métal. L'atelier métal est un lieu d'expérimentation directe où s'articulent savoirs conceptuels, transmission des compétences techniques et réalisation. L'étudiant va découvrir par tâtonnement 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, langages en usage dans celui-ci et divers outils disponibles pour les mettre en œuvre. Les étudiant·e·s pourront intégrer leurs travaux en métal dans d'autres champs d'application comme : la céramique, le bois, la vidéo, le son, la photographie, l'impression 3D.

Capacité

Ouverture de l'atelier uniquement en présence d'un responsable d'atelier.

Accueil maximum durant l'année : 4 étudiant·e·s

Accueil maximum en temps de présentations semestrielles

des travaux ou d'examen : 4 étudiant·e·s novice + 4

étudiant·e·s fréquentant régulièrement 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, mètre...
- _ 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.

Fonctionnement

Une initiation obligatoire permet d'acquérir les compétences rudimentaires nécessaires à l'utilisation de l'outillage et de se familiariser aux obligations de sécurité et d'hygiène de l'atelier. Cette formation donne un libre accès, aux étudiants

durant tout leur parcours, à atelier et à certaines machines. L'étudiant·e a l'obligation de maintenir en ordre l'atelier une fois son travail achevé.

La maîtrise des techniques nécessite une fréquentation régulière et continue pour acquérir l'autonomie nécessaire à la production.

Fongibles fournis par l'école

Certains consommables et fongibles (tôle acier, baguette à souder, visserie, divers profilés 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. Les étudiants peuvent acheter leurs propres fongibles auprès de fournisseurs extérieurs cependant, ils doivent impérativement consulter l'assistant d'enseignement avant pour s'assurer que ceux-ci peuvent être manipulés en toute sécurité dans l'atelier.

Spécificités de la base

Conditions d'accès : l'atelier est ouvert aux étudiants ayant suivi l'initiation. Pour des mesures d'hygiène et de sécurité, les étudiant·e·s voulant travailler dans l'atelier doivent impérativement se munir de chaussures de sécurité, de vêtements de travail 100% coton et de sous gants en coton fin. L'accès à l'atelier s'obtient sur rendez-vous.

Une présentation détaillée du projet est montrée à un professeur et à l'assistant d'enseignement afin de s'assurer de la faisabilité du projet et de la pertinence du travail au regard de la production contemporaine. Les prises de RDV et présentation des projets se font en matinée.

Terre / moulage

Localisation

Atelier D1

Assistant·e

Ludivine Lefebvre, Gilbert Viale

Périodicité

Ludivine Lefebvre

SEMAINES A et B/ MARDI, JEUDI

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

Gilbert Viale

SEMESTRE AUTOMNE/HIVER:

SEMAINE B/DU LUNDI AU VENDREDI

de 9h à 13h et de 14h à 18h

SEMESTRE PRINTEMPS/ÉTÉ:

SEMAINE A/DU LUNDI AU VENDREDI

de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

L'atelier est le point de départ d'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, principes de cuissons électriques.

L'objectif est d'amener les étudiants à comprendre les propriétés et techniques des matières premières, à prendre en compte leurs potentiels et leurs contraintes pour qu'elles soient choisies avec justesse et ajustées à leur projet de création.

Comprendre des médiums spécifiques comme la terre, 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, s dans 2 espaces de l'atelier, la terre et le moulage.

+ 3 à 4 étudiants pour le 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 adaptée ;
- _ d'une 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.

Les étudiants sont priés de venir avec le minimum de matériel lié à leur projet :

ébauchoirs, mirettes, fils à couper, planches en bois, tissu, réglet, équerre, compas, cutter, couteau, ciseau, crayon...
L'école met à disposition le petit outillage de base (pour le laboratoire : pinceaux, tamis, pince à email, 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 sont priés de venir avec une tenue de travail obligatoire pour le laboratoire, le tournage et le plâtre, l'outillage et les matériaux spécifiques nécessaires à leur projet (couteaux, ébauchoirs, tissu, cutter, coffrage ; plexis, isorel pour le moulage, ciseau, crayon...).

Les étudiants doivent prendre en compte des impératifs :

- _ les processus de préparation et de transformation de la matière sont longs. Il faut compter 4 à 8 semaines pour un projet ;
- _ liés à l'hygiène et la sécurité ;
- _ 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 de la matière première utilisée ;
- _ à nettoyer l'outillage utilisé, à ranger l'espace.

Fongibles fournis par l'école

Une participation financière des étudiants aux fongibles (terre, plâtre) est demandée (environ 50% du prix hors taxe).
Gants, charlottes et masques de protection pour le laboratoire.

Spécificités de la base

Les temps inhérents aux processus de transformation de la matière étant relativement long, il est nécessaire de venir présenter son projet à l'avance. Un rendez-vous est nécessaire pour cette présentation (dessin, croquis, texte).
L'atelier n'a pas vocation au stockage des projets et des œuvres réalisées.

Pas de prêt de matériel.

Les Beaux-Arts de Marseille — ESADMM

184 avenue de Luminy
CS 70912
Marseille 13288 cedex 9

www.esadmm.fr

