

Rien n'est écrit — encore —

Premier cycle, année 1	p 3
Premier cycle, années 2/3	p 20
Deuxième cycle, années 4/5	p 42
Séminaire et ARC	p 53
Ateliers techniques	p 64
Les jeudis techniques	P 75

Premier cycle, année 1

Espèces d'espaces : une histoire de l'art

Enseignante

Nina Leger

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE B/LUNDI de 15h30 à 17h30

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 : ordre, masse et loi du cadre ;
- L'art gothique : élévation, percées et couleurs ;
- 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 mondes brouillés du romantisme.

Méthode

Cours magistral

Évaluation

Un document écrit attestant le suivi et l'appropriation des séances sera demandé à la fin du premier et du deuxième semestre.

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

Enseignant

Frédéric Appy

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE A/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.

Contenu

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.

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

Test de connaissances en fin de semestre.

Histoire de l'architecture et du design

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 et 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 et test de connaissance en fin de semestre.
2 absences non justifiées = pas de crédit attribué.

Références

Les références et bibliographies sont délivrées à chaque cours.

Actualités philosophiques

Enseignante

Vanessa Brito

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE B/LUNDI

Groupe A de 9h30 à 11h

Groupe B de 11h à 12h30

Localisation

Salle 2

Objectifs

- Penser à partir du présent; porter un regard critique sur notre relation au monde; s'informer, débattre, philosopher!
- S'interroger sur le pouvoir des mots: comment structurent-ils notre pensée? Peuvent-ils reconfigurer le réel et transformer notre manière d'être au monde?
- Remettre en question la dualité «théorie-pratique».
- Envisager le rapport à la philosophie comme une expérience de décentrement.

Contenu

Crise écologique, pandémie, mouvements antiracistes, déboulonnage de statues... Comment penser notre présent? Il s'agira de partir de l'actualité, de lire et de confronter des articles de presse et de débattre des problématiques qui traversent la création contemporaine. Repenser notre manière d'être au monde, décoloniser l'écologie, les savoirs et les musées, remettre en question les dualités qui ont structuré la pensée occidentale – nature/culture, actif/passif, sujet/objet, ... – sont autant de questions philosophiques qui nous feront découvrir le travail d'artistes contemporains (Mathieu K. Abonnenc, Ali Cherri, Kapwani Kiwanga, Kiluanji Kia Henda, Uriel Orlow, Taryn Simon, ...) et la pensée de plusieurs chercheurs en sciences humaines et sociales (Jacques Rancière, Philippe Descola, Donna Haraway, Bruno Latour, Hartmut Rosa, ...). Comprendre comment ces auteurs cherchent à faire valoir le point de vue des non-humains et à repenser les mécanismes de la représentation nous donnera l'occasion de découvrir une esthétique parlementaire et judiciaire et, plus largement, de nous interroger sur les rapports entre art et politique.

Méthode

Nous allons alterner des séances de lecture et de discussion d'articles parus dans la presse avec des cours «magistraux» qui permettront d'approfondir la réflexion entamée lors des débats. Pendant la période de *Manifesta*, nous travaillerons aussi à partir de la visite d'expositions.

Évaluation

Présence et production!:-)

Références

- BUTLER, Judith. *Le Pouvoir des mots*. Amsterdam, 2004. Collectif. *Par ici la sortie !*. Seuil, 2020.
- Collectif. *Habiter le trouble avec Donna Haraway*. Dehors, 2019.
- DESCOLA, Philippe. *La Composition des mondes*. Flammarion, 2014.
- HARAWAY, Donna. *Vivre avec le trouble*, traduit par Vivien Garcia. Les éditions des mondes à faire, 2020.
- LATOUR, Bruno. *Esquisse d'un parlement des choses. Écologie et politique*. 2018, n. 56.
- MORIZOT, Baptiste. *Manières d'être vivant*. Actes Sud, 2020.
- RANCIERE, Jacques. *Le Partage du sensible*. La Fabrique, 2000.
- ROSA, Hartmut. *Rendre le monde indisponible*. La Découverte, 2019.
- THEODOROPOULOU, Vanessa, Katia SCHNELLER, et Sandra DELACOURT (dir.). *Le Chercheur et ses doubles*. B42, 2016.
- TOLEDO, Camille de, Aliocha IMHOFF, et Kantuta QUIROS. *Les Potentiels du temps. Art et politique*. Manuella éditions, 2016.

Méthodologies à la recherche documentaire

Enseignante

Christine Mahdessian, responsable de la bibliothèque

Niveau

S1

Périodicité

Jeudi 15 octobre 2020

Groupe 1 de 9h30 à 11h / Groupe 2 de 11h à 12h30

Groupe 3 de 14h à 15h30 / Puis sur rendez-vous

Localisation

Bibliothèque

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 et de la diversité des collections de la bibliothèque : monographies, catalogues collectifs livres d'artistes, écrits d'artistes, biographies/autobiographies, actes de colloques, éditions limitées, entretiens, anthologies, théories, ressources continues. Organiser une veille éditoriale et informationnelle en art et design.

Méthode

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

Évaluation

Échanges continus avec l'équipe de la bibliothèque.

Références

- *Décoder les fausses nouvelles et construire son information en bibliothèque*.
- Presses de l'Enssib, 2020
- HOUDART-MEROT, Violaine. *La création littéraire à l'université*. Presses Universitaires de Vincennes, 2018 (Collection « Libres cours »).
- *L'artiste en revue : arts et discours en mode périodiques*. Presses Universitaire de France, 2019
- *La lecture-artiste. Que font les artistes de leur lecture ?* - Journée d'étude INHA, 2018
- MIGAYROU, Frédéric (dir.). *Coder le monde : mutations/ créations*. Éditions HYX, 2018.
- MOUGIN, Pascal (dir.). *La tentation littéraire de l'art contemporain*. Dijon : Éditions les Presses du Réel, 2017.
- <https://www.bnf.fr> — <https://www.fabula.org/>

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 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

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 audio, 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 d'actualité variés 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'étudiant 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 aux Beaux-Arts de Marseille s'inscrit dans le programme PISOURD mis en place depuis 2005.

Contenu

Reconnue depuis peu mais ayant toujours existée, 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 permettront la poursuite de cet apprentissage dans d'autres structures.

Références

Voir fonds LSF à la bibliothèque des Beaux-Arts de Marseille.

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 le présent simple et le présent parfait). Les conditionnels (premier, deuxième et troisième). Utilisation de la grammaire pour décrire des photographies. Le discours rapporté. La phonétique de base. L'ordre des adjectifs. Le comptable et l'indénombrable. Activités de communication. Connaissance des verbes. Les nombres. La langue de la publicité. Les motifs d'intonation. Des articles. Technique d'examen. Générer des adjectifs à travers les sens. Les comparatifs et superlatifs. Analyse de chansons. Niveaux de formalité, rimes, préfixes et suffixes. Les verbes à particule. L'accentuation (*stress word* et *stress sentence*). Les contractions. Des thèmes d'actualités pertinents seront abordés et des temps de discussions sur la pratique artistique personnelle seront organisés. L'utilisation de cahiers d'apprentissage de vocabulaire est également au programme.

Méthode

Après la présentation de sujets linguistiques, comme par exemple un point de grammaire, un exercice de pratique écrite est donné aux étudiants. Ensuite, des activités d'expression orale sont menées pour renforcer davantage l'apprentissage. Au début des leçons, le travail effectué pendant la semaine est passé en revue. Des devoirs sont régulièrement donnés afin de commenter le travail des étudiants.

Évaluation

L'évaluation se fait par un test écrit et 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

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

Écosystèmes de l'art et du design

Enseignant

Pierre Oudart

Niveau

S1

Périodicité

20 octobre 2020 de 14h à 17h

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs

Qu'est-ce qu'être un·e artiste? Qu'est-ce qu'être un·e designer·euse? C'est bien sûr être une créatrice ou un créateur, mais comment cela se traduit-il dans l'univers professionnel? Comment gagne-t-on sa vie? Est-ce qu'on a le droit à la Sécurité sociale? Au chômage?

Il s'agira pendant cette séance inaugurale de balayer rapidement les différentes situations professionnelles de l'artiste et du·de la designer·euse.

Une grande place sera laissée aux interactions avec les étudiant·e·s afin de déconstruire, le cas échéant, les idées reçues ne correspondant pas ou plus aux réalités professionnelles d'aujourd'hui.

Contenu

- Situations professionnelles de l'artiste-auteur ;
- création et salariat ;
- comparaison entre les arts visuels et le spectacle vivant ;
- évolutions récentes et revendications des professions ; etc.

Méthode

Présentation magistrale et jeu de questions-réponses

Évaluation

Présence attestée à la séance

Références

<https://www.lamaisondesartistes.fr/>

<http://caap.asso.fr/>

<http://www.alliance-francaise-des-designers.org/>

La cuisine des livres

Options

Art et design

Enseignant·e

Denis Prisset et Christine Mahdessian

Niveau

Ouvert à l'ensemble de l'école

Périodicité

Le jeudi de 13h30 à 14h

Localisation

Bibliothèque

Contenu

Présentation d'un livre, en racontant son histoire matérielle et en partageant son goût: de quoi il est fait ? Comment il est fait ? Qui l'a fait ? Comment il fonctionne ? Qui l'a publié et quand ? Etc.

Méthode

Petite conférence...

Dessin

Enseignant·e·s

Coralie Gourguechon, Chourouk Hriech, Agnès Martel, Karine Rougier, Alain Rivière

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINES A et B/VENDREDI

Groupe A de 9h à 13h / Groupe B de 14h à 18h

Groupe C de 9h à 13h / Groupe D de 14h à 18h

Localisation

Ateliers E2, A3

Objectifs

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

Expérimenter différents médiums 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 tache ; 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 « *una cosa mentale* » qui se passe de discours sans l'é luder. 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 par chaque étudiant, d'un travail en dessin, à partir de ce moment d'échanges et de mise en route d'un travail potentiel.

Accrochage, discussion, nettoyage de la salle.

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

- CAILLOIS, Roger. *La lecture des pierres*. 2014.
- DZAMA, Marcel. *The game of chess*. 2011.
- FOCILLON, Henri. *Éloge de la main*. 1934.
- GIEDION, Siegfried. *Espace, temps, architecture*. Denoël, 2004.
- Henry Darger, Ernst Haeckel, Félicien Rops, Killoffer, Kiki Smith, Raymond Pettibon, Omar Ba, Corentin Grossman. Guillaume Dégé, Sarah Tritz, Marlène Mocquet.
- INGOLD, Tim. *Une brève histoire des lignes*. Zones Sensibles, 2017.
- LALOUX, René, et Roland TOPOR. *La planète sauvage*. 1972.
- *Landscape : le paysage et le dessin contemporain*. Blackjack Edition, 2007.
- MAN RAY, et Paul ELUARD. *Les mains libres*. 1937.

Moyens techniques et matériels demandés

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

Module : Excipient et principe actif

Enseignant·e

Frédéric Pradeau, Karine Rougier

Niveau

S1

Périodicité

6, 7, 8 octobre 2020 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectif

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

Contenu

Il sera question des interrelations entre les formes et les idées. Nous allons produire des polyèdres en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, cagettes, filasse... Nous travaillerons les surfaces et le traitement de surface, les arêtes, le moulage de blisters, et autres techniques conventionnelles et non conventionnelles de moulage. Le module commencera la première matinée par une présentation de l'histoire des polyèdres, les solides de Platon, d'Archimède et Johnson et complétée par des présentations d'œuvres prenant en charge des questions relatives aux polyèdres.

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, Édouard François, Marcel Duchamp, Simon Boudvin, Jean Painlevé, Enzo Mari, Christopher Nolan, Robert Longo, John McCracken, Donald Judd...

Moyens techniques et matériels demandés

Filasse, 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 : Journal de bord de l'année 1

Enseignant·e-s

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

Niveau

S1/S2

Périodicité

27, 28, 29 novembre 2020 de 9h à 13h et de 14h à 18h
26, 27, 28 janvier 2021 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

LoAD, amphithéâtre, salles de cours 1, 2, 3, base technique infographie B3-B5, ateliers A1-A2

Objectifs

- Sensibilisation aux enjeux du Journal de bord de première année et au parcours de l'écrit
- Réponses aux attendus du Journal de bord
- Sensibilisation aux questions d'acquisition et d'archivage de documents de toute nature
- Développement de projets personnels
- Acquisition de connaissances en histoire de l'art
- 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 Journal par les moyens infographiques (logiciels professionnels de mise en page)
- Impression et façonnage du Journal.

Contenu

Dès la première année, les étudiant·e-s sont confronté·e-s à la question du mémoire et sensibilisé·e-s au « parcours de l'écrit » au sein de l'école. Le Journal de bord (qui n'est pas un mémoire) est une publication façonnée par leurs soins qui vient ponctuer, résumer, compléter l'année d'étude. Il concourt, pour une part importante, à l'évaluation de l'étudiant·e.

Domaines d'interventions des différent·e-s enseignant·e-s :

- 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/Anna Dezeuze : méthodologie et enjeux d'écriture ;
- Luc Jeand'heur : atelier d'écriture ;
- Éric Pasquiou : présentation du Journal de bord, approches des enjeux plastiques et cahiers des charges du Journal ;
- Nina Leger : cours d'histoire de l'art (en dehors des modules).

Méthode

Cours théoriques et exposés, cours pratiques, devoirs sur table ou à la maison, ateliers d'écritures, diaporamas et vidéo-projections, 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 enseignant·e·s.

Références

- RAAD, Walid. *Préface à la troisième édition*. Bernard Chauveau éditeur, 2013.
- ROBERTSON, Matthew. *Factory records, une anthologie graphique*. Paris : Thames & Hudson, 2006.
- RUSCHA, Edward. *Twentysix Gasoline Stations*. 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 si le Journal de bord est imprimé avec les moyens techniques de l'atelier technique Infographie. Le Journal peut cependant être imprimé en dehors de l'école.

Module : Un mètre cube

Enseignants

Patrice Carré, Frédérick du Chayla

Niveau

S1

Périodicité

3, 4, 5 novembre 2020 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

Apprentissage du volume, en relation avec l'espace, le corps, la lumière... Produire de la forme !

Contenu

Nous travaillerons à partir de cette idée simple que dans un mètre cube on peut organiser un espace de vie, de lecture, de rangement. Comment passer du plan au volume, comme un mur, une cloison, une fenêtre, que l'on étire vers soi ?

En vous inspirant par exemple des dispositifs architecturaux et de rangements du designer italien Gio Ponti, des murs reliefs du Corbusier, des aménagements et des décors du café de l'Aubette à Strasbourg conçus par Jean Arp, Sophie Tauber et Théo Van Doesburg (qui sont également des sculptures et des motifs qui créent des compositions abstraites), vous proposerez un espace à habiter un (ou des) usage(s), ou principe de rangement, en le dimensionnant pour intégrer des objets ou des situations de votre choix.

Méthode

Une méthode possible. Recherche documentaire sur le travail de Gio Ponti et d'autres designers, architectes ou artistes. Définir un lieu, une situation, un usage. Élaborer un scénario Dessins et croquis. Petites maquettes à l'échelle 1/5. Réalisation d'une maquette de principe à l'échelle 1. Fabrication définitive en bois, ou un autre matériau de votre choix. Au-delà de la période du module qui est très courte, il vous sera possible d'envisager des rencontres pour finaliser ce projet jusqu'à sa réalisation définitive.

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

En introduction nous regarderons un ensemble de réalisations produites par des designers, des artistes et des architectes.

Du modernisme le plus sérieux et raffiné à l'outrance et l'extravagance, aux formes poétiques les plus élaborées. Andréa Zittel, Droog Design, Eileen Gray, Gio Ponti, Joe Colombo, Le Corbusier, Nathalie Dupasquier, pour n'en citer que quelques-uns.

Moyens techniques et matériels demandés

Des outils pour mesurer, dessiner, esquisser, réaliser de petites maquettes avec des matériaux simples à travailler. Pouvoir faire des images sous forme de photomontages et collages.

Module : Cinéma-s

Enseignant

Nicolas Feodoroff

Niveau

S1/S2

Périodicité

10 novembre 2020 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Autre date à déterminer

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

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

Contenu

Ce qu'on nomme communément « cinéma » renvoie le plus souvent à une pratique basée sur la description et/ou la narration, généralement organisée selon la polarité documentaire/fiction. Nourries de nombreux films courts et d'extraits, ces 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 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

- BACQUE, Bertrand, Cyril NEYRAT, Clara SCHULMANN et alii. *Jeux sérieux – Cinéma et art contemporains transforment l'essai*. Genève : MAMCO/HEAD, 2015.
- BELLOUR, Raymond. *La querelle des dispositifs*. Paris : P.O.L., 2012.
- BLÜMLINGER, Christa. *Cinéma de seconde main. Esthétique du emploi dans l'art du film et des nouveaux médias*. Paris : Klincksieck, 2013.
- BULLOT, Érik (dir.) *Sortir du cinéma. Histoire virtuelle des*

relations de l'art et du cinéma. Genève : MAMCO, 2013.

- Cinéma expérimental, avant-gardes cinématographiques, essai, narration, détournement, documentaire, hybridités, found footage, montage, collage, appropriation, performance, exposition, expanded cinema, cut-up...
- DE HASS, Patrick. *Le cinéma absolu. Avant-garde 1920-1930*. Paris : éditions Macula, 2018.
- Fauconney et la Mer. *Du film performatif*. It : éditions, 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 : En face de la peinture

Enseignante

Katharina Schmidt, en collaboration avec Emil David

Niveau

S1

Périodicité

17, 18, 19 novembre 2020 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

Introduction à la peinture et ses enjeux.

Contenu

Pendant trois jours, nous allons fabriquer des peintures à l'échelle de nos corps. Des peintures qui nous font face. Des peintures qui nous regardent ou pas....

Méthode

Nous peignons à l'échelle de nos corps.

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

Arthur Gillet, Katharina Grosse, Lubaina Himid, Dorothy Iannone, Renée Levi, Henri Matisse, Pat Steir, Graffiti...

Module : Mesurer le monde avec son corps

Enseignant·e

Nathalie Dewez, Ronan Kerdreux

Niveau

S1

Périodicité

8, 9, 10 décembre 2020 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

Pendant ce temps de travail continu, les étudiants abordent un exercice susceptible d'ouvrir leur pratique sur un point de départ subjectif et personnel. Ce point de départ est appropriable aussi bien par des étudiantes et étudiants qui se destinent à l'option design qu'à l'option art.

Contenu

Le monde qui nous entoure est décrit à l'aide d'éléments de mesure partagés. Du Tatami au Modulor, de Vitruve à Rebecca Horn, de très nombreux systèmes ont été élaborés, parfois avec une tentation universaliste et parfois orientés à partir de l'auteur, son histoire personnelle ou ses pratiques spécifiques.

Au fil de l'histoire, certaines mesures se sont imposées comme communes et absolues. À l'inverse, d'autres sont restées personnelles sans amoindrir leur intérêt.

À partir de la question décrite ci-dessus, chaque étudiante ou étudiant est supposé développer une hypothèse de travail qui articule un regard sur le monde qui l'entoure et des outils personnels de mesure. Cela suppose donc une projection personnelle en termes de projet et un développement pour la rendre accessible à tous.

La priorité est donnée à de petites maquettes, croquis, reportages photographiques d'expériences réalisées mais tous les médiums sont susceptibles d'être convoqués.

Un temps de développement ultérieur est possible ; il est pour autant indispensable de proposer un résultat tangible et compréhensible à l'issue de la semaine de travail.

Méthode

Projection d'exemples et commentaires. Proposition du sujet de travail.

- 1- Élaboration de propositions individuelles et mise en discussion de ces points de départ dans le but de solidifier l'argument. Travail de petits groupes possible à l'issue de la première étape.
- 2- Développement et élaboration d'un système de [re] présentation qui exprime l'intention.
- 3- Accrochage commun et évaluation.

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

- Anonyme. *L'histoire des unités*. [en ligne]. Disponible sur : <<https://metrologie-francaise.lne.fr/>> (Consulté en juin 2020)
- Collectif. *Tatami*. [en ligne]. Disponible sur : <<https://fr.wikipedia.org/>> (Consulté en juin 2020)
- Collectif. *Dictionnaire de l'art moderne et contemporain*. Éditions Hazan, 2002.
- DARSEZ, Françoise et Maurice DE MONTMOLLIN. *L'ergonomie*. Paris : La Découverte, 2006.
- DE VINCI, Léonard. *L'Homme de Vitruve (ou le proporzioni del corpo umano secondo Vitruvio)*. (vers 1490) [dessin]. Galerie dell'Accademia de Venise.
- GOMBRICH, Ernst Hans. *Histoire de l'art*. Phaidon Press Ltd, 2003.
- LE CORBUSIER. *Le Modulor*. Paris : éditions L'Architecture d'aujourd'hui, 1983.

Module : A m'ment donné!

Enseignant-e-s

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

Niveau

S2

Périodicité

12, 13, 14 janvier 2021 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 étudiant-e-s 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 Enseignant-e-s pendant le module. Évaluation collégiale durant la présentation des travaux de chaque fin de semestre.

Références

- CHION, Michel. *Le son au cinéma*. Cahier du cinéma, 1985.
- DELEUZE, Gilles. *Cinéma 1: l'Image mouvement*. Éditions de minuit, 1983.
- TATI, Jacques. *Trafic* [film]. 1971.

Module : Trajectoire

Enseignant·e

Sylvain Deleneville, Chourouk Hriech

Niveau

S2

Périodicité

2, 3, 4 février 2021 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

À partir de la performance réalisée par Denis Oppenheim «two stage transfer drawing» en 1971, le module *Trajectoire* amènera les étudiants à réfléchir sur ce que pourraient être les trajectoires collectives ou individuelles aujourd'hui et comment les transmettre au moyen de la performance, de la vidéo et du dessin.

Contenu

«La trajectoire n'est au fond que cette ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement et notamment par son centre de gravité».

L'artiste suit parfois une trajectoire de silence qui l'emporte loin de son projet initial sans qu'il puisse s'en expliquer, n'y si soustraire, le plus important étant de savoir transmettre, à un moment ou à autre, cette «trajectographie» comme la trace d'une expérience capitale d'un espace du vécu et du sensible.

Évaluation

Présence et assiduité. Contrôle continu du travail par les enseignant·e·s pendant le module.

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

Module : 24 heures chrono

Enseignants

Max Armengaud, Éric Pasquiou

Niveau

S2

Périodicité

9, 10, 11 février 2021 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 étudiant·e·s devront ensuite produire une forme photographique, composée de plusieurs images, en utilisant l'outil personnel avec lequel il·elle·s prennent habituellement des photographies (smartphone, appareil photo numérique). Il·elle·s auront «24 heures chrono» pour réaliser les prises de vues. Des directions de travail possibles seront données sous forme de questions. Elles s'ajouteront aux exemples présentés dans le cours «Overdose» pour aider chacun·e 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 des séances consacrées au suivi des projets sera établi et communiqué dans l'année en fonction des travaux en cours de réalisation.

Méthode

- Cours d'analyse d'image.
- Suivi de projet personnel.

Évaluation

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 étudiant·e·s

Moyens techniques et matériels demandés

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

Module : Apprentissage du regard — la carte n'est pas le territoire

Enseignants

Christophe Berdaguer, Frédéric Frédout

Niveau

S2

Périodicité

Séquence 1 : 16, 17, 18 février 2021 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Séquence 2 : 9, 10, 11 mars 2021 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1, visite en ville

Objectifs

Comme Jorge Luis Borges l'écrit : « *imagine un empire où la science de la cartographie devient si exacte que seule une carte de la même échelle comme l'empire lui-même suffira...* »

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 et inventant une représentation cartographique. Faire une carte collective à partir de fragments correspondants aux perceptions subjectives de chacun.

Contenu

Séquence 1 :

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, traduire en carte...

Bruno Latour, à propos de la carte de Belval (réalisée par Alexandra Arènes en collaboration avec Sonia Levy), écrivait « *La carte des animés de Belval n'est pas facile à lire si l'on n'est pas instruit par les autochtones dans sa signification. Mais c'est exactement le sens de la comparaison avec les aborigènes australiens. Une carte à l'occidentale est justement faite pour se passer des autochtones et de leurs conduits vers l'attention qu'il faut porter au paysage multiple. Donnez-nous des cartes illisibles de loin, sans apprentissage, sans guides locaux, et nous apprendrons ainsi un autre régime de découverte et de proximité. C'est cela respecter l'éthique de la collaboration des disciplines à l'époque de l'Anthropocène. D'autre part, on ne peut pas oublier l'immense quantité d'artefacts nécessaires à la lecture d'une carte d'état-major. Que ces artefacts n'existent pas dans la carte de Belval n'enlève rien à l'objectivité de son contenu.* »

Ces quelques lignes de Bruno Latour synthétisent très bien les enjeux de cette nouvelle approche cartographique. L'apprentissage du regard passe par son partage et par la prise de conscience qu'un territoire, un lieu, un paysage est multiple, complexe, changeant...

Séquence 2 :

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. Puis, à partir de ces données, établir une cartographie libre, ouverte et sensible qui viendra compléter et se superposer aux autres cartes, afin de créer un territoire partagé et partageable.

Méthode

1 - Immersion dans l'espace.

2 - Restitution de l'espace.

Nous précisons 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.

Références

- AÏT-TOUATI, Frédérique, Alexandra ARENES et Axelle GREGOIRE. *Terra Forma: Manuel de cartographies potentielles*. Broché. Éditions B42, 2019
- DELIGNY, Fernand, dir. *Cartes et lignes d'erre: Traces du réseau de Fernand Deligny, 1969-1979*. Éditions L'Arachnéen, 2013
- HARMON, Katharine. *Map as Art: Contemporary Artists Explore Cartography*. Éditions Princeton Architectural Press, 2009
- MONSAINGEON, Guillaume. *Mappamundi: Art et cartographie*. Éditions Parenthèses, 2013
- PEREC, Georges. *Espèces d'espaces*. Rééditions Galilée, 2000
- SPINETTA, Dominique, et Brigitte DONNADIEU. *L'Apprentissage du regard: Leçons*. Éditions La Villette, 2002

Module : Design graphique

Enseignant-e-s

Patrice Carré, Frédéric du Chayla, Jérôme Duval, Franca Trovato, Thomas Betschart, graphiste et graveur invité

Niveau

S2

Périodicité

30, 31 mars 2021 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

Montrer que les lettres ou les mots peuvent donner des informations plus pertinentes que les images elles-mêmes. Emploi des lettres pour mettre en exergue des éléments importants (que ce soit à travers une affiche de cinéma ou de musique), travailler sur la hiérarchisation des informations (définir ce qui doit être lu en premier et ensuite après). L'image peut devenir un complément d'information au texte, mais ne doit pas remplacer l'information transmise à travers les lettres. Travailler sur le choix de la typographie, ses lettres (son histoire, son contexte, et pourquoi choisir celle-ci et pas une autre). Etablir une identité graphique entre plusieurs supports typographiques (série d'affiches ou de flyers). Arriver à communiquer des informations (titre événement, lieu, date, etc.) avec peu de détails (*less is more*).

Contenu

Travail fondé 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. Voir le graphisme tel qu'il a été conçu à l'École du Bauhaus dans les années 1930 (Weimar, Allemagne), avec des exemples de travaux comme Herbert Bayer (qui a conçu la typographie de ce qui allait devenir la Futura de Paul Renner). S'inspirer du Style suisse des années 1960, période où des suisses ont émigré à Paris pour différents travaux (métro de Paris, aéroport Paris-CDG, signalétique des autoroutes / Jean Widmer, Adrian Frutiger) et suivis par d'autres graphistes français comme Philippe Apeloig (Musée d'Orsay) qui ont compris l'utilité de présenter une idée avec des lettres.

Méthode

Présentation (*Beamer*?) d'exemples existants (Widmer, Frutiger, Apeloig...) pour situer le contexte et le travail lui-même. Faire des croquis avant le travail à l'ordinateur. En faire plusieurs pour n'en choisir que quelques-uns. Photocopie des lettres, agrandissement et réduction avec la photocopieuse ou avec l'ordinateur, travail avec peu de couleurs (noir et 1 couleur au choix). Ne pas hésiter à jouer sur les effets visuels pour exprimer les émotions du sujet. Prendre des affiches de films ou de concerts (réels ou fictifs, à définir). Jouer avec les agrandissements et/ou réductions des lettres et des formes.

Évaluation

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

Module : La peinture en année 1

Enseignant

Piotr Klemensiewicz

Niveau

S2

Périodicité

6, 7, 8 avril 2021, de 9h à 13h et 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

Proposer une présentation, la plus large possible, de ce que l'on entend par peinture dans une école d'art.

Son histoire ou, du moins, comment aborder la question de l'histoire de la peinture.

Son passé et son actualité.

Ses techniques et ses supports connus ou comment aborder les notions telles que l'apprentissage de techniques et les expérimentations encore possibles.

Des débats prolongeront les séances de pratique. Il y sera abordé toutes sortes d'aspects et sera demandé aux étudiant-e-s de (se) poser des questions. Chaque étudiant-e pourra ainsi écrire ce qu'il considère être sa définition du mot « peinture » comme première conclusion à ces journées de découverte.

Contenu

Penser la surface avant de la peindre / peindre la surface avant de la penser. Étant donné que la ou plutôt les techniques de la peinture n'existent pas en elles-mêmes et qu'elles induisent des supports, des motivations multiples, etc., je propose de consacrer ces journées à la présentation, la plus nourrie possible, de ces questions, sur un plan historique et technique entre autres..

Méthode

Alternance de séances théoriques et de cours pratiques.

Un matériel basique sera demandé et je proposerai en alternance aux moments de pratique (matinée / après-midi) des débats et des projections.

Évaluation

Présence et assiduité. Contrôle continu du travail par l'enseignant pendant le module.

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

Références

Pas de références particulières. Des connaissances minimales de l'histoire de l'art (ou de l'histoire) sont espérées et souhaitables.

Module : Jouer contre les appareils

Enseignant·e·s

Hélène Biesse, Lia Giraud, Vincent Pajot

Niveau

S2

Périodicité

20, 21, 22 avril 2021 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, atelier de photographie argentique (D3)

Objectifs

Par la découverte d'une photographie expérimentale souvent méconnue, favoriser une curiosité pour le médium photographique et montrer qu'il peut nourrir une diversité de pratiques touchant à la matérialité, à la fabrication d'objets, à la performance etc.

Par l'expérimentation, comprendre les principes optiques et chimiques fondamentaux de la photographie.

Par les pratiques de détournement et de réappropriation, initier des premières réflexions critiques liées à la photographie et à ses appareils de production.

Contenu

En s'appuyant sur l'ouvrage de Marc Lenot, *Jouer contre les appareils*, ce module permet aux étudiant·e·s d'approcher une certaine « ontologie » du médium photographique par l'expérimentation de ses propriétés physiques et chimiques. L'enjeu n'est pas forcément d'aboutir un projet finalisé en trois jours. Il s'agit avant tout de développer une relation particulière au médium photographique, liée à la sensibilité des supports (argentique et procédés chimiques alternatifs), à la plasticité de la lumière, à l'expérience temporelle ou encore à la technicité des outils photographiques.

En favorisant les pratiques du détournement et du bricolage, chacun·e sera amené·e à entrevoir et à s'approprier certains enjeux plastiques fondamentaux liés à la photographie.

La dimension transgressive de chaque proposition, révélée par les actions de réappropriation de ces « appareils », sera interrogée au cours du module et lors de son évaluation finale.

Méthode

Rappel théorique : le module est introduit par un rappel des pratiques expérimentales mises en avant dans l'ouvrage de Marc Lenot. Sa lecture est vivement recommandée en amont du module. Loin de proposer un cadre d'expérimentation limité, ces exemples servent de point de départ pour identifier un aspect de la photographie sur lequel l'étudiant·e souhaite se pencher.

Expérimentation : la suite du module est entièrement dédiée aux pratiques d'expérimentation, accompagnées en journée par les trois enseignant·e·s référent·e·s. Un matériel de base (appareils photos, lentilles, papiers photosensibles etc.) est mis à disposition des étudiant·e·s.

Bilan collectif : le dernier après-midi est consacré à une discussion collective autour des productions, permettant à chacun·e de montrer ses recherches, d'expliquer son approche et son positionnement vis à vis du médium photographique.

Évaluation

L'évaluation prend en compte :

- L'investissement personnel de chaque étudiant·e et sa participation active aux temps d'expérimentation et de discussion.
- Les qualités formelles et conceptuelles des réalisations.
- La capacité à initier un positionnement personnel à partir de la photographie.
- Présence et assiduité. Contrôle continu du travail par les enseignant·e·s pendant le module.
- Évaluation collégiale durant la présentation des travaux de chaque fin de semestre.

Références

LENOT, Marc. *Jouer contre les appareils*. Photosynthèses, 2017.

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

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 20e siècle articulé en moments significatifs, il s'agira d'envisager la (post) modernité sous l'angle des déplacements des notions d'art, d'autonomie, de spécificité. Ainsi seront abordés notamment les processus d'hybridation, de dissémination (Derrida), de porosités (avant-gardes) ou bien encore de créolisation (Glissant). Autant de processus qui traversent aussi notre contemporanéité artistique et que nous allons étudier à partir d'études de cas ou de situations où seront analysées les notions 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.

Mouvements et artistes: De Stijl, Bauhaus, Constructivisme, John Cage, Joseph Beuys, Lygia Clark, Dan Graham, Adrian Piper, Jimmie Durham, Franz West, Michelangelo Pistoletto, VALIE EXPORT...

Méthode

Cours magistral et visite d'expositions (selon la programmation en cours)

Évaluation

Un rendu écrit ou plastique par semestre.

Hasard et expérimentation

Options

Art et design

Enseignante

Anna Dezeuze

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE B / LUNDI de 14h à 16h

Localisation

LoAD

Objectifs

Au terme de ce cours, l'étudiant aura :

- acquis une connaissance générale des pratiques artistiques qui utilisent le hasard et l'expérimentation aux XXe et XXIe siècles,
- étudié certains des enjeux et problématiques de l'utilisation du hasard et de l'expérimentation dans l'art des XXe et XXIe siècles,
- utilisé le hasard et l'expérimentation lors d'un travail pratique,
- réfléchi au rôle du hasard et de l'expérimentation dans sa pratique personnelle.

Contenu

Si le processus artistique s'est toujours nourri de hasards et de coïncidences, nombre d'artistes des XXe et XXIe siècles ont volontairement choisi de laisser une plus grande part, dans la création de leurs œuvres, à l'accidentel, l'aléatoire et l'imprévisible. Qu'il s'agisse de forces naturelles et physiques, de technologies ou de l'intervention du spectateur, ces pratiques interrogent les limites de la maîtrise, du contrôle, de la conscience et de la connaissance.

Méthode

Chaque cours portera sur une forme particulière d'utilisation du hasard et d'expérimentation, en s'appuyant sur une sélection d'exemples :

- Taches et accidents
- Logiques aléatoires
- Automatisme et inconscient
- Erreurs et inconscient technologiques
- Dérives et « topographies » du hasard
- Energies naturelles et œuvres éphémères
- Participation du spectateur et œuvres précaires

Évaluation

Pour obtenir ses crédits, l'étudiant devra assister aux cours et rendre un travail composé d'un travail plastique (issu d'une expérimentation) et d'une réflexion critique sur son travail au regard des œuvres de deux autres artistes.

Références

- CHEVRIER, Jean-François. *La Trame et le hasard*. L'Arachnéen, 2010.
- IVERSEN, Margaret, dir. *Chance*. Whitechapel Gallery et MIT Press, 2010.
- THEULIERE, Guillaume, dir. *Par Hasard*. Réunion des musées nationaux, 2019.
- TROCHE, Sarah. *Le Hasard comme méthode : figures de l'aléa dans l'art du XXe siècle*. PUR, 2015

Histoire du design I

Option

Design

Enseignant·e

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE B / MARDI de 9h à 13h

Localisation

Salle 2

Objectifs

Reconnaître et situer dans le temps les grandes pièces et mouvements du design.

Acquérir les outils théoriques et méthodologiques pour exercer son esprit critique.

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

Contenu

Cours à deux voix construit sur une analyse formelle, fonctionnelle, théorique, historique et socio-politique d'icônes et de mouvements du design du milieu du XIXe siècle jusqu'au début des années 2000.

Les contenus du cours sont basés sur les grandes histoires du design connues en France (cf. bibliographie). Il s'applique à croiser les regards des historiens du design, à mettre en évidence leur complémentarité ou leurs discordances afin de sensibiliser les étudiants à l'historiographie du design.

Méthode

Approche chronologique et iconographique.

La participation et la discussion collective sont toujours préférées au cours magistral.

Mise en perspective de la connaissance : dépasser le contenu disponible dans les ouvrages de référence par l'approfondissement et une mise en perspective critique.

Évaluation

Présence et participation

Carnet de notes

Devoir sur table semestriel

Références

- BOYER, Elisabeth, et Stéphane LAURENT. *Chronologie du design*. Flammarion, 2008.
- BRANZI, Andrea (dir.). *Qu'est-ce que le design?*. Gründ, 2009.
- BYARS, Mel, et Arlette BARRE-DESPOND. *Cent objets, un siècle de design*. Éditions de l'Amateur, 1995.
- FAYOLLE, Claire. *Le design*. Scala, 1998.
- GIEDION, Sigfried. *La Mécanisation au pouvoir* [«Mechanization takes command»], Paris, Denoël, 2004.
- GUIDOT, Raymond. *Histoire du design de 1940 à nos jours*. Hazan, 1994.
- *Histoire des objets, chroniques du design industriel*. Hazan, 2013.

- HITCHCOCK, Henry-Russell, et Philip JOHNSON. *Le Style International*. Éditions Parenthèses, 2018.
- LEYMONERIE, Claire. *Le temps des objets, une histoire du design industriel en France (1950-1970)*. Cité du Design, 2016.
- MARGOLIN, Victor. *World history of design*. Bloomsbury Academic, 2015.
- MIDAL, Alexandra Midal. *Design: Introduction à l'histoire d'une discipline*. Pocket, 2009.
- PEVSNER, Nikolaus. *Les sources de l'architecture moderne et du design*. Thames and Hudson, 1993.

Histoire du design II

Option

Design

Enseignant·e

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE B / MARDI de 14h à 18h

Localisation

Salle 2

Objectifs

Approfondir ses connaissances sur l'histoire du design ainsi que sa capacité à exercer son esprit critique.

Appréhender la complexité théorique du design et son caractère multidisciplinaire.

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

Se sensibiliser à la pratique de l'écriture.

Contenu

Cours à deux voix construit sur une analyse formelle, fonctionnelle, théorique, historique et socio-politique d'icônes et de mouvements du design du milieu du XIXe siècle jusqu'au début des années 2000.

L'approche chronologique de la deuxième année est reprise et complétée par une approche thématique s'appuyant sur des grands textes de designers ou de théoriciens issus de diverses disciplines.

Méthode

Approche thématique, chronologique et iconographique. Chaque séance donne lieu à un programme de lecture de textes situés dans le champ chronologique ou thématique abordé. Ces textes sont ensuite comparés, mis en perspective, commentés, précisés, complétés.

La participation et la discussion collective sont toujours préférées au cours magistral.

Évaluation

Présence et participation

Carnet de notes

Rédaction d'un texte critique

Références

- GEEL, Catherine. *Les Grands textes du design*. IFM-Regards, 2019.
- HOUZE, Rebecca (dir.). *The Design History Reader*. Berg, 2010.
- MIDAL, Alexandra. *Design, L'anthologie*. HEAD, 2013.
- NOBLET, Jocelyn de. *Design: le geste et le compas*. Somogy, 1988.
- SUDJIC, Deyan., *B comme Bauhaus*. B42, 2019.

Cette liste sera complétée par des pépites personnelles des enseignants.

Les sources chaudes

Options: Art et design

Enseignant: Denis Prisset

Niveau: S3/S4

Périodicité : SEMAINE B/LUNDI de 13h30 à 15h30

Localisation: Amphithéâtre

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 sources ? Comment les sources nous travaillent ? 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, entres autres, question de Stevenson et 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

Présence obligatoire au cours.

Devoirs en temps libre à la fin de chaque semestre.

Références

Bibliographie diffusée durant les cours.

Personnages conceptuels et embrayeurs philosophiques

Enseignante

Cécile-Marie Castanet

Option

Art

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE B/VENDREDI

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

Localisation

Salle 2

Objectifs

Contribuer à favoriser des rencontres avec des personnages conceptuels et des embrayeurs philosophiques à partir de lectures, d'études de textes et de documents philosophiques, poétiques et artistiques.

Contenu

Déballer ma bibliothèque...

Portraits, entretiens et documentaires permettant d'aller à la rencontre des auteur·e-s, et des personnages conceptuels.

« Pour dissiper les généralités et les bouffées du phantasme, rien ne vaut des travaux pratiques » (JULLIEN, 2012, p.37).

JULLIEN, François. *Entrer dans une pensée*. Éditions Gallimard, 2012 (coll. Folio Essais).

Méthode

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

Roland Barthes.

Évaluation

« L'éducation qui a, me semble-t-il, quelque valeur, est justement celle qui est re-création non mesurable... »

ILLICH, Ivan. *Une société sans école*. Seuil, 2003, 220 pages.

Via l'Espace Numérique de Travail : déposer le travail inventé dans le dossier « LORAN » de votre espace One Note. Il y aura également une évaluation en fin de semestre.

Références

« Un sage ne servira qu'en sa qualité d'homme et ne se laissera pas réduire à être « la glaise » qui « bouche le trou par où soufflait le vent » ; il laisse ce rôle à ses cendres pour le moins. » THOREAU, Henry David. *La Désobéissance civile*. 1001 Nuits, 1849.

« (...) constituer une équipe dont les membres sont disposés à s'aider mutuellement pour comprendre un article de Mao, de Marcuse, de Freud ou de Goodman... s'inscrit dans la grande tradition de l'éducation libérale, depuis les dialogues

de Platon construits autour de déclarations attribuées à Socrate jusqu'aux Commentaires sur les sentences de Pierre Lombard, de Thomas D'Aquin. Nous voyons donc que l'idée de rassembler autour d'un titre est d'une nature fondamentale, différente de celle sur laquelle repose, par exemple, le « Club des grands livres » (Great Books Club), où l'on s'en tient à une liste d'ouvrages établie par quelque universitaire de Chicago. »

ILLICH, Ivan. *Une société sans école*. Seuil, 2003, 220 pages.

PAN! Penser Atelier Nomade : études et ressources

Enseignante

Cécile-Marie Castanet

Option

Art

Niveau

S3 à S10

Périodicité

SEMAINE B/jour et horaire à déterminer

Localisation

A déterminer

Objectifs

Penser Atelier Nomade (PAN) est un temps d'études et de ressources proposés aux étudiants pour les accompagner dans les différentes voies de leur parcours.

À partir de rendez-vous individuels ou par affinités en petits groupes, retrouver le temps de l'échange et de l'agora. Partager et construire ensemble une zone d'autonomie temporaire autour des communs, explorer les différents pans...

Contenu

PAN: Penser Atelier Nomade, est un temps d'études et de ressources philosophiques qui se forme à partir de la pratique de l'étudiant et des champs d'investigations partagés.

Rencontre anarchique, individuelle ou collective, en fonction des désirs de chacune et chacun à partir de l'actualité et des projets en cours.

Penser, philosopher.

Pratique d'Atelier: on étudie des textes, on met en commun des ressources, l'ensemble des éléments apportés et partagés participent à la formation. Celle-ci reste à inventer, les modalités pratiques varient en fonction des thématiques abordées.

Nomade, l'atelier utilise l'ensemble des ressources à sa disposition.

«Un homme devrait commencer par son époque. Il devrait commencer par se familiariser avec le monde où il vit et dont il fait partie. Il ne devrait pas avoir peur de lire trop ou trop peu. Il devrait lire comme il mange ou comme il prend de l'exercice.»

Henry Miller

Méthode

Cet Atelier Nomade emprunte autant de chemins qu'il y a d'individus. Penser, philosopher.

Atelier: lieu de pratiques philosophiques, d'études et de ressources.

Nomade: l'atelier utilise l'ensemble des ressources à sa disposition.

PAN se développe aussi via L'Espace Numérique de Travail . On y étudie des textes, on met en commun des ressources; l'ensemble des éléments apportés et partagés participent à la formation.

Évaluation

«Si un oiseau savait dire précisément ce qu'il chante, pourquoi il le chante, et quoi, en lui, chante, il ne chanterait pas». Paul Valéry
Cours optionnel.

Références

J'estime qu'ils se trompent lourdement ceux qui affirment que les bases de la connaissance, de la culture, les bases de tout sont nécessairement ces classiques que l'on trouve énumérés dans toutes les listes des «meilleurs» livres. Je sais qu'il existe plusieurs universités dont tout le programme se fonde sur ce genre de liste. À mon avis, tout homme doit bâtir lui-même ses propres fondations. C'est le caractère unique de chacun qui en fait un individu. Quels que soient les matériaux qui ont contribué à donner sa forme à notre culture, chaque homme doit décider tout seul des éléments qu'il y choisira pour son propre usage. Les grandes œuvres sélectionnées par des esprits universitaires ne représentent que leur choix à eux. De tels esprits ont la manie de s'imaginer être nos guides élus, nos mentors. Peut-être si l'on nous laissait libre, finirions-nous par partager leur point de vue. Mais le moyen le plus sûr de ne pas parvenir à ce résultat, c'est de conseiller la lecture de telle liste de livres.
H. M

À propos de l'art et de la littérature

Option

Art

Enseignant

Frédéric Appy

Niveau

S5

Périodicité

SEMAINE B/LUNDI de 10h à 12h

Localisation

Amphithéâtre

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 et Alain Buisine. Sans doute, porterons-nous notre regard sur Jacques Monory, Jacques Hérold, Jiří Kolář, 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 être 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.

Bookmaker (Pratiques documentées)

Options

Art et design

Enseignant

Éric Pasquiou

Niveau

S3 (obligatoire) / S4 (sur inscription)

Périodicité

Semestre 3 : 9 ; 23 novembre et 7 décembre 2020

Semestre 4 : 4 à 5 séances d'atelier en infographie (sur inscription).

Localisation

LoAD

Objectifs

En deuxième année, certains enseignements suivis pour mener à bien le Journal de bord de la première année se poursuivent. *Bookmaker (Pratiques documentées)* permettra aux étudiant·e·s d'accompagner certaines de leurs productions, de faire travailler pour soi des références visuelles, de mettre au point des attendus graphiques et typographiques, d'aiguiser le regard sur l'objet imprimé et notamment sur la notion de portfolio et de book d'artiste.

Contenu

Trois présentations / cours dont les enjeux plastiques, graphiques et typographiques permettront le démarrage de séances de travail personnel autour de l'édition d'un portfolio / book.

Au premier semestre, une maquette du projet de portfolio est imprimée en vue d'une courte édition (12 à 36 pages) qui sera discutée, travaillée, puis finalisée en fin de semestre. Pour celles et ceux qui voudront aller plus loin que l'exercice démarré en S3, des séances de travail en Infographie sont proposées au semestre 4.

Méthode

Cours, présentations et échanges collectifs et individuels.

Formations ponctuelles aux logiciels de mise en page (InDesign CC, Photoshop CC, DxOLab 2...).

Vidéoprojections.

Corrections collectives et individuelles des travaux en cours, en salles de cours et en salle d'Infographie.

Évaluation

Crédits conditionnés aux différents rendus :

– Ébauche avancée du portfolio : impression et façonnage.

– Portfolio retravaillé, imprimé et façonné au second semestre (S4).

Moyens techniques et matériels demandés

Variables en fonction des échanges avec les étudiants.

Comme pour le Journal de bord, l'atelier d'Infographie (B6 en cours de déménagement en B3-B5) 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 rendus.

Écosystèmes professionnels

Options

Art et design

Enseignant

Pierre Oudart

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

3 séquences, dates communiquées à la rentrée

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs

Présentations rapides des réalités professionnelles de l'artiste-auteur, notamment sur les plans fiscal et social. Ces séquences sont des introductions aux ateliers de professionnalisation proposés en fin de deuxième cycle ou après l'obtention du DNSEP dans le cadre du suivi professionnel des diplômé·e·s effectué par l'école.

Contenu

- Régime social de l'artiste-auteur ;
- fiscalité de l'artiste-auteur ;
- droits de propriété intellectuelle sur les œuvres ;
- pluriactivité ;
- environnement institutionnel public et privé ;
- associations et syndicats.

Méthode

Présentation orale avec projection de diapositives
Jeu de questions-réponses

Évaluation

Présence effective aux séquences ;
QCM en fin de dernière séquence.

Références

<https://www.lamaisondesartistes.fr/>
<http://caap.asso.fr/>
<http://www.alliance-francaise-des-designers.org/>
<https://www.cnap.fr/ressources-professionnelles/guides-de-lart-contemporain>
<https://www.cnap.fr/ressource-professionnelle/debuter-une-activite-artistique/declarer-son-activite>
<https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/artistes-auteurs-diffuseurs-comm/vous-etes-artiste-auteur/debuter-votre-activite.html>

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

Après la présentation de sujets linguistiques, comme par exemple un point de grammaire, un exercice de pratique écrite est donné aux étudiants. Ensuite, des activités d'expression orale sont menées pour renforcer davantage l'apprentissage. Au début des leçons, le travail effectué pendant la semaine est passé en revue. Des devoirs sont régulièrement donnés afin de commenter le travail des étudiants.

Évaluation

L'évaluation se fait par un 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

- *Cambridge First Certificate in English Examination Papers 4*. Cambridge University Press, 2001.
- CASTANEDA, Carlos. *The Teachings of Don Juan*. Penguin Arkana.
- CULLEN, Pauline, Amanda FRENCH, et Vanessa JAKEMAN. *The Official Cambridge Guide to IELTS*. Cambridge University Press, 2014.
- KELLY, Gerald. *How to teach Pronunciation*. Longman. Pearson Education Limited, 2000.
- LOUGHEED, Lin. *IELTS International English Language Testing System*. Barron's, 2013.
- MURPHY, Raymond. *English Grammar in Use (Intermediate)*. Cambridge University Press, 2012.
- PULLMAN, Philip. *Northern Lights*. Scholastic Limited, 1995.

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. Travailler sur la prononciation de manière à ce que l'étudiant soit facilement compris.

Contenu

Analyser et discuter de la littérature. Développer la capacité de 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. *Dictogloss* et développement de compétences d'écoute avancées. Discussion thématique avancée. Les phrases difficiles à prononcer. Activités de communication avancée. Improvisation.

Méthode

Après la présentation de sujets linguistiques, comme par exemple un point de grammaire, un exercice de pratique écrite est donné aux étudiants. Ensuite, des activités d'expression orale sont menées pour renforcer davantage l'apprentissage. Au début des leçons, le travail effectué pendant la semaine est passé en revue. Des devoirs sont régulièrement donnés afin de commenter le travail des étudiants.

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

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

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

Contenu

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 semestre 3, 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. Les étudiants apprendront également tout un lexique de termes techniques indispensables aux études artistiques, filmiques ou littéraires.

Au 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 leurs cultures générale, cinématographique et littéraire, tout en travaillant exclusivement en anglais.

Évaluation

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

Junior English, First Semester

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 l'année 2. 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 année 3, l'accent est tout particulièrement mis sur la rédaction de textes en anglais, à la fois sur des textes personnels ou « créatifs » (anecdotes, récits, parodies, dialogues, etc.) et sur des textes de nature professionnelle (rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation en anglais, d'une demande de stage à l'étranger, d'un catalogue ou d'un portfolio de leurs œuvres en anglais, etc.).

Évaluation

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

Cours de préparation aux examens de Cambridge

Options

Art et design

Enseignant

Christopher Jones

Niveau

First Certificate (B2)

Périodicité

SEMAINES A et B/MARDI de 18h à 19h30, MERCREDI de 12h à 13h30

Localisation

A préciser

Objectifs

Préparer les étudiants à l'examen du premier certificat de Cambridge. Amener les élèves à l'écoute, la lecture, l'écriture et l'expression orale au niveau B2.

Contenu

Développement de la grammaire, du vocabulaire et des compétences linguistiques pour atteindre le niveau B2 en anglais. Pratique d'examen pour préparer les étudiants.

Méthode

Le cours sera ciblé. Une fois que les niveaux initiaux des élèves auront été compris, les compétences d'examen seront développées en vue d'atteindre les résultats souhaités. La grammaire et le vocabulaire seront enseignés régulièrement pour aider les étudiants à comprendre la langue. Avant l'examen, des évaluations régulières doivent avoir lieu.

Évaluation

Une évaluation régulière des compétences des étudiants devrait indiquer leur état de préparation à l'examen.

Références

- THOMAS, Barbara, et Laura MATTHEWS. *Compact first for schools*. University Press and UCLES, 2014.
- University of Cambridge. *Cambridge English first for schools*. Handbook for teachers. UCLES, 2016.

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 10h30 à 12h

Localisation

Salle 3

Objectifs

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

Méthode

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 audio, 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 d'actualité variés 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'étudiant en cours et de son assiduité. Toute absence doit être justifiée, sous peine de se voir refuser l'attribution des crédits.

Français langue étrangère

Option

Internationaux

Enseignante

Alexandra Gadoni

Niveau

Débutant

Périodicité

SEMAINES A et B / VENDREDI de 14h30 à 16h

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 avec un niveau B1-B2, travail de l'oral et de l'écrit autour de divers sujets d'actualités. Révision de la grammaire et approfondissement. Pour les étudiants qui ont un niveau C1, découverte de la littérature, des différents styles d'écriture et travail d'écriture.

Méthode

Pour les étudiants internationaux de niveau A1, le cours propose une découverte de la langue et de la culture françaises 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 audio, 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 d'actualité variés 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'étudiant 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

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 aux Beaux-Arts de Marseille s'inscrit dans le programme PISOURD mis en place depuis 2005.

Contenu

Reconnue depuis peu mais ayant toujours existée, 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 permettront la poursuite de cet apprentissage dans d'autres structures.

Références

Voir fonds LSF à la bibliothèque des Beaux-Arts de Marseille.

Rencontre et présentation collective des travaux

Option

Art

Enseignants

Patrice Carré, Sylvie Fajfrowska, Lise Guéhenneux, Piotr Klemensiewicz, Julien Maire.
Rotation de cette équipe par groupe de trois selon un planning défini à l'avance.

Niveau

S5/S6

Périodicité

• SEMESTRE 5

SEMAINE A/LUNDI de 9h à 13h et de 14h à 18h par groupe de 10 (les groupes sont définis à l'avance et l'ensemble des étudiants recevra un planning sur une période de 2 mois)

• SEMESTRE 6

SEMAINE A/LUNDI de 9h à 13h et de 14h à 18h par groupe de 10

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.

Maîtriser des outils d'analyse critique des travaux.
Parler clairement de ses créations en public.

Contenu

Ce moment d'échange autour des réalisations et travaux en cours est un rendez-vous essentiel entre l'équipe pédagogique et les étudiants, mais aussi entre les étudiants eux-mêmes.

La régularité de cet exercice collectif 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 entraînement 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.

L'année 3 est avant tout une année de profusion dans la production. En théorie vous avez déjà avancé sur vos contenus et intentions; cette année doit faire preuve de la plus large amplitude possible. Pour cela, la présence et la

régularité dans les ateliers ainsi que les rencontres sont absolument indispensables. **Pas de pensée sans pratique...**

Le temps des rencontres collectives en semaine A peut aussi être le moment d'organiser des séances autour d'un élément à «décortiquer», que ce soit le choix de l'œuvre d'un artiste que vous avez envie de montrer, d'un texte, d'une question d'actualité, ou d'une interrogation artistique que vous souhaitez partager et mettre en débat. Il s'agit de tenir des séances d'une vingtaine de minutes au maximum à chaque fois, avec chacun d'entre vous, et il s'agit que vous preniez position.

Chaque étudiant et étudiante aura la possibilité d'indiquer le nom d'un professeur référent dans l'école. Il peut s'agir de celui ou de celle avec qui vous êtes en «complicité et intelligence» sur votre travail. Ce qui peut permettre d'indiquer parfois, à l'équipe la plus élargie possible qui vous suivra en année 3, des éléments importants qui auraient pu lui échapper.

Exposition collective de l'année 3 art les 10,11,12 mai 2021, lieux non définis pour le moment.
DNA à partir du lundi 31 mai 2021.

Document écrit qui accompagnera le diplôme :
« Livre de poche »

Il s'agit, à travers ce document, de faire la synthèse des notes et réflexions sur votre production et votre engagement personnel. La forme que vous donnerez à ce document sera sous votre responsabilité. Il est important de penser à organiser vos notes dès la rentrée. De pouvoir les échanger, les partager régulièrement afin d'approcher au mieux ce que peut être l'écrit d'un futur ou d'une future artiste, au même titre qu'une parole sensible sur ses expériences et sa propre production.

C'est un objet qui doit être très précieux pour vous car il contient vos amorces de travail et de réflexion. Il est par conséquent une aide à la prise de parole et un lien de communication très utile.

En définitive, ces temps de rencontre et de présentation servent à trouver progressivement comment partager ses idées avec les autres étudiants et les enseignants dans une forme originale, attentive et rigoureuse. Votre parole doit être libre et enthousiaste, c'est une parenthèse dans le travail qui doit vous aider à avancer dans vos productions et vous préparer au DNA. Ces présentations peuvent être très courtes, sur un point précis, ou plus développées selon la nécessité de chaque étudiant. Il est possible d'envisager ces moments en amont entre deux ou plusieurs étudiants qui, travaillant dans le même espace, posent un regard sur le travail de ses voisins. Un intérêt, une curiosité permanente pour ce qui se fait autour de vous, dans l'école et à l'extérieur, un regard ouvert, des oreilles attentives et une pensée active permettent les partages et les échanges. Ils sont indispensables à un travail de création.

L'exercice doit être simple et naturel.

De la joie, de la passion, de la liberté, des hésitations, des erreurs, des surprises et de belles réussites... sont souhaitées.

Dessin

Options

Art et design

Enseignante

Karine Rougier

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE A/LUNDI

Groupe A de 9h à 13h / Groupe B de 14h à 18h

Localisation

Atelier E2

Objectif

Le dessin comme espace de résistance, de rêve, le lieu de respiration.

Au fil de l'année, trouver et développer sa propre écriture et construire un corpus d'images, de textes, en lien avec les désirs et les pensées de chacun.

Contenu

Cours de modèle vivant en alternance avec des propositions de sujets libres et des sorties au musée.

Le poème « L'Aventure » de Paul Éluard.

Méthode

Présentation d'un ensemble de dessins/peintures choisis autour d'une histoire (par exemple : le pays où tout est permis, le bal masqué, le testament d'Orphée...). Visionnage en projection dans l'atelier en début de séance puis proposition d'un sujet.

Évaluation

Engagement, curiosité, présence.

Vous serez évalués sur votre capacité à intégrer une proposition de sujet puis à vous en emparer et développer un travail personnel.

Chaque proposition est ouverte et libre.

L'idée est de faire naître un projet qui vous est personnel, afin que votre dessin se transforme en pensée et que vous puissiez développer vos rêves les plus fous.

Références

Le pays où tout est permis de Sophie Podolski, *Les fantômes en couleur* de Myriam Cahn

Dorothy Iannone, Odilon Redon, Augustin Lesage, Jim Shaw, Paul Éluard, James Ensor...

Pratique de l'espace (comprendre, pratiquer et investir l'espace avec son travail)

Option

Art

Enseignante

Chourouk Hriech

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Localisation

Atelier E2

Objectifs

Présence :

Permettre aux étudiants d'avoir et de comprendre un/le processus de création dans lequel ils s'engagent dans leurs études en école d'art.

Réflexion et production autour de leurs territoires de recherche respectifs quel que soit le médium (scénographie, mise en espace de propositions plastiques, présentation orale).

Investir et comprendre sa présence et ses propres actes au sein d'un espace choisi, défini, et construire un ensemble de propositions artistiques.

Contenu

- Ressentir, comprendre, analyser, réaliser et restituer ses intentions/intuitions plastiques.
- Quelles approches de l'espace et avec quelles réalisations ?
- L'idée à l'épreuve de l'espace.
- Mise en œuvre par des accrochages de travaux.
- Comment préparer un projet en dessin/maquette et comment le documenter.

Méthode

Cours pratiques et théoriques autour des questions de la représentation et de l'exposition aujourd'hui.

Visite d'expositions.

Analyse critique d'œuvres.

Mise en relation d'une histoire, d'une actualité et de connaissances techniques.

Présentation et accrochage des travaux dans l'espace.

Évaluation

Restitutions publiques au sein de l'école ou ailleurs.

Enseignement optionnel.

Références

ARDENNE, Paul. *Un art contextuel*. Flammarion, 2009.

CECHETTI, Alex. *Manque d'imagination*. Éditions P, 2016.

EGO, Renaud. *Le geste du regard*. L'Atelier Contemporain, 2019.

RIEGL, Aloïs. *Le Culte moderne des monuments*. Éditions Allia, 2016.

CPI : Intermèdes

Option

Art

Enseignants

Pierre-Laurent Cassière, Sylvain Deleneuve, Julien Maire

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Localisation

Ateliers techniques (numérique, son, vidéo – LoAD),
salle 3, salle de cours LoAD

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 ;

Concevoir des œuvres en lien avec des questions médiatiques, qu'elles soient de l'ordre de l'objet (sculpture), de l'image fixe (dessin, peinture, photo...), en mouvement (vidéo, art cinétique, son...), en relation à des formes spectaculaires (performance) ou encore des dispositifs techniques autonomes (installations).

Comprendre la progression des techniques audiovisuelles (notamment depuis le XIXe siècle) et leur implication dans l'évolution des formes artistiques et de l'environnement sociomédiatique.

Questionner les formes archaïques du spectacle et de l'information depuis un point de vue contemporain.

Contenu

Pour l'année 2020-2021, le thème général « Mémoires : empreinte, écriture et enregistrement » permettra d'articuler les problématiques.

- Les exercices pratiques du matin toucheront à un large panel d'outils dans des champs divers : captation, enregistrement et montage audiovisuels (vidéo, électroacoustique, audionumérique...), mécanique, électricité et électronique, initiation à la modélisation et impression 3D, communication et transferts, initiation à la programmation informatique, écrans et techniques d'affichage, etc.
- Les cours thématiques de l'après-midi aborderont des sujets comme (sous réserve de modifications) :
- La lettre et la machine : Digitalisation du langage et histoire de l'image imprimée.
- De Pythagore à Edison : Histoire de l'acoustique et de l'inscription sonore mécanique.
- De la caverne de Platon aux frères Lumière : Histoire de l'enregistrement d'images animées 1.
- Du VHS au MP4 : Histoire de l'enregistrement d'images animées 2.
- Synchronisation son/image : L'avènement du cinéma parlant.
- Musique concrète : L'enregistreur comme instrument de composition.
- Les instruments de captation et leurs détournements.

- *Field recording* et écologie acoustique.
- L'œuvre d'art à l'époque de l'imprimante 3D.
- Synthèse additive et lumière enregistrée.
- Au croisement de la défense, de la science et de la *Beat Generation* : Histoire de l'internet.

Méthode

Un sujet thématique est proposé sur l'année. Chaque étudiant·e documente au moins une réalisation par semestre et l'accompagne d'un court texte de présentation analytique. Les documents contribuent à une base de données évolutive (wiki) sur les outils et leurs usages.

Chaque journée est divisée en trois temps :

- 9h30-12h : La matinée est réservée à un exercice pratique permettant l'exploration et/ou le perfectionnement technique d'outils spécifiques en relation au thème de l'après-midi.
- 14h-16h : Un cours thématique s'articule autour d'une problématique. 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, littérature, musicologie, théorie de l'information...
- 16h-18h : Des rendez-vous individuels permettent le suivi de projet et de production, en bases techniques.

Évaluation

La documentation et le texte analytique accompagnant les travaux servent de base à l'évaluation tandis qu'une journée de présentation collective est organisée à la fin de chaque semestre sous la forme d'un petit événement. Elle permet d'échanger sur les pistes de travail et d'évaluer l'engagement comme la qualité des réalisations.

Références

- BERGSON, Henri. *La Pensée et le Mouvant*. Félix Alcan, 1934.
- CRARY, Jonathan. *Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the 19th Century*. The MIT Press, 1992.
- DASTON, Lorraine, et Peter GALISON. *Objectivité*. Presses du Réel, 2012.
- FOUCAULT, Michel. *Les Mots et les choses. Une Archéologie des Sciences humaines*. Gallimard, 1966.
- GLEIZES, Delphine, et Denis Reynaud (dir.). *Machines à Voir : Pour une histoire du regard instrumenté*. Presses Universitaires de Lyon, 2017.
- HABERMAS, Jürgen. *La Science et la Technique comme « Idéologie »*. Gallimard, 1990.
- KITTLER, Friedrich. *Gramophone, Film, Typewriter*. Brinkmann & Bose, 1986.
- MCLUHAN, Marshall. *Understanding Media : The Extension of Man*. McGraw-Hill Book Company, 1964.
- QUIGNARD, Pascal. *La Haine de la Musique*. Gallimard, 1997.
- ROUSSEL, Raymond. *La Vue*. Alphonse Lemerre éditeur, 1904.
- SIMONDON, Gilbert. *Du Mode d'Existence des Objets techniques*. Aubier, 1958.
- STERNE, Jonathan. *MP3 : Économie politique de la compression*. Philharmonie de Paris, 2018.
- SZENDY, Peter. *Écoute, Une Histoire de nos Oreilles*. Éditions de Minuit, 2001.
- ZIELINSKI, Siegfried. *Variations on Media Thinking*. University of Minnesota Press, 2019.

CPI : Studio

Option

Art

Enseignants

Christophe Berdaguer, Jean-Claude Ruggirello

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Localisation

Salle 1, ateliers C3, C4, C6

Objectif

Un lieu de travail et de réflexion sur la production artistique contemporaine en lien avec d'autres formes de création telles que le design ou encore la commande publique ou privée.

La production artistique se cantonne trop souvent dans l'esprit des étudiants à une production et à une monstration.

Nous souhaitons ouvrir et élargir les regards et les champs d'actions en abordant par exemple les modes de conception et réalisation d'une œuvre dans l'espace public, les notions d'édition et de multiple, les liens parfois ténus entre art et design dans la production contemporaine... En somme, proposer une extension du domaine de l'art.

Notre pédagogie est en lien constant avec le travail de l'étudiant mais également avec son parcours professionnel par la mise en relation des étudiants avec les acteurs de différents métiers de l'art.

Contenu

Un travail centré sur la vie d'atelier et des échanges collectifs autour des travaux au-delà des années. Deux artistes sculptrices interviendront ponctuellement dans l'équipe pédagogique.

Méthode

Échanger collectivement autour des travaux, travailler à la mise en place et la rédaction de projets hors atelier tels qu'un film ou une réalisation dans un lieu public.

Notre pédagogie se fonde sur la conversation d'atelier autour d'une proposition artistique, mais aussi sous forme de cours, de conférences et de visites d'ateliers.

Évaluation

L'évaluation du travail se fera de manière continue et collectivement.

La mise en espace des travaux sera un moment qui permettra d'apprécier l'évolution d'une démarche, tout en permettant de rendre visibles et lisibles les travaux.

Références

Construction d'un corpus de ressources

CPI : Du dessin à la sculpture et réciproquement...

Enseignants

Patrice Carré, Saverio Lucariello

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Lieu

Salle 1, ateliers C3, C4, C6

Objectifs

Le dessin a toujours accompagné et précédé la sculpture comme une base, une projection de l'idée avant la réalisation, comme une sorte de vérification anticipée d'une forme tridimensionnelle. L'esquisse, le croquis, le brouillon sont les premiers moments où l'idée tente de trouver sa propre forme dans laquelle s'incarner.

Le dessin comme projet, comme plan d'exécution, mais aussi le dessin pour ses qualités propres : dans l'espace du papier, du support, de la feuille, la trace performative et dynamique peut faire apparaître des qualités esthétiques qui font que le dessin peut aussi être une œuvre en soi, avant toute conversion en volume sculptural.

Contenu

Nous tenterons de révéler les formes les plus justes et adaptées à l'intériorité de chacun ; donc à ce qui «écologiquement et biologiquement» est propre à chacun : le minutieux, l'inabordable, la narration personnelle, les balbutiements, les bégayements, la résistance. Le philosophe Giorgio Agamben précise le concept de résistance en tant que «pouvoir de ne pas» : *«Il y a dans tout acte de création quelque chose qui résiste et s'oppose à l'expression. Résister, du latin «sisto», signifie étymologiquement «arrêter, tenir l'arrêt» ou «s'arrêter». Ce pouvoir qui suspend et arrête la puissance dans son mouvement vers l'acte et l'impuissance, la puissance-de-ne-pas»*. Le philosophe aborde également l'«inappropriable», en partant du concept de pauvreté : *«la pauvreté est la relation avec un inappropriable ; être pauvre signifie : se tenir en relation avec un bien inappropriable»*. La prise de conscience de ces concepts et la projection de l'énergie qui en découle devraient se ressentir dans le passage et les va-et-vient entre la bidimensionnalité du dessin et la tridimensionnalité du volume sculptural, dans la mise en forme et la transformation des matériaux choisis, qui pourront être les plus divers.

Par ce jeu inventif et par une manière d'observer les formes produites, chacun devrait pouvoir alimenter ce va-et-vient entre le dessin, la sculpture et la production des réalisations, comme nous pouvons le constater dans les parcours et les œuvres des grandes figures de la modernité et du passé.

Méthode

Aide à l'élaboration, à la réalisation, à la mise en œuvre des pratiques, et au développement des projets.

Se concentrer sur la production pleine et entière, à partir de l'expérience singulière et personnelle des étudiant·e-s, et avec toute la flexibilité possible dans la façon d'aborder les expériences plastiques et les souhaits-désirs de chaque

étudiant.e. Aborder la question de comment être des inventeurs de formes.

Artistes invité.e.s virtuellement : nous présenterons un grand nombre d'artistes dont les manières de créer et les œuvres montrent cette sorte de « gymnastique » artistique entre le dessin et la sculpture, afin de développer un langage autonome.

Évaluation

Présence et assiduité. Évolution des projets personnels. Inscription culturelle et qualité des réalisations.

CPI : Pictura canal historique

Option

Art

Enseignant.e.s

Sylvie Fajfrowska, Piotr Klemensiewicz, Saverio Lucariello
Alain Rivière, Katharina Schmidt

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Localisation

Matin : amphithéâtre

Après-midi : atelier D4, ateliers E1, E2 et E8

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 qualité des réalisations, de la régularité des échanges avec les enseignants durant l'élaboration du projet personnel et tout au long de son évolution.

Références

Entretiens d'artistes, Per Kirkeby Introduction à la couleur Michel-Eugène 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 : Photographie, une fabrique des images

Option

Art

Enseignant·e

Max Armengaud, Lia Giraud

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Localisation

Amphithéâtre, atelier D3

Objectifs

Initier chaque étudiant·e au développement d'une réflexion et d'une pratique singulières en utilisant les outils de production de l'image photographique.

Accompagner de façon méthodique le cheminement de l'étudiant·e vers l'élaboration d'une démarche personnelle, d'un langage esthétique qui lui soit propre.

Élargir le champ de ses connaissances théoriques (historiques et techniques) et pratiques, notamment par l'expérimentation, en les considérant 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, de se démultiplier, de s'hybrider d'une manière exponentielle par les moyens de communication contemporains.

Face à cette multitude environnante, quelles relations aux images se dégagent ? Par quels moyens s'incarnent-elles dans les matérialités photographiques, les questions posées par la représentation et les espaces de réception en pleine expansion ? Comment mobiliser ces différentes réalités pour affirmer un positionnement à partir de l'image et par l'image ?

Pour tenter d'y répondre, deux cheminements sont proposés dans ce cours.

Le premier envisage l'acte photographique comme un geste critique lié aux enjeux de représentation : dans le rapport à la captation et l'enregistrement (désigner, dévoiler, dénoncer, documenter, inventorier, archiver, enquêter, explorer, célébrer...); dans le rapport à l'image existante (collectionner, réutiliser, manipuler, détourner, reconditionner...); comme écriture en rapport aux autres écritures (littérature, poésie, cinéma, vidéo, performance, installation, sculpture, peinture...).

Le second aborde l'image comme une écologie pouvant être observée et fabriquée à plusieurs échelles spatiales : celle de la matérialité (de la résurgence des procédés physico-chimiques anciens aux nouveaux supports numériques); celle de la représentation (de son sens historique, porté par le signe, aux nouvelles "agentivités" de l'image); celle de l'espace de réception (de sa représentation bidimensionnelle à son augmentation au sein des dispositifs artistiques actuels).

S'appuyant sur de nombreux exemples d'œuvres, ce cours met ainsi en perspective de nouvelles pratiques

photographiques qui, loin de rompre avec l'héritage historique du médium, l'assimilent dans de constantes réécritures. Nous aiderons les étudiant·e-s à identifier et proposer le geste et l'écologie photographiques qui leur soient propres, en les amenant à interroger leur fabrication, à percevoir et penser les articulations, les porosités, les filiations, les ruptures au sein de la production d'images contemporaines. Cette élaboration progressive ne peut se faire que dans un double rapport à la connaissance et à l'expérimentation, en se plaçant au cœur des questionnements et processus qui travaillent l'image aujourd'hui.

Méthode

La journée s'articule autour d'un cours d'analyse d'images et d'un rendez-vous collectif de suivi des projets personnels. Des temps forts de discussion, de rencontres avec des intervenant·e-s et d'expérimentations techniques pourront être ponctuellement associés.

Évaluation

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

Bilan semestriel collégial.

Références

Quelques ouvrages clés

- AGAMBEN, Giorgio. *Qu'est-ce qu'un dispositif ?*. Rivages, 2014.
- BARTHES, Roland. *La chambre claire*. Les cahiers du cinéma, Gallimard, Le Seuil, 1980.
- BENJAMIN, Walter. *L'Œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique*. Allia, 2011.
- CHEROUX, Clément, et Karolina ZIEBINSKA-LEWANDOWSKA. *Qu'est-ce que la photographie ?*. Xavier Barral, 2015.
- FRIZOT, Michel (dir.). *Nouvelle histoire de la photographie*. Bordas, 1994.
- GUNTHER, André. *L'image partagée. La photographie numérique*. Textuel, 2015.
- «La photographie, pratiques contemporaines» (novembre 2019). *Artpress*, n°52 (hors-série).
- «La photographie, un art en transition» (août/sept./oct. 2014). *Artpress2*, n°34.
- LENOT, Marc. *Jouer contre les appareils*. Photosynthèses, 2017.
- POIVERT, Michel. *La photographie contemporaine*. Flammarion, 2018.

Et aussi : *Les grands entretiens d'Artpress* sur la photographie, la collection *Photo Poche*, la collection *Carnets du Bal...*

Coordination – dess(e)iner le projet

Enseignant: Frédéric Frédout, Enseignante invitée
ponctuellement : Chourouk Hriech

Option: Design

Niveau: S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE A/VENDREDI

De 9h à 13h pour l'année 2 / de 14h à 18h pour l'année 3

Localisation: Atelier D3

Objectifs

VERSION IN : espace et moment de coordination pédagogique en année 2 et en année diplômante. Coordination du développement 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

Utiliser le(s) dessin(s) comme élément traversant et structurant le projet.

Semestres 3-4-5 : dess(e)ins pour l'analyse, les recherches, le concept, la programmation, la vérification, la fabrication, le développement, la compréhension et la communication.
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...

« Quelques capsules méthodologiques indicatives » :

- Apprendre à regarder, le relevé de site
- Entrer dans le projet par les échelles
- Lire dans les taches et le marc de café, le rôle de la maquette dans le projet, Prouns 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...

Méthode

Et si on tentait de se passer de parole... Dess(e)iner tout le temps...

Autour de la table, dans l'atelier, autour des projets, autour des questions de design, autour de l'actualité, dans les expositions, dans la ville, le monde ?

Évaluation

Présence, contrôle continu, participation personnelle de l'étudiant et carnet de bord

Références

- Les mémoires de DNA des années précédentes
- Les accrochages d'anciens diplômés
- Le Corpus Design
- L'actualité

CPI : Espaces [&] Publics

Option

Design

Enseignant-e-s

Max Armengaud, Dominik Barbier, Jérôme Duval, Frédéric Frédout, Coralie Gourguechon, Ronan Kerdreux

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE B/MERCREDI et JEUDI de 9h à 13h et de 14h à 18h Mercredi : « Espaces [&] Publics » avec Ronan Kerdreux - « Scéno Muséo » / « Images espaces » avec Dominik Barbier, Ronan Kerdreux, Max Armengaud - « Digital design » avec Jérôme Duval

Jeudi : mise en commun, revue de projets, accrochage collectif, rencontres partenaires, visites en extérieurs avec Frédéric Frédout, Ronan Kerdreux, Dominik Barbier, Jérôme Duval

Localisation

Atelier design, LoAD, sorties urbaines en extérieur

Objectifs

« 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.

Les objectifs sont :

1. Familiariser les étudiant-e-s 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 étudiant-e-s 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-e 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.
4. 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.

« Scéno Muséo » a pour objectifs complémentaires :

- Appréhender les enjeux de la muséographie et de la scénographie pour l'espace public.
- Ouvrir aux enjeux de la création video, de la projection, du *videomapping*, de l'image dans l'espace.
- Développer une maîtrise du langage et des outils de la scénographie pour les musées.
- Concevoir, réaliser et exposer des dispositifs de création et de médiation dans un contexte professionnel.

« Digital design » consiste d'une part à optimiser les projets développés au sein du CPI Espaces & publics tout au long de l'année, de façon numérique lorsque cela le nécessite. Mais il explore également en parallèle d'autres choix esthétiques et techniques que permettent l'utilisation des outils numériques. Développer les espaces virtuels, créer des formes et des 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.

Contenu

« Espaces [et] Publics » souhaite :

- Finaliser selon le nouveau contexte : le travail entrepris en 2019-20 avec les partenaires pour la Nuit des musées, les Rendez-vous au jardin, « Cultivons-nous ».
- Participer au concours MINIMAOUSSE 8 : « L'Aquabane, une micro architecture entre deux rives » pour permettre aux étudiant·e·s de traiter un projet en groupe, de l'esquisse jusqu'au rendu final imposé en passant par toutes les étapes du projet. Le thème, de l'habitat flottant, de la montée des eaux liées aux variations climatiques reste dans la problématique contemporaine. Mais abordé sous l'angle de la micro-architecture, c'est complémentaire de l'approche des espaces publics effectuée en 2019/20. Cela afin de construire un véritable apprentissage sur deux années au sein de l'atelier « Espaces [et] Publics »
- Mener un workshop autour du Concours Mini Maousse 8 afin d'élargir la proposition à la totalité de l'école de façon transversale avec l'option Art. Voir le programme des workshops.

« Espaces [et] Publics » se prolonge ponctuellement vers :

- Le Workshop « Cabanes ». Voir le programme des workshops.
- Le studio Lentigo et la collaboration avec l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise. Voir la fiche spécifique.
- Le studio DESING qui aborde le contexte particulier nécessaire à l'émergence du projet.

« Scéno Muséo » comprend :

- MUSEO – une brève histoire des musées de Ronan Kerdreux – Histoire, méthode, enjeux de la muséographie
- SCENO – expériences contemporaines de Dominik Barbier – Décryptage des processus sur des exemples de scénographies contemporaines. Sensibilités actuelles dans la scénographie et la muséographie, expériences vécues et décryptage de processus de scénographies contemporaines

« IMAGE/ESPACE » comprend :

- ANTIMAPPING – 100000 ans d'art mural de Dominik Barbier et Max Armengaud – Apprentissage technique, contexte artistique et langage de la projection et l'image dans l'espace
- DA VINCI – artiste et logiciel – de Dominik Barbier et Ronan Kerdreux
- Apprentissage technique de la vidéo : maîtrise de l'outil et maîtrise du langage.

Réflexion et pratique : image projetée et mise en scène des images dans l'espace. Recherche et développement d'une écriture multimédia à l'échelle de la Cité. L'image au croisement du spectacle, de l'architecture, de la muséographie, de l'espace. Conception et réalisation de dispositifs de création et de scénographie. Expérimentation et réalisation de formes innovantes Image / espace.

Confrontation au réel lors de Collaboration avec des musées :

- Musée Arles antique : exposition des travaux d'étudiants réalisés pour la « Nuit des musées »
- Musée d'Histoire de Marseille / Mémorial de la Marseillaise : exposition de projets

« Digital design » commencera par un état des lieux des enjeux sociaux et esthétiques du champ artistique couvert par le *Digital Design*. Puis nous aborderons des projets existants pour comprendre et expérimenter. Comprendre comment c'est fabriqué ? Pour quels publics ? Nous allons décortiquer des contenus, afin d'identifier ensemble à quel type de créativité ils font appel. Dans quels contextes ont-ils été développés, pour quels supports, et surtout avec quels moyens techniques ?

Méthode

Cours réguliers / apprentissages techniques / temps forts / capsules méthodologiques / immersion / rencontres extérieures

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 étudiant·e·s.
2. Sorties en ville, parcours urbain et rencontres de professionnels alimenteront les travaux
3. Utilisation des outils graphiques / texte / image. Sensibilisation à la production et à l'analyse d'objets imprimés pour l'analyse, la projection et le rendu de projet.
4. Utilisation de la maquette pour le passage à la 3D avec les allers-retours nécessaires entre dessin et volume. Étroite collaboration avec l'atelier maquette pour finaliser le projet en volume.
5. Progressivité par l'échelle : les étudiants des 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.
6. Pour Scéno Muséo : visite d'expositions, rencontres avec les concepteurs et scénographes, et avec les conservateurs. Rencontre et suivi des projets pour les musées avec les équipes des Musées (Fabrice Denise, directeur du Musée d'Histoire de Marseille et Nicolas de Larquier, directeur des publics du Musée départemental Arles antique)
7. En Digital Design, apprentissages variables en fonction du contexte et des projets, qu'il s'agisse de la création d'espaces virtuels ou d'espaces réels impliquant du numérique.

Évaluation

L'évaluation s'appuiera sur :

- la présence et le contrôle continu au sein de l'atelier et sur site et espace d'échange 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 finale.
- la présentation finale au bilan semestriel.

Les critères d'évaluation sont :

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

Références

Sur la ville et l'espace public en général

- Archilab 2004 Orléans : la ville à nu. Éditions HYX, 2005.
- BAILLY, Jean-Christophe. *La ville à l'œuvre*. Éditions de l'Imprimeur, 2001.
- DONNADIEU, Brigitte. *L'apprentissage du regard : leçons d'architecture de Dominique Spinetta*. La Villette, 2002.
- FRAC Centre. *Architectures expérimentales, 1950-2000*. Éditions HYX, 2005
- KOOLHAAS, Rem. *New-York délire*. Parenthèses éditions, 2002.
- PACQUOT, Thierry. *L'espace public*. La Découverte, 2009.
- *Le paysage*. La Découverte, 2016.
- SBRIGLIO, Jacques, et Marie-Hélène BIGET. *Marseille: 1945-1993*. Parenthèses, 1994.

Pour le concours Mini Maousse :

Architecture flottante, sur l'eau

- BAKER, Lisa. *Built on water: floating architecture + design*. Braun, 2015.
- CAUE Haute Savoie, *Franchir la berge, les Alpes, les lacs, l'architecture*. Dossier pédagogique d'exposition, 2018.
- Cité de la mer. Biographie de Jacques Rougerie.
- FLESCHE, Felix, et Christian BURCHARD. *Water House*. Prestel, 2005.
- FLETCHER, Mark. *Iles: architecture contemporaine sur l'eau*. HF Ullmann, 2009.
- Frac Centre. *Villes visionnaires. Hommage à Michel Ragon*. Dossier pédagogique de l'exposition les Turbulences, 2014.
- KOEN, Olthuis, et David KEUNING. *Float!: building on water to combat urban congestion and climate change*. Frame Publisher BV, 2011.
- KOTMAIR, Alisa. *Vivre sur l'eau*. EPA Éditions, 2019.
- ROUGERIE, Jacques, et Édith VIGNES. *Habiter la mer*. Éditions maritimes et d'Outre-Mer, 1978.
- WILLEMIN, Véronique. *Maisons sur l'eau*. Éditions Alternatives, 2008.

Architecture écologique

- ANKER, Peder. *From Bauhaus to ecohouse: a history of ecological design*. Louisiana State University Press, 2010.

- CONTAL, Marie-Hélène, Dominique GAUZIN-MÜLLER, LECCEUR Christelle, et al. *Habiter écologique*. Actes Sud/ Cité de l'architecture & du patrimoine, 2009.
- JODIDIO, Philip. *L'architecture verte*. Taschen, 2018.
- On building your dream (floating) home-studio, the Dutch way
- ROCCA, Alessandro. *Architecture naturelle*. Actes Sud, 2007.
- VAN UFFELEN, Chris. *Ecological Architecture*. Braun, 2009.
- WOO, Lillian, et Ken YEANG. *Dictionary of ecodesign: an illustrated reference*. Routledge, 2010.

Architecture d'urgence

EYRAUD, Thierry, et Jacques WHITE. *Autour de l'urgence, modules d'habitation*. Publications de l'Université de Saint-Etienne, 2007.

Pour « Scéno Muséo »

- Da Vinci Resolve 16.2 Manual
- DE VINCI, Léonard. *Carnets et Traité de la Peinture*.
- DJAOUI, David, et Sabrina MARLIER. *Arles Rhône 3*. Actes Sud, 2011.
- Dominik Barbier: Mémorial de la Marseillaise, Marseille
- Dominik Barbier / Judith Bartolani: Pour te rejoindre - Mémorial des Déportations, Marseille
- EISENSTEIN, Sergueï. *Alexandre Nevski* (film), 1938.
- FURET, François. *La Révolution Française*. Fayard/Hachette littérature, 1988.
- Grottes de Chauvet et Lascaux: originales, reconstituées en résine, simulées en 3D
- Mapping Festival, Genève
- Nuit européenne des musées depuis 2012 au Musée Arles antique
- PAINI, Dominique. *L'Attrait des Nuages*. Exhibitions International, 2010.
- PICON-VALLIN Béatrice. *La scène et les Images*. CNRS, 1996.
- VOVELLE, Michel. *La chute de la Monarchie (1787 - 1792)*. Points, 1972.

Pour « Digital Design »

GOODWIN, Kim. *Designing for the Digital age*. John Wiley & Sons, 2009.

CPI: Objet

Option

Design

Enseignant·e·s

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

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE A/MARDI et MERCREDI

Année 2 : mardi de 9h à 13h avec N. Dewez et A. Schindlbeck mercredi en demi-groupes de 9h à 13h et de 14h à 18h, cours de 3D avec A. Schindlbeck et suivi de projets avec F. du Chayla et N. Dewez

Année 3 : mardi de 14h à 18h avec F. du Chayla et A. Martel mercredi de 9h à 18h : suivi de projets avec F. du Chayla et N. Dewez

Localisation

Atelier design et salle de cours du LoAD

Objectifs

Année 2 : « L'Objet et sa matière »

Apprentissage des matériaux, leurs assemblages, leurs forces/faiblesses/usages (dans quel contexte utiliser quels matériaux et pourquoi), apprentissage des techniques de production (qu'est-ce que le pliage, le cintrage, l'emboutissage, le thermoformage...)

Année 3 : « L'Objet par rapport au corps et à son utilisateur »
Ergonomie, notion d'échelle par rapport au corps et à son contexte, manipulation de l'objet, prise en main, mécanisme divers...

Contenu

Année 2 : Cours d'introduction sur « les matériaux et modes de production » suivi de 3 exercices de mise en pratique.

Année 3 : Cours d'introduction sur « l'Objet par rapport au corps et à son utilisateur » suivi de 3 exercices de mise en pratique.

Méthode

Année 2 : Visite d'ateliers de thermoformage, fraisage, repoussage... et collaboration avec les bases techniques de l'école. Les trois exercices aborderont des matériaux/modes de production/assemblages différents tels que de la marqueterie avec du plastique recyclé par exemple. L'usage est moins important dans le projet; l'essentiel ici est la maîtrise des matériaux.

Année 3 : Travail sur l'ergonomie, les mécanismes et la manipulation (meubles pliables démontables...). Les trois exercices aborderont trois axes différents tels qu'un mobilier pliable, un mécanisme et un objet en plusieurs parties. Ici, l'usage et son ergonomie sont essentiels dans le projet.

Évaluation

20% Présence / 20% Concept / 20% Présentation / 40% Prototypage

Références

= Techniques + en fonction de l'exercice

3D : Digital nature De l'observation à l'artefact

Option

Design

Enseignant

Axel Schindlbeck

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE A/MERCREDI de 9h30 à 13h et 14h à 18h, En deux groupes.

Localisation

Salle de cours du LoAD

Objectifs

Apprentissage des outils de modélisation 3D de façon « naturelle ».

Contenu

Le digital fait généralement référence à quelque chose utilisant des chiffres, en particulier des chiffres binaires. La nature, au sens le plus large, c'est le monde ou l'univers naturel, physique ou matériel, ainsi que la vie en général. Le mot nature est dérivé du mot latin natura, ou « qualités essentielles, disposition innée », et dans les temps anciens, signifiait littéralement « naissance ».

Méthode

Observez et inspirez-vous de votre environnement. Recherchez des formes, des motifs, des structures, des principes de construction, des principes de fonction intéressants... Filtrez, résumez, traduisez et numérisez les inspirations et les idées trouvées dans une forme dessinée en 3D.

Voici une liste de mots-clés à rechercher : diatoms; snowflakes; fractals; corals; ripples; honeycomb; golden section; golden angle; fibonacci; icosahedron; Buckminster Fuller; Escher; Erwin Hauer; tessellation; polygonized. N'hésitez pas à trouver d'autres exemples pour compléter la liste. Essayez d'utiliser une référence trouvée dans votre environnement comme point de départ pour une idée de projet.

Évaluation

Participation, engagement, qualité des réalisations.

Références

ERNST HAECKEL "Kunstformen der Natur" (1998)
<http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/haeckel/kunstformen/natur.html>
http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/haeckel/kunstformen/Haeckel_Kunstformen.pdf

Deuxième cycle, années 4/5

Regards critiques sur « Manifesta 13 »

Option

Art

Enseignante

Anna Dezeuze avec la participation ponctuelle d'autres enseignants

Niveau

S7

Périodicité

SEMAINE A/LUNDI de 9h30 à 12h30
SEMAINE B/VENDREDI de 9h à 13h

Localisation

Lundi : salle 2

Vendredi : atelier D3, expositions

Objectifs

Partager l'expérience d'un événement artistique d'envergure internationale à Marseille.

Développer un regard critique sur les relations entre l'œuvre, l'exposition et leurs contextes artistiques, géographiques et politiques.

Se positionner par rapport au travail d'autres artistes et à des questions qui traversent l'art contemporain aujourd'hui

Contenu

Marseille accueille en 2020 la treizième édition de Manifesta, la biennale « nomade » qui se déroule dans une ville européenne différente depuis 1996. Comme les « Manifesta » précédentes, l'exposition « Traits d'union-s » cherche à mettre en lumière les relations entre art et société dans l'Europe d'aujourd'hui au travers du prisme d'une géographie artistique et politique locale.

Pourquoi Marseille a-t-elle été choisie ? Comment les commissaires invités et les artistes qu'ils ont sélectionnés ont-ils choisi d'explorer ce champ de réflexion ? Comment chaque exposition, et chaque œuvre, répondent-elles à leurs contextes ? Quelle place les expositions de la programmation « Parallèles du Sud », et les autres expositions qui se tiennent à Marseille simultanément, occupent-elles ?

Méthode

Nous nous interrogerons sur ces questions à travers visites, rencontres et discussions.

Les visites se feront en groupes et en individuel. Chaque discussion sera animée par un groupe d'étudiants différent en dialogue avec leurs enseignants et camarades.

Évaluation

Participation aux visites et discussions collectives. Travail individuel.

Regards sur l'art contemporain

Option

Art

Enseignante

Anna Dezeuze

Niveau

S8

Périodicité

SEMAINE A/LUNDI de 9h30 à 12h30

Localisation

Salle 2

Objectifs

- Réfléchir aux manières dont le regard du spectateur est mis en œuvre et aux questions artistiques et politiques qu'elles suscitent.
- Cerner, explorer, débattre et discuter ensemble de ces questions.
- S'initier aux outils d'analyse et de recherche pour réfléchir à ces questions.

Contenu

Comment regarder ? Que regarde-t-on ? Qui regarde ?

Nous aborderons ces questions très générales à travers des études de cas en relation avec l'actualité de l'art moderne et contemporain. Nous nous attacherons particulièrement à étudier les manières dont œuvres et expositions mettent à l'œuvre le regard et les questions artistiques et politiques qu'elles suscitent.

Les études de cas s'articuleront autour de questions telles que :

- Enfance et imagination
- Art et culture populaire
- Art et décoration
- Consentement, amour, désir
- Identité, genre, sexualité
- Regards postcoloniaux
- Récits et documents

Méthode

- Présentation par l'enseignante de différentes études de cas
- Débat autour de chaque étude de cas
- Présentation par chaque étudiant d'une œuvre, d'un objet, d'une question, d'une exposition dont il ou elle souhaite débattre avec le groupe

Évaluation

Présence, participation, présentation

Utopias/Dystopias

Enseignants

Ronan Kerdreux, Dennis Tredy

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/VENDREDI de 9h à 12h30

Localisation

Ateliers design

Objectifs

Pratiquer avec les étudiants la langue anglaise. Lister les enjeux sociaux et politiques qui ont présidé au développement d'utopies et leurs versants « sombres », les dystopies. Examiner comment ces éléments appartenant à priori à la littérature ont trouvé dans l'urbanisme un terrain d'expérimentation en requalifiant les approches de villes utopiques, idéales, génériques, etc.

Contenu

La notion d'utopie est à priori une notion spécifique à la littérature. Elle précède grandement l'invention officielle du mot par Thomas More. Elle est intrinsèque aux sociétés humaines généralement insatisfaites de leur vie sociale, de leur système de gouvernance, de l'émancipation de chacun. Elle est souvent liée à des ambitions religieuses, politiques, syndicales. Paradoxalement, elle est très présente dans le monde de l'urbanisme et de l'architecture, sous des formes diverses, de la ville idéale à la ville maîtrisée (sous l'angle de la planification), de la ville générique qui guide la forme d'établissements nouveaux à la ville débarrassée (ou souhaitée comme telle) des défauts de la vie moderne. Cette conversation a été entamée il y a trois années maintenant. Bien-sûr, les enseignements diffèrent chaque année pour approfondir une approche ou une époque. Cette année sera consacrée plus particulièrement au tournant entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe.

Méthode

Exposés des étudiants avec remise d'un documents écrit. Planning élaboré en début d'année universitaire. Interventions magistrales illustrées de projections suivies de discussions.

Éléments annexes : seront abordées de manière complémentaires les questions de présentation professionnelle en anglais selon les critères sociaux-culturels nord-américains et, selon les demandes, les questions liées à l'exercice professionnel (voir les cours en ligne élaborés pendant la période de confinement).

Évaluation

Ce séminaire vaut pour deux aspects d'évaluation : les ECTS d'anglais (pratique d'une langue étrangère) les ECTS liés à la fréquentation d'un séminaire.

L'évaluation se basera sur :

- la présence ;
- les exposés soutenus et les documents écrits les accompagnant. Sera examiné en particulier la capacité des étudiants à développer une pensée personnelle ;
- la qualité de l'expression orale et écrite en anglais.

Senior English

Option

Art

Enseignant

Dennis Tredy

Niveau

S7/S8

Périodicité

SEMAINE B/JEUDI de 10h à 12h

Localisation

Salle 2

Objectifs du cours

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 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 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

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 audio, 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 d'actualité variés 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'étudiant 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)

Options

Art et design

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.

Les mots justes

Option

Art

Enseignant·e·s

Anna Dezeuze, Nina Leger et Denis Prisset avec des interventions ponctuelles de Lia Giraud, Alain Rivière

Niveau

S7, S10

Périodicité

SEMAINE B/LUNDI de 10h à 13h

Localisation

Atelier D3

Objectifs

Parler d'art de manière simple et précise, sans superflus ni prétention, cela peut être :

- savoir écouter (les questions et les commentaires qui vous sont adressés)
- trouver des mots communs (ou mon travail expliqué aux enfants)
- parler de son travail sans parler de son travail
- parler de son travail sans parler (dessins, tables de recherche, accrochage, l'artiste-curateur)
- raconter des anecdotes
- changer d'avis, d'approches (les idées et le travail se déplacent)
- raconter des découvertes, des curiosités, des artistes alliés, des œuvres contre lesquelles on se construit
- montrer des images du travail (à l'atelier, dans le lieu de conception ou accroché, exposé)
- l'instant Instagram

Contenu

- Présentation d'exemples d'artistes parlant de leur travail, en entretien (avec Lise Guéhenneux), par écrit, en conférence ; sérieusement et parfois moins sérieusement
- Rencontre avec Alain Rivière autour des portraits d'étudiants sur la chaîne Youtube de l'école
- Visionnage de portraits d'artistes
- Présentation d'images d'ateliers et d'accrochages
- Discussions de textes, d'images, de vidéos
- Partage d'expériences
- Exercices individuels et collectifs

Évaluation

Présence et participation active au cours
Exercices individuels et collectifs

Les mots et la chose

Option

Art

Enseignant·e·s

Anna Dezeuze, Nicolas Feodoroff, Nina Leger, Denis Prisset

Niveau

S9

Périodicité

SEMAINE B/MERCREDI de 14h à 18h,

Localisation

Salle 1

Objectifs

Le cours proposera une histoire de l'art appliquée et incarnée afin d'opérer la transition entre une histoire de l'art comme enseignement à destination d'étudiant·e·s et une histoire de l'art vécue comme scène et matériau à usage de jeunes artistes. Dans un premier temps, nous irons rencontrer et écouter des artistes afin d'identifier comment ils·elles se positionnent, décrivent leur travail passé, en cours et à venir. Dans un deuxième temps, les étudiant·e·s travailleront à parler de leur propre travail et de leur projet de manière simple et précise, sans détail superflu ni prétention. Enfin, ils·elles seront accompagné·e·s dans la rédaction d'un texte de portfolio.

Contenu

Volet 1 d'octobre à décembre / « Pour parler », Nicolas Feodoroff, Nina Leger.

Par la visite et la conversation d'atelier, les étudiant·e·s seront exposé·e·s à une histoire de l'art en train de se faire et entendront comment des artistes actif·ve·s parlent de leur travail en cours. Comment se situer dans son travail et dans le champ de l'art ? Comment raconter son travail ? Comment parler d'une pièce ? Comment expliquer un projet ? Trois séances de visites et de rencontres en groupes restreints sont programmées. Elles seront complétées par trois séances théoriques dédiées aux paroles d'artistes.

Volet 2 de janvier à mars / « Les mots justes », Anna Dezeuze, Nina Leger, Denis Prisset

Parler d'art de manière simple et précise, sans superflu ni prétention, cela peut être :

- savoir écouter (les questions et les commentaires qui vous sont adressés) ;
- trouver des mots communs (ou « mon travail expliqué aux enfants ») ;
- parler de son travail sans parler de son travail ;
- parler de son travail sans parler (dessins, tables de recherche, accrochage, l'artiste-curateur) ;
- raconter des anecdotes ;
- changer d'avis, d'approches (les idées et le travail se déplacent) ;
- raconter des découvertes, des curiosités, des artistes alliés, des œuvres contre lesquelles on se construit ;
- montrer des images du travail (à l'atelier, dans le lieu de conception ou accroché, exposé).

Méthode

- Rencontres avec des artistes travaillant à Marseille (3 séances)
- Discussions autour des rencontres, de textes, de vidéos, d'images...
- Exercices de groupe
- Rendez-vous individuels

Évaluation

- Présence à tous les rendez-vous organisés et participation active au cours
- Exercices individuels et collectifs
- Rédaction d'un texte de portfolio

Dans l'espace**Option**

Art

Enseignant·e·s

Équipe années 4,5

Niveau

S7/S8, S9

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

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

Localisation

Salles d'exposition, ateliers, ateliers A3, C5 ou autres lieux ad hoc.

Objectifs

Expérimenter des installations, accrochages et modes de présentation en cohérence avec les enjeux du travail en le prolongeant en dehors de l'atelier.

Le but de ces séances hebdomadaires est d'amener les étudiant·e·s 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. 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 sont les objectifs de ces séances.

C'est un moment permettant l'accompagnement des productions et non leur évaluation.

Contenu

La mise en espace est un moment de travail collectif en dehors de l'atelier autour de l'accrochage. Il s'agit d'expérimenter comment une forme s'inscrit, se continue, se modifie, dans un espace spécifique, de confronter son travail à la forme d'exposition, avec un public, d'échanger autour des propositions présentées et ainsi d'informer la poursuite du travail. Toutes formes d'approches individuelles ou de groupe sont envisageables.

Chaque mardi en amphi à 13h30 aura lieu « Ici ou là » : une étude de cas d'accrochage, d'une expérience particulière de mise en espace d'une ou plusieurs pièces, d'une forme d'accrochage.

Méthode

Accrochages à l'école tous les mardis accompagnés de discussions avec les enseignant·e·s et les étudiant·e·s de l'année.

Un planning de passage sera établi avec vos coordinatrice·teur·s en début de semestre.

Évaluation

Qualité et pertinence des propositions, participation aux débats, engagement et autonomie.

La présence à ces séances est obligatoire.

Références

Des références sont données à chacun·e des étudiant·e·s en relation avec le travail présenté.

Moyens techniques et matériels demandés

Kit d'accrochage disponible auprès des moniteurs.

Pour l'utilisation des galeries :

Réservation des salles auprès des moniteurs en direct ou par mail à moniteurs@esadmm.fr (aucune réservation par téléphone). Leur bureau se trouve entre les ateliers A3 et A4. Ils sont présents à l'école du lundi au vendredi de 9h-12h30 / 13h30-17h en semaine A et B. Après réservation, les clefs sont à récupérer le matin et à déposer le soir auprès du gardien.

Les moniteurs peuvent vous accompagner pour les accrochages. La remise en état des salles après chaque utilisation par vos soins (murs propres, trous rebouchés...) étant une condition minimale à leur utilisation, ils y veilleront

Droit de la propriété intellectuelle

Options

Art et design

Enseignant·e·s

Me Camille Letellier, avocate

Philippe Mouron, maître de conférences HDR en droit privé

Niveau

S7

Périodicité

SEMAINE A/VENDREDI de 9h à 12h

Dates à préciser

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/Fichestechniques/ Fiches-techniques-sur-les-droits-d-auteur-et-les-droits-voisins](http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Fichestechniques/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, S9

Périodicité

SEMAINE B/MERCREDI de 9h à 12h

Localisation

Salle 2

Objectifs

Approfondir sa culture historique et théorique du design, 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 et à l'écriture. Comprendre les différents registres de l'écrit, entendre et faire entendre la voix des designers.

Contenu

Les textes lus ne sont pas prédéfinis mais se déterminent au fil des séances en fonction des domaines de recherche et d'expérimentation de chacun, de l'actualité, des rencontres et des trouvailles des participants.

Méthode

Séminaire lié au séminaire de préparation au mémoire.

Lecture de textes à voix haute.

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

Évaluation

Présence et participation

Atelier mémoire

Option: Art

Enseignant·e·s: Pierre-Laurent Cassière, Anna Dezeuze, Lia Giraud, Nina Leger, Denis Prisset, Katharina Schmidt, vos directeur·rice·s de mémoire, Christine Mahdessian

Niveau: S7/S8

Périodicité

4 séances réparties sur l'année et des rendez-vous ponctuels

Localisation: À préciser à chaque séance

Objectifs

Lancer le travail et acquérir l'autonomie pour boucler la rédaction du mémoire à l'issue de l'année 4. Par la lecture d'écrits d'artistes, par la discussion avec des intervenant·e·s invité·e·s, par des mises en pratiques écrites, nous souhaitons amener chaque étudiant·e 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 fait en atelier sera à poursuivre au long de l'année en dialogue avec les directeur·rice·s de mémoire choisi·e·s dès décembre.

Contenu

1er temps / Séance introductive :

entre le 12 et le 22 octobre > une séance de 3 heures.

- présentation du contexte de l'exercice, ses raisons et ses attendus
- présentation du calendrier des échéances
- distribution / présentation du document mémoire et du livret des textes
- distribution de la convention de mémoire

2e temps / 15 jours plus tard :

travail d'étude à la bibliothèque > 1 journée

- consultations des mémoires
- recherches bibliographiques
- discussion sur le choix des sujets
- travail individuel

3e temps / Avant fin janvier :

une séance de retours sur les textes rendus par l'équipe et par les directeur·rice·s choisi·e·s > 3 heures.

4e temps / début avril : Intensif mémoire > 2 jours.

écrire, écrire, écrire

Rendez-vous corollaires :

- une session avec Clara Schulmann en parallèle de sa conférence à l'école
- une session avec Laura Brignon en parallèle de sa conférence à l'école
- individuellement pour chaque étudiant·e : des échanges réguliers avec les directeur·rice·s

Évaluation

Participation aux sessions collectives et deux rendus :

- 7 décembre : un début de rédaction de 5 000 signes minimum accompagné d'une courte bibliographie, du choix des directeur·rice·s de mémoires et de la convention de mémoire.

- 28 mai : rédaction du mémoire à envoyer aux directeur·rice·s pour évaluation

Références

Une bibliographie et un livret de textes seront distribués au début de l'année.

Mise en œuvre du mémoire

Option

Design

Enseignant·e

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau

S7

Périodicité

SEMAINE B/MERCREDI de 14h à 17h

Localisation

Salle 2

Objectifs

Écrire un mémoire qui correspond aux exigences d'un deuxième cycle d'enseignement supérieur en termes de rigueur, de questionnement et de références. Mais écrire un mémoire qui soit aussi celui d'un designer, où l'écriture n'est pas que le vecteur d'un savoir académique mais le résultat d'une expérience et d'une inventivité intellectuelle et formelle.

S'approcher le plus possible des codes, des outils et des exigences de l'édition professionnelle.

Contenu

5 séances introductives précéderont un suivi individuel :

- Qu'est-ce que tu veux que je te dise? (présentation du mémoire et de ses attendus)
- Par où commencer? (comment amorcer l'écriture, quelle forme peut-elle prendre, participation active — chacun arrive avec un texte)
- Faire le tour de la question (recherche documentaire et bibliographie)
- En long en large et en travers (cours InDesign)
- Faut que je te le dise comment? (lire et se relire, élaguer, préciser, ordonner)

Méthode

Participation des étudiants, dialogue et critique constructive.

Évaluation

Présence et participation

Suivi du mémoire

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 correspond aux exigences d'un deuxième cycle d'enseignement supérieur en termes de rigueur, de questionnement et de références. Mais écrire un mémoire qui soit aussi celui d'un designer, où l'écriture n'est pas que le vecteur d'un savoir académique mais le résultat d'une expérience et d'une inventivité intellectuelle et formelle.

S'approcher le plus possible des codes, des outils et des exigences de l'édition professionnelle.

Contenu

Pendant la première séance, chaque étudiant doit, lors d'une séance collective, présenter son mémoire et son état d'avancement.

Le reste des séances a lieu sous forme de rendez-vous individuels ou en petits groupes.

Méthode

Participation des étudiants, dialogue et critique constructive.

Évaluation

Présence et participation

D.E.S.I.N.G

Design d'Espace Social Innovation Nomade devient :
« Dess(e)iner Ensemble Son Imaginaire Nouvelle Génération »

Option

Design

Enseignants

Christophe Berdagner, Frédéric Frédout

Niveau

S7/S8

Périodicité

SEMAINES A et B/LUNDI de 14h à 18h

Localisation

Ateliers C1, C2 et voyages dans le temps !

Objectifs

L'ambition du studio 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. La prospective est le mode opératoire pour à la fois penser le design de demain mais aussi se penser comme futur designer au sein d'un nouveau contexte qu'il faut parfois d'abord inventer pour que le projet puisse y prendre racine.

L'apprentissage du design se fait par la maîtrise d'outils techniques, théoriques, méthodologiques mais néglige trop souvent le facteur temps.

L'épisode pandémique et la crise sanitaire liée au COVID-19 que nous traversons ont mis à mal beaucoup de nos certitudes et de nos habitudes, la course du temps s'est infléchie et notre rapport à l'espace s'est confiné.

Anticiper, prévoir et rêver, c'est aussi se préparer à réagir face à l'impensable, aux changements brutaux. Il est fort probable que le métier de designer tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existe plus dans un avenir proche, alors rêvons-le pour mieux le réinventer !

« Ce dont je suis redevable à mes compagnons amérindiens c'est de m'avoir permis, en bouleversant mes évidences par l'assurance tranquille avec laquelle ils adhéraient aux leurs, de m'interroger en retour sur ce que j'avais tenu jusque-là, plus ou moins consciemment, pour des vérités incontestables » (DESCOLA, éditions du Collège de France 2001, p. 13¹)

Par ailleurs, Philippe Descola nous explique que chez les indiens, chaque décision prise est « mesurée » selon un critère de jugement temporel : quelle répercussion aura-t-elle pendant au moins 15 générations ?

Paul Valéry disait : « même l'avenir n'est plus ce qu'il était », alors rêvons-le et changeons-le !

¹ DESCOLA, Philippe. *Anthropologie de la nature* - Leçon inaugurale du Collège de France prononcée le jeudi 29 mars 2001. Éditions du Collège de France, 2001

Contenu

Rêver ou cauchemarder notre futur nécessite de comprendre et analyser le monde qui nous entoure. Ensuite, il s'agit de prélever des « embryons de réalité » et les exacerber puis de trouver les mots et les images (esquisses, dessins,

maquettes, modélisations) pour donner forme à ses intuitions et ses désirs. Enfin, il faut rassembler le tout, structurer ses intuitions, développer ce qui ne l'est pas pour proposer une prospective individuelle à 10 ans et la présenter devant un public.

Méthode

La méthode employée pour traverser toutes ces questions consiste à construire une conférence du futur : celle d'un étudiant de 4e année 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 de la 5ème année 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.

Un exercice de prospection est également réalisé en parallèle de cette conférence pour s'entraîner, réfléchir en collectif, produire un objet graphique qui traite une thématique.

En 2019/2020, c'était la « voiture autonome » dans 10 ans, pour 2020/2021 le thème sera choisi collectivement.

Évaluation

L'étudiant présente régulièrement ses travaux et crée des scénographies en 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. Le travail sera montré publiquement d'abord à l'échelle de l'école et ensuite aux journées portes ouvertes.

Références

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

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 développements 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. Lui donner 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 aux besoins, traités dans un ordre différent selon le groupe :

- Notions de marketing : origines, différents usages, applications multiples au design.
- Votre mission de designer si vous l'acceptez.
- Appel d'offre et commande publique.
- Éthique et politique
- Méthodologies adaptatives et stratégies.
- Travailler en équipe.
- Structurer la réponse autant que le projet.
- Contractualiser.
- Temporalités du projet.
- Cartographie des savoir-faire.
- Développer ses outils d'évaluation, de veille et de progression.
- Construire un projet de budget pour subvention, aide.

Méthode

«Lundi c'est le marché» propose de s'appuyer sur l'observation et l'analyse de pratiques, de contextes réels de commandes, de différentes étapes de production, de phases successives de projets, des terrains de rencontre entre offre et demande pour permettre à l'étudiant de compléter son approche théorique et culturelle du design.

Les thèmes abordés sont présentés à partir d'exemples et analysés collectivement.

D'autres thèmes qui apparaissent au fil du cours sont traités en intelligence collective ce qui est l'occasion de traiter un sujet tout en apprenant une autre méthode de fonctionnement collaboratif.

Évaluation

Présence, contrôle continu et intervention personnelle de l'étudiant autour d'un thème. Exercices de mise en situation L'évaluation est faite au semestre 7.

Rattrapage au semestre 9 pour les étudiants absents, en ERASMUS ou en échec au semestre 7.

Ce qui est fait en extension au semestre 8 sera ponctuel, sur rendez-vous, et cette évaluation rentrera dans les rendez-vous individuels.

Références

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

Séminaire et ARC

Séminaire : Que peut le récit ?

Option

Art

Enseignante

Vanessa Brito

Invité·e·s : Romain Bertrand, Elise Florenty et Marcel Türkowsky, Uriel Orlow, Fabrizio Terranova, Sophie Orlando et Olga Rozenblum, le peuple qui manque (Aliocha Imhoff & Kantuta Quirós)

Niveau

Ouvert à toutes et à tous

Périodicité

SEMAINE B/VENDREDI de 14h à 18h, cf. programmation

Localisation

Hors les murs, cf. programmation

Objectifs

Dans sa leçon inaugurale du Collège de France, Patrick Boucheron nous rappelait ceci : « ce que peut l'histoire, c'est aussi de faire droit aux futurs non advenus, à leurs potentialités inabouties ». Faire l'histoire des futurs non advenus reviendrait en quelque sorte à « désévidentialiser l'histoire » mais aussi à se résoudre à « discriminer l'héritage ». Nombre d'artistes et de cinéastes travaillent aujourd'hui à partir d'archives pour déployer les potentialités de projets inaboutis, abandonnés ou censurés. En cherchant à activer les récits potentiels contenus dans des images d'archive ou dans des notes pour des œuvres à venir, ils s'attachent à imaginer les suites possibles d'un projet interrompu, récupérant toute une gamme de présences spectrales, de voix et d'aspirations que l'histoire de l'art ou du cinéma n'a pas pu prendre en charge. Ainsi, nous avons vu dans le séminaire de l'année dernière comment Eric Baudelaire reprend les annotations d'Antonioni pour dépayser l'imaginaire lié à son cinéma, ou encore comment Silvia Maglioni et Graeme Thompson reprennent un scénario non tourné de Félix Guattari pour tenter d'épuiser les possibles de ce film potentiel, c'est-à-dire d'explorer sa résistance à devenir œuvre, à être autre chose qu'un processus de désœuvrement. Leur démarche nous donne à penser philosophiquement le geste de la reprise qui sera, cette année, au centre de notre réflexion sur les potentialités narratives. Ce geste traverse l'histoire de l'art et du cinéma selon différentes modalités qu'il nous faudra relever pour mieux saisir les enjeux des démarches mises en œuvre par certains artistes. Si l'on pense aux cadavres-exquis, aux tableaux peints à plusieurs mains ou aux démarches scriptologiques que nous venons de citer, on s'aperçoit que reprendre un projet, c'est aussi détourner un élan initial, y introduire des bifurcations et des discontinuités qui le réinventent et lui donnent une nouvelle orientation. Étant donné que nous sommes dans une période de reprise, ce séminaire cherchera à penser la signification et les implications de ce geste, qui n'est pas une simple répétition du passé mais une réinvention de l'avenir.

Contenu

Un séminaire en partenariat avec le Collège International de Philosophie, le Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Mucem.

Programme du 1er semestre :

1/4 Vendredi 23 octobre — 18h30 > Frac

Reprise ! Da capo al fine.

Re-présentation du séminaire par Vanessa Brito

2/4 Jeudi 29 octobre — 18h30 > Frac

Grey, Green, Gold (and Red).

Conférence-performance de l'artiste Uriel Orlow

Vendredi 30 octobre — 11h > Mucem

Theatrum Botanicum. Rencontre avec Uriel Orlow

3/4 Vendredi 27 novembre — 18h30 > L'Hydre aux mille têtes

Qui a fait le tour de quoi ? L'Affaire Magellan.

Lecture de Romain Bertrand suivie d'une discussion avec l'historien

Samedi 28 novembre — 11h > Mucem

Le Détail du monde : (d)écrire, entre histoire et littérature.

Rencontre avec Romain Bertrand

4/4 Jeudi 17 décembre — 21h > cinéma La Baleine

Story Telling for Earthly Survival.

Projection en présence du cinéaste Fabrizio Terranova

Vendredi 18 décembre — 11h > Mucem

Le récit comme force propositionnelle.

Rencontre avec Fabrizio Terranova

Les séances mensuelles se poursuivent jusqu'en avril 2021.

La suite du programme est en cours de construction.

Méthode

Séminaire avec présentation de l'invité·e le jeudi soir et temps de travail collectif le vendredi.

ARC : Bison-Fusain

Enseignants

Patrice Carré, Saverio Lucariello

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/VENDREDI de 14h à 18h

Localisation

Atelier C5

Objectifs

Du processus initial du dessin prédictif et indispensable qui convoque les moyens les plus fondamentaux.

Pour agir, comme l'ont fait quelques milliers d'années avant nous, nos cousins au fond des grottes. Une projection pour la survie, opérée avec des outils simples, comme les plus belles sensations face aux regards de ces lointains cousins.

Contenu

Le grand format comme support merveilleux pour se confronter à sa propre échelle, avec les outils les plus simples : fusain, crayon, craie grasse, craie sèche, etc. Représentation de ce qui nous entoure ainsi que la projection d'un imaginaire propre, dans la « simplicité » d'un format conséquent.

Le noir et blanc, traits et surfaces, comme modes d'apparition et de projection. Le fusain qui est en lui-même chargé de la plus grande fragilité et sensualité, traverse depuis des siècles toutes les formes représentées : portraits, paysages, esquisses pour de grands tableaux, dessins pour de futures sculptures, dessins qui portent en eux-mêmes des pirouettes conceptuelles contemporaines, jusqu'à la profondeur du noir.

Méthode

Cet arc est organisé selon une série de séances collectives de dessin sur des papiers grands formats. Chacune d'entre-elles seront introduites par la présentation de plusieurs œuvres d'un artiste. L'atelier est limité à 15 étudiants.

Évaluation

Présence et production.

Organisation d'une présentation soignée à chaque fin de semestre.

Références

Les références apparaîtront dans l'atelier selon son avancement.

ARC : Enquêtes

Enseignant·e

Max Armengaud, Vanessa Brito

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/LUNDI de 14h à 18h

Localisation

Atelier D3

Objectifs

- Développer un travail de recherche artistique encadré par la cinéaste Florence Pezon.
- Élaborer des formes de restitution de ce travail à présenter dans une exposition.
- Interroger ce qui fait enquête. Découvrir différentes pratiques d'enquête menées par des artistes, des écrivains et des historiens ; s'interroger sur leurs enjeux ; s'intéresser aux méthodes de travail et aux formes de collaboration que ces pratiques mettent en œuvre.
- Découvrir des dispositifs de cinéma élargi. Interroger les bords du cinéma.
- S'interroger sur le rôle heuristique du fictif : activer des récits potentiels contenus dans des images d'archive ; chercher à faire droit à des possibles non-advenus ; articuler différentes temporalités ; explorer les potentialités narratives.

Contenu

Il s'agira, pour chaque étudiant·e, d'inventer et de mettre en œuvre une forme d'enquête qui pourra associer différents médias.

Cette pratique sera encadrée par la cinéaste Florence Pezon (artiste invitée) lors d'un workshop filé « Animales/bobines ou l'œil sauvage » qui donnera lieu à une exposition en fin d'année.

Les étudiant·e-s impliqué·e-s dans le projet chercheront à exposer le processus filmique ou les différentes composantes d'un film en train de se faire (photos de repérage, images d'archive, scénario, entretiens, son, essais de montage). Comme dans beaucoup de dispositifs de cinéma élargi, les histoires racontées pourront associer des performances, des lectures ou du dessin à un travail sur l'image.

Méthode

Le travail de recherche artistique sera accompagné par les enseignants référents, à la fois dans des séances de travail à l'école (partage de documentation, suivi de projets) et dans des rendez-vous au centre-ville (enquêtes de terrain, consultation d'archives).

Évaluation

La participation à cet ARC demande un engagement sur la durée.

L'évaluation tient compte de l'investissement de chacun·e et son implication dans les différentes phases du projet : colloque « Cinéma et histoire des possibles », workshop filé avec l'artiste invitée, séances de travail avec les enseignants, engagement dans la préparation de l'exposition qui aura lieu en mars 2021.

Références

- ARTIERES, Philippe. *Rêves d'histoire. Pour une histoire de l'ordinaire*. Verticales, 2014. Enquête sauvage. p. 80-83.
- BASCHET, Jérôme. *Défaire la tyrannie du présent — Temporalités émergentes et futurs inédits*. La découverte, 2018.
- BOUCHERON, Patrick, et François HARTOG. *L'Histoire à venir*. Anacharsis, 2018.
- BULLOT, Erik. *Du film performatif*. It: Éditions, 2018.
- DELUERMOZ, Quentin, et Pierre SINGARAVELOU. *Pour une Histoire des possibles. Analyses contrefactuelles et futurs non advenus*. Le Seuil, 2016.
- DEMANZE, Laurent. *Un nouvel âge de l'enquête : Portraits de l'écrivain contemporain en enquêteur*. José Corti Éditions, 2019.
- GINZBURG, Carlo. *Le fil et les traces — Vrai faux fictif*. Verdier, 2010.
- ____. *Mythes, emblèmes, traces : Morphologie et histoire*. Flammarion, 1989.
- MAGLIONI, Silvia, et Graeme THOMSON. *UIQ (The Un-making of) : Un livre de Visions*. Posts-éditions, 2018.
- MEAUX, Danièle. *Revue des sciences humaines : Les formes de l'enquête*. 2019, n. 334.
- ORLOW, Uriel. *Unmade Film*. 2015.
- TOLEDO, Camille de, Kantuta QUIROS, et Aliocha IMHOFF. *Les potentiels du temps*. Manuella éditions, 2016.
- ZAPPERI, Giovanna. *L'Avenir du passé : Art contemporain et politiques de l'archive*. PU Rennes, 2016.

ARC : Le/s cinéma/s s'expose/nt

Enseignant·e

Nicolas Feodoroff, Lise Guéhenneux

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/MERCREDI de 9h à 13h

Localisation

Salle 1

Objectifs

Réenvisager le cinéma, apporter un regard critique et élargir les possibilités de mise en tension et mise en espace des formes filmiques.

Contenu

Cet ARC articulera la question du cinéma et ses alentours (la série et ses *showrunners*) dans sa relation à l'exposition, au temps, en introduisant les questions de narration, de mise en espace, et de l'exposition comme espace possible de l'image animée. Ainsi, nous envisagerons l'accrochage comme montage et récit, le cinéma comme métaphore, moteur conceptuel et pratique élargie, sans frontière et sans exclusive. Il s'agira d'étudier et d'expérimenter la question du film comme part et matrice de l'exposition, avec allers et retours entre images, objets, scènes. Le film, comme les objets disposés et scénographiés, se verront conférer une valeur performative où les modes de migration du film et salle d'exposition jouent la contamination entre les pratiques convoquées (performance, sculpture, édition...). Les formes filmiques sont ici envisagées non comme médium ou forme fermée, mais comme un agencement critique d'images, de sons, d'objet et d'espaces. Il s'agira aussi de les considérer comme une forme d'écriture, un catalyseur ou un renouvellement possible entre différentes pratiques artistiques, cinéma compris, comme un espace d'hospitalité et de tension critique.

Nous reviendrons sur les liens entre scène et film, en considérant l'espace de projection dans sa scénographie et en réinterrogeant la notion de dispositif. Le fil directeur comprend les notions de fluidité, de continuité, de rupture ou d'écart, dans lesquelles l'exposition et la situation performée dessinent une autre plasticité de la forme cinéma.

Méthode

Semestre automne/hiver :

Pour la première séance, chacun·e apportera un objet matériel, visuel ou immatériel ou un fragment de film à même de déclencher une forme que l'étudiant·e sera invité·e à partager avec les autres, afin d'envisager ce qui peut nourrir et déployer cette forme ou comment les mettre en place.

Semestre printemps/été :

prolongement de la recherche enclenchée et projet de mise en espace (lieu à déterminer) et/ou d'exposition et performance.

Évaluation

Participation, engagement dans le projet, qualité des productions

Références

- BACQUE, Bertrand, Cyril NEYRAT, Clara SCHULMANN, et ali (dir.). *Jeux sérieux : Cinéma et art contemporains transforment l'essai*. MAMCO/HEAD, 2015.
- BELLOUR, Raymond. *La querelle des dispositifs : Cinéma – installations, expositions*. Paris : P.O.L, 2012.
- BERNARD, Christian (dir.). *No man's Time*. Nice : Villa Arson, 1991.
- BOVIER, François, et Adeena MEY. *Cinema in the expanded field*. Les presses du réel/JRP éditions, 2016.
- BULLOT, Erik (dir.). *Du film performatif*. It: éditions, 2018.
- GLICENSTEIN, Jérôme. *L'art comme fiction*. In : L'art : une histoire d'expositions. PUF, 2009.
- GOFFMAN, Erving. *Les cadres de l'expérience*. Les éditions de Minuit, 1991 (coll. Le sens commun).
- POINSOT, Jean-Marc. *Quand l'œuvre a lieu : l'art exposé et ses récits*. Mamco & IAC art édition, 1999.
- TRODD, Tamara. *Screen/space : the projected image in contemporary art*. Manchester university press, 2011.

Artistes : L. Prouvost, A. Weerasethakul, P. Curnier-Jardin, Filipa César, C. Cogitore, Neïl Beloufa, Jon Rafman, Liv Schulman.

ARC : Présences

Enseignant-e-s

Sylvain Deleneuve, Chourouk Hriech et enseignant-e-s associé-e-s ponctuellement : Nina Leger, Charlie Jeffery, Katharina Schmidt, Pierre-Laurent Cassière, Jean-Baptiste Sauvage, Julien Maire...

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/MERCREDI de 9h à 13h

Localisation

LoAD, atelier E2

Objectifs

Présence :

Fait de se trouver dans le lieu ou le milieu dont on parle ;
Fait d'assister à l'événement dont il est question ;
Fait de participer à quelque chose, de jouer un rôle quelque part.

Réflexions et productions autour des arts performatifs pluridisciplinaires (scénographie, vidéo, mise en espace de propositions plastiques, chorégraphie, performance).
Appréhender, comprendre et définir pour chacun-e ce qu'est la performance aujourd'hui et les liens qu'elle tisse avec les arts plastiques, la danse, le théâtre ou d'autres disciplines.
Investir des questionnements liés à des connaissances théoriques et pratiques spécifiques (par exemple : rapports du corps à l'espace, du corps à l'objet, et de l'espace à l'objet.)
Comprendre sa présence et ses propres actes au sein d'un espace choisi, défini, et construire un ensemble de propositions artistiques.

Contenu

- La performance, un questionnement du réel?
- La performance, un questionnement sur les formes dominantes de l'art?
- L'idée à l'épreuve de l'espace.
- La performance, un art vivant mis en œuvre par des artistes et destiné à un public.
- La performance comme champs de recherche identifiés et d'infinies combinaisons pour sa mise en œuvre.
- Systèmes de notation et de documentations du travail engagé.

Méthode

Des rencontres ponctuelles avec le corps enseignant et des invités extérieurs pour renforcer les points de vue.

Spectacles ou visites d'expositions.

Analyse critique d'œuvres.

Mise en relation d'une histoire, d'une actualité et de connaissances techniques.

Une pratique dans des conditions proches d'une situation professionnelle : LoAD, partenariat avec des lieux comme le ZEF, le Ballet National de Marseille, le Conservatoire (projet Orphéon Utopique Phocéén), Montévidéo.

Évaluation

Contrôle continu et présentation semestrielle des travaux.
Restitutions publiques au sein de l'école ou ailleurs.

Références

- DAVILA, Thierry. *Marcher, créer – Déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du XXe siècle*. Du Regard, 2007.
- DEZEUZE, Anna. *Almost nothing*. Manchester University Press, 2016.
- HOFFMAAN, Jens, et Joan JONAS. *Action*. Thames & Hudson, 2005.
- Judson Church Dance Theater (Yvonne Rainer, Steve Paxton)
- LOUPPE, Laurence, et coll. *Danses tracées : dessins et notation des chorégraphes*. Dis voir, 1991.

ARC : PiLAB Atelier des langues

Assistante : Franca Trovato, avec la participation de Christine Mahdessian, responsable de la bibliothèque et professeur-e-s associé-e-s selon les projets.

Niveau : S1 à S9

Périodicité : SEMAINE B/MERCREDI de 9h à 13h

Localisation

Bibliothèque, salles d'exposition ou ateliers pendant workshop

Objectifs

Construire des pistes de réflexions artistiques, linguistiques et pluridisciplinaires à partir de la diversité des langues présentes aux Beaux-Arts de Marseille et à partir des situations d'intercompréhension, de communication non-verbale, d'interactions, de traduction et d'interprétation.

Contenu

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

Méthode

L'ARC - PiLAB s'articulera entre séances régulières de moments d'échanges, exposés et analyses à partir d'une programmation de documents filmiques, de textes et d'œuvres et de visites d'expositions.

Un workshop et des rencontres avec les artistes et des théoriciens seront autant de moments d'expérimentation sur la question du langage et de la parole dans les pratiques artistiques contemporaines.

Évaluation

Réalisations et productions pendant le workshop, exposés, recherche et participation aux échanges.

Références

- Art Press : *Le geste Scriptural*, dossier. Mai/juin 2020, n° 477 et 478.
- CASSIN, Barbara (dir.). *Après Babel, traduire*. Éditions Actes Sud, 2016.
- HELLER-ROAZEN, Daniel. *Écholalies : essai sur l'oubli des langues*. Traduit de l'anglais par LANDAU, Justine. Éditions du Seuil, 2007.
- LAPORTE, Yves. *Dictionnaire étymologique et historique de la Langue des signes Française, origine et évolution de 1200 signes*. Éditions du Fox, 2007.
- MARCOLONGO, Andrea. *Étymologies pour survivre au chaos*. Traduit de l'italien par ROBERT-BOISSIER Béatrice. Éditions Les Belles Lettres, juin 2020.
- MILLIARESSI, Tatiana (dir.). *La traduction épistémique : entre poésie et prose*. Éditions Presses Universitaires du Septentrion, 2020.
- VON-OW, Pierre. *Octopus notes : Joseph Grigely : Conversation Pieces*. 2016, numéro 6.

Une bibliographie complète sera remise à la rentrée.

ARC : Texte et voix

Enseignant·e

Cécile-Marie Castanet, Didier Morin

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/JEUDI de 14h à 18h

Localisation

Salle 2, Centre International de Poésie Marseille

Objectifs

Initier, à travers cet Atelier de Recherche et de Création, des séances croisées entre les Beaux-Arts et le Centre International de Poésie.

Accompagner les pratiques d'écritures et de lectures en lien avec le cipM, 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 cipM.

Contenu

L'Atelier comprend des temps de travail collectifs et individuels.

Les étudiant·e·s participent à des séances de rencontres et de lectures au cipM, en fonction de la programmation et à partir de la bibliothèque et des archives. Les étudiant·e·s 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 cipM et permet aussi des rencontres avec les étudiant·e·s d'autres écoles ou institutions engagées dans l'écriture poétique, littéraire et artistique.

Méthode

Plusieurs séances collectives de découvertes de textes et de voix, lors de séances croisées entre les Beaux-Arts de Marseille et le cipM.

Un accompagnement et un suivi individuels des écrits poétiques, littéraires et artistiques des étudiant·e·s, avec un·e ou des invité·e·s, en partenariat avec le cipM.

Évaluation

Finalisation des projets individuels et collectifs.

Participation à la revue des écoles du cipM.

Participation aux rencontres avec les auteurs invités au cipM.

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

Références

La bibliothèque du cipM

Les archives sonores et les ressources en ligne : <https://soundcloud.com/cipmarseille>

Les publications de l'ARC et du cipM:

Echelle:un. La revue des écoles du cipM. A paraître en automne 2020

Echelle:un. Juin 2019

«Tablée». *Le cahier du refuge*. Juin 2018

ARC : Faire

Enseignant·e

Frédéric du Chayla, Agnès Martel

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/MARDI de 9h à 13h

Localisation

Ateliers design

Objectifs

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. Recherche autour des ressources, du territoire et de la mise en forme à partir de modes de production traditionnels et contemporains;

Contenu

Le studio s'adresse aux étudiant·e·s de 2e cycle.

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.

Développement d'une recherche contemporaine prenant appui sur les savoir-faire et les ressources existantes.

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 l'actualité, l'usage, les modes de vie, le territoire et ses ressources, la matière, les rebus...

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. Évaluer l'outil de production, la technique, le coût, la viabilité.

Évaluation

Présence, engagement, recherche, prototypes.

Évaluation continue et suivi de projet.

Rendez-vous individuels en atelier

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

Références

Régulièrement convoquées de manière individuelle en fonction de l'orientation des projets de recherche des étudiants.

Références données en fonction des projets et programmes proposés.

ARC: Lentigo

Enseignants

Dominik Barbier, Ronan Kerdreux, Frédéric Roustan
(invité permanent dans le cadre d'un accord avec l'Agam)

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/VENDREDI de 14h à 18h

Localisation

Ateliers design

Objectifs

Méthodes et pratiques du projet de design, cultures urbaines.

Prise 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.

Le studio travaillera en constante interaction avec l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise.

Familiariser les étudiants avec les enjeux des espaces urbains et/ou publics (formes, planification, identités, expressions collectives, lieux partagés, signes du pouvoir, appropriations et nouvelles stratégies sociales.)

Accompagner les étudiants pour les aider à positionner leurs projets personnels au sein des espaces urbains.

Réfléchir collectivement aux interventions des designers parmi les professions concernées par les espaces publics, en examiner les spécificités quant à la méthode et la nature des projets.

Contenu

L'atelier Lentigo (Arc) pose comme hypothèses que les espaces publics constituent :

des lieux de pratiques urbaines spécifiques centrées sur les usages collectifs ;

un territoire opportun pour examiner la pratique du design dans un esprit ouvert.

La ville et ses usages : comment aborder aujourd'hui les questions de l'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, les espaces de centre-ville entre espace quotidien et ressource touristique, dans une ville méditerranéenne.

La question de l'urbanisme méditerranéen est également une question centrale de l'atelier.

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.

Deux échelles de travail :

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

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 ? Quelle insertion envisageable ?

Nb : voir à ce sujet l'intervention programmée de Marc Aurel, architecte, designer

Méthode

Débats entre étudiants et professeurs

Points ponctuels sur les références et les problématiques contemporaines

Examens de méthodes de travail et mises en perspective de ces dernières

Revue de projets

Ouverture au monde des professions concernées en particulier avec l'accompagnement de Frédéric Roustan, urbaniste

Évaluation

L'évaluation s'appuiera sur :

la présence et la participation des étudiants aux débats
la capacité de conceptualisation et de contextualisation,
la capacité à développer une approche personnelle.

Références

- ASCHER, François. *Métapolis ou l'avenir des villes*. Odile Jacob, 1995.
- KOOLHAAS, Rem. *Junkspace. Repenser radicalement l'espace urbain*. Payot, 2011.
- PAQUOT, Thierry. *L'Espace public*. La Découverte, 2015.

Faire Club – Conférence du 11 avril 2019, Pavillon de l'Arsenal – Retour sur l'avancée des projets lauréats des sessions 2017 et 2018 de l'appel à projets urbains innovants FAIRE, en ligne sur le site du Pavillon de l'Arsenal.

La bibliographie sera augmentée au fur et à mesure de l'avancement des entretiens. Comme indiqué ci-dessus, elle est également complétée de fiches de présentations de projets, d'auteurs desdits projets et de méthodes.

Hors-Peindre /scape

Option

Art

Enseignant·e

Jean-Baptiste Sauvage, Katharina Schmidt

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/LUNDI de 14h à 18h

Localisation

Salle 2

Objectifs

Réflexion sur les conditions de la production, l'exposition et la réception de la peinture.

Contenu

Faire de la peinture passe aujourd'hui par une réflexion sur les conditions de sa production, son exposition et sa réception.

Comment la peinture aujourd'hui rencontre-t-elle le monde ?

Comment contamine-t-elle ce dernier hors des espaces dédiés ? Dans cet esprit, nous explorerons la faculté de la peinture à apparaître aussi au-delà du cadre d'une image individuelle pour explorer ensemble les possibilités d'un travail contextuel.

Ces espaces de la peinture, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, seront abordés de manière prospective, parfois urgente, radicale, généreuse et collective.

Les terrains de jeu de ce projet se situent entre Berlin et Marseille. L'équipe allemande est composée de Friederike Feldmann et ses étudiant·e·s à la Kunsthochschule Berlin, l'équipe de Marseille, des étudiant·e·s de des Beaux-Arts accompagné·e·s par Katharina Schmidt et Jean-Baptiste Sauvage. Des workshops croisés sont prévus pour l'année 2020/2021.

Un volet de ce travail trouvera son support à Marseille aux portes des Calanques, au verso d'une œuvre, fresque monumentale de Pignon réalisée entre 1967 et 1972 sur le site des Beaux-Arts.

À l'arrière du décor nous travaillerons donc, au dos, adossés à une œuvre pour en produire une autre.

Puis ailleurs, tout au long de l'année, dans les interstices de ces deux villes qui accueilleront le projet, nous chercherons les possibles espaces de la peinture, pour peu que ces villes nous réservent une marge d'improvisation* à l'endroit même de nos explorations picturales.

* « La valeur des villes se mesure au nombre de lieux qu'elles réservent à l'improvisation »

KRACAUER, Siegfried. *Rues de Berlin et d'ailleurs*. Paris : Gallimard, 1995.

Méthode

Alternance entre réalisation pratique et réflexion théorique.

Évaluation

Engagement continu

Références

BAUDRILLARD, Jean. *Kool killer ou l'insurrection par les signes*. Gallimard, 1976.

CHASTANET, François. *Pixacao: Sao Paulo Signature*. XG press, 2007.

CASPARY, Uta, et Gabriele KNAPSTEIN. *Wall Works: Arbeiten mit der Wand seit den 1960er Jahren*. (Catalogue d'exposition au Hamburger Bahnhof). Kerber-Verlag, 2013.

GRAW, Isabelle, et Ewa LAJER-BURCHARTH. *Painting Beyond Itself: The Medium in the Post-medium Condition*. Sternberg Press, 2014.

O'DOHERTY, Brian. *White Cube - L'espace de la galerie et son idéologie*, JRP Ringier, 2008.

POLLOCK, Griselda. « Modernity and the Spaces of Femininity », In *Gender Space Architecture*. Routledge, 2000.

RIMANELLI, David. *Wall Works*. Schellman Editions, 1999.

ARC : Processions in Honour of Aesthetic Progress : Objects to Theoretically Wear, Carry, Pull, or Wave (We Hover, We Float, Protest against your self and others)

Enseignant·e·s

Charlie Jeffery, Lise Guéhenneux (interventions ponctuelles de Christophe Berdaguer, Katharina Schmidt, Anna Dezeuze, Axel Schindlbeck, Frédéric Pradeau, Nina Leger)

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/MERCREDI de 14h à 18h

Localisation

Atelier D3, ateliers, amphithéâtre, patio, la ville, la plage...

Objectifs

Ce programme permet aux étudiants d'entrer en contact avec une grande variété de pratiques artistiques à travers le prisme de la performance. Il faut comprendre ce mot dans le sens le plus large possible, et peut-être même faudrait-il le remplacer par la notion de processus/procession, que cela mène ou non à quelque chose d'autre. « I have a feeling we are going nowhere, and that is a pleasure » disait John Cage.

Contenu

Nous partirons du titre de l'œuvre célèbre de l'artiste américain Paul Thek. En 1968, Thek a fabriqué des objets dans son atelier à Rome spécialement pour l'exposition « Une procession en l'honneur du progrès esthétique : objets à porter, transporter, tirer ou agiter théoriquement » dans la galerie M. E. Thelen à Essen. Malheureusement, les œuvres sont arrivées à la galerie gravement endommagées. Au lieu d'annuler l'ouverture, Thek a développé son premier *work in progress* à partir de cette coïncidence. Au cours de l'exposition, il a effectué des réparations sur les objets exposés posant ainsi la question de l'aboutissement de l'œuvre (quand une œuvre d'art peut-elle être réellement considérée comme « terminée »?). Cette notion de *work in progress* est le support de multiples possibilités d'exploration de la performance et de ses relations avec d'autres disciplines et médias, et le point de départ de travaux communs entre étudiants et artistes invités.

Méthode

Développer des scénarios pour jouer et filmer, développer tout ce qui est nécessaire pour faire un film qui espère devenir une forme de procession, un processus menant et questionnant le progrès esthétique.

Installation, performance, peinture, comme décor, *back drop* pour le film.

Banners, flags, placards, messages, slogans, posts, tweets, gifs deep fakes.

To ask a series of questions. To speak out. To shout, to sing, to say nothing, to say, to decide, to protest against yourself, to protest. To make a film of production and protest and protection and projection props, actors, technicians. Writers, lighting, make up, costumes, scenes, scenarios, drama, comedy, performance.

Évaluation

Présentation semestrielle des travaux

Restitutions publiques au sein de l'école ou ailleurs.

Références

- Catalogues *Paul Thek* et *Dieter Roth* du MAC
 - FALCKENBERG, Harald, et Peter WEIBEL. *Artist's Artist*. MIT Press, 2009.
 - GROYS, Boris. *Going public*. Sternberg Press, 2020.
 - HOPPER, Denis. *The last movie* [film]. 1971.
- Monster Chetwynd, Anne Imhof, Vito Acconci, Bruce Nauman, Dan Graham, Rodney Graham, Paul Thek, Peter Hujar, John Cage, Derek Jarman, Jayne Parker, *The Cremator*, Czech New Wave Film, Pasolini, some comedy shows, *Jan Švankmajer*, Paul McCarthy, Mike Kelley, Franz West, Mike Nelson, Les Kienholz, Les Kabakov, Fischli et Weiss, Hito Steyerl.

ARC : Done with the wind

Enseignant-e-s

Coralie Gourguechon, Nathalie Dewez, Axel Schindlbeck

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/MARDI de 14h à 18h

Localisation

Ateliers design

Objectifs

Il y a deux approches possibles pour «exploiter» le vent : la transformation du vent en énergie mécanique, et la transformation du vent en énergie électrique. Chacune de ces approches a une dimension technique qu'il faudra s'approprier. Il s'agit également de s'intéresser à l'aérodynamie, afin de créer des formes qui ont une bonne prise au vent. Ce facteur est propice à une démarche expérimentale et empirique. Enfin, il faut imaginer en quoi se transforme le vent, ce qui laisse le champ libre à des approches diversifiées, de la plus pragmatique à la plus poétique.

Contenu

Pouvons-nous appréhender le vent comme un élément qui nous permet de donner vie à nos idées ? Et si le vent nous appelait à faire des choses que nous ne pourrions jamais faire sans son existence ?

En tant que compagnon naturel, ce phénomène météorologique est un phénomène particulièrement présent dans les zones côtières telles que Marseille et ses environs, qui est animée par le mythique Mistral.

On peut constater que les éléments architecturaux de ces régions sont souvent conçus pour répondre aux exigences mécaniques sous-jacentes aux intempéries. En Provence, on trouve par exemple des cloches en fer forgé sur les tours des églises. Leurs formes offrent relativement peu de résistance au vent.

Au-delà d'une interprétation physique, le vent nous apparaît souvent comme un élément imprévisible, plein de mythes, difficilement vérifiables. Une légende veut que dans l'ancien code pénal, les crimes commis en période de Mistral étaient amnistiés ou bénéficiaient de circonstances atténuantes, on disait que "le vent rend fou". C'est son caractère particulièrement irrégulier et turbulent qui le rend parfois difficile à supporter.

Le vent est donc caractéristique de la région de Marseille. Et l'utilisation de la force éolienne pour générer une énergie mécanique ou électrique n'est pas récente ; si les moulins ont presque disparu, les éoliennes ont depuis une dizaine d'années le vent en poupe. Pourtant, ces énergies "vertes" ont un impact environnemental caché. L'idéal pour réduire cet impact reste l'autonomie énergétique, avec des solutions locales et à dimension humaine.

Méthode

Il s'agit d'un projet en 3 étapes.

Un workshop introductif aura lieu du 2 au 5 Novembre sous la direction de Pablo Bras, lauréat de la bourse Agora 2019. Ensuite, l'ARC débutera avec une recherche personnelle sur l'exploitation du vent. L'approche consiste à utiliser le

vent pour générer quelque chose, de façon mécanique ou électrique.

Nous utilisons initialement des modèles simples que nous construisons à petite échelle dans l'atelier maquette.

À l'étape suivante, ceux-ci sont transférés à l'échelle réelle à l'aide d'outils numériques ou analogiques et adaptés aux exigences matérielles respectives de chaque projet.

En parallèle, nous travaillons sur un objet qui fera partie de l'école pour les années à venir. Il s'agit d'une éolienne domestique, qui va alimenter le réseau électrique de l'école pour la rendre plus écologique. Cette éolienne aura une hauteur de mât en-dessous de 12 mètres, et un diamètre de pales de 3 mètres. L'aspect "gestion de projet" revêtira une grande importance, avec des démarches administratives portées par les étudiants avec l'aide de l'association Tripalium, la direction de l'école et le Parc national des Calanques. Mais l'étape déterminante sera la construction de cette éolienne dans les ateliers de l'école pendant une semaine fin janvier 2021 : nous nous baserons sur des plans existants de Hugh Piggott, le fondateur de l'association Tripalium. Nous allons développer une compréhension des enjeux énergétiques et techniques ; avec les ateliers bois et métal, nous réaliserons une technologie complexe à petite échelle, les pales sculptées en bois, la structure en acier, le câblage et l'électronique... et le vent sera déjà là.

Évaluation

Participation, engagement, qualité des réalisations.

Références

Théo Jansen, Strandbeesten

Partenaires :

www.pablobras.fr

www.tripalium.org

Ateliers techniques

Maquettes, 3D

Localisation

Atelier C1

Assistante

Coralie Gourguechon

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 dans le cadre des *Jeudis techniques*. Accompagnement fin et personnalisé des étudiants en années de diplôme pour la réalisation de leurs pièces en vue des présentations de DNA et DNSEP.

Capacité

10 étudiants

Matériel à disposition des étudiant·e·s

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 spécifiques.
Planning de réservation géré par l'assistant.

Vidéo

Localisation: LoAD

Assistant·e: Denise Deutch, Vincent Pajot

Professeur référent: Sylvain Deleneuve

Périodicité

SEMAINES A et B/LUNDI AU VENDREDI, 9h-13h et 14h-18h

Enseignement dispensé

Les étudiant·e·s s'initient et se perfectionnent à l'utilisation de toute la chaîne de production vidéo:
Tournage vidéo sur le plateau (optiques, éclairage, fond vert)
Montage et post-production vidéo et audio (édition, effets spéciaux)

Logiciels disponibles: *Da Vinci Resolve 16* (version gratuite, compatible Mac, Linux et PC), *FCPX*, *Première* et *After Effects CC2019*.

- Diffusion (dans le cadre de projections ou d'installations)
En dehors des initiations techniques programmées ou des enseignements spécifiques (CPI Intermèdes par exemple), tout·e étudiant·e peut s'adresser à l'assistant·e d'enseignement pour bénéficier d'une initiation individuelle, démarrer et/ou développer un projet, à n'importe quel moment de l'année.

Le LoAD peut aussi être réservé et utilisé dans le but de préparation/répétition/présentation de performance.

Capacité

La salle de cours peut accueillir 18 étudiant·e·s.
Les labos de postproduction peuvent accueillir deux étudiant·e·s chacun.

Le plateau de tournage peut être investi par une équipe de tournage, jusqu'à 10 personnes.

Le grand auditorium peut accueillir 40 personnes.
Le petit auditorium peut accueillir 12 personnes.

Matériel à disposition des étudiant·e·s

3 caméras UHD de plateau, grill technique d'éclairage, projecteurs mobiles, réflecteurs et plateau de tournage.

Régie plateau, jeu d'orgues, table de mixage sono.

4 stations de montage vidéo (Apple Mac).

2 stations audio (dépendant de la base technique SON).

L'utilisation de tout matériel est supervisée par l'assistant·e ou le technicien jusqu'à l'autonomie permettant une utilisation seul·e.

Fonctionnement

Les projets engageant une production vidéo, même s'ils sont à un stade embryonnaire ou expérimental, sont obligatoirement suivis et validés par un·e enseignant·e. Cette validation donne accès aux studios mais l'étudiant·e doit réserver les locaux et/ou matériel auprès de l'assistant·e, du technicien ou du responsable LoAD, que ce soit pour le tournage, la postproduction ou la diffusion.

Fongibles fournis par l'école

L'étudiant·e devra utiliser les supports de stockage et de diffusion amovibles personnels, à l'exception des disques utilisés dans les caméras de plateau.

Spécificités de la base

Accessible de l'année 1 à l'année 5, option art ou design.
Aucun matériel ne sera prêté en dehors du LoAD.

Gravure / Offset / Lithographie

Localisation

Atelier E3

Assistante

Diane Malatesta

Professeur référent

Jean-Baptiste Sauvage

Périodicité

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

VENDREDI de 9h à 13h

SEMAINE B/LUNDI de 9h à 13h; MARDI, MERCREDI

de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

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

Techniques enseignées :

taille-douce : pointe sèche, eau-forte, aquatinte, manière noire;

taille d'épargne : xylographie, linogravure;

lithographie;

offset (alugraphie);

monotype;

composition typographie aux caractères mobiles en bois.

Capacité

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

Matériel à disposition des étudiant·e·s

2 presse taille-douce (format 135x77 et 70x35)

1 presse gravure bois et lino (format 65x50)

1 presse lithographique à bras dite « bête à cornes »

1 presse offset manuelle (format 74x62)

1 traceur pour l'impression des typons

1 tireur de contact pour l'offset (format 130x95)

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

Fonctionnement

Enseignement individuel et par petits groupes de l'ensemble des techniques de gravure disponibles.

Les Jeudis techniques sont des journées spéciales qui permettent l'apprentissage en groupe d'une technique en particulier.

Les étudiants souhaitant apprendre la lithographie ou l'offset doivent prendre rendez-vous.

Fongibles fournis par l'école

Taille-douce : cuivre (prix au m²), zinc (prix au m²), pointe sèche, tarlatane, papier de verre, encre.

Taille d'épargne : lino (prix au m²), gouges, encre.

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

Offset : plaque offset (prix par plaque), encre.

Les stylos (posca, crayon de papier), règles, cutters, encre de chine et pinceaux sont amenés par les étudiants.

Spécificités de la base

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

Langue d'enseignement

Français, anglais

Sérigraphie

Localisation

E5

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 étudiant·e·s

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 et 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, pinceaux, Posca...

Spécificités de la base

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

Edition / pré-presse / archives

Localisation

Ateliers E3, E4, E5

Assistante

Marta Rueda

Professeurs référents

Denis Prisset, Jean-Baptiste Sauvage

Périodicité

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

Enseignement dispensé

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

Capacité

3/4 étudiants

Matériel à disposition des étudiant·e·s

1 cisaille

1 massicot

1 relieuse dos carré collé

1 agrafeuse piqûre à cheval

1 rainieuse

3 ordinateurs équipés des logiciels de pré-presse: (Adobe Illustrator, Indesign, Photoshop)

1 imprimante laser noir & blanc A3

1 scan A3

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

B6, en cours de déménagement en B3-B5

Assistant

Laurent Chirié

Monitrice

Justine Batteux

Professeur référent

Eric Pasquiou

Périodicité

SEMAINES A et B, LUNDI AU VENDREDI

De 9h à 13h et de 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...

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

Artistique: enjeux plastiques du Journal de bord de l'année 1 (2 modules et RDV), aide aux Rapports de diplôme et Mémoires des années 3 et 5 (sur RDV), aide aux projets d'éditions, développement infographique des projets art et design.

Capacité

10 à 12 étudiants

Matériel à disposition des étudiant-e-s

7 postes informatiques en accès libre :

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

1 poste dédié modélisation 3D (option Design)

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

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

7 postes équipés de Photoshop, Illustrator, InDesign

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. Impression jet d'encre haute qualité sur papier baryté (largeur maxi : 60 cm). Massicot manuel. Relieuse piquêre à cheval.

Fonctionnement

Atelier en accès libre aux horaires d'ouverture pour les étudiant-e-s autonomes sur certains postes.

Réservation obligatoire pour les impressions couleurs, A4, A3 et grands formats ainsi que pour les demandes d'apprentissage de logiciels. Réservation obligatoire pour les rdvs avec le ou les professeurs (d'autres enseignants de l'école peuvent être sollicités et pratiquer l'atelier d'Infographie).

Fongibles fournis par l'école

Les impressions NB 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, accès libre à certains postes.

Langue d'enseignement

Français, anglais, italien (selon les enseignants présents)

LoAD

Localisation

Atelier B1

Assistant-e

Denise Deutch, Patrick Sommier

Responsable administratif et technique

Xavier Leton

Technicien

Vincent Pajot

Périodicité

SEMAINES A et B / 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.

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

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

Enseignement dispensé

Écoute et concentration.

Appréhension des différents types de pratiques sonores en art.

Techniques électroacoustiques (microphone, haut-parleur, amplification, support...).

Techniques audionumériques logicielles (édition, synthèse, programmation d'automates simples...).

Notions élémentaires d'acoustique physique.

Prise de son intérieur/extérieur (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 étudiant-e-s

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 des cabines isolées.

Différents types d'enregistreurs audionumériques portables (stéréo ou multipoint : 4 Zoom H6 et deux Zoom H2n) avec microphones intégrés et/ou externes.

Différents types de microphones dynamiques et électrostatiques pour des prises de son en studio ou en extérieur (omni, cardioïdes, hypercardioïdes, stéréo...).

Petit outillage pour montages électroacoustiques (fers à souder, étain, câbles audio, capsules électret, piezos etc.).

Table de discussion et de bricolage.

Écran de présentation et projecteur (initiations, cours théoriques et techniques).

Réservation

Les équipements de prise de son de base (enregistreurs audionumériques légers) sont accessibles au magasin.

Les équipements plus spécifiques sont empruntés au studio, avec l'accord de l'assistant 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).

Un planning de réservation des postes de travail et des équipements pourra être mis en place.

Photographie

Localisation

Atelier D3

Assistant·e

Hélène Biesse, André Forestier

Professeur·e référent·e

Max Armengaud, Lia Giraud

Périodicité

Hélène Biesse

SEMAINE A/JEUDI, VENDREDI de 9h à 17h

SEMAINE B/LUNDI, MARDI de 9h à 17h

André Forestier

SEMAINE A/LUNDI, MARDI 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

Hélène Biesse

Les jeudis en semaine A seront proposées des initiations techniques à la photographie argentique, aux principes de fonctionnement des appareils photographiques argentiques et numériques, ainsi qu'une introduction aux procédés photographiques alternatifs (sténopé, cyanotypie, anthotypie...) selon un calendrier donné en début d'année universitaire.

André Forestier « Dans la chambre obscure »

Cet enseignement traverse toutes les phases du tirage noir et blanc, de l'épreuve de lecture au tirage d'exposition. La question de la conservation, notamment dans son rapport à la collection muséale, sera abordée, ainsi que le choix du type de papier et de sa texture (mat, perlé, satiné, brillant), et celui du type de révélateur (tons chaud, froid, neutre); autant de composantes déterminant la qualité plastique d'un tirage photographique.

Capacité

Hélène Biesse

Jusqu'à 15 étudiant·e·s pour les initiations techniques des jeudis en semaine A

André Forestier

1 étudiant·e sur rendez-vous exclusivement, de 9h à 17h, mardi en semaine A et mercredi en semaine B

En dehors des formations, la base technique accueille autant d'étudiant·e·s que de postes de travail dans les laboratoires, le studio de prise de vue (sur rendez-vous uniquement) et dans les espaces de lecture et archivages.

Matériel à disposition des étudiant·e·s

Appareils de prise de vue analogique et numérique tous formats.

Studio de prise de vue avec cyclo et équipement d'éclairage (flashes électroniques, halogènes).

Laboratoire de développement film (24x36, 6x6, 6x7, 4x5 inch)

Laboratoires de tirage papier (agrandisseurs 24x36, moyens formats, grand format).

Poste de traitement numérique (ordinateur Mac / suite Adobe Photoshop / scanner Epson pour négatifs tous formats / scanner Epson à plat format A4).

Fonctionnement

Une partie seulement du matériel mis à disposition est mobile : appareils de prise de vue, trépieds, sacs, sacs d'éclairages.

La plus grande partie du matériel est fixe : tout le matériel de laboratoire (agrandisseurs, margeurs, cuves, spires, pinces, éclairages, etc.), le matériel fixe du studio de prise de vue, l'ordinateur et le scanner du poste numérique.

L'accès aux différents espaces de la base technique s'effectue pendant les heures de présence des assistant·e·s (voir horaires d'ouverture ci-dessus et affichage dans l'atelier).

L'accès au studio de prise de vue se fait exclusivement sur rendez-vous pris à l'avance.

Fongibles fournis par l'école

Les chimies sont à disposition dans les laboratoires pour le développement et le tirage.

Des films et du papier photographique sont fournis pendant les formations techniques (tirage des planches-contacts, épreuves de lecture).

Les étudiant·e·s ont à leur charge les fournitures (films, papiers, etc.) nécessaires à la réalisation de leurs projets.

Spécificité de la base

Photographie argentique noir et blanc (développement, tirage, retouche, classement, archivage...) et lien à la photographie numérique et sa chaîne de traitement (scanner de négatif et traitement des fichiers)

Langue d'enseignement

Hélène Biesse (français et anglais), André Forestier (français)

Métal

Localisation

Atelier E6

Assistant

Christophe Perez

Technicien

Cyril Rouxel

Périodicité

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

Enseignement dispensé

L'objectif de l'atelier est de proposer aux étudiant·e·s 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·e va découvrir par tâtonnement les moyens techniques nécessaires à la mise en œuvre et à la réalisation de ses projets. Il·elle 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·e 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: 4 étudiant·e·s novices + 4 étudiant·e·s avancés.

Matériel à disposition des étudiant·e·s

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, disquuse, 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 étudiant-e-s, durant tout leur parcours, à l'atelier et à certaines machines. L'étudiant-e a l'obligation de remettre 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 sa 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-e 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 étudiant-e-s peuvent acheter leurs propres fongibles auprès de fournisseurs extérieurs, cependant, il-elle-s 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 étudiant-e-s ayant suivi une initiation. Pour des mesures d'hygiène et de sécurité les étudiant-e-s voulant travailler dans l'atelier doivent impérativement se munir de leur EPI : chaussures de sécurité, vêtements de travail 100% coton, gants en cuir de manutention et gants en cuir avec manchette pour la soudure, lunettes de protection ainsi que d'un casque anti-bruit. L'accès à 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

SEMAINE B de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

L'atelier est un lieu d'échanges, de transmissions, de recherches et de productions. Il propose d'appréhender les multiples pratiques de la discipline terre : modelage, sculpture, tournage, moulage, composition de glaçures, et les principes de cuissons électriques. L'enseignement se fait sur rdv individuel, et/ou par petits groupes sur rdv de pratique régulière.

Capacité

8 à 10 étudiant-e-s se répartissent dans l'espace terre et l'espace moulage selon les projets en cours de réalisation.

2 étudiant-e-s pour le laboratoire.

3 à 4 étudiant-e-s dans le SAS, selon les expérimentations en cours.

Matériel à disposition des étudiant-e-s

L'atelier Terre est un très bel outil de travail qui comprend : Un espace terre : 1 table de battage, 3 tables pour la sculpture et le modelage, 3 sellettes de sculpteur, 2 tours électriques, 1 croûteuse, 1 boudineuse, 2 fours à 1320°C : de 480 et de 150 litres.

Un espace moulage : 3 tables de travail, 1 sellette, 1 bétonnière.

Un laboratoire : 1 paillasse, 1 cabine d'émaillage à eau/1 pistolet/1 compresseur, 1 ventilation adaptée.

Un SAS : 1 table pour la sculpture/modelage, 1 table pour le moulage, 1 tour à pied, 1 croûteuse (accès sous condition : la clef du cadenas de la croûteuse est à échanger contre la carte d'étudiant-e. Une feuille d'émargement doit être dûment datée et signée et se situe à la loge du gardien).

Aucun prêt de matériel pour le SAS !

Les étudiant-e-s sont prié-e-s de venir avec le minimum de matériel lié à leur projet/expérimentation : ébauchoirs, mirettes, fils à couper, planches en bois, tissu, réglet, équerre, compas, cutter, couteau, ciseaux, crayon, coffrage ; plexis, isorel pour le moulage, etc.

Fonctionnement

La validation au préalable du projet de l'étudiant-e se fait par les professeur-e-s.

Les rendez-vous avec les assistant-e-s permettent de questionner et d'élaborer les différentes approches techniques d'un projet. Un nécessaire est mis à disposition pour que l'étudiant-e puisse s'inscrire et développer dans l'atelier ses investigations et autres tentatives.

L'étudiant-e est encouragé-e à s'investir de manière régulière dans sa pratique.

Les étudiant-e-s doivent prendre en compte les impératifs

liés au respect des règles d'hygiène, de sécurité générale, et appliquer toutes les mesures sanitaires actuelles.

Mais aussi s'engager :

- à adopter une attitude liée aux bonnes pratiques d'un atelier commun ;
- à nettoyer et désinfecter, ranger à leur place les équipements, les outillages et les machines utilisées ;
- à recycler la matière première utilisée ;
- à procéder aux étapes de surveillance et autres actions récurrentes de leurs travaux en cours ;
- à récupérer leurs travaux : l'atelier n'a pas vocation au stockage des œuvres réalisées.

Sous l'œil attentif de l'atelier Terre, le SAS permet aux étudiant-e-s de continuer leurs projets en dehors des heures d'enseignement. Il accueille également les petites expérimentations autonomes quand l'atelier sature de projets en cours. Le SAS est en lien direct avec l'atelier ; il se veut autonome et sous la responsabilité des étudiant-e-s qui l'utilisent et veillent à le maintenir en ordre de marche.

Fongibles fournis par l'école

Une participation financière des étudiant-e-s 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

L'atelier ayant des modes de fonctionnement spécifiques à sa « matière », l'étudiant-e devra en tenir compte.

Les temps inhérents aux processus de préparation et de transformation de la matière crue et cuite sont longs ; il faut compter 4 à 8 semaines pour un projet.

Il est nécessaire de venir présenter son projet, ses expérimentations à l'avance.

Les rendez-vous se font uniquement en matinée, les après-midis sont dédiés aux suivis des travaux en cours.

Les étudiant-e-s sont prié-e-s de venir avec une tenue de travail obligatoire pour le laboratoire, le tournage et le moulage.

Atelier des Langues

Localisation

Atelier B6 (à partir d'octobre 2020)

Enseignant-e-s

Alexandra Gadoni et Franca Trovato, avec la participation de Christine Mahdessian, responsable de la bibliothèque. Quentin Bernard pour le cours de langue des signes française.

Périodicité

En dehors des séances sur inscription, accès libre SEMAINES A et B / LUNDI au VENDREDI, selon planning affiché à la rentrée.

Enseignement dispensé

Sur inscription (voir les fiches du LDE correspondantes) Semaines A et B, le mardi de 14h à 16h : relecture des mémoires, Alexandra Gadoni.

Semaine B, le mercredi : Atelier des Langues/PiLAB, Franca Trovato avec les professeur-e-s associé-e-s selon les projets. Semaines A et B, le mercredi de 17h à 19h : initiation à la Langue des Signes Française, Quentin Bernard

Semaine A/Judis techniques : séances pragmatiques et de méthodologie sur une programmation spécifique, Alexandra Gadoni et Franca Trovato

Semaines A et B, le vendredi de 9h/12h et 13h/16h : Français langue étrangère, Alexandra Gadoni

Matériel à disposition des étudiant-e-s

- Logiciel de traitement de texte KorectDys médialéxie
- Prêt de micros bluetooth pour application de sous-titrage AVA
- Accès gratuit à Média'PI, site d'information généraliste en Langue des Signes Française.

Fonctionnement

- Les séances pragmatiques-méthodologiques (relecture des notes de cours, prise en notes des cours, constitution d'un lexique, lectures, prise en main des outils de l'atelier) sur inscription pendant les judis techniques.
- Les séances de création et de réflexion avec invitation d'auteur-e-s et d'artistes dont la recherche et la production sont traversées par les questionnements liés au langage, sur inscription Atelier des langues/PiLAB
- Mise en place d'outils et de ressources en libre accès.

Langue d'enseignement

Français, Langue des Signes Française

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 étudiant-e-s

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

Bois massifs et dérivés de bois sous forme de panneaux.
Participation aux frais de bois.

Spécificités de la base

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

Fabrication numérique

Localisation

Atelier B2

Assistant

Anthony Pillette

Professeur référent

Julien Maire

Périodicité

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

Enseignement dispensé

Un fab lab (contraction de l'anglais fabrication laboratory, «laboratoire de fabrication») est un lieu où sont mis à disposition toutes sortes d'outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d'objets.

Capacité

8 étudiants

Matériel à disposition des étudiant-e-s

Machines à commande numériques

- Imprimante 3D filament
- Imprimante 3D SLA
- Découpe laser
- CNC : Fraiseuse à commande numérique

Electronique & Arduino

- Bases electroniques et électricité
- Arduino, capteurs et actionneurs : les bases...

Logiciels

- Illustrator ou inkscape : dessin vectoriel (laser, cnc)
- Fusion 360 (version pédagogique gratuite) : dessin 2d,3d et usinage cnc (gcode)
- Blender : modelisation 3d
- Sketchup : modelisation 3d
- Makehuman : generateur de personnage 3d..
- Puredata / Max msp : son/video temps reel
- Isadora : vidéo temps reel

Fonctionnement

La fabrication numérique regroupe les activités autour des machines à commande numérique (cnc) comme les imprimantes 3d, découpe laser, fraiseuse à commande numérique pour la réalisation d'installation interactive ou robotique, et la programmation.

Références

Quelques Artistes dans le champs des arts numériques...

Stelarc : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Stelarc>

Ryoji_Ikeda : https://en.wikipedia.org/wiki/Ryoji_Ikeda

Antoine Shmidt : https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Schmitt

Julian Oliver : <https://julianoliver.com/>

France Cadet : <https://www.francecadet.com>

Jérome Abel : <https://jeromeabel.net/>

Dardex : <http://dardex.free.fr/index.php/en/>

Paul Vanouze : <http://www.paulvanouse.com/>

Les jeudis techniques

Premier cycle, année 1	p 3
Premier cycle, années 2/3	p 20
Deuxième cycle, années 4/5	p 42
Séminaire et ARC	p 53
Ateliers techniques	p 64
Les jeudis techniques	P 75

Premier cycle, année 1

Espèces d'espaces : une histoire de l'art

Enseignante

Nina Leger

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE B/LUNDI de 15h30 à 17h30

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 : ordre, masse et loi du cadre ;
- L'art gothique : élévation, percées et couleurs ;
- 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 mondes brouillés du romantisme.

Méthode

Cours magistral

Évaluation

Un document écrit attestant le suivi et l'appropriation des séances sera demandé à la fin du premier et du deuxième semestre.

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

Enseignant

Frédéric Appy

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE A/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.

Contenu

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.

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

Test de connaissances en fin de semestre.

Histoire de l'architecture et du design

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 et 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 et test de connaissance en fin de semestre.
2 absences non justifiées = pas de crédit attribué.

Références

Les références et bibliographies sont délivrées à chaque cours.

Actualités philosophiques

Enseignante

Vanessa Brito

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE B/LUNDI

Groupe A de 9h30 à 11h

Groupe B de 11h à 12h30

Localisation

Salle 2

Objectifs

- Penser à partir du présent; porter un regard critique sur notre relation au monde; s'informer, débattre, philosopher!
- S'interroger sur le pouvoir des mots: comment structurent-ils notre pensée? Peuvent-ils reconfigurer le réel et transformer notre manière d'être au monde?
- Remettre en question la dualité «théorie-pratique».
- Envisager le rapport à la philosophie comme une expérience de décentrement.

Contenu

Crise écologique, pandémie, mouvements antiracistes, déboulonnage de statues... Comment penser notre présent? Il s'agira de partir de l'actualité, de lire et de confronter des articles de presse et de débattre des problématiques qui traversent la création contemporaine. Repenser notre manière d'être au monde, décoloniser l'écologie, les savoirs et les musées, remettre en question les dualités qui ont structuré la pensée occidentale – nature/culture, actif/passif, sujet/objet, ... – sont autant de questions philosophiques qui nous feront découvrir le travail d'artistes contemporains (Mathieu K. Abonnenc, Ali Cherri, Kapwani Kiwanga, Kiluanji Kia Henda, Uriel Orlow, Taryn Simon, ...) et la pensée de plusieurs chercheurs en sciences humaines et sociales (Jacques Rancière, Philippe Descola, Donna Haraway, Bruno Latour, Hartmut Rosa, ...). Comprendre comment ces auteurs cherchent à faire valoir le point de vue des non-humains et à repenser les mécanismes de la représentation nous donnera l'occasion de découvrir une esthétique parlementaire et judiciaire et, plus largement, de nous interroger sur les rapports entre art et politique.

Méthode

Nous allons alterner des séances de lecture et de discussion d'articles parus dans la presse avec des cours «magistraux» qui permettront d'approfondir la réflexion entamée lors des débats. Pendant la période de *Manifesta*, nous travaillerons aussi à partir de la visite d'expositions.

Évaluation

Présence et production!:-)

Références

- BUTLER, Judith. *Le Pouvoir des mots*. Amsterdam, 2004. Collectif. *Par ici la sortie !*. Seuil, 2020.
- Collectif. *Habiter le trouble avec Donna Haraway*. Dehors, 2019.
- DESCOLA, Philippe. *La Composition des mondes*. Flammarion, 2014.
- HARAWAY, Donna. *Vivre avec le trouble*, traduit par Vivien Garcia. Les éditions des mondes à faire, 2020.
- LATOUR, Bruno. *Esquisse d'un parlement des choses. Écologie et politique*. 2018, n. 56.
- MORIZOT, Baptiste. *Manières d'être vivant*. Actes Sud, 2020.
- RANCIERE, Jacques. *Le Partage du sensible*. La Fabrique, 2000.
- ROSA, Hartmut. *Rendre le monde indisponible*. La Découverte, 2019.
- THEODOROPOULOU, Vanessa, Katia SCHNELLER, et Sandra DELACOURT (dir.). *Le Chercheur et ses doubles*. B42, 2016.
- TOLEDO, Camille de, Aliocha IMHOFF, et Kantuta QUIROS. *Les Potentiels du temps. Art et politique*. Manuella éditions, 2016.

Méthodologies à la recherche documentaire

Enseignante

Christine Mahdessian, responsable de la bibliothèque

Niveau

S1

Périodicité

Jeudi 15 octobre 2020

Groupe 1 de 9h30 à 11h / Groupe 2 de 11h à 12h30

Groupe 3 de 14h à 15h30 / Puis sur rendez-vous

Localisation

Bibliothèque

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 et de la diversité des collections de la bibliothèque : monographies, catalogues collectifs livres d'artistes, écrits d'artistes, biographies/autobiographies, actes de colloques, éditions limitées, entretiens, anthologies, théories, ressources continues. Organiser une veille éditoriale et informationnelle en art et design.

Méthode

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

Évaluation

Échanges continus avec l'équipe de la bibliothèque.

Références

- *Décoder les fausses nouvelles et construire son information en bibliothèque*.
- Presses de l'Enssib, 2020
- HOUDART-MEROT, Violaine. *La création littéraire à l'université*. Presses Universitaires de Vincennes, 2018 (Collection « Libres cours »).
- *L'artiste en revue : arts et discours en mode périodiques*. Presses Universitaire de France, 2019
- *La lecture-artiste. Que font les artistes de leur lecture ?* - Journée d'étude INHA, 2018
- MIGAYROU, Frédéric (dir.). *Coder le monde : mutations/ créations*. Éditions HYX, 2018.
- MOUGIN, Pascal (dir.). *La tentation littéraire de l'art contemporain*. Dijon : Éditions les Presses du Réel, 2017.
- <https://www.bnf.fr> — <https://www.fabula.org/>

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 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

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 audio, 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 d'actualité variés 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'étudiant 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 aux Beaux-Arts de Marseille s'inscrit dans le programme PISOURD mis en place depuis 2005.

Contenu

Reconnue depuis peu mais ayant toujours existée, 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 permettront la poursuite de cet apprentissage dans d'autres structures.

Références

Voir fonds LSF à la bibliothèque des Beaux-Arts de Marseille.

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 le présent simple et le présent parfait). Les conditionnels (premier, deuxième et troisième). Utilisation de la grammaire pour décrire des photographies. Le discours rapporté. La phonétique de base. L'ordre des adjectifs. Le comptable et l'indénombrable. Activités de communication. Connaissance des verbes. Les nombres. La langue de la publicité. Les motifs d'intonation. Des articles. Technique d'examen. Générer des adjectifs à travers les sens. Les comparatifs et superlatifs. Analyse de chansons. Niveaux de formalité, rimes, préfixes et suffixes. Les verbes à particule. L'accentuation (*stress word* et *stress sentence*). Les contractions. Des thèmes d'actualités pertinents seront abordés et des temps de discussions sur la pratique artistique personnelle seront organisés. L'utilisation de cahiers d'apprentissage de vocabulaire est également au programme.

Méthode

Après la présentation de sujets linguistiques, comme par exemple un point de grammaire, un exercice de pratique écrite est donné aux étudiants. Ensuite, des activités d'expression orale sont menées pour renforcer davantage l'apprentissage. Au début des leçons, le travail effectué pendant la semaine est passé en revue. Des devoirs sont régulièrement donnés afin de commenter le travail des étudiants.

Évaluation

L'évaluation se fait par un test écrit et 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

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

Écosystèmes de l'art et du design

Enseignant

Pierre Oudart

Niveau

S1

Périodicité

20 octobre 2020 de 14h à 17h

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs

Qu'est-ce qu'être un·e artiste? Qu'est-ce qu'être un·e designer·euse? C'est bien sûr être une créatrice ou un créateur, mais comment cela se traduit-il dans l'univers professionnel? Comment gagne-t-on sa vie? Est-ce qu'on a le droit à la Sécurité sociale? Au chômage?

Il s'agira pendant cette séance inaugurale de balayer rapidement les différentes situations professionnelles de l'artiste et du·de la designer·euse.

Une grande place sera laissée aux interactions avec les étudiant·e·s afin de déconstruire, le cas échéant, les idées reçues ne correspondant pas ou plus aux réalités professionnelles d'aujourd'hui.

Contenu

- Situations professionnelles de l'artiste-auteur ;
- création et salariat ;
- comparaison entre les arts visuels et le spectacle vivant ;
- évolutions récentes et revendications des professions ; etc.

Méthode

Présentation magistrale et jeu de questions-réponses

Évaluation

Présence attestée à la séance

Références

- <https://www.lamaisondesartistes.fr/>
- <http://caap.asso.fr/>
- <http://www.alliance-francaise-des-designers.org/>

La cuisine des livres

Options

Art et design

Enseignant·e

Denis Prisset et Christine Mahdessian

Niveau

Ouvert à l'ensemble de l'école

Périodicité

Le jeudi de 13h30 à 14h

Localisation

Bibliothèque

Contenu

Présentation d'un livre, en racontant son histoire matérielle et en partageant son goût: de quoi il est fait ? Comment il est fait ? Qui l'a fait ? Comment il fonctionne ? Qui l'a publié et quand ? Etc.

Méthode

Petite conférence...

Dessin

Enseignant·e·s

Coralie Gourguechon, Chourouk Hriech, Agnès Martel, Karine Rougier, Alain Rivière

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINES A et B/VENDREDI

Groupe A de 9h à 13h / Groupe B de 14h à 18h

Groupe C de 9h à 13h / Groupe D de 14h à 18h

Localisation

Ateliers E2, A3

Objectifs

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

Expérimenter différents médiums 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 tache ; 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 « *una cosa mentale* » qui se passe de discours sans l'é luder. 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 par chaque étudiant, d'un travail en dessin, à partir de ce moment d'échanges et de mise en route d'un travail potentiel.

Accrochage, discussion, nettoyage de la salle.

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

- CAILLOIS, Roger. *La lecture des pierres*. 2014.
- DZAMA, Marcel. *The game of chess*. 2011.
- FOCILLON, Henri. *Éloge de la main*. 1934.
- GIEDION, Siegfried. *Espace, temps, architecture*. Denoël, 2004.
- Henry Darger, Ernst Haeckel, Félicien Rops, Killoffer, Kiki Smith, Raymond Pettibon, Omar Ba, Corentin Grossman. Guillaume Dégé, Sarah Tritz, Marlène Mocquet.
- INGOLD, Tim. *Une brève histoire des lignes*. Zones Sensibles, 2017.
- LALOUX, René, et Roland TOPOR. *La planète sauvage*. 1972.
- *Landscape : le paysage et le dessin contemporain*. Blackjack Edition, 2007.
- MAN RAY, et Paul ELUARD. *Les mains libres*. 1937.

Moyens techniques et matériels demandés

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

Module : Excipient et principe actif

Enseignant·e

Frédéric Pradeau, Karine Rougier

Niveau

S1

Périodicité

6, 7, 8 octobre 2020 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectif

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

Contenu

Il sera question des interrelations entre les formes et les idées. Nous allons produire des polyèdres en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, cagettes, filasse... Nous travaillerons les surfaces et le traitement de surface, les arêtes, le moulage de blisters, et autres techniques conventionnelles et non conventionnelles de moulage. Le module commencera la première matinée par une présentation de l'histoire des polyèdres, les solides de Platon, d'Archimède et Johnson et complétée par des présentations d'œuvres prenant en charge des questions relatives aux polyèdres.

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, Édouard François, Marcel Duchamp, Simon Boudvin, Jean Painlevé, Enzo Mari, Christopher Nolan, Robert Longo, John McCracken, Donald Judd...

Moyens techniques et matériels demandés

Filasse, 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 : Journal de bord de l'année 1

Enseignant·e-s

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

Niveau

S1/S2

Périodicité

27, 28, 29 novembre 2020 de 9h à 13h et de 14h à 18h
26, 27, 28 janvier 2021 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

LoAD, amphithéâtre, salles de cours 1, 2, 3, base technique infographie B3-B5, ateliers A1-A2

Objectifs

- Sensibilisation aux enjeux du Journal de bord de première année et au parcours de l'écrit
- Réponses aux attendus du Journal de bord
- Sensibilisation aux questions d'acquisition et d'archivage de documents de toute nature
- Développement de projets personnels
- Acquisition de connaissances en histoire de l'art
- 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 Journal par les moyens infographiques (logiciels professionnels de mise en page)
- Impression et façonnage du Journal.

Contenu

Dès la première année, les étudiant·e-s sont confronté·e-s à la question du mémoire et sensibilisé·e-s au « parcours de l'écrit » au sein de l'école. Le Journal de bord (qui n'est pas un mémoire) est une publication façonnée par leurs soins qui vient ponctuer, résumer, compléter l'année d'étude. Il concourt, pour une part importante, à l'évaluation de l'étudiant·e.

Domaines d'interventions des différent·e-s enseignant·e-s :

- 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/Anna Dezeuze : méthodologie et enjeux d'écriture ;
- Luc Jeand'heur : atelier d'écriture ;
- Éric Pasquiou : présentation du Journal de bord, approches des enjeux plastiques et cahiers des charges du Journal ;
- Nina Leger : cours d'histoire de l'art (en dehors des modules).

Méthode

Cours théoriques et exposés, cours pratiques, devoirs sur table ou à la maison, ateliers d'écritures, diaporamas et vidéo-projections, 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 enseignant·e·s.

Références

- RAAD, Walid. *Préface à la troisième édition*. Bernard Chauveau éditeur, 2013.
- ROBERTSON, Matthew. *Factory records, une anthologie graphique*. Paris : Thames & Hudson, 2006.
- RUSCHA, Edward. *Twentysix Gasoline Stations*. 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 si le Journal de bord est imprimé avec les moyens techniques de l'atelier technique Infographie. Le Journal peut cependant être imprimé en dehors de l'école.

Module : Un mètre cube

Enseignants

Patrice Carré, Frédérick du Chayla

Niveau

S1

Périodicité

3, 4, 5 novembre 2020 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

Apprentissage du volume, en relation avec l'espace, le corps, la lumière... Produire de la forme !

Contenu

Nous travaillerons à partir de cette idée simple que dans un mètre cube on peut organiser un espace de vie, de lecture, de rangement. Comment passer du plan au volume, comme un mur, une cloison, une fenêtre, que l'on étire vers soi ?

En vous inspirant par exemple des dispositifs architecturaux et de rangements du designer italien Gio Ponti, des murs reliefs du Corbusier, des aménagements et des décors du café de l'Aubette à Strasbourg conçus par Jean Arp, Sophie Tauber et Théo Van Doesburg (qui sont également des sculptures et des motifs qui créent des compositions abstraites), vous proposerez un espace à habiter un (ou des) usage(s), ou principe de rangement, en le dimensionnant pour intégrer des objets ou des situations de votre choix.

Méthode

Une méthode possible. Recherche documentaire sur le travail de Gio Ponti et d'autres designers, architectes ou artistes. Définir un lieu, une situation, un usage. Élaborer un scénario Dessins et croquis. Petites maquettes à l'échelle 1/5. Réalisation d'une maquette de principe à l'échelle 1. Fabrication définitive en bois, ou un autre matériau de votre choix. Au-delà de la période du module qui est très courte, il vous sera possible d'envisager des rencontres pour finaliser ce projet jusqu'à sa réalisation définitive.

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

En introduction nous regarderons un ensemble de réalisations produites par des designers, des artistes et des architectes.

Du modernisme le plus sérieux et raffiné à l'outrance et l'extravagance, aux formes poétiques les plus élaborées. Andréa Zittel, Droog Design, Eileen Gray, Gio Ponti, Joe Colombo, Le Corbusier, Nathalie Dupasquier, pour n'en citer que quelques-uns.

Moyens techniques et matériels demandés

Des outils pour mesurer, dessiner, esquisser, réaliser de petites maquettes avec des matériaux simples à travailler. Pouvoir faire des images sous forme de photomontages et collages.

Module : Cinéma-s

Enseignant

Nicolas Feodoroff

Niveau

S1/S2

Périodicité

10 novembre 2020 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Autre date à déterminer

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

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

Contenu

Ce qu'on nomme communément « cinéma » renvoie le plus souvent à une pratique basée sur la description et/ou la narration, généralement organisée selon la polarité documentaire/fiction. Nourries de nombreux films courts et d'extraits, ces 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 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

- BACQUE, Bertrand, Cyril NEYRAT, Clara SCHULMANN et alii. *Jeux sérieux – Cinéma et art contemporains transforment l'essai*. Genève : MAMCO/HEAD, 2015.
- BELLOUR, Raymond. *La querelle des dispositifs*. Paris : P.O.L., 2012.
- BLÜMLINGER, Christa. *Cinéma de seconde main. Esthétique du emploi dans l'art du film et des nouveaux médias*. Paris : Klincksieck, 2013.
- BULLOT, Érik (dir.) *Sortir du cinéma. Histoire virtuelle des*

relations de l'art et du cinéma. Genève : MAMCO, 2013.

- Cinéma expérimental, avant-gardes cinématographiques, essai, narration, détournement, documentaire, hybridités, found footage, montage, collage, appropriation, performance, exposition, expanded cinema, cut-up...
- DE HASS, Patrick. *Le cinéma absolu. Avant-garde 1920-1930*. Paris : éditions Macula, 2018.
- Fauconney et la Mer. *Du film performatif*. It : éditions, 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 : En face de la peinture

Enseignante

Katharina Schmidt, en collaboration avec Emil David

Niveau

S1

Périodicité

17, 18, 19 novembre 2020 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

Introduction à la peinture et ses enjeux.

Contenu

Pendant trois jours, nous allons fabriquer des peintures à l'échelle de nos corps. Des peintures qui nous font face. Des peintures qui nous regardent ou pas....

Méthode

Nous peignons à l'échelle de nos corps.

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

Arthur Gillet, Katharina Grosse, Lubaina Himid, Dorothy Iannone, Renée Levi, Henri Matisse, Pat Steir, Graffiti...

Module : Mesurer le monde avec son corps

Enseignant·e

Nathalie Dewez, Ronan Kerdreux

Niveau

S1

Périodicité

8, 9, 10 décembre 2020 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

Pendant ce temps de travail continu, les étudiants abordent un exercice susceptible d'ouvrir leur pratique sur un point de départ subjectif et personnel. Ce point de départ est appropriable aussi bien par des étudiantes et étudiants qui se destinent à l'option design qu'à l'option art.

Contenu

Le monde qui nous entoure est décrit à l'aide d'éléments de mesure partagés. Du Tatami au Modulor, de Vitruve à Rebecca Horn, de très nombreux systèmes ont été élaborés, parfois avec une tentation universaliste et parfois orientés à partir de l'auteur, son histoire personnelle ou ses pratiques spécifiques.

Au fil de l'histoire, certaines mesures se sont imposées comme communes et absolues. À l'inverse, d'autres sont restées personnelles sans amoindrir leur intérêt.

À partir de la question décrite ci-dessus, chaque étudiante ou étudiant est supposé développer une hypothèse de travail qui articule un regard sur le monde qui l'entoure et des outils personnels de mesure. Cela suppose donc une projection personnelle en termes de projet et un développement pour la rendre accessible à tous.

La priorité est donnée à de petites maquettes, croquis, reportages photographiques d'expériences réalisées mais tous les médiums sont susceptibles d'être convoqués.

Un temps de développement ultérieur est possible ; il est pour autant indispensable de proposer un résultat tangible et compréhensible à l'issue de la semaine de travail.

Méthode

Projection d'exemples et commentaires. Proposition du sujet de travail.

- 1- Élaboration de propositions individuelles et mise en discussion de ces points de départ dans le but de solidifier l'argument. Travail de petits groupes possible à l'issue de la première étape.
- 2- Développement et élaboration d'un système de [re] présentation qui exprime l'intention.
- 3- Accrochage commun et évaluation.

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

- Anonyme. *L'histoire des unités*. [en ligne]. Disponible sur : <<https://metrologie-francaise.lne.fr/>> (Consulté en juin 2020)
- Collectif. *Tatami*. [en ligne]. Disponible sur : <<https://fr.wikipedia.org/>> (Consulté en juin 2020)
- Collectif. *Dictionnaire de l'art moderne et contemporain*. Éditions Hazan, 2002.
- DARSEZ, Françoise et Maurice DE MONTMOLLIN. *L'ergonomie*. Paris : La Découverte, 2006.
- DE VINCI, Léonard. *L'Homme de Vitruve (ou le proporzioni del corpo umano secondo Vitruvio)*. (vers 1490) [dessin]. Gallerie dell'Accademia de Venise.
- GOMBRICH, Ernst Hans. *Histoire de l'art*. Phaidon Press Ltd, 2003.
- LE CORBUSIER. *Le Modulor*. Paris : éditions L'Architecture d'aujourd'hui, 1983.

Module : A m'ment donné!

Enseignant-e-s

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

Niveau

S2

Périodicité

12, 13, 14 janvier 2021 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 étudiant-e-s 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 Enseignant-e-s pendant le module. Évaluation collégiale durant la présentation des travaux de chaque fin de semestre.

Références

- CHION, Michel. *Le son au cinéma*. Cahier du cinéma, 1985.
- DELEUZE, Gilles. *Cinéma 1: l'Image mouvement*. Éditions de minuit, 1983.
- TATI, Jacques. *Trafic* [film]. 1971.

Module : Trajectoire

Enseignant·e

Sylvain Deleneuve, Chourouk Hriech

Niveau

S2

Périodicité

2, 3, 4 février 2021 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

À partir de la performance réalisée par Denis Oppenheim «two stage transfer drawing» en 1971, le module *Trajectoire* amènera les étudiants à réfléchir sur ce que pourraient être les trajectoires collectives ou individuelles aujourd'hui et comment les transmettre au moyen de la performance, de la vidéo et du dessin.

Contenu

«La trajectoire n'est au fond que cette ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement et notamment par son centre de gravité».

L'artiste suit parfois une trajectoire de silence qui l'emporte loin de son projet initial sans qu'il puisse s'en expliquer, n'y si soustraire, le plus important étant de savoir transmettre, à un moment ou à autre, cette «trajectographie» comme la trace d'une expérience capitale d'un espace du vécu et du sensible.

Évaluation

Présence et assiduité. Contrôle continu du travail par les enseignant·e·s pendant le module.

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

Module : 24 heures chrono

Enseignants

Max Armengaud, Éric Pasquiou

Niveau

S2

Périodicité

9, 10, 11 février 2021 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 étudiant·e·s devront ensuite produire une forme photographique, composée de plusieurs images, en utilisant l'outil personnel avec lequel il·elle·s prennent habituellement des photographies (smartphone, appareil photo numérique). Il·elle·s 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·e 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 des séances consacrées au suivi des projets sera établi et communiqué dans l'année en fonction des travaux en cours de réalisation.

Méthode

- Cours d'analyse d'image.
- Suivi de projet personnel.

Évaluation

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 étudiant·e·s

Moyens techniques et matériels demandés

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

Module : Apprentissage du regard — la carte n'est pas le territoire

Enseignants

Christophe Berdaguer, Frédéric Frédout

Niveau

S2

Périodicité

Séquence 1 : 16, 17, 18 février 2021 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Séquence 2 : 9, 10, 11 mars 2021 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1, visite en ville

Objectifs

Comme Jorge Luis Borges l'écrit : « *imagine un empire où la science de la cartographie devient si exacte que seule une carte de la même échelle comme l'empire lui-même suffira...* »

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 et inventant une représentation cartographique. Faire une carte collective à partir de fragments correspondants aux perceptions subjectives de chacun.

Contenu

Séquence 1 :

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, traduire en carte...

Bruno Latour, à propos de la carte de Belval (réalisée par Alexandra Arènes en collaboration avec Sonia Levy), écrivait « *La carte des animés de Belval n'est pas facile à lire si l'on n'est pas instruit par les autochtones dans sa signification. Mais c'est exactement le sens de la comparaison avec les aborigènes australiens. Une carte à l'occidentale est justement faite pour se passer des autochtones et de leurs conduits vers l'attention qu'il faut porter au paysage multiple. Donnez-nous des cartes illisibles de loin, sans apprentissage, sans guides locaux, et nous apprendrons ainsi un autre régime de découverte et de proximité. C'est cela respecter l'éthique de la collaboration des disciplines à l'époque de l'Anthropocène. D'autre part, on ne peut pas oublier l'immense quantité d'artefacts nécessaires à la lecture d'une carte d'état-major. Que ces artefacts n'existent pas dans la carte de Belval n'enlève rien à l'objectivité de son contenu.* »

Ces quelques lignes de Bruno Latour synthétisent très bien les enjeux de cette nouvelle approche cartographique. L'apprentissage du regard passe par son partage et par la prise de conscience qu'un territoire, un lieu, un paysage est multiple, complexe, changeant...

Séquence 2 :

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. Puis, à partir de ces données, établir une cartographie libre, ouverte et sensible qui viendra compléter et se superposer aux autres cartes, afin de créer un territoire partagé et partageable.

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.

Références

- AÏT-TOUATI, Frédérique, Alexandra ARENES et Axelle GREGOIRE. *Terra Forma: Manuel de cartographies potentielles*. Broché. Éditions B42, 2019
- DELIGNY, Fernand, dir. *Cartes et lignes d'erre: Traces du réseau de Fernand Deligny, 1969-1979*. Éditions L'Arachnéen, 2013
- HARMON, Katharine. *Map as Art: Contemporary Artists Explore Cartography*. Éditions Princeton Architectural Press, 2009
- MONSAINGEON, Guillaume. *Mappamundi: Art et cartographie*. Éditions Parenthèses, 2013
- PEREC, Georges. *Espèces d'espaces*. Rééditions Galilée, 2000
- SPINETTA, Dominique, et Brigitte DONNADIEU. *L'Apprentissage du regard: Leçons*. Éditions La Villette, 2002

Module : Design graphique

Enseignant-e-s

Patrice Carré, Frédéric du Chayla, Jérôme Duval, Franca Trovato, Thomas Betschart, graphiste et graveur invité

Niveau

S2

Périodicité

30, 31 mars 2021 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

Montrer que les lettres ou les mots peuvent donner des informations plus pertinentes que les images elles-mêmes. Emploi des lettres pour mettre en exergue des éléments importants (que ce soit à travers une affiche de cinéma ou de musique), travailler sur la hiérarchisation des informations (définir ce qui doit être lu en premier et ensuite après). L'image peut devenir un complément d'information au texte, mais ne doit pas remplacer l'information transmise à travers les lettres. Travailler sur le choix de la typographie, ses lettres (son histoire, son contexte, et pourquoi choisir celle-ci et pas une autre). Etablir une identité graphique entre plusieurs supports typographiques (série d'affiches ou de flyers). Arriver à communiquer des informations (titre événement, lieu, date, etc.) avec peu de détails (*less is more*).

Contenu

Travail fondé 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. Voir le graphisme tel qu'il a été conçu à l'École du Bauhaus dans les années 1930 (Weimar, Allemagne), avec des exemples de travaux comme Herbert Bayer (qui a conçu la typographie de ce qui allait devenir la Futura de Paul Renner). S'inspirer du Style suisse des années 1960, période où des suisses ont émigré à Paris pour différents travaux (métro de Paris, aéroport Paris-CDG, signalétique des autoroutes / Jean Widmer, Adrian Frutiger) et suivis par d'autres graphistes français comme Philippe Apeloig (Musée d'Orsay) qui ont compris l'utilité de présenter une idée avec des lettres.

Méthode

Présentation (*Beamer*?) d'exemples existants (Widmer, Frutiger, Apeloig...) pour situer le contexte et le travail lui-même. Faire des croquis avant le travail à l'ordinateur. En faire plusieurs pour n'en choisir que quelques-uns. Photocopie des lettres, agrandissement et réduction avec la photocopieuse ou avec l'ordinateur, travail avec peu de couleurs (noir et 1 couleur au choix). Ne pas hésiter à jouer sur les effets visuels pour exprimer les émotions du sujet. Prendre des affiches de films ou de concerts (réels ou fictifs, à définir). Jouer avec les agrandissements et/ou réductions des lettres et des formes.

Évaluation

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

Module : La peinture en année 1

Enseignant

Piotr Klemensiewicz

Niveau

S2

Périodicité

6, 7, 8 avril 2021, de 9h à 13h et 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

Proposer une présentation, la plus large possible, de ce que l'on entend par peinture dans une école d'art.

Son histoire ou, du moins, comment aborder la question de l'histoire de la peinture.

Son passé et son actualité.

Ses techniques et ses supports connus ou comment aborder les notions telles que l'apprentissage de techniques et les expérimentations encore possibles.

Des débats prolongeront les séances de pratique. Il y sera abordé toutes sortes d'aspects et sera demandé aux étudiant-e-s de (se) poser des questions. Chaque étudiant-e pourra ainsi écrire ce qu'il considère être sa définition du mot « peinture » comme première conclusion à ces journées de découverte.

Contenu

Penser la surface avant de la peindre / peindre la surface avant de la penser. Étant donné que la ou plutôt les techniques de la peinture n'existent pas en elles-mêmes et qu'elles induisent des supports, des motivations multiples, etc., je propose de consacrer ces journées à la présentation, la plus nourrie possible, de ces questions, sur un plan historique et technique entre autres..

Méthode

Alternance de séances théoriques et de cours pratiques.

Un matériel basique sera demandé et je proposerai en alternance aux moments de pratique (matinée / après-midi) des débats et des projections.

Évaluation

Présence et assiduité. Contrôle continu du travail par l'enseignant pendant le module.

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

Références

Pas de références particulières. Des connaissances minimales de l'histoire de l'art (ou de l'histoire) sont espérées et souhaitables.

Module : Jouer contre les appareils

Enseignant·e·s

Hélène Biesse, Lia Giraud, Vincent Pajot

Niveau

S2

Périodicité

20, 21, 22 avril 2021 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, atelier de photographie argentique (D3)

Objectifs

Par la découverte d'une photographie expérimentale souvent méconnue, favoriser une curiosité pour le médium photographique et montrer qu'il peut nourrir une diversité de pratiques touchant à la matérialité, à la fabrication d'objets, à la performance etc.

Par l'expérimentation, comprendre les principes optiques et chimiques fondamentaux de la photographie.

Par les pratiques de détournement et de réappropriation, initier des premières réflexions critiques liées à la photographie et à ses appareils de production.

Contenu

En s'appuyant sur l'ouvrage de Marc Lenot, *Jouer contre les appareils*, ce module permet aux étudiant·e·s d'approcher une certaine « ontologie » du médium photographique par l'expérimentation de ses propriétés physiques et chimiques. L'enjeu n'est pas forcément d'aboutir un projet finalisé en trois jours. Il s'agit avant tout de développer une relation particulière au médium photographique, liée à la sensibilité des supports (argentique et procédés chimiques alternatifs), à la plasticité de la lumière, à l'expérience temporelle ou encore à la technicité des outils photographiques.

En favorisant les pratiques du détournement et du bricolage, chacun·e sera amené·e à entrevoir et à s'approprier certains enjeux plastiques fondamentaux liés à la photographie.

La dimension transgressive de chaque proposition, révélée par les actions de réappropriation de ces « appareils », sera interrogée au cours du module et lors de son évaluation finale.

Méthode

Rappel théorique : le module est introduit par un rappel des pratiques expérimentales mises en avant dans l'ouvrage de Marc Lenot. Sa lecture est vivement recommandée en amont du module. Loin de proposer un cadre d'expérimentation limité, ces exemples servent de point de départ pour identifier un aspect de la photographie sur lequel l'étudiant·e souhaite se pencher.

Expérimentation : la suite du module est entièrement dédiée aux pratiques d'expérimentation, accompagnées en journée par les trois enseignant·e·s référent·e·s. Un matériel de base (appareils photos, lentilles, papiers photosensibles etc.) est mis à disposition des étudiant·e·s.

Bilan collectif : le dernier après-midi est consacré à une discussion collective autour des productions, permettant à chacun·e de montrer ses recherches, d'expliquer son approche et son positionnement vis à vis du médium photographique.

Évaluation

L'évaluation prend en compte :

- L'investissement personnel de chaque étudiant·e et sa participation active aux temps d'expérimentation et de discussion.
- Les qualités formelles et conceptuelles des réalisations.
- La capacité à initier un positionnement personnel à partir de la photographie.
- Présence et assiduité. Contrôle continu du travail par les enseignant·e·s pendant le module.
- Évaluation collégiale durant la présentation des travaux de chaque fin de semestre.

Références

LENOT, Marc. *Jouer contre les appareils*. Photosynthèses, 2017.

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

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 20e siècle articulé en moments significatifs, il s'agira d'envisager la (post) modernité sous l'angle des déplacements des notions d'art, d'autonomie, de spécificité. Ainsi seront abordés notamment les processus d'hybridation, de dissémination (Derrida), de porosités (avant-gardes) ou bien encore de créolisation (Glissant). Autant de processus qui traversent aussi notre contemporanéité artistique et que nous allons étudier à partir d'études de cas ou de situations où seront analysées les notions 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.

Mouvements et artistes: De Stijl, Bauhaus, Constructivisme, John Cage, Joseph Beuys, Lygia Clark, Dan Graham, Adrian Piper, Jimmie Durham, Franz West, Michelangelo Pistoletto, VALIE EXPORT...

Méthode

Cours magistral et visite d'expositions (selon la programmation en cours)

Évaluation

Un rendu écrit ou plastique par semestre.

Hasard et expérimentation

Options

Art et design

Enseignante

Anna Dezeuze

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE B / LUNDI de 14h à 16h

Localisation

LoAD

Objectifs

Au terme de ce cours, l'étudiant aura :

- acquis une connaissance générale des pratiques artistiques qui utilisent le hasard et l'expérimentation aux XXe et XXIe siècles,
- étudié certains des enjeux et problématiques de l'utilisation du hasard et de l'expérimentation dans l'art des XXe et XXIe siècles,
- utilisé le hasard et l'expérimentation lors d'un travail pratique,
- réfléchi au rôle du hasard et de l'expérimentation dans sa pratique personnelle.

Contenu

Si le processus artistique s'est toujours nourri de hasards et de coïncidences, nombre d'artistes des XXe et XXIe siècles ont volontairement choisi de laisser une plus grande part, dans la création de leurs œuvres, à l'accidentel, l'aléatoire et l'imprévisible. Qu'il s'agisse de forces naturelles et physiques, de technologies ou de l'intervention du spectateur, ces pratiques interrogent les limites de la maîtrise, du contrôle, de la conscience et de la connaissance.

Méthode

Chaque cours portera sur une forme particulière d'utilisation du hasard et d'expérimentation, en s'appuyant sur une sélection d'exemples :

- Taches et accidents
- Logiques aléatoires
- Automatisme et inconscient
- Erreurs et inconscient technologiques
- Dérives et « topographies » du hasard
- Energies naturelles et œuvres éphémères
- Participation du spectateur et œuvres précaires

Évaluation

Pour obtenir ses crédits, l'étudiant devra assister aux cours et rendre un travail composé d'un travail plastique (issu d'une expérimentation) et d'une réflexion critique sur son travail au regard des œuvres de deux autres artistes.

Références

- CHEVRIER, Jean-François. *La Trame et le hasard*. L'Arachnéen, 2010.
- IVERSEN, Margaret, dir. *Chance*. Whitechapel Gallery et MIT Press, 2010.
- THEULIERE, Guillaume, dir. *Par Hasard*. Réunion des musées nationaux, 2019.
- TROCHE, Sarah. *Le Hasard comme méthode : figures de l'aléa dans l'art du XXe siècle*. PUR, 2015

Histoire du design I

Option

Design

Enseignant·e

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE B / MARDI de 9h à 13h

Localisation

Salle 2

Objectifs

Reconnaître et situer dans le temps les grandes pièces et mouvements du design.

Acquérir les outils théoriques et méthodologiques pour exercer son esprit critique.

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

Contenu

Cours à deux voix construit sur une analyse formelle, fonctionnelle, théorique, historique et socio-politique d'icônes et de mouvements du design du milieu du XIXe siècle jusqu'au début des années 2000.

Les contenus du cours sont basés sur les grandes histoires du design connues en France (cf. bibliographie). Il s'applique à croiser les regards des historiens du design, à mettre en évidence leur complémentarité ou leurs discordances afin de sensibiliser les étudiants à l'historiographie du design.

Méthode

Approche chronologique et iconographique.

La participation et la discussion collective sont toujours préférées au cours magistral.

Mise en perspective de la connaissance : dépasser le contenu disponible dans les ouvrages de référence par l'approfondissement et une mise en perspective critique.

Évaluation

Présence et participation

Carnet de notes

Devoir sur table semestriel

Références

- BOYER, Elisabeth, et Stéphane LAURENT. *Chronologie du design*. Flammarion, 2008.
- BRANZI, Andrea (dir.). *Qu'est-ce que le design ?*. Gründ, 2009.
- BYARS, Mel, et Arlette BARRE-DESPOND. *Cent objets, un siècle de design*. Éditions de l'Amateur, 1995.
- FAYOLLE, Claire. *Le design*. Scala, 1998.
- GIEDION, Sigfried. *La Mécanisation au pouvoir* [«Mechanization takes command»], Paris, Denoël, 2004.
- GUIDOT, Raymond. *Histoire du design de 1940 à nos jours*. Hazan, 1994.
- *Histoire des objets, chroniques du design industriel*. Hazan, 2013.

- HITCHCOCK, Henry-Russell, et Philip JOHNSON. *Le Style International*. Éditions Parenthèses, 2018.
- LEYMONERIE, Claire. *Le temps des objets, une histoire du design industriel en France (1950-1970)*. Cité du Design, 2016.
- MARGOLIN, Victor. *World history of design*. Bloomsbury Academic, 2015.
- MIDAL, Alexandra Midal. *Design: Introduction à l'histoire d'une discipline*. Pocket, 2009.
- PEVSNER, Nikolaus. *Les sources de l'architecture moderne et du design*. Thames and Hudson, 1993.

Histoire du design II

Option

Design

Enseignant·e

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE B / MARDI de 14h à 18h

Localisation

Salle 2

Objectifs

Approfondir ses connaissances sur l'histoire du design ainsi que sa capacité à exercer son esprit critique.

Appréhender la complexité théorique du design et son caractère multidisciplinaire.

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

Se sensibiliser à la pratique de l'écriture.

Contenu

Cours à deux voix construit sur une analyse formelle, fonctionnelle, théorique, historique et socio-politique d'icônes et de mouvements du design du milieu du XIXe siècle jusqu'au début des années 2000.

L'approche chronologique de la deuxième année est reprise et complétée par une approche thématique s'appuyant sur des grands textes de designers ou de théoriciens issus de diverses disciplines.

Méthode

Approche thématique, chronologique et iconographique. Chaque séance donne lieu à un programme de lecture de textes situés dans le champ chronologique ou thématique abordé. Ces textes sont ensuite comparés, mis en perspective, commentés, précisés, complétés.

La participation et la discussion collective sont toujours préférées au cours magistral.

Évaluation

Présence et participation

Carnet de notes

Rédaction d'un texte critique

Références

- GEEL, Catherine. *Les Grands textes du design*. IFM-Regards, 2019.
- HOUZE, Rebecca (dir.). *The Design History Reader*. Berg, 2010.
- MIDAL, Alexandra. *Design, L'anthologie*. HEAD, 2013.
- NOBLET, Jocelyn de. *Design: le geste et le compas*. Somogy, 1988.
- SUDJIC, Deyan., *B comme Bauhaus*. B42, 2019.

Cette liste sera complétée par des pépites personnelles des enseignants.

Les sources chaudes

Options: Art et design

Enseignant: Denis Prisset

Niveau: S3/S4

Périodicité : SEMAINE B/LUNDI de 13h30 à 15h30

Localisation: Amphithéâtre

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 sources ? Comment les sources nous travaillent ? 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, entres autres, question de Stevenson et 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

Présence obligatoire au cours.

Devoirs en temps libre à la fin de chaque semestre.

Références

Bibliographie diffusée durant les cours.

Personnages conceptuels et embrayeurs philosophiques

Enseignante

Cécile-Marie Castanet

Option

Art

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE B/VENDREDI

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

Localisation

Salle 2

Objectifs

Contribuer à favoriser des rencontres avec des personnages conceptuels et des embrayeurs philosophiques à partir de lectures, d'études de textes et de documents philosophiques, poétiques et artistiques.

Contenu

Déballer ma bibliothèque...

Portraits, entretiens et documentaires permettant d'aller à la rencontre des auteur·e-s, et des personnages conceptuels.

« Pour dissiper les généralités et les bouffées du phantasme, rien ne vaut des travaux pratiques » (JULLIEN, 2012, p.37).

JULLIEN, François. *Entrer dans une pensée*. Éditions Gallimard, 2012 (coll. Folio Essais).

Méthode

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

Roland Barthes.

Évaluation

« L'éducation qui a, me semble-t-il, quelque valeur, est justement celle qui est re-création non mesurable... »

ILLICH, Ivan. *Une société sans école*. Seuil, 2003, 220 pages.

Via l'Espace Numérique de Travail : déposer le travail inventé dans le dossier « LORAN » de votre espace One Note. Il y aura également une évaluation en fin de semestre.

Références

« Un sage ne servira qu'en sa qualité d'homme et ne se laissera pas réduire à être « la glaise » qui « bouche le trou par où soufflait le vent » ; il laisse ce rôle à ses cendres pour le moins. » THOREAU, Henry David. *La Désobéissance civile*. 1001 Nuits, 1849.

« (...) constituer une équipe dont les membres sont disposés à s'aider mutuellement pour comprendre un article de Mao, de Marcuse, de Freud ou de Goodman... s'inscrit dans la grande tradition de l'éducation libérale, depuis les dialogues

de Platon construits autour de déclarations attribuées à Socrate jusqu'aux Commentaires sur les sentences de Pierre Lombard, de Thomas D'Aquin. Nous voyons donc que l'idée de rassembler autour d'un titre est d'une nature fondamentale, différente de celle sur laquelle repose, par exemple, le « Club des grands livres » (Great Books Club), où l'on s'en tient à une liste d'ouvrages établie par quelque universitaire de Chicago. »

ILLICH, Ivan. *Une société sans école*. Seuil, 2003, 220 pages.

PAN! Penser Atelier Nomade : études et ressources

Enseignante

Cécile-Marie Castanet

Option

Art

Niveau

S3 à S10

Périodicité

SEMAINE B/jour et horaire à déterminer

Localisation

A déterminer

Objectifs

Penser Atelier Nomade (PAN) est un temps d'études et de ressources proposés aux étudiants pour les accompagner dans les différentes voies de leur parcours.

À partir de rendez-vous individuels ou par affinités en petits groupes, retrouver le temps de l'échange et de l'agora. Partager et construire ensemble une zone d'autonomie temporaire autour des communs, explorer les différents pans...

Contenu

PAN: Penser Atelier Nomade, est un temps d'études et de ressources philosophiques qui se forme à partir de la pratique de l'étudiant et des champs d'investigations partagés.

Rencontre anarchique, individuelle ou collective, en fonction des désirs de chacune et chacun à partir de l'actualité et des projets en cours.

Penser, philosopher.

Pratique d'Atelier: on étudie des textes, on met en commun des ressources, l'ensemble des éléments apportés et partagés participent à la formation. Celle-ci reste à inventer, les modalités pratiques varient en fonction des thématiques abordées.

Nomade, l'atelier utilise l'ensemble des ressources à sa disposition.

«Un homme devrait commencer par son époque. Il devrait commencer par se familiariser avec le monde où il vit et dont il fait partie. Il ne devrait pas avoir peur de lire trop ou trop peu. Il devrait lire comme il mange ou comme il prend de l'exercice.»

Henry Miller

Méthode

Cet Atelier Nomade emprunte autant de chemins qu'il y a d'individus. Penser, philosopher.

Atelier: lieu de pratiques philosophiques, d'études et de ressources.

Nomade: l'atelier utilise l'ensemble des ressources à sa disposition.

PAN se développe aussi via L'Espace Numérique de Travail . On y étudie des textes, on met en commun des ressources; l'ensemble des éléments apportés et partagés participent à la formation.

Évaluation

«Si un oiseau savait dire précisément ce qu'il chante, pourquoi il le chante, et quoi, en lui, chante, il ne chanterait pas». Paul Valéry
Cours optionnel.

Références

J'estime qu'ils se trompent lourdement ceux qui affirment que les bases de la connaissance, de la culture, les bases de tout sont nécessairement ces classiques que l'on trouve énumérés dans toutes les listes des «meilleurs» livres. Je sais qu'il existe plusieurs universités dont tout le programme se fonde sur ce genre de liste. À mon avis, tout homme doit bâtir lui-même ses propres fondations. C'est le caractère unique de chacun qui en fait un individu. Quels que soient les matériaux qui ont contribué à donner sa forme à notre culture, chaque homme doit décider tout seul des éléments qu'il y choisira pour son propre usage. Les grandes œuvres sélectionnées par des esprits universitaires ne représentent que leur choix à eux. De tels esprits ont la manie de s'imaginer être nos guides élus, nos mentors. Peut-être si l'on nous laissait libre, finirions-nous par partager leur point de vue. Mais le moyen le plus sûr de ne pas parvenir à ce résultat, c'est de conseiller la lecture de telle liste de livres.
H. M

À propos de l'art et de la littérature

Option

Art

Enseignant

Frédéric Appy

Niveau

S5

Périodicité

SEMAINE B/LUNDI de 10h à 12h

Localisation

Amphithéâtre

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 et Alain Buisine. Sans doute, porterons-nous notre regard sur Jacques Monory, Jacques Hérold, Jiří Kolář, 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 être 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.

Bookmaker (Pratiques documentées)

Options

Art et design

Enseignant

Éric Pasquiou

Niveau

S3 (obligatoire) / S4 (sur inscription)

Périodicité

Semestre 3 : 9 ; 23 novembre et 7 décembre 2020

Semestre 4 : 4 à 5 séances d'atelier en infographie (sur inscription).

Localisation

LoAD

Objectifs

En deuxième année, certains enseignements suivis pour mener à bien le Journal de bord de la première année se poursuivent. *Bookmaker (Pratiques documentées)* permettra aux étudiant·e·s d'accompagner certaines de leurs productions, de faire travailler pour soi des références visuelles, de mettre au point des attendus graphiques et typographiques, d'aiguiser le regard sur l'objet imprimé et notamment sur la notion de portfolio et de book d'artiste.

Contenu

Trois présentations / cours dont les enjeux plastiques, graphiques et typographiques permettront le démarrage de séances de travail personnel autour de l'édition d'un portfolio / book.

Au premier semestre, une maquette du projet de portfolio est imprimée en vue d'une courte édition (12 à 36 pages) qui sera discutée, travaillée, puis finalisée en fin de semestre. Pour celles et ceux qui voudront aller plus loin que l'exercice démarré en S3, des séances de travail en Infographie sont proposées au semestre 4.

Méthode

Cours, présentations et échanges collectifs et individuels.

Formations ponctuelles aux logiciels de mise en page (InDesign CC, Photoshop CC, DxOLab 2...).

Vidéoprojections.

Corrections collectives et individuelles des travaux en cours, en salles de cours et en salle d'Infographie.

Évaluation

Crédits conditionnés aux différents rendus :

– Ébauche avancée du portfolio : impression et façonnage.

– Portfolio retravaillé, imprimé et façonné au second semestre (S4).

Moyens techniques et matériels demandés

Variables en fonction des échanges avec les étudiants.

Comme pour le Journal de bord, l'atelier d'Infographie (B6 en cours de déménagement en B3-B5) 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 rendus.

Écosystèmes professionnels

Options

Art et design

Enseignant

Pierre Oudart

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

3 séquences, dates communiquées à la rentrée

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs

Présentations rapides des réalités professionnelles de l'artiste-auteur, notamment sur les plans fiscal et social. Ces séquences sont des introductions aux ateliers de professionnalisation proposés en fin de deuxième cycle ou après l'obtention du DNSEP dans le cadre du suivi professionnel des diplômé·e·s effectué par l'école.

Contenu

- Régime social de l'artiste-auteur ;
- fiscalité de l'artiste-auteur ;
- droits de propriété intellectuelle sur les œuvres ;
- pluriactivité ;
- environnement institutionnel public et privé ;
- associations et syndicats.

Méthode

Présentation orale avec projection de diapositives
Jeu de questions-réponses

Évaluation

Présence effective aux séquences ;
QCM en fin de dernière séquence.

Références

<https://www.lamaisondesartistes.fr/>
<http://caap.asso.fr/>
<http://www.alliance-francaise-des-designers.org/>
<https://www.cnap.fr/ressources-professionnelles/guides-de-lart-contemporain>
<https://www.cnap.fr/ressource-professionnelle/debuter-une-activite-artistique/declarer-son-activite>
<https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/artistes-auteurs-diffuseurs-comm/vous-etes-artiste-auteur/debuter-votre-activite.html>

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

Après la présentation de sujets linguistiques, comme par exemple un point de grammaire, un exercice de pratique écrite est donné aux étudiants. Ensuite, des activités d'expression orale sont menées pour renforcer davantage l'apprentissage. Au début des leçons, le travail effectué pendant la semaine est passé en revue. Des devoirs sont régulièrement donnés afin de commenter le travail des étudiants.

Évaluation

L'évaluation se fait par un 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

- *Cambridge First Certificate in English Examination Papers 4*. Cambridge University Press, 2001.
- CASTANEDA, Carlos. *The Teachings of Don Juan*. Penguin Arkana.
- CULLEN, Pauline, Amanda FRENCH, et Vanessa JAKEMAN. *The Official Cambridge Guide to IELTS*. Cambridge University Press, 2014.
- KELLY, Gerald. *How to teach Pronunciation*. Longman. Pearson Education Limited, 2000.
- LOUGHEED, Lin. *IELTS International English Language Testing System*. Barron's, 2013.
- MURPHY, Raymond. *English Grammar in Use (Intermediate)*. Cambridge University Press, 2012.
- PULLMAN, Philip. *Northern Lights*. Scholastic Limited, 1995.

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. Travailler sur la prononciation de manière à ce que l'étudiant soit facilement compris.

Contenu

Analyser et discuter de la littérature. Développer la capacité de 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. *Dictogloss* et développement de compétences d'écoute avancées. Discussion thématique avancée. Les phrases difficiles à prononcer. Activités de communication avancée. Improvisation.

Méthode

Après la présentation de sujets linguistiques, comme par exemple un point de grammaire, un exercice de pratique écrite est donné aux étudiants. Ensuite, des activités d'expression orale sont menées pour renforcer davantage l'apprentissage. Au début des leçons, le travail effectué pendant la semaine est passé en revue. Des devoirs sont régulièrement donnés afin de commenter le travail des étudiants.

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

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

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

Contenu

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 semestre 3, 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. Les étudiants apprendront également tout un lexique de termes techniques indispensables aux études artistiques, filmiques ou littéraires.

Au 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 leurs cultures générale, cinématographique et littéraire, tout en travaillant exclusivement en anglais.

Évaluation

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

Junior English, First Semester

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 l'année 2. 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 année 3, l'accent est tout particulièrement mis sur la rédaction de textes en anglais, à la fois sur des textes personnels ou « créatifs » (anecdotes, récits, parodies, dialogues, etc.) et sur des textes de nature professionnelle (rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation en anglais, d'une demande de stage à l'étranger, d'un catalogue ou d'un portfolio de leurs œuvres en anglais, etc.).

Évaluation

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

Cours de préparation aux examens de Cambridge

Options

Art et design

Enseignant

Christopher Jones

Niveau

First Certificate (B2)

Périodicité

SEMAINES A et B/MARDI de 18h à 19h30, MERCREDI de 12h à 13h30

Localisation

A préciser

Objectifs

Préparer les étudiants à l'examen du premier certificat de Cambridge. Amener les élèves à l'écoute, la lecture, l'écriture et l'expression orale au niveau B2.

Contenu

Développement de la grammaire, du vocabulaire et des compétences linguistiques pour atteindre le niveau B2 en anglais. Pratique d'examen pour préparer les étudiants.

Méthode

Le cours sera ciblé. Une fois que les niveaux initiaux des élèves auront été compris, les compétences d'examen seront développées en vue d'atteindre les résultats souhaités. La grammaire et le vocabulaire seront enseignés régulièrement pour aider les étudiants à comprendre la langue. Avant l'examen, des évaluations régulières doivent avoir lieu.

Évaluation

Une évaluation régulière des compétences des étudiants devrait indiquer leur état de préparation à l'examen.

Références

- THOMAS, Barbara, et Laura MATTHEWS. *Compact first for schools*. University Press and UCLES, 2014.
- University of Cambridge. *Cambridge English first for schools*. Handbook for teachers. UCLES, 2016.

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 10h30 à 12h

Localisation

Salle 3

Objectifs

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

Méthode

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 audio, 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 d'actualité variés 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'étudiant en cours et de son assiduité. Toute absence doit être justifiée, sous peine de se voir refuser l'attribution des crédits.

Français langue étrangère

Option

Internationaux

Enseignante

Alexandra Gadoni

Niveau

Débutant

Périodicité

SEMAINES A et B / VENDREDI de 14h30 à 16h

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 avec un niveau B1-B2, travail de l'oral et de l'écrit autour de divers sujets d'actualités. Révision de la grammaire et approfondissement. Pour les étudiants qui ont un niveau C1, découverte de la littérature, des différents styles d'écriture et travail d'écriture.

Méthode

Pour les étudiants internationaux de niveau A1, le cours propose une découverte de la langue et de la culture françaises 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 audio, 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 d'actualité variés 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'étudiant 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

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 aux Beaux-Arts de Marseille s'inscrit dans le programme PISOURD mis en place depuis 2005.

Contenu

Reconnue depuis peu mais ayant toujours existée, 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 permettront la poursuite de cet apprentissage dans d'autres structures.

Références

Voir fonds LSF à la bibliothèque des Beaux-Arts de Marseille.

Rencontre et présentation collective des travaux

Option

Art

Enseignants

Patrice Carré, Sylvie Fajfrowska, Lise Guéhenneux, Piotr Klemensiewicz, Julien Maire.
Rotation de cette équipe par groupe de trois selon un planning défini à l'avance.

Niveau

S5/S6

Périodicité

• SEMESTRE 5

SEMAINE A/LUNDI de 9h à 13h et de 14h à 18h par groupe de 10 (les groupes sont définis à l'avance et l'ensemble des étudiants recevra un planning sur une période de 2 mois)

• SEMESTRE 6

SEMAINE A/LUNDI de 9h à 13h et de 14h à 18h par groupe de 10

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.
Maîtriser des outils d'analyse critique des travaux.
Parler clairement de ses créations en public.

Contenu

Ce moment d'échange autour des réalisations et travaux en cours est un rendez-vous essentiel entre l'équipe pédagogique et les étudiants, mais aussi entre les étudiants eux-mêmes.
La régularité de cet exercice collectif 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 entraînement 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.

L'année 3 est avant tout une année de profusion dans la production. En théorie vous avez déjà avancé sur vos contenus et intentions; cette année doit faire preuve de la plus large amplitude possible. Pour cela, la présence et la

régularité dans les ateliers ainsi que les rencontres sont absolument indispensables. **Pas de pensée sans pratique...**

Le temps des rencontres collectives en semaine A peut aussi être le moment d'organiser des séances autour d'un élément à «décortiquer», que ce soit le choix de l'œuvre d'un artiste que vous avez envie de montrer, d'un texte, d'une question d'actualité, ou d'une interrogation artistique que vous souhaitez partager et mettre en débat. Il s'agit de tenir des séances d'une vingtaine de minutes au maximum à chaque fois, avec chacun d'entre vous, et il s'agit que vous preniez position.

Chaque étudiant et étudiante aura la possibilité d'indiquer le nom d'un professeur référent dans l'école. Il peut s'agir de celui ou de celle avec qui vous êtes en «complicité et intelligence» sur votre travail. Ce qui peut permettre d'indiquer parfois, à l'équipe la plus élargie possible qui vous suivra en année 3, des éléments importants qui auraient pu lui échapper.

Exposition collective de l'année 3 art les 10,11,12 mai 2021, lieux non définis pour le moment.
DNA à partir du lundi 31 mai 2021.

Document écrit qui accompagnera le diplôme :
« Livre de poche »

Il s'agit, à travers ce document, de faire la synthèse des notes et réflexions sur votre production et votre engagement personnel. La forme que vous donnerez à ce document sera sous votre responsabilité. Il est important de penser à organiser vos notes dès la rentrée. De pouvoir les échanger, les partager régulièrement afin d'approcher au mieux ce que peut être l'écrit d'un futur ou d'une future artiste, au même titre qu'une parole sensible sur ses expériences et sa propre production.

C'est un objet qui doit être très précieux pour vous car il contient vos amorces de travail et de réflexion. Il est par conséquent une aide à la prise de parole et un lien de communication très utile.

En définitive, ces temps de rencontre et de présentation servent à trouver progressivement comment partager ses idées avec les autres étudiants et les enseignants dans une forme originale, attentive et rigoureuse. Votre parole doit être libre et enthousiaste, c'est une parenthèse dans le travail qui doit vous aider à avancer dans vos productions et vous préparer au DNA. Ces présentations peuvent être très courtes, sur un point précis, ou plus développées selon la nécessité de chaque étudiant. Il est possible d'envisager ces moments en amont entre deux ou plusieurs étudiants qui, travaillant dans le même espace, posent un regard sur le travail de ses voisins. Un intérêt, une curiosité permanente pour ce qui se fait autour de vous, dans l'école et à l'extérieur, un regard ouvert, des oreilles attentives et une pensée active permettent les partages et les échanges. Ils sont indispensables à un travail de création.

L'exercice doit être simple et naturel.

De la joie, de la passion, de la liberté, des hésitations, des erreurs, des surprises et de belles réussites... sont souhaitées.

Dessin

Options

Art et design

Enseignante

Karine Rougier

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE A/LUNDI

Groupe A de 9h à 13h / Groupe B de 14h à 18h

Localisation

Atelier E2

Objectif

Le dessin comme espace de résistance, de rêve, le lieu de respiration.

Au fil de l'année, trouver et développer sa propre écriture et construire un corpus d'images, de textes, en lien avec les désirs et les pensées de chacun.

Contenu

Cours de modèle vivant en alternance avec des propositions de sujets libres et des sorties au musée.

Le poème « L'Aventure » de Paul Éluard.

Méthode

Présentation d'un ensemble de dessins/peintures choisis autour d'une histoire (par exemple : le pays où tout est permis, le bal masqué, le testament d'Orphée...). Visionnage en projection dans l'atelier en début de séance puis proposition d'un sujet.

Évaluation

Engagement, curiosité, présence.

Vous serez évalués sur votre capacité à intégrer une proposition de sujet puis à vous en emparer et développer un travail personnel.

Chaque proposition est ouverte et libre.

L'idée est de faire naître un projet qui vous est personnel, afin que votre dessin se transforme en pensée et que vous puissiez développer vos rêves les plus fous.

Références

Le pays où tout est permis de Sophie Podolski, *Les fantômes en couleur* de Myriam Cahn

Dorothy Iannone, Odilon Redon, Augustin Lesage, Jim Shaw, Paul Éluard, James Ensor...

Pratique de l'espace (comprendre, pratiquer et investir l'espace avec son travail)

Option

Art

Enseignante

Chourouk Hriech

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Localisation

Atelier E2

Objectifs

Présence :

Permettre aux étudiants d'avoir et de comprendre un/le processus de création dans lequel ils s'engagent dans leurs études en école d'art.

Réflexion et production autour de leurs territoires de recherche respectifs quel que soit le médium (scénographie, mise en espace de propositions plastiques, présentation orale).

Investir et comprendre sa présence et ses propres actes au sein d'un espace choisi, défini, et construire un ensemble de propositions artistiques.

Contenu

- Ressentir, comprendre, analyser, réaliser et restituer ses intentions/intuitions plastiques.
- Quelles approches de l'espace et avec quelles réalisations ?
- L'idée à l'épreuve de l'espace.
- Mise en œuvre par des accrochages de travaux.
- Comment préparer un projet en dessin/maquette et comment le documenter.

Méthode

Cours pratiques et théoriques autour des questions de la représentation et de l'exposition aujourd'hui.

Visite d'expositions.

Analyse critique d'œuvres.

Mise en relation d'une histoire, d'une actualité et de connaissances techniques.

Présentation et accrochage des travaux dans l'espace.

Évaluation

Restitutions publiques au sein de l'école ou ailleurs.

Enseignement optionnel.

Références

ARDENNE, Paul. *Un art contextuel*. Flammarion, 2009.

CECHETTI, Alex. *Manque d'imagination*. Éditions P, 2016.

EGO, Renaud. *Le geste du regard*. L'Atelier Contemporain, 2019.

RIEGL, Aloïs. *Le Culte moderne des monuments*. Éditions Allia, 2016.

CPI : Intermèdes

Option

Art

Enseignants

Pierre-Laurent Cassière, Sylvain Deleneuve, Julien Maire

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Localisation

Ateliers techniques (numérique, son, vidéo – LoAD),
salle 3, salle de cours LoAD

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 ;

Concevoir des œuvres en lien avec des questions médiatiques, qu'elles soient de l'ordre de l'objet (sculpture), de l'image fixe (dessin, peinture, photo...), en mouvement (vidéo, art cinétique, son...), en relation à des formes spectaculaires (performance) ou encore des dispositifs techniques autonomes (installations).

Comprendre la progression des techniques audiovisuelles (notamment depuis le XIXe siècle) et leur implication dans l'évolution des formes artistiques et de l'environnement sociomédiatique.

Questionner les formes archaïques du spectacle et de l'information depuis un point de vue contemporain.

Contenu

Pour l'année 2020-2021, le thème général « Mémoires : empreinte, écriture et enregistrement » permettra d'articuler les problématiques.

- Les exercices pratiques du matin toucheront à un large panel d'outils dans des champs divers : captation, enregistrement et montage audiovisuels (vidéo, électroacoustique, audionumérique...), mécanique, électricité et électronique, initiation à la modélisation et impression 3D, communication et transferts, initiation à la programmation informatique, écrans et techniques d'affichage, etc.
- Les cours thématiques de l'après-midi aborderont des sujets comme (sous réserve de modifications) :
- La lettre et la machine : Digitalisation du langage et histoire de l'image imprimée.
- De Pythagore à Edison : Histoire de l'acoustique et de l'inscription sonore mécanique.
- De la caverne de Platon aux frères Lumière : Histoire de l'enregistrement d'images animées 1.
- Du VHS au MP4 : Histoire de l'enregistrement d'images animées 2.
- Synchronisation son/image : L'avènement du cinéma parlant.
- Musique concrète : L'enregistreur comme instrument de composition.
- Les instruments de captation et leurs détournements.

- *Field recording* et écologie acoustique.
- L'œuvre d'art à l'époque de l'imprimante 3D.
- Synthèse additive et lumière enregistrée.
- Au croisement de la défense, de la science et de la *Beat Generation* : Histoire de l'internet.

Méthode

Un sujet thématique est proposé sur l'année. Chaque étudiant·e documente au moins une réalisation par semestre et l'accompagne d'un court texte de présentation analytique. Les documents contribuent à une base de données évolutive (wiki) sur les outils et leurs usages.

Chaque journée est divisée en trois temps :

- 9h30-12h : La matinée est réservée à un exercice pratique permettant l'exploration et/ou le perfectionnement technique d'outils spécifiques en relation au thème de l'après-midi.
- 14h-16h : Un cours thématique s'articule autour d'une problématique. 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, littérature, musicologie, théorie de l'information...
- 16h-18h : Des rendez-vous individuels permettent le suivi de projet et de production, en bases techniques.

Évaluation

La documentation et le texte analytique accompagnant les travaux servent de base à l'évaluation tandis qu'une journée de présentation collective est organisée à la fin de chaque semestre sous la forme d'un petit événement. Elle permet d'échanger sur les pistes de travail et d'évaluer l'engagement comme la qualité des réalisations.

Références

- BERGSON, Henri. *La Pensée et le Mouvant*. Félix Alcan, 1934.
- CRARY, Jonathan. *Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the 19th Century*. The MIT Press, 1992.
- DASTON, Lorraine, et Peter GALISON. *Objectivité*. Presses du Réel, 2012.
- FOUCAULT, Michel. *Les Mots et les choses. Une Archéologie des Sciences humaines*. Gallimard, 1966.
- GLEIZES, Delphine, et Denis Reynaud (dir.). *Machines à Voir : Pour une histoire du regard instrumenté*. Presses Universitaires de Lyon, 2017.
- HABERMAS, Jürgen. *La Science et la Technique comme « Idéologie »*. Gallimard, 1990.
- KITTLER, Friedrich. *Gramophone, Film, Typewriter*. Brinkmann & Bose, 1986.
- MCLUHAN, Marshall. *Understanding Media : The Extension of Man*. McGraw-Hill Book Company, 1964.
- QUIGNARD, Pascal. *La Haine de la Musique*. Gallimard, 1997.
- ROUSSEL, Raymond. *La Vue*. Alphonse Lemerre éditeur, 1904.
- SIMONDON, Gilbert. *Du Mode d'Existence des Objets techniques*. Aubier, 1958.
- STERNE, Jonathan. *MP3 : Économie politique de la compression*. Philharmonie de Paris, 2018.
- SZENDY, Peter. *Écoute, Une Histoire de nos Oreilles*. Éditions de Minuit, 2001.
- ZIELINSKI, Siegfried. *Variations on Media Thinking*. University of Minnesota Press, 2019.

CPI : Studio

Option

Art

Enseignants

Christophe Berdaguer, Jean-Claude Ruggirello

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Localisation

Salle 1, ateliers C3, C4, C6

Objectif

Un lieu de travail et de réflexion sur la production artistique contemporaine en lien avec d'autres formes de création telles que le design ou encore la commande publique ou privée.

La production artistique se cantonne trop souvent dans l'esprit des étudiants à une production et à une monstration.

Nous souhaitons ouvrir et élargir les regards et les champs d'actions en abordant par exemple les modes de conception et réalisation d'une œuvre dans l'espace public, les notions d'édition et de multiple, les liens parfois ténus entre art et design dans la production contemporaine... En somme, proposer une extension du domaine de l'art.

Notre pédagogie est en lien constant avec le travail de l'étudiant mais également avec son parcours professionnel par la mise en relation des étudiants avec les acteurs de différents métiers de l'art.

Contenu

Un travail centré sur la vie d'atelier et des échanges collectifs autour des travaux au-delà des années. Deux artistes sculptrices interviendront ponctuellement dans l'équipe pédagogique.

Méthode

Échanger collectivement autour des travaux, travailler à la mise en place et la rédaction de projets hors atelier tels qu'un film ou une réalisation dans un lieu public.

Notre pédagogie se fonde sur la conversation d'atelier autour d'une proposition artistique, mais aussi sous forme de cours, de conférences et de visites d'ateliers.

Évaluation

L'évaluation du travail se fera de manière continue et collectivement.

La mise en espace des travaux sera un moment qui permettra d'apprécier l'évolution d'une démarche, tout en permettant de rendre visibles et lisibles les travaux.

Références

Construction d'un corpus de ressources

CPI : Du dessin à la sculpture et réciproquement...

Enseignants

Patrice Carré, Saverio Lucariello

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Lieu

Salle 1, ateliers C3, C4, C6

Objectifs

Le dessin a toujours accompagné et précédé la sculpture comme une base, une projection de l'idée avant la réalisation, comme une sorte de vérification anticipée d'une forme tridimensionnelle. L'esquisse, le croquis, le brouillon sont les premiers moments où l'idée tente de trouver sa propre forme dans laquelle s'incarner.

Le dessin comme projet, comme plan d'exécution, mais aussi le dessin pour ses qualités propres : dans l'espace du papier, du support, de la feuille, la trace performative et dynamique peut faire apparaître des qualités esthétiques qui font que le dessin peut aussi être une œuvre en soi, avant toute conversion en volume sculptural.

Contenu

Nous tenterons de révéler les formes les plus justes et adaptées à l'intériorité de chacun ; donc à ce qui «écologiquement et biologiquement» est propre à chacun : le minutieux, l'inabordable, la narration personnelle, les balbutiements, les bégayements, la résistance. Le philosophe Giorgio Agamben précise le concept de résistance en tant que «pouvoir de ne pas» : *«Il y a dans tout acte de création quelque chose qui résiste et s'oppose à l'expression. Résister, du latin «sisto», signifie étymologiquement «arrêter, tenir l'arrêt» ou «s'arrêter». Ce pouvoir qui suspend et arrête la puissance dans son mouvement vers l'acte et l'impuissance, la puissance-de-ne-pas»*. Le philosophe aborde également l'«inappropriable», en partant du concept de pauvreté : *«la pauvreté est la relation avec un inappropriable ; être pauvre signifie : se tenir en relation avec un bien inappropriable»*. La prise de conscience de ces concepts et la projection de l'énergie qui en découle devraient se ressentir dans le passage et les va-et-vient entre la bidimensionnalité du dessin et la tridimensionnalité du volume sculptural, dans la mise en forme et la transformation des matériaux choisis, qui pourront être les plus divers.

Par ce jeu inventif et par une manière d'observer les formes produites, chacun devrait pouvoir alimenter ce va-et-vient entre le dessin, la sculpture et la production des réalisations, comme nous pouvons le constater dans les parcours et les œuvres des grandes figures de la modernité et du passé.

Méthode

Aide à l'élaboration, à la réalisation, à la mise en œuvre des pratiques, et au développement des projets.

Se concentrer sur la production pleine et entière, à partir de l'expérience singulière et personnelle des étudiant·e-s, et avec toute la flexibilité possible dans la façon d'aborder les expériences plastiques et les souhaits-désirs de chaque

étudiant.e. Aborder la question de comment être des inventeurs de formes.

Artistes invité.e-s virtuellement : nous présenterons un grand nombre d'artistes dont les manières de créer et les œuvres montrent cette sorte de « gymnastique » artistique entre le dessin et la sculpture, afin de développer un langage autonome.

Évaluation

Présence et assiduité. Évolution des projets personnels. Inscription culturelle et qualité des réalisations.

CPI : Pictura canal historique

Option

Art

Enseignant.e.s

Sylvie Fajfrowska, Piotr Klemensiewicz, Saverio Lucariello
Alain Rivière, Katharina Schmidt

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Localisation

Matin : amphithéâtre

Après-midi : atelier D4, ateliers E1, E2 et E8

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 qualité des réalisations, de la régularité des échanges avec les enseignants durant l'élaboration du projet personnel et tout au long de son évolution.

Références

Entretiens d'artistes, Per Kirkeby Introduction à la couleur Michel-Eugène 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 : Photographie, une fabrique des images

Option

Art

Enseignant·e

Max Armengaud, Lia Giraud

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Localisation

Amphithéâtre, atelier D3

Objectifs

Initier chaque étudiant·e au développement d'une réflexion et d'une pratique singulières en utilisant les outils de production de l'image photographique.

Accompagner de façon méthodique le cheminement de l'étudiant·e vers l'élaboration d'une démarche personnelle, d'un langage esthétique qui lui soit propre.

Élargir le champ de ses connaissances théoriques (historiques et techniques) et pratiques, notamment par l'expérimentation, en les considérant 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, de se démultiplier, de s'hybrider d'une manière exponentielle par les moyens de communication contemporains.

Face à cette multitude environnante, quelles relations aux images se dégagent ? Par quels moyens s'incarnent-elles dans les matérialités photographiques, les questions posées par la représentation et les espaces de réception en pleine expansion ? Comment mobiliser ces différentes réalités pour affirmer un positionnement à partir de l'image et par l'image ?

Pour tenter d'y répondre, deux cheminements sont proposés dans ce cours.

Le premier envisage l'acte photographique comme un geste critique lié aux enjeux de représentation : dans le rapport à la captation et l'enregistrement (désigner, dévoiler, dénoncer, documenter, inventorier, archiver, enquêter, explorer, célébrer...); dans le rapport à l'image existante (collectionner, réutiliser, manipuler, détourner, reconditionner...); comme écriture en rapport aux autres écritures (littérature, poésie, cinéma, vidéo, performance, installation, sculpture, peinture...).

Le second aborde l'image comme une écologie pouvant être observée et fabriquée à plusieurs échelles spatiales : celle de la matérialité (de la résurgence des procédés physico-chimiques anciens aux nouveaux supports numériques); celle de la représentation (de son sens historique, porté par le signe, aux nouvelles "agentivités" de l'image); celle de l'espace de réception (de sa représentation bidimensionnelle à son augmentation au sein des dispositifs artistiques actuels).

S'appuyant sur de nombreux exemples d'œuvres, ce cours met ainsi en perspective de nouvelles pratiques

photographiques qui, loin de rompre avec l'héritage historique du médium, l'assimilent dans de constantes réécritures. Nous aiderons les étudiant·e-s à identifier et proposer le geste et l'écologie photographiques qui leur soient propres, en les amenant à interroger leur fabrication, à percevoir et penser les articulations, les porosités, les filiations, les ruptures au sein de la production d'images contemporaines. Cette élaboration progressive ne peut se faire que dans un double rapport à la connaissance et à l'expérimentation, en se plaçant au cœur des questionnements et processus qui travaillent l'image aujourd'hui.

Méthode

La journée s'articule autour d'un cours d'analyse d'images et d'un rendez-vous collectif de suivi des projets personnels. Des temps forts de discussion, de rencontres avec des intervenant·e-s et d'expérimentations techniques pourront être ponctuellement associés.

Évaluation

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

Bilan semestriel collégial.

Références

Quelques ouvrages clés

- AGAMBEN, Giorgio. *Qu'est-ce qu'un dispositif ?*. Rivages, 2014.
- BARTHES, Roland. *La chambre claire*. Les cahiers du cinéma, Gallimard, Le Seuil, 1980.
- BENJAMIN, Walter. *L'Œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique*. Allia, 2011.
- CHEROUX, Clément, et Karolina ZIEBINSKA-LEWANDOWSKA. *Qu'est-ce que la photographie ?*. Xavier Barral, 2015.
- FRIZOT, Michel (dir.). *Nouvelle histoire de la photographie*. Bordas, 1994.
- GUNTHER, André. *L'image partagée. La photographie numérique*. Textuel, 2015.
- «La photographie, pratiques contemporaines» (novembre 2019). *Artpress*, n°52 (hors-série).
- «La photographie, un art en transition» (août/sept./oct. 2014). *Artpress2*, n°34.
- LENOT, Marc. *Jouer contre les appareils*. Photosynthèses, 2017.
- POIVERT, Michel. *La photographie contemporaine*. Flammarion, 2018.

Et aussi : *Les grands entretiens d'Artpress* sur la photographie, la collection *Photo Poche*, la collection *Carnets du Bal...*

Coordination – dess(e)iner le projet

Enseignant: Frédéric Frédout, Enseignante invitée
ponctuellement : Chourouk Hriech

Option: Design

Niveau: S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE A/VENDREDI

De 9h à 13h pour l'année 2 / de 14h à 18h pour l'année 3

Localisation: Atelier D3

Objectifs

VERSION IN : espace et moment de coordination pédagogique en année 2 et en année diplômante. Coordination du développement 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

Utiliser le(s) dessin(s) comme élément traversant et structurant le projet.

Semestres 3-4-5 : dess(e)ins pour l'analyse, les recherches, le concept, la programmation, la vérification, la fabrication, le développement, la compréhension et la communication.
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...

« Quelques capsules méthodologiques indicatives » :

- Apprendre à regarder, le relevé de site
- Entrer dans le projet par les échelles
- Lire dans les taches et le marc de café, le rôle de la maquette dans le projet, Prouns 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...

Méthode

Et si on tentait de se passer de parole... Dess(e)iner tout le temps...

Autour de la table, dans l'atelier, autour des projets, autour des questions de design, autour de l'actualité, dans les expositions, dans la ville, le monde ?

Évaluation

Présence, contrôle continu, participation personnelle de l'étudiant et carnet de bord

Références

- Les mémoires de DNA des années précédentes
- Les accrochages d'anciens diplômés
- Le Corpus Design
- L'actualité

CPI : Espaces [&] Publics

Option

Design

Enseignant-e-s

Max Armengaud, Dominik Barbier, Jérôme Duval, Frédéric Frédout, Coralie Gourguechon, Ronan Kerdreux

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE B/MERCREDI et JEUDI de 9h à 13h et de 14h à 18h Mercredi : « Espaces [&] Publics » avec Ronan Kerdreux - « Scéno Muséo » / « Images espaces » avec Dominik Barbier, Ronan Kerdreux, Max Armengaud - « Digital design » avec Jérôme Duval

Jeudi : mise en commun, revue de projets, accrochage collectif, rencontres partenaires, visites en extérieurs avec Frédéric Frédout, Ronan Kerdreux, Dominik Barbier, Jérôme Duval

Localisation

Atelier design, LoAD, sorties urbaines en extérieur

Objectifs

« 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.

Les objectifs sont :

1. Familiariser les étudiant-e-s 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 étudiant-e-s 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-e 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.
4. 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.

« Scéno Muséo » a pour objectifs complémentaires :

- Appréhender les enjeux de la muséographie et de la scénographie pour l'espace public.
- Ouvrir aux enjeux de la création video, de la projection, du *videomapping*, de l'image dans l'espace.
- Développer une maîtrise du langage et des outils de la scénographie pour les musées.
- Concevoir, réaliser et exposer des dispositifs de création et de médiation dans un contexte professionnel.

« Digital design » consiste d'une part à optimiser les projets développés au sein du CPI Espaces & publics tout au long de l'année, de façon numérique lorsque cela le nécessite. Mais il explore également en parallèle d'autres choix esthétiques et techniques que permettent l'utilisation des outils numériques. Développer les espaces virtuels, créer des formes et des 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.

Contenu

« Espaces [et] Publics » souhaite :

- Finaliser selon le nouveau contexte : le travail entrepris en 2019-20 avec les partenaires pour la Nuit des musées, les Rendez-vous au jardin, « Cultivons-nous ».
- Participer au concours MINIMAOUSSE 8 : « L'Aquabane, une micro architecture entre deux rives » pour permettre aux étudiant·e·s de traiter un projet en groupe, de l'esquisse jusqu'au rendu final imposé en passant par toutes les étapes du projet. Le thème, de l'habitat flottant, de la montée des eaux liées aux variations climatiques reste dans la problématique contemporaine. Mais abordé sous l'angle de la micro-architecture, c'est complémentaire de l'approche des espaces publics effectuée en 2019/20. Cela afin de construire un véritable apprentissage sur deux années au sein de l'atelier « Espaces [et] Publics »
- Mener un workshop autour du Concours Mini Maousse 8 afin d'élargir la proposition à la totalité de l'école de façon transversale avec l'option Art. Voir le programme des workshops.

« Espaces [et] Publics » se prolonge ponctuellement vers :

- Le Workshop « Cabanes ». Voir le programme des workshops.
- Le studio Lentigo et la collaboration avec l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise. Voir la fiche spécifique.
- Le studio DESING qui aborde le contexte particulier nécessaire à l'émergence du projet.

« Scéno Muséo » comprend :

- MUSEO – une brève histoire des musées de Ronan Kerdreux – Histoire, méthode, enjeux de la muséographie
- SCENO – expériences contemporaines de Dominik Barbier – Décryptage des processus sur des exemples de scénographies contemporaines. Sensibilités actuelles dans la scénographie et la muséographie, expériences vécues et décryptage de processus de scénographies contemporaines

« IMAGE/ESPACE » comprend :

- ANTIMAPPING – 100000 ans d'art mural de Dominik Barbier et Max Armengaud – Apprentissage technique, contexte artistique et langage de la projection et l'image dans l'espace
- DA VINCI – artiste et logiciel – de Dominik Barbier et Ronan Kerdreux
- Apprentissage technique de la vidéo : maîtrise de l'outil et maîtrise du langage.

Réflexion et pratique : image projetée et mise en scène des images dans l'espace. Recherche et développement d'une écriture multimédia à l'échelle de la Cité. L'image au croisement du spectacle, de l'architecture, de la muséographie, de l'espace. Conception et réalisation de dispositifs de création et de scénographie. Expérimentation et réalisation de formes innovantes Image / espace.

Confrontation au réel lors de Collaboration avec des musées :

- Musée Arles antique : exposition des travaux d'étudiants réalisés pour la « Nuit des musées »
- Musée d'Histoire de Marseille / Mémorial de la Marseillaise : exposition de projets

« Digital design » commencera par un état des lieux des enjeux sociaux et esthétiques du champ artistique couvert par le *Digital Design*. Puis nous aborderons des projets existants pour comprendre et expérimenter. Comprendre comment c'est fabriqué ? Pour quels publics ? Nous allons décortiquer des contenus, afin d'identifier ensemble à quel type de créativité ils font appel. Dans quels contextes ont-ils été développés, pour quels supports, et surtout avec quels moyens techniques ?

Méthode

Cours réguliers / apprentissages techniques / temps forts / capsules méthodologiques / immersion / rencontres extérieures

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 étudiant·e·s.
2. Sorties en ville, parcours urbain et rencontres de professionnels alimenteront les travaux
3. Utilisation des outils graphiques / texte / image. Sensibilisation à la production et à l'analyse d'objets imprimés pour l'analyse, la projection et le rendu de projet.
4. Utilisation de la maquette pour le passage à la 3D avec les allers-retours nécessaires entre dessin et volume. Étroite collaboration avec l'atelier maquette pour finaliser le projet en volume.
5. Progressivité par l'échelle : les étudiants des 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.
6. Pour Scéno Muséo : visite d'expositions, rencontres avec les concepteurs et scénographes, et avec les conservateurs. Rencontre et suivi des projets pour les musées avec les équipes des Musées (Fabrice Denise, directeur du Musée d'Histoire de Marseille et Nicolas de Larquier, directeur des publics du Musée départemental Arles antique)
7. En Digital Design, apprentissages variables en fonction du contexte et des projets, qu'il s'agisse de la création d'espaces virtuels ou d'espaces réels impliquant du numérique.

Évaluation

L'évaluation s'appuiera sur :

- la présence et le contrôle continu au sein de l'atelier et sur site et espace d'échange 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 finale.
- la présentation finale au bilan semestriel.

Les critères d'évaluation sont :

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

Références

Sur la ville et l'espace public en général

- Archilab 2004 Orléans : la ville à nu. Éditions HYX, 2005.
- BAILLY, Jean-Christophe. *La ville à l'œuvre*. Éditions de l'Imprimeur, 2001.
- DONNADIEU, Brigitte. *L'apprentissage du regard : leçons d'architecture de Dominique Spinetta*. La Villette, 2002.
- FRAC Centre. *Architectures expérimentales, 1950-2000*. Éditions HYX, 2005
- KOOLHAAS, Rem. *New-York délire*. Parenthèses éditions, 2002.
- PACQUOT, Thierry. *L'espace public*. La Découverte, 2009.
- *Le paysage*. La Découverte, 2016.
- SBRIGLIO, Jacques, et Marie-Hélène BIGET. *Marseille: 1945-1993*. Parenthèses, 1994.

Pour le concours Mini Maousse :

Architecture flottante, sur l'eau

- BAKER, Lisa. *Built on water: floating architecture + design*. Braun, 2015.
- CAUE Haute Savoie, *Franchir la berge, les Alpes, les lacs, l'architecture*. Dossier pédagogique d'exposition, 2018.
- Cité de la mer. Biographie de Jacques Rougerie.
- FLESCHE, Felix, et Christian BURCHARD. *Water House*. Prestel, 2005.
- FLETCHER, Mark. *Iles: architecture contemporaine sur l'eau*. HF Ullmann, 2009.
- Frac Centre. *Villes visionnaires. Hommage à Michel Ragon*. Dossier pédagogique de l'exposition les Turbulences, 2014.
- KOEN, Olthuis, et David KEUNING. *Float!: building on water to combat urban congestion and climate change*. Frame Publisher BV, 2011.
- KOTMAIR, Alisa. *Vivre sur l'eau*. EPA Éditions, 2019.
- ROUGERIE, Jacques, et Édith VIGNES. *Habiter la mer*. Éditions maritimes et d'Outre-Mer, 1978.
- WILLEMIN, Véronique. *Maisons sur l'eau*. Éditions Alternatives, 2008.

Architecture écologique

- ANKER, Peder. *From Bauhaus to ecohouse: a history of ecological design*. Louisiana State University Press, 2010.

- CONTAL, Marie-Hélène, Dominique GAUZIN-MÜLLER, LECCEUR Christelle, et al. *Habiter écologique*. Actes Sud/ Cité de l'architecture & du patrimoine, 2009.
- JODIDIO, Philip. *L'architecture verte*. Taschen, 2018.
- On building your dream (floating) home-studio, the Dutch way
- ROCCA, Alessandro. *Architecture naturelle*. Actes Sud, 2007.
- VAN UFFELEN, Chris. *Ecological Architecture*. Braun, 2009.
- WOO, Lillian, et Ken YEANG. *Dictionary of ecodesign: an illustrated reference*. Routledge, 2010.

Architecture d'urgence

EYRAUD, Thierry, et Jacques WHITE. *Autour de l'urgence, modules d'habitation*. Publications de l'Université de Saint-Etienne, 2007.

Pour « Scéno Muséo »

- Da Vinci Resolve 16.2 Manual
- DE VINCI, Léonard. *Carnets et Traité de la Peinture*.
- DJAOUI, David, et Sabrina MARLIER. *Arles Rhône 3*. Actes Sud, 2011.
- Dominik Barbier: Mémorial de la Marseillaise, Marseille
- Dominik Barbier / Judith Bartolani: Pour te rejoindre - Mémorial des Déportations, Marseille
- EISENSTEIN, Sergueï. *Alexandre Nevski* (film), 1938.
- FURET, François. *La Révolution Française*. Fayard/Hachette littérature, 1988.
- Grottes de Chauvet et Lascaux: originales, reconstituées en résine, simulées en 3D
- Mapping Festival, Genève
- Nuit européenne des musées depuis 2012 au Musée Arles antique
- PAINI, Dominique. *L'Attrait des Nuages*. Exhibitions International, 2010.
- PICON-VALLIN Béatrice. *La scène et les Images*. CNRS, 1996.
- VOVELLE, Michel. *La chute de la Monarchie (1787 - 1792)*. Points, 1972.

Pour « Digital Design »

GOODWIN, Kim. *Designing for the Digital age*. John Wiley & Sons, 2009.

CPI: Objet

Option

Design

Enseignant·e·s

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

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE A/MARDI et MERCREDI

Année 2 : mardi de 9h à 13h avec N. Dewez et A. Schindlbeck mercredi en demi-groupes de 9h à 13h et de 14h à 18h, cours de 3D avec A. Schindlbeck et suivi de projets avec F. du Chayla et N. Dewez

Année 3 : mardi de 14h à 18h avec F. du Chayla et A. Martel mercredi de 9h à 18h : suivi de projets avec F. du Chayla et N. Dewez

Localisation

Atelier design et salle de cours du LoAD

Objectifs

Année 2 : « L'Objet et sa matière »

Apprentissage des matériaux, leurs assemblages, leurs forces/faiblesses/usages (dans quel contexte utiliser quels matériaux et pourquoi), apprentissage des techniques de production (qu'est-ce que le pliage, le cintrage, l'emboutissage, le thermoformage...)

Année 3 : « L'Objet par rapport au corps et à son utilisateur »
Ergonomie, notion d'échelle par rapport au corps et à son contexte, manipulation de l'objet, prise en main, mécanisme divers...

Contenu

Année 2 : Cours d'introduction sur « les matériaux et modes de production » suivi de 3 exercices de mise en pratique.

Année 3 : Cours d'introduction sur « l'Objet par rapport au corps et à son utilisateur » suivi de 3 exercices de mise en pratique.

Méthode

Année 2 : Visite d'ateliers de thermoformage, fraisage, repoussage... et collaboration avec les bases techniques de l'école. Les trois exercices aborderont des matériaux/modes de production/assemblages différents tels que de la marqueterie avec du plastique recyclé par exemple. L'usage est moins important dans le projet; l'essentiel ici est la maîtrise des matériaux.

Année 3 : Travail sur l'ergonomie, les mécanismes et la manipulation (meubles pliables démontables...). Les trois exercices aborderont trois axes différents tels qu'un mobilier pliable, un mécanisme et un objet en plusieurs parties. Ici, l'usage et son ergonomie sont essentiels dans le projet.

Évaluation

20% Présence / 20% Concept / 20% Présentation / 40% Prototypage

Références

= Techniques + en fonction de l'exercice

3D : Digital nature De l'observation à l'artefact

Option

Design

Enseignant

Axel Schindlbeck

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE A/MERCREDI de 9h30 à 13h et 14h à 18h, En deux groupes.

Localisation

Salle de cours du LoAD

Objectifs

Apprentissage des outils de modélisation 3D de façon « naturelle ».

Contenu

Le digital fait généralement référence à quelque chose utilisant des chiffres, en particulier des chiffres binaires. La nature, au sens le plus large, c'est le monde ou l'univers naturel, physique ou matériel, ainsi que la vie en général. Le mot nature est dérivé du mot latin natura, ou « qualités essentielles, disposition innée », et dans les temps anciens, signifiait littéralement « naissance ».

Méthode

Observez et inspirez-vous de votre environnement. Recherchez des formes, des motifs, des structures, des principes de construction, des principes de fonction intéressants... Filtrez, résumez, traduisez et numérisez les inspirations et les idées trouvées dans une forme dessinée en 3D.

Voici une liste de mots-clés à rechercher : diatoms; snowflakes; fractals; corals; ripples; honeycomb; golden section; golden angle; fibonacci; icosahedron; Buckminster Fuller; Escher; Erwin Hauer; tessellation; polygonized. N'hésitez pas à trouver d'autres exemples pour compléter la liste. Essayez d'utiliser une référence trouvée dans votre environnement comme point de départ pour une idée de projet.

Évaluation

Participation, engagement, qualité des réalisations.

Références

ERNST HAECKEL "Kunstformen der Natur" (1998)

<http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/haeckel/kunstformen/natur.html>

http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/haeckel/kunstformen/Haeckel_Kunstformen.pdf

Deuxième cycle, années 4/5

Regards critiques sur « Manifesta 13 »

Option

Art

Enseignante

Anna Dezeuze avec la participation ponctuelle d'autres enseignants

Niveau

S7

Périodicité

SEMAINE A/LUNDI de 9h30 à 12h30
SEMAINE B/VENDREDI de 9h à 13h

Localisation

Lundi : salle 2

Vendredi : atelier D3, expositions

Objectifs

Partager l'expérience d'un événement artistique d'envergure internationale à Marseille.

Développer un regard critique sur les relations entre l'œuvre, l'exposition et leurs contextes artistiques, géographiques et politiques.

Se positionner par rapport au travail d'autres artistes et à des questions qui traversent l'art contemporain aujourd'hui

Contenu

Marseille accueille en 2020 la treizième édition de Manifesta, la biennale « nomade » qui se déroule dans une ville européenne différente depuis 1996. Comme les « Manifesta » précédentes, l'exposition « Traits d'union-s » cherche à mettre en lumière les relations entre art et société dans l'Europe d'aujourd'hui au travers du prisme d'une géographie artistique et politique locale.

Pourquoi Marseille a-t-elle été choisie ? Comment les commissaires invités et les artistes qu'ils ont sélectionnés ont-ils choisi d'explorer ce champ de réflexion ? Comment chaque exposition, et chaque œuvre, répondent-elles à leurs contextes ? Quelle place les expositions de la programmation « Parallèles du Sud », et les autres expositions qui se tiennent à Marseille simultanément, occupent-elles ?

Méthode

Nous nous interrogerons sur ces questions à travers visites, rencontres et discussions.

Les visites se feront en groupes et en individuel. Chaque discussion sera animée par un groupe d'étudiants différent en dialogue avec leurs enseignants et camarades.

Évaluation

Participation aux visites et discussions collectives. Travail individuel.

Regards sur l'art contemporain

Option

Art

Enseignante

Anna Dezeuze

Niveau

S8

Périodicité

SEMAINE A/LUNDI de 9h30 à 12h30

Localisation

Salle 2

Objectifs

- Réfléchir aux manières dont le regard du spectateur est mis en œuvre et aux questions artistiques et politiques qu'elles suscitent.
- Cerner, explorer, débattre et discuter ensemble de ces questions.
- S'initier aux outils d'analyse et de recherche pour réfléchir à ces questions.

Contenu

Comment regarder ? Que regarde-t-on ? Qui regarde ?

Nous aborderons ces questions très générales à travers des études de cas en relation avec l'actualité de l'art moderne et contemporain. Nous nous attacherons particulièrement à étudier les manières dont œuvres et expositions mettent à l'œuvre le regard et les questions artistiques et politiques qu'elles suscitent.

Les études de cas s'articuleront autour de questions telles que :

- Enfance et imagination
- Art et culture populaire
- Art et décoration
- Consentement, amour, désir
- Identité, genre, sexualité
- Regards postcoloniaux
- Récits et documents

Méthode

- Présentation par l'enseignante de différentes études de cas
- Débat autour de chaque étude de cas
- Présentation par chaque étudiant d'une œuvre, d'un objet, d'une question, d'une exposition dont il ou elle souhaite débattre avec le groupe

Évaluation

Présence, participation, présentation

Utopias/Dystopias

Enseignants

Ronan Kerdreux, Dennis Tredy

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/VENDREDI de 9h à 12h30

Localisation

Ateliers design

Objectifs

Pratiquer avec les étudiants la langue anglaise.

Lister les enjeux sociaux et politiques qui ont présidé au développement d'utopies et leurs versants « sombres », les dystopies. Examiner comment ces éléments appartenant à priori à la littérature ont trouvé dans l'urbanisme un terrain d'expérimentation en requalifiant les approches de villes utopiques, idéales, génériques, etc.

Contenu

La notion d'utopie est à priori une notion spécifique à la littérature. Elle précède grandement l'invention officielle du mot par Thomas More. Elle est intrinsèque aux sociétés humaines généralement insatisfaites de leur vie sociale, de leur système de gouvernance, de l'émancipation de chacun. Elle est souvent liée à des ambitions religieuses, politiques, syndicales.

Paradoxalement, elle est très présente dans le monde de l'urbanisme et de l'architecture, sous des formes diverses, de la ville idéale à la ville maîtrisée (sous l'angle de la planification), de la ville générique qui guide la forme d'établissements nouveaux à la ville débarrassée (ou souhaitée comme telle) des défauts de la vie moderne. Cette conversation a été entamée il y a trois années maintenant. Bien-sûr, les enseignements diffèrent chaque année pour approfondir une approche ou une époque. Cette année sera consacrée plus particulièrement au tournant entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe.

Méthode

Exposés des étudiants avec remise d'un documents écrit. Planning élaboré en début d'année universitaire. Interventions magistrales illustrées de projections suivies de discussions.

Éléments annexes : seront abordées de manière complémentaires les questions de présentation professionnelle en anglais selon les critères sociaux-culturels nord-américains et, selon les demandes, les questions liées à l'exercice professionnel (voir les cours en ligne élaborés pendant la période de confinement).

Évaluation

Ce séminaire vaut pour deux aspects d'évaluation : les ECTS d'anglais (pratique d'une langue étrangère)

les ECTS liés à la fréquentation d'un séminaire.

L'évaluation se basera sur :

la présence ;

les exposés soutenus et les documents écrits les accompagnant. Sera examiné en particulier la capacité des étudiants à développer une pensée personnelle ;

la qualité de l'expression orale et écrite en anglais.

Senior English

Option

Art

Enseignant

Dennis Tredy

Niveau

S7/S8

Périodicité

SEMAINE B/JEUDI de 10h à 12h

Localisation

Salle 2

Objectifs du cours

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 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 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

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 audio, 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 d'actualité variés 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'étudiant 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)

Options

Art et design

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.

Les mots justes

Option

Art

Enseignant·e·s

Anna Dezeuze, Nina Leger et Denis Prisset avec des interventions ponctuelles de Lia Giraud, Alain Rivière

Niveau

S7, S10

Périodicité

SEMAINE B/LUNDI de 10h à 13h

Localisation

Atelier D3

Objectifs

Parler d'art de manière simple et précise, sans superflus ni prétention, cela peut être :

- savoir écouter (les questions et les commentaires qui vous sont adressés)
- trouver des mots communs (ou mon travail expliqué aux enfants)
- parler de son travail sans parler de son travail
- parler de son travail sans parler (dessins, tables de recherche, accrochage, l'artiste-curateur)
- raconter des anecdotes
- changer d'avis, d'approches (les idées et le travail se déplacent)
- raconter des découvertes, des curiosités, des artistes alliés, des œuvres contre lesquelles on se construit
- montrer des images du travail (à l'atelier, dans le lieu de conception ou accroché, exposé)
- l'instant Instagram

Contenu

- Présentation d'exemples d'artistes parlant de leur travail, en entretien (avec Lise Guéhenneux), par écrit, en conférence ; sérieusement et parfois moins sérieusement
- Rencontre avec Alain Rivière autour des portraits d'étudiants sur la chaîne Youtube de l'école
- Visionnage de portraits d'artistes
- Présentation d'images d'ateliers et d'accrochages
- Discussions de textes, d'images, de vidéos
- Partage d'expériences
- Exercices individuels et collectifs

Évaluation

Présence et participation active au cours
Exercices individuels et collectifs

Les mots et la chose

Option

Art

Enseignant·e·s

Anna Dezeuze, Nicolas Feodoroff, Nina Leger, Denis Prisset

Niveau

S9

Périodicité

SEMAINE B/MERCREDI de 14h à 18h,

Localisation

Salle 1

Objectifs

Le cours proposera une histoire de l'art appliquée et incarnée afin d'opérer la transition entre une histoire de l'art comme enseignement à destination d'étudiant·e·s et une histoire de l'art vécue comme scène et matériau à usage de jeunes artistes. Dans un premier temps, nous irons rencontrer et écouter des artistes afin d'identifier comment ils·elles se positionnent, décrivent leur travail passé, en cours et à venir. Dans un deuxième temps, les étudiant·e·s travailleront à parler de leur propre travail et de leur projet de manière simple et précise, sans détail superflu ni prétention. Enfin, ils·elles seront accompagné·e·s dans la rédaction d'un texte de portfolio.

Contenu

Volet 1 d'octobre à décembre / « Pour parler », Nicolas Feodoroff, Nina Leger.

Par la visite et la conversation d'atelier, les étudiant·e·s seront exposé·e·s à une histoire de l'art en train de se faire et entendront comment des artistes actif·ve·s parlent de leur travail en cours. Comment se situer dans son travail et dans le champ de l'art ? Comment raconter son travail ? Comment parler d'une pièce ? Comment expliquer un projet ? Trois séances de visites et de rencontres en groupes restreints sont programmées. Elles seront complétées par trois séances théoriques dédiées aux paroles d'artistes.

Volet 2 de janvier à mars / « Les mots justes », Anna Dezeuze, Nina Leger, Denis Prisset

Parler d'art de manière simple et précise, sans superflu ni prétention, cela peut être :

- savoir écouter (les questions et les commentaires qui vous sont adressés) ;
- trouver des mots communs (ou « mon travail expliqué aux enfants ») ;
- parler de son travail sans parler de son travail ;
- parler de son travail sans parler (dessins, tables de recherche, accrochage, l'artiste-curateur) ;
- raconter des anecdotes ;
- changer d'avis, d'approches (les idées et le travail se déplacent) ;
- raconter des découvertes, des curiosités, des artistes alliés, des œuvres contre lesquelles on se construit ;
- montrer des images du travail (à l'atelier, dans le lieu de conception ou accroché, exposé).

Méthode

- Rencontres avec des artistes travaillant à Marseille (3 séances)
- Discussions autour des rencontres, de textes, de vidéos, d'images...
- Exercices de groupe
- Rendez-vous individuels

Évaluation

- Présence à tous les rendez-vous organisés et participation active au cours
- Exercices individuels et collectifs
- Rédaction d'un texte de portfolio

Dans l'espace**Option**

Art

Enseignant·e·s

Équipe années 4,5

Niveau

S7/S8, S9

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

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

Localisation

Salles d'exposition, ateliers, ateliers A3, C5 ou autres lieux ad hoc.

Objectifs

Expérimenter des installations, accrochages et modes de présentation en cohérence avec les enjeux du travail en le prolongeant en dehors de l'atelier.

Le but de ces séances hebdomadaires est d'amener les étudiant·e·s 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. 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 sont les objectifs de ces séances.

C'est un moment permettant l'accompagnement des productions et non leur évaluation.

Contenu

La mise en espace est un moment de travail collectif en dehors de l'atelier autour de l'accrochage. Il s'agit d'expérimenter comment une forme s'inscrit, se continue, se modifie, dans un espace spécifique, de confronter son travail à la forme d'exposition, avec un public, d'échanger autour des propositions présentées et ainsi d'informer la poursuite du travail. Toutes formes d'approches individuelles ou de groupe sont envisageables.

Chaque mardi en amphi à 13h30 aura lieu « Ici ou là » : une étude de cas d'accrochage, d'une expérience particulière de mise en espace d'une ou plusieurs pièces, d'une forme d'accrochage.

Méthode

Accrochages à l'école tous les mardis accompagnés de discussions avec les enseignant·e·s et les étudiant·e·s de l'année.

Un planning de passage sera établi avec vos coordinatrice·teur·s en début de semestre.

Évaluation

Qualité et pertinence des propositions, participation aux débats, engagement et autonomie.

La présence à ces séances est obligatoire.

Références

Des références sont données à chacun·e des étudiant·e·s en relation avec le travail présenté.

Moyens techniques et matériels demandés

Kit d'accrochage disponible auprès des moniteurs.

Pour l'utilisation des galeries :

Réservation des salles auprès des moniteurs en direct ou par mail à moniteurs@esadmm.fr (aucune réservation par téléphone). Leur bureau se trouve entre les ateliers A3 et A4. Ils sont présents à l'école du lundi au vendredi de 9h-12h30 / 13h30-17h en semaine A et B. Après réservation, les clefs sont à récupérer le matin et à déposer le soir auprès du gardien.

Les moniteurs peuvent vous accompagner pour les accrochages. La remise en état des salles après chaque utilisation par vos soins (murs propres, trous rebouchés...) étant une condition minimale à leur utilisation, ils y veilleront

Droit de la propriété intellectuelle

Options

Art et design

Enseignant·e·s

Me Camille Letellier, avocate

Philippe Mouron, maître de conférences HDR en droit privé

Niveau

S7

Périodicité

SEMAINE A/VENDREDI de 9h à 12h

Dates à préciser

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/Fichestechniques/ Fiches-techniques-sur-les-droits-d-auteur-etles-droits-voisins](http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Fichestechniques/Fiches-techniques-sur-les-droits-d-auteur-etles-droits-voisins))

À voix haute

Option

Design

Enseignant·e

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/MERCREDI de 9h à 12h

Localisation

Salle 2

Objectifs

Approfondir sa culture historique et théorique du design, 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 et à l'écriture. Comprendre les différents registres de l'écrit, entendre et faire entendre la voix des designers.

Contenu

Les textes lus ne sont pas prédéfinis mais se déterminent au fil des séances en fonction des domaines de recherche et d'expérimentation de chacun, de l'actualité, des rencontres et des trouvailles des participants.

Méthode

Séminaire lié au séminaire de préparation au mémoire.

Lecture de textes à voix haute.

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

Évaluation

Présence et participation

Atelier mémoire

Option: Art

Enseignant·e·s: Pierre-Laurent Cassière, Anna Dezeuze, Lia Giraud, Nina Leger, Denis Prisset, Katharina Schmidt, vos directeur·rice·s de mémoire, Christine Mahdessian

Niveau: S7/S8

Périodicité

4 séances réparties sur l'année et des rendez-vous ponctuels

Localisation: À préciser à chaque séance

Objectifs

Lancer le travail et acquérir l'autonomie pour boucler la rédaction du mémoire à l'issue de l'année 4. Par la lecture d'écrits d'artistes, par la discussion avec des intervenant·e·s invité·e·s, par des mises en pratiques écrites, nous souhaitons amener chaque étudiant·e 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 fait en atelier sera à poursuivre au long de l'année en dialogue avec les directeur·rice·s de mémoire choisi·e·s dès décembre.

Contenu

1er temps / Séance introductive :

entre le 12 et le 22 octobre > une séance de 3 heures.

- présentation du contexte de l'exercice, ses raisons et ses attendus
- présentation du calendrier des échéances
- distribution / présentation du document mémoire et du livret des textes
- distribution de la convention de mémoire

2e temps / 15 jours plus tard :

travail d'étude à la bibliothèque > 1 journée

- consultations des mémoires
- recherches bibliographiques
- discussion sur le choix des sujets
- travail individuel

3e temps / Avant fin janvier :

une séance de retours sur les textes rendus par l'équipe et par les directeur·rice·s choisi·e·s > 3 heures.

4e temps / début avril : Intensif mémoire > 2 jours.

écrire, écrire, écrire

Rendez-vous corollaires :

- une session avec Clara Schulmann en parallèle de sa conférence à l'école
- une session avec Laura Brignon en parallèle de sa conférence à l'école
- individuellement pour chaque étudiant·e : des échanges réguliers avec les directeur·rice·s

Évaluation

Participation aux sessions collectives et deux rendus :

- 7 décembre : un début de rédaction de 5 000 signes minimum accompagné d'une courte bibliographie, du choix des directeur·rice·s de mémoires et de la convention de mémoire.

- 28 mai : rédaction du mémoire à envoyer aux directeur·rice·s pour évaluation

Références

Une bibliographie et un livret de textes seront distribués au début de l'année.

Mise en œuvre du mémoire

Option

Design

Enseignant·e

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau

S7

Périodicité

SEMAINE B/MERCREDI de 14h à 17h

Localisation

Salle 2

Objectifs

Écrire un mémoire qui correspond aux exigences d'un deuxième cycle d'enseignement supérieur en termes de rigueur, de questionnement et de références. Mais écrire un mémoire qui soit aussi celui d'un designer, où l'écriture n'est pas que le vecteur d'un savoir académique mais le résultat d'une expérience et d'une inventivité intellectuelle et formelle.

S'approcher le plus possible des codes, des outils et des exigences de l'édition professionnelle.

Contenu

5 séances introductives précéderont un suivi individuel :

- Qu'est-ce que tu veux que je te dise? (présentation du mémoire et de ses attendus)
- Par où commencer? (comment amorcer l'écriture, quelle forme peut-elle prendre, participation active — chacun arrive avec un texte)
- Faire le tour de la question (recherche documentaire et bibliographie)
- En long en large et en travers (cours InDesign)
- Faut que je te le dise comment? (lire et se relire, élaguer, préciser, ordonner)

Méthode

Participation des étudiants, dialogue et critique constructive.

Évaluation

Présence et participation

Suivi du mémoire

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 correspond aux exigences d'un deuxième cycle d'enseignement supérieur en termes de rigueur, de questionnement et de références. Mais écrire un mémoire qui soit aussi celui d'un designer, où l'écriture n'est pas que le vecteur d'un savoir académique mais le résultat d'une expérience et d'une inventivité intellectuelle et formelle.

S'approcher le plus possible des codes, des outils et des exigences de l'édition professionnelle.

Contenu

Pendant la première séance, chaque étudiant doit, lors d'une séance collective, présenter son mémoire et son état d'avancement.

Le reste des séances a lieu sous forme de rendez-vous individuels ou en petits groupes.

Méthode

Participation des étudiants, dialogue et critique constructive.

Évaluation

Présence et participation

D.E.S.I.N.G

Design d'Espace Social Innovation Nomade devient :
« Dess(e)iner Ensemble Son Imaginaire Nouvelle Génération »

Option

Design

Enseignants

Christophe Berdagner, Frédéric Frédout

Niveau

S7/S8

Périodicité

SEMAINES A et B/LUNDI de 14h à 18h

Localisation

Ateliers C1, C2 et voyages dans le temps !

Objectifs

L'ambition du studio 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. La prospective est le mode opératoire pour à la fois penser le design de demain mais aussi se penser comme futur designer au sein d'un nouveau contexte qu'il faut parfois d'abord inventer pour que le projet puisse y prendre racine.

L'apprentissage du design se fait par la maîtrise d'outils techniques, théoriques, méthodologiques mais néglige trop souvent le facteur temps.

L'épisode pandémique et la crise sanitaire liée au COVID-19 que nous traversons ont mis à mal beaucoup de nos certitudes et de nos habitudes, la course du temps s'est infléchie et notre rapport à l'espace s'est confiné.

Anticiper, prévoir et rêver, c'est aussi se préparer à réagir face à l'impensable, aux changements brutaux. Il est fort probable que le métier de designer tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existe plus dans un avenir proche, alors rêvons-le pour mieux le réinventer !

« Ce dont je suis redevable à mes compagnons amérindiens c'est de m'avoir permis, en bouleversant mes évidences par l'assurance tranquille avec laquelle ils adhéraient aux leurs, de m'interroger en retour sur ce que j'avais tenu jusque-là, plus ou moins consciemment, pour des vérités incontestables » (DESCOLA, éditions du Collège de France 2001, p. 13¹)

Par ailleurs, Philippe Descola nous explique que chez les indiens, chaque décision prise est « mesurée » selon un critère de jugement temporel : quelle répercussion aura-t-elle pendant au moins 15 générations ?

Paul Valéry disait : « même l'avenir n'est plus ce qu'il était », alors rêvons-le et changeons-le !

¹ DESCOLA, Philippe. *Anthropologie de la nature* - Leçon inaugurale du Collège de France prononcée le jeudi 29 mars 2001. Éditions du Collège de France, 2001

Contenu

Rêver ou cauchemarder notre futur nécessite de comprendre et analyser le monde qui nous entoure. Ensuite, il s'agit de prélever des « embryons de réalité » et les exacerber puis de trouver les mots et les images (esquisses, dessins,

maquettes, modélisations) pour donner forme à ses intuitions et ses désirs. Enfin, il faut rassembler le tout, structurer ses intuitions, développer ce qui ne l'est pas pour proposer une prospective individuelle à 10 ans et la présenter devant un public.

Méthode

La méthode employée pour traverser toutes ces questions consiste à construire une conférence du futur : celle d'un étudiant de 4e année 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 de la 5ème année 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.

Un exercice de prospection est également réalisé en parallèle de cette conférence pour s'entraîner, réfléchir en collectif, produire un objet graphique qui traite une thématique.

En 2019/2020, c'était la « voiture autonome » dans 10 ans, pour 2020/2021 le thème sera choisi collectivement.

Évaluation

L'étudiant présente régulièrement ses travaux et crée des scénographies en 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. Le travail sera montré publiquement d'abord à l'échelle de l'école et ensuite aux journées portes ouvertes.

Références

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

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 développements 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. Lui donner 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 aux besoins, traités dans un ordre différent selon le groupe :

- Notions de marketing : origines, différents usages, applications multiples au design.
- Votre mission de designer si vous l'acceptez.
- Appel d'offre et commande publique.
- Éthique et politique
- Méthodologies adaptatives et stratégies.
- Travailler en équipe.
- Structurer la réponse autant que le projet.
- Contractualiser.
- Temporalités du projet.
- Cartographie des savoir-faire.
- Développer ses outils d'évaluation, de veille et de progression.
- Construire un projet de budget pour subvention, aide.

Méthode

«Lundi c'est le marché» propose de s'appuyer sur l'observation et l'analyse de pratiques, de contextes réels de commandes, de différentes étapes de production, de phases successives de projets, des terrains de rencontre entre offre et demande pour permettre à l'étudiant de compléter son approche théorique et culturelle du design.

Les thèmes abordés sont présentés à partir d'exemples et analysés collectivement.

D'autres thèmes qui apparaissent au fil du cours sont traités en intelligence collective ce qui est l'occasion de traiter un sujet tout en apprenant une autre méthode de fonctionnement collaboratif.

Évaluation

Présence, contrôle continu et intervention personnelle de l'étudiant autour d'un thème. Exercices de mise en situation L'évaluation est faite au semestre 7.

Rattrapage au semestre 9 pour les étudiants absents, en ERASMUS ou en échec au semestre 7.

Ce qui est fait en extension au semestre 8 sera ponctuel, sur rendez-vous, et cette évaluation rentrera dans les rendez-vous individuels.

Références

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

Séminaire et ARC

Séminaire : Que peut le récit ?

Option

Art

Enseignante

Vanessa Brito

Invité·e·s : Romain Bertrand, Elise Florenty et Marcel Türkowsky, Uriel Orlow, Fabrizio Terranova, Sophie Orlando et Olga Rozenblum, le peuple qui manque (Aliocha Imhoff & Kantuta Quirós)

Niveau

Ouvert à toutes et à tous

Périodicité

SEMAINE B/VENDREDI de 14h à 18h, cf. programmation

Localisation

Hors les murs, cf. programmation

Objectifs

Dans sa leçon inaugurale du Collège de France, Patrick Boucheron nous rappelait ceci : « ce que peut l'histoire, c'est aussi de faire droit aux futurs non advenus, à leurs potentialités inabouties ». Faire l'histoire des futurs non advenus reviendrait en quelque sorte à « désévidentialiser l'histoire » mais aussi à se résoudre à « discriminer l'héritage ». Nombre d'artistes et de cinéastes travaillent aujourd'hui à partir d'archives pour déployer les potentialités de projets inaboutis, abandonnés ou censurés. En cherchant à activer les récits potentiels contenus dans des images d'archive ou dans des notes pour des œuvres à venir, ils s'attachent à imaginer les suites possibles d'un projet interrompu, récupérant toute une gamme de présences spectrales, de voix et d'aspirations que l'histoire de l'art ou du cinéma n'a pas pu prendre en charge. Ainsi, nous avons vu dans le séminaire de l'année dernière comment Eric Baudelaire reprend les annotations d'Antonioni pour dépayser l'imaginaire lié à son cinéma, ou encore comment Silvia Maglioni et Graeme Thompson reprennent un scénario non tourné de Félix Guattari pour tenter d'épuiser les possibles de ce film potentiel, c'est-à-dire d'explorer sa résistance à devenir œuvre, à être autre chose qu'un processus de désœuvrement. Leur démarche nous donne à penser philosophiquement le geste de la reprise qui sera, cette année, au centre de notre réflexion sur les potentialités narratives. Ce geste traverse l'histoire de l'art et du cinéma selon différentes modalités qu'il nous faudra relever pour mieux saisir les enjeux des démarches mises en œuvre par certains artistes. Si l'on pense aux cadavres-exquis, aux tableaux peints à plusieurs mains ou aux démarches scriptologiques que nous venons de citer, on s'aperçoit que reprendre un projet, c'est aussi détourner un élan initial, y introduire des bifurcations et des discontinuités qui le réinventent et lui donnent une nouvelle orientation. Étant donné que nous sommes dans une période de reprise, ce séminaire cherchera à penser la signification et les implications de ce geste, qui n'est pas une simple répétition du passé mais une réinvention de l'avenir.

Contenu

Un séminaire en partenariat avec le Collège International de Philosophie, le Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Mucem.

Programme du 1er semestre :

1/4 Vendredi 23 octobre — 18h30 > Frac

Reprise ! Da capo al fine.

Re-présentation du séminaire par Vanessa Brito

2/4 Jeudi 29 octobre — 18h30 > Frac

Grey, Green, Gold (and Red).

Conférence-performance de l'artiste Uriel Orlow

Vendredi 30 octobre — 11h > Mucem

Theatrum Botanicum. Rencontre avec Uriel Orlow

3/4 Vendredi 27 novembre — 18h30 > L'Hydre aux mille têtes

Qui a fait le tour de quoi ? L'Affaire Magellan.

Lecture de Romain Bertrand suivie d'une discussion avec l'historien

Samedi 28 novembre — 11h > Mucem

Le Détail du monde : (d)écrire, entre histoire et littérature.

Rencontre avec Romain Bertrand

4/4 Jeudi 17 décembre — 21h > cinéma La Baleine

Story Telling for Earthly Survival.

Projection en présence du cinéaste Fabrizio Terranova

Vendredi 18 décembre — 11h > Mucem

Le récit comme force propositionnelle.

Rencontre avec Fabrizio Terranova

Les séances mensuelles se poursuivent jusqu'en avril 2021.

La suite du programme est en cours de construction.

Méthode

Séminaire avec présentation de l'invité·e le jeudi soir et temps de travail collectif le vendredi.

ARC : Bison-Fusain

Enseignants

Patrice Carré, Saverio Lucariello

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/VENDREDI de 14h à 18h

Localisation

Atelier C5

Objectifs

Du processus initial du dessin prédictif et indispensable qui convoque les moyens les plus fondamentaux.

Pour agir, comme l'ont fait quelques milliers d'années avant nous, nos cousins au fond des grottes. Une projection pour la survie, opérée avec des outils simples, comme les plus belles sensations face aux regards de ces lointains cousins.

Contenu

Le grand format comme support merveilleux pour se confronter à sa propre échelle, avec les outils les plus simples : fusain, crayon, craie grasse, craie sèche, etc. Représentation de ce qui nous entoure ainsi que la projection d'un imaginaire propre, dans la « simplicité » d'un format conséquent.

Le noir et blanc, traits et surfaces, comme modes d'apparition et de projection. Le fusain qui est en lui-même chargé de la plus grande fragilité et sensualité, traverse depuis des siècles toutes les formes représentées : portraits, paysages, esquisses pour de grands tableaux, dessins pour de futures sculptures, dessins qui portent en eux-mêmes des pirouettes conceptuelles contemporaines, jusqu'à la profondeur du noir.

Méthode

Cet arc est organisé selon une série de séances collectives de dessin sur des papiers grands formats. Chacune d'entre-elles seront introduites par la présentation de plusieurs œuvres d'un artiste. L'atelier est limité à 15 étudiants.

Évaluation

Présence et production.

Organisation d'une présentation soignée à chaque fin de semestre.

Références

Les références apparaîtront dans l'atelier selon son avancement.

ARC : Enquêtes

Enseignant·e

Max Armengaud, Vanessa Brito

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/LUNDI de 14h à 18h

Localisation

Atelier D3

Objectifs

- Développer un travail de recherche artistique encadré par la cinéaste Florence Pezon.
- Élaborer des formes de restitution de ce travail à présenter dans une exposition.
- Interroger ce qui fait enquête. Découvrir différentes pratiques d'enquête menées par des artistes, des écrivains et des historiens ; s'interroger sur leurs enjeux ; s'intéresser aux méthodes de travail et aux formes de collaboration que ces pratiques mettent en œuvre.
- Découvrir des dispositifs de cinéma élargi. Interroger les bords du cinéma.
- S'interroger sur le rôle heuristique du fictif : activer des récits potentiels contenus dans des images d'archive ; chercher à faire droit à des possibles non-advenus ; articuler différentes temporalités ; explorer les potentialités narratives.

Contenu

Il s'agira, pour chaque étudiant·e, d'inventer et de mettre en œuvre une forme d'enquête qui pourra associer différents médias.

Cette pratique sera encadrée par la cinéaste Florence Pezon (artiste invitée) lors d'un workshop filé « Animales/bobines ou l'œil sauvage » qui donnera lieu à une exposition en fin d'année.

Les étudiant·e·s impliqué·e·s dans le projet chercheront à exposer le processus filmique ou les différentes composantes d'un film en train de se faire (photos de repérage, images d'archive, scénario, entretiens, son, essais de montage). Comme dans beaucoup de dispositifs de cinéma élargi, les histoires racontées pourront associer des performances, des lectures ou du dessin à un travail sur l'image.

Méthode

Le travail de recherche artistique sera accompagné par les enseignants référents, à la fois dans des séances de travail à l'école (partage de documentation, suivi de projets) et dans des rendez-vous au centre-ville (enquêtes de terrain, consultation d'archives).

Évaluation

La participation à cet ARC demande un engagement sur la durée.

L'évaluation tient compte de l'investissement de chacun·e et son implication dans les différentes phases du projet : colloque « Cinéma et histoire des possibles », workshop filé avec l'artiste invitée, séances de travail avec les enseignants, engagement dans la préparation de l'exposition qui aura lieu en mars 2021.

Références

- ARTIERES, Philippe. *Rêves d'histoire. Pour une histoire de l'ordinaire*. Verticales, 2014. Enquête sauvage. p. 80-83.
- BASCHET, Jérôme. *Défaire la tyrannie du présent — Temporalités émergentes et futurs inédits*. La découverte, 2018.
- BOUCHERON, Patrick, et François HARTOG. *L'Histoire à venir*. Anacharsis, 2018.
- BULLOT, Erik. *Du film performatif*. It: Éditions, 2018.
- DELUERMOZ, Quentin, et Pierre SINGARAVELOU. *Pour une Histoire des possibles. Analyses contrefactuelles et futurs non advenus*. Le Seuil, 2016.
- DEMANZE, Laurent. *Un nouvel âge de l'enquête : Portraits de l'écrivain contemporain en enquêteur*. José Corti Éditions, 2019.
- GINZBURG, Carlo. *Le fil et les traces — Vrai faux fictif*. Verdier, 2010.
- ____. *Mythes, emblèmes, traces : Morphologie et histoire*. Flammarion, 1989.
- MAGLIONI, Silvia, et Graeme THOMSON. *UIQ (The Un-making of) : Un livre de Visions*. Posts-éditions, 2018.
- MEAUX, Danièle. *Revue des sciences humaines : Les formes de l'enquête*. 2019, n. 334.
- ORLOW, Uriel. *Unmade Film*. 2015.
- TOLEDO, Camille de, Kantuta QUIROS, et Aliocha IMHOFF. *Les potentiels du temps*. Manuella éditions, 2016.
- ZAPPERI, Giovanna. *L'Avenir du passé : Art contemporain et politiques de l'archive*. PU Rennes, 2016.

ARC : Le/s cinéma/s s'expose/nt

Enseignant·e

Nicolas Feodoroff, Lise Guéhenneux

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/MERCREDI de 9h à 13h

Localisation

Salle 1

Objectifs

Réenvisager le cinéma, apporter un regard critique et élargir les possibilités de mise en tension et mise en espace des formes filmiques.

Contenu

Cet ARC articulera la question du cinéma et ses alentours (la série et ses *showrunners*) dans sa relation à l'exposition, au temps, en introduisant les questions de narration, de mise en espace, et de l'exposition comme espace possible de l'image animée. Ainsi, nous envisagerons l'accrochage comme montage et récit, le cinéma comme métaphore, moteur conceptuel et pratique élargie, sans frontière et sans exclusive. Il s'agira d'étudier et d'expérimenter la question du film comme part et matrice de l'exposition, avec allers et retours entre images, objets, scènes. Le film, comme les objets disposés et scénographiés, se verront conférer une valeur performative où les modes de migration du film et salle d'exposition jouent la contamination entre les pratiques convoquées (performance, sculpture, édition...). Les formes filmiques sont ici envisagées non comme médium ou forme fermée, mais comme un agencement critique d'images, de sons, d'objet et d'espaces. Il s'agira aussi de les considérer comme une forme d'écriture, un catalyseur ou un renouvellement possible entre différentes pratiques artistiques, cinéma compris, comme un espace d'hospitalité et de tension critique.

Nous reviendrons sur les liens entre scène et film, en considérant l'espace de projection dans sa scénographie et en réinterrogeant la notion de dispositif. Le fil directeur comprend les notions de fluidité, de continuité, de rupture ou d'écart, dans lesquelles l'exposition et la situation performée dessinent une autre plasticité de la forme cinéma.

Méthode

Semestre automne/hiver :

Pour la première séance, chacun·e apportera un objet matériel, visuel ou immatériel ou un fragment de film à même de déclencher une forme que l'étudiant·e sera invité·e à partager avec les autres, afin d'envisager ce qui peut nourrir et déployer cette forme ou comment les mettre en place.

Semestre printemps/été :

prolongement de la recherche enclenchée et projet de mise en espace (lieu à déterminer) et/ou d'exposition et performance.

Évaluation

Participation, engagement dans le projet, qualité des productions

Références

- BACQUE, Bertrand, Cyril NEYRAT, Clara SCHULMANN, et ali (dir.). *Jeux sérieux : Cinéma et art contemporains transforment l'essai*. MAMCO/HEAD, 2015.
- BELLOUR, Raymond. *La querelle des dispositifs : Cinéma – installations, expositions*. Paris : P.O.L, 2012.
- BERNARD, Christian (dir.). *No man's Time*. Nice : Villa Arson, 1991.
- BOVIER, François, et Adeena MEY. *Cinema in the expanded field*. Les presses du réel/JRP éditions, 2016.
- BULLOT, Erik (dir.). *Du film performatif*. It: éditions, 2018.
- GLICENSTEIN, Jérôme. *L'art comme fiction*. In : L'art : une histoire d'expositions. PUF, 2009.
- GOFFMAN, Erving. *Les cadres de l'expérience*. Les éditions de Minuit, 1991 (coll. Le sens commun).
- POINSOT, Jean-Marc. *Quand l'œuvre a lieu : l'art exposé et ses récits*. Mamco & IAC art édition, 1999.
- TRODD, Tamara. *Screen/space : the projected image in contemporary art*. Manchester university press, 2011.

Artistes : L. Prouvost, A. Weerasethakul, P. Curnier-Jardin, Filipa César, C. Cogitore, Neïl Beloufa, Jon Rafman, Liv Schulman.

ARC : Présences

Enseignant-e-s

Sylvain Deleneuve, Chourouk Hriech et enseignant-e-s associé-e-s ponctuellement : Nina Leger, Charlie Jeffery, Katharina Schmidt, Pierre-Laurent Cassière, Jean-Baptiste Sauvage, Julien Maire...

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/MERCREDI de 9h à 13h

Localisation

LoAD, atelier E2

Objectifs

Présence :

Fait de se trouver dans le lieu ou le milieu dont on parle ;
Fait d'assister à l'événement dont il est question ;
Fait de participer à quelque chose, de jouer un rôle quelque part.

Réflexions et productions autour des arts performatifs pluridisciplinaires (scénographie, vidéo, mise en espace de propositions plastiques, chorégraphie, performance).
Appréhender, comprendre et définir pour chacun-e ce qu'est la performance aujourd'hui et les liens qu'elle tisse avec les arts plastiques, la danse, le théâtre ou d'autres disciplines.
Investir des questionnements liés à des connaissances théoriques et pratiques spécifiques (par exemple : rapports du corps à l'espace, du corps à l'objet, et de l'espace à l'objet.)
Comprendre sa présence et ses propres actes au sein d'un espace choisi, défini, et construire un ensemble de propositions artistiques.

Contenu

- La performance, un questionnement du réel?
- La performance, un questionnement sur les formes dominantes de l'art?
- L'idée à l'épreuve de l'espace.
- La performance, un art vivant mis en œuvre par des artistes et destiné à un public.
- La performance comme champs de recherche identifiés et d'infinies combinaisons pour sa mise en œuvre.
- Systèmes de notation et de documentations du travail engagé.

Méthode

Des rencontres ponctuelles avec le corps enseignant et des invités extérieurs pour renforcer les points de vue.

Spectacles ou visites d'expositions.

Analyse critique d'œuvres.

Mise en relation d'une histoire, d'une actualité et de connaissances techniques.

Une pratique dans des conditions proches d'une situation professionnelle : LoAD, partenariat avec des lieux comme le ZEF, le Ballet National de Marseille, le Conservatoire (projet Orphéon Utopique Phocéén), Montévidéo.

Évaluation

Contrôle continu et présentation semestrielle des travaux.
Restitutions publiques au sein de l'école ou ailleurs.

Références

- DAVILA, Thierry. *Marcher, créer – Déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du XXe siècle*. Du Regard, 2007.
- DEZEUZE, Anna. *Almost nothing*. Manchester University Press, 2016.
- HOFFMAAN, Jens, et Joan JONAS. *Action*. Thames & Hudson, 2005.
- Judson Church Dance Theater (Yvonne Rainer, Steve Paxton)
- LOUPPE, Laurence, et coll. *Danses tracées : dessins et notation des chorégraphes*. Dis voir, 1991.

ARC : PiLAB Atelier des langues

Assistante : Franca Trovato, avec la participation de Christine Mahdessian, responsable de la bibliothèque et professeur-e-s associé-e-s selon les projets.

Niveau : S1 à S9

Périodicité : SEMAINE B/MERCREDI de 9h à 13h

Localisation

Bibliothèque, salles d'exposition ou ateliers pendant workshop

Objectifs

Construire des pistes de réflexions artistiques, linguistiques et pluridisciplinaires à partir de la diversité des langues présentes aux Beaux-Arts de Marseille et à partir des situations d'intercompréhension, de communication non-verbale, d'interactions, de traduction et d'interprétation.

Contenu

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

Méthode

L'ARC - PiLAB s'articulera entre séances régulières de moments d'échanges, exposés et analyses à partir d'une programmation de documents filmiques, de textes et d'œuvres et de visites d'expositions.

Un workshop et des rencontres avec les artistes et des théoriciens seront autant de moments d'expérimentation sur la question du langage et de la parole dans les pratiques artistiques contemporaines.

Évaluation

Réalisations et productions pendant le workshop, exposés, recherche et participation aux échanges.

Références

- Art Press : *Le geste Scriptural*, dossier. Mai/juin 2020, n° 477 et 478.
- CASSIN, Barbara (dir.). *Après Babel, traduire*. Éditions Actes Sud, 2016.
- HELLER-ROAZEN, Daniel. *Écholalies : essai sur l'oubli des langues*. Traduit de l'anglais par LANDAU, Justine. Éditions du Seuil, 2007.
- LAPORTE, Yves. *Dictionnaire étymologique et historique de la Langue des signes Française, origine et évolution de 1200 signes*. Éditions du Fox, 2007.
- MARCOLONGO, Andrea. *Étymologies pour survivre au chaos*. Traduit de l'italien par ROBERT-BOISSIER Béatrice. Éditions Les Belles Lettres, juin 2020.
- MILLIARESSI, Tatiana (dir.). *La traduction épistémique : entre poésie et prose*. Éditions Presses Universitaires du Septentrion, 2020.
- VON-OW, Pierre. *Octopus notes : Joseph Grigely : Conversation Pieces*. 2016, numéro 6.

Une bibliographie complète sera remise à la rentrée.

ARC : Texte et voix

Enseignant·e

Cécile-Marie Castanet, Didier Morin

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/JEUDI de 14h à 18h

Localisation

Salle 2, Centre International de Poésie Marseille

Objectifs

Initier, à travers cet Atelier de Recherche et de Création, des séances croisées entre les Beaux-Arts et le Centre International de Poésie.

Accompagner les pratiques d'écritures et de lectures en lien avec le cipM, 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 cipM.

Contenu

L'Atelier comprend des temps de travail collectifs et individuels.

Les étudiant·e·s participent à des séances de rencontres et de lectures au cipM, en fonction de la programmation et à partir de la bibliothèque et des archives. Les étudiant·e·s 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 cipM et permet aussi des rencontres avec les étudiant·e·s d'autres écoles ou institutions engagées dans l'écriture poétique, littéraire et artistique.

Méthode

Plusieurs séances collectives de découvertes de textes et de voix, lors de séances croisées entre les Beaux-Arts de Marseille et le cipM.

Un accompagnement et un suivi individuels des écrits poétiques, littéraires et artistiques des étudiant·e·s, avec un·e ou des invité·e·s, en partenariat avec le cipM.

Évaluation

Finalisation des projets individuels et collectifs.

Participation à la revue des écoles du cipM.

Participation aux rencontres avec les auteurs invités au cipM.

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

Références

La bibliothèque du cipM

Les archives sonores et les ressources en ligne : <https://soundcloud.com/cipmarseille>

Les publications de l'ARC et du cipM:

Echelle:un. La revue des écoles du cipM. A paraître en automne 2020

Echelle:un. Juin 2019

«Tablée». *Le cahier du refuge*. Juin 2018

ARC : Faire

Enseignant·e

Frédéric du Chayla, Agnès Martel

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/MARDI de 9h à 13h

Localisation

Ateliers design

Objectifs

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. Recherche autour des ressources, du territoire et de la mise en forme à partir de modes de production traditionnels et contemporains;

Contenu

Le studio s'adresse aux étudiant·e·s de 2e cycle.

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.

Développement d'une recherche contemporaine prenant appui sur les savoir-faire et les ressources existantes.

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 l'actualité, l'usage, les modes de vie, le territoire et ses ressources, la matière, les rebus...

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. Évaluer l'outil de production, la technique, le coût, la viabilité.

Évaluation

Présence, engagement, recherche, prototypes.

Évaluation continue et suivi de projet.

Rendez-vous individuels en atelier

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

Références

Régulièrement convoquées de manière individuelle en fonction de l'orientation des projets de recherche des étudiants.

Références données en fonction des projets et programmes proposés.

ARC: Lentigo

Enseignants

Dominik Barbier, Ronan Kerdreux, Frédéric Roustan
(invité permanent dans le cadre d'un accord avec l'Agam)

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/VENDREDI de 14h à 18h

Localisation

Ateliers design

Objectifs

Méthodes et pratiques du projet de design, cultures urbaines.

Prise 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.

Le studio travaillera en constante interaction avec l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise.

Familiariser les étudiants avec les enjeux des espaces urbains et/ou publics (formes, planification, identités, expressions collectives, lieux partagés, signes du pouvoir, appropriations et nouvelles stratégies sociales.)

Accompagner les étudiants pour les aider à positionner leurs projets personnels au sein des espaces urbains.

Réfléchir collectivement aux interventions des designers parmi les professions concernées par les espaces publics, en examiner les spécificités quant à la méthode et la nature des projets.

Contenu

L'atelier Lentigo (Arc) pose comme hypothèses que les espaces publics constituent :

des lieux de pratiques urbaines spécifiques centrées sur les usages collectifs ;

un territoire opportun pour examiner la pratique du design dans un esprit ouvert.

La ville et ses usages : comment aborder aujourd'hui les questions de l'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, les espaces de centre-ville entre espace quotidien et ressource touristique, dans une ville méditerranéenne.

La question de l'urbanisme méditerranéen est également une question centrale de l'atelier.

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.

Deux échelles de travail :

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

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 ? Quelle insertion envisageable ?

Nb : voir à ce sujet l'intervention programmée de Marc Aurel, architecte, designer

Méthode

Débats entre étudiants et professeurs

Points ponctuels sur les références et les problématiques contemporaines

Examens de méthodes de travail et mises en perspective de ces dernières

Revue de projets

Ouverture au monde des professions concernées en particulier avec l'accompagnement de Frédéric Roustan, urbaniste

Évaluation

L'évaluation s'appuiera sur :

la présence et la participation des étudiants aux débats
la capacité de conceptualisation et de contextualisation,
la capacité à développer une approche personnelle.

Références

- ASCHER, François. *Métapolis ou l'avenir des villes*. Odile Jacob, 1995.
- KOOLHAAS, Rem. *Junkspace. Repenser radicalement l'espace urbain*. Payot, 2011.
- PAQUOT, Thierry. *L'Espace public*. La Découverte, 2015.

Faire Club – Conférence du 11 avril 2019, Pavillon de l'Arsenal – Retour sur l'avancée des projets lauréats des sessions 2017 et 2018 de l'appel à projets urbains innovants FAIRE, en ligne sur le site du Pavillon de l'Arsenal.

La bibliographie sera augmentée au fur et à mesure de l'avancement des entretiens. Comme indiqué ci-dessus, elle est également complétée de fiches de présentations de projets, d'auteurs desdits projets et de méthodes.

Hors-Peindre /scape

Option

Art

Enseignant·e

Jean-Baptiste Sauvage, Katharina Schmidt

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/LUNDI de 14h à 18h

Localisation

Salle 2

Objectifs

Réflexion sur les conditions de la production, l'exposition et la réception de la peinture.

Contenu

Faire de la peinture passe aujourd'hui par une réflexion sur les conditions de sa production, son exposition et sa réception.

Comment la peinture aujourd'hui rencontre-t-elle le monde ?

Comment contamine-t-elle ce dernier hors des espaces dédiés ? Dans cet esprit, nous explorerons la faculté de la peinture à apparaître aussi au-delà du cadre d'une image individuelle pour explorer ensemble les possibilités d'un travail contextuel.

Ces espaces de la peinture, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, seront abordés de manière prospective, parfois urgente, radicale, généreuse et collective.

Les terrains de jeu de ce projet se situent entre Berlin et Marseille. L'équipe allemande est composée de Friederike Feldmann et ses étudiant·e·s à la Kunsthochschule Berlin, l'équipe de Marseille, des étudiant·e·s de des Beaux-Arts accompagné·e·s par Katharina Schmidt et Jean-Baptiste Sauvage. Des workshops croisés sont prévus pour l'année 2020/2021.

Un volet de ce travail trouvera son support à Marseille aux portes des Calanques, au verso d'une œuvre, fresque monumentale de Pignon réalisée entre 1967 et 1972 sur le site des Beaux-Arts.

À l'arrière du décor nous travaillerons donc, au dos, adossés à une œuvre pour en produire une autre.

Puis ailleurs, tout au long de l'année, dans les interstices de ces deux villes qui accueilleront le projet, nous chercherons les possibles espaces de la peinture, pour peu que ces villes nous réservent une marge d'improvisation* à l'endroit même de nos explorations picturales.

* « La valeur des villes se mesure au nombre de lieux qu'elles réservent à l'improvisation »

KRACAUER, Siegfried. *Rues de Berlin et d'ailleurs*. Paris : Gallimard, 1995.

Méthode

Alternance entre réalisation pratique et réflexion théorique.

Évaluation

Engagement continu

Références

BAUDRILLARD, Jean. *Kool killer ou l'insurrection par les signes*. Gallimard, 1976.

CHASTANET, François. *Pixacao: Sao Paulo Signature*. XG press, 2007.

CASPARY, Uta, et Gabriele KNAPSTEIN. *Wall Works: Arbeiten mit der Wand seit den 1960er Jahren*. (Catalogue d'exposition au Hamburger Bahnhof). Kerber-Verlag, 2013.

GRAW, Isabelle, et Ewa LAJER-BURCHARTH. *Painting Beyond Itself: The Medium in the Post-medium Condition*. Sternberg Press, 2014.

O'DOHERTY, Brian. *White Cube - L'espace de la galerie et son idéologie*, JRP Ringier, 2008.

POLLOCK, Griselda. « Modernity and the Spaces of Femininity », In *Gender Space Architecture*. Routledge, 2000.

RIMANELLI, David. *Wall Works*. Schellman Editions, 1999.

ARC : Processions in Honour of Aesthetic Progress : Objects to Theoretically Wear, Carry, Pull, or Wave (We Hover, We Float, Protest against your self and others)

Enseignant·e·s

Charlie Jeffery, Lise Guéhenneux (interventions ponctuelles de Christophe Berdaguer, Katharina Schmidt, Anna Dezeuze, Axel Schindlbeck, Frédéric Pradeau, Nina Leger)

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/MERCREDI de 14h à 18h

Localisation

Atelier D3, ateliers, amphithéâtre, patio, la ville, la plage...

Objectifs

Ce programme permet aux étudiants d'entrer en contact avec une grande variété de pratiques artistiques à travers le prisme de la performance. Il faut comprendre ce mot dans le sens le plus large possible, et peut-être même faudrait-il le remplacer par la notion de processus/procession, que cela mène ou non à quelque chose d'autre. « I have a feeling we are going nowhere, and that is a pleasure » disait John Cage.

Contenu

Nous partirons du titre de l'œuvre célèbre de l'artiste américain Paul Thek. En 1968, Thek a fabriqué des objets dans son atelier à Rome spécialement pour l'exposition « Une procession en l'honneur du progrès esthétique : objets à porter, transporter, tirer ou agiter théoriquement » dans la galerie M. E. Thelen à Essen. Malheureusement, les œuvres sont arrivées à la galerie gravement endommagées. Au lieu d'annuler l'ouverture, Thek a développé son premier *work in progress* à partir de cette coïncidence. Au cours de l'exposition, il a effectué des réparations sur les objets exposés posant ainsi la question de l'aboutissement de l'œuvre (quand une œuvre d'art peut-elle être réellement considérée comme « terminée »?). Cette notion de *work in progress* est le support de multiples possibilités d'exploration de la performance et de ses relations avec d'autres disciplines et médias, et le point de départ de travaux communs entre étudiants et artistes invités.

Méthode

Développer des scénarios pour jouer et filmer, développer tout ce qui est nécessaire pour faire un film qui espère devenir une forme de procession, un processus menant et questionnant le progrès esthétique.

Installation, performance, peinture, comme décor, *back drop* pour le film.

Banners, flags, placards, messages, slogans, posts, tweets, gifs deep fakes.

To ask a series of questions. To speak out. To shout, to sing, to say nothing, to say, to decide, to protest against yourself, to protest. To make a film of production and protest and protection and projection props, actors, technicians. Writers, lighting, make up, costumes, scenes, scenarios, drama, comedy, performance.

Évaluation

Présentation semestrielle des travaux
Restitutions publiques au sein de l'école ou ailleurs.

Références

- Catalogues *Paul Thek* et *Dieter Roth* du MAC
 - FALCKENBERG, Harald, et Peter WEIBEL. *Artist's Artist*. MIT Press, 2009.
 - GROYS, Boris. *Going public*. Sternberg Press, 2020.
 - HOPPER, Denis. *The last movie* [film]. 1971.
- Monster Chetwynd, Anne Imhof, Vito Acconci, Bruce Nauman, Dan Graham, Rodney Graham, Paul Thek, Peter Hujar, John Cage, Derek Jarman, Jayne Parker, *The Cremator*, Czech New Wave Film, Pasolini, some comedy shows, *Jan Švankmajer*, Paul McCarthy, Mike Kelley, Franz West, Mike Nelson, Les Kienholz, Les Kabakov, Fischli et Weiss, Hito Steyerl.

ARC : Done with the wind

Enseignant-e-s

Coralie Gourguechon, Nathalie Dewez, Axel Schindlbeck

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/MARDI de 14h à 18h

Localisation

Ateliers design

Objectifs

Il y a deux approches possibles pour «exploiter» le vent : la transformation du vent en énergie mécanique, et la transformation du vent en énergie électrique. Chacune de ces approches a une dimension technique qu'il faudra s'approprier. Il s'agit également de s'intéresser à l'aérodynamie, afin de créer des formes qui ont une bonne prise au vent. Ce facteur est propice à une démarche expérimentale et empirique. Enfin, il faut imaginer en quoi se transforme le vent, ce qui laisse le champ libre à des approches diversifiées, de la plus pragmatique à la plus poétique.

Contenu

Pouvons-nous appréhender le vent comme un élément qui nous permet de donner vie à nos idées ? Et si le vent nous appelait à faire des choses que nous ne pourrions jamais faire sans son existence ?

En tant que compagnon naturel, ce phénomène météorologique est un phénomène particulièrement présent dans les zones côtières telles que Marseille et ses environs, qui est animée par le mythique Mistral.

On peut constater que les éléments architecturaux de ces régions sont souvent conçus pour répondre aux exigences mécaniques sous-jacentes aux intempéries. En Provence, on trouve par exemple des cloches en fer forgé sur les tours des églises. Leurs formes offrent relativement peu de résistance au vent.

Au-delà d'une interprétation physique, le vent nous apparaît souvent comme un élément imprévisible, plein de mythes, difficilement vérifiables. Une légende veut que dans l'ancien code pénal, les crimes commis en période de Mistral étaient amnistiés ou bénéficiaient de circonstances atténuantes, on disait que "le vent rend fou". C'est son caractère particulièrement irrégulier et turbulent qui le rend parfois difficile à supporter.

Le vent est donc caractéristique de la région de Marseille. Et l'utilisation de la force éolienne pour générer une énergie mécanique ou électrique n'est pas récente ; si les moulins ont presque disparu, les éoliennes ont depuis une dizaine d'années le vent en poupe. Pourtant, ces énergies "vertes" ont un impact environnemental caché. L'idéal pour réduire cet impact reste l'autonomie énergétique, avec des solutions locales et à dimension humaine.

Méthode

Il s'agit d'un projet en 3 étapes.

Un workshop introductif aura lieu du 2 au 5 Novembre sous la direction de Pablo Bras, lauréat de la bourse Agora 2019. Ensuite, l'ARC débutera avec une recherche personnelle sur l'exploitation du vent. L'approche consiste à utiliser le

vent pour générer quelque chose, de façon mécanique ou électrique.

Nous utilisons initialement des modèles simples que nous construisons à petite échelle dans l'atelier maquette.

À l'étape suivante, ceux-ci sont transférés à l'échelle réelle à l'aide d'outils numériques ou analogiques et adaptés aux exigences matérielles respectives de chaque projet.

En parallèle, nous travaillons sur un objet qui fera partie de l'école pour les années à venir. Il s'agit d'une éolienne domestique, qui va alimenter le réseau électrique de l'école pour la rendre plus écologique. Cette éolienne aura une hauteur de mât en-dessous de 12 mètres, et un diamètre de pales de 3 mètres. L'aspect "gestion de projet" revêtira une grande importance, avec des démarches administratives portées par les étudiants avec l'aide de l'association Tripalium, la direction de l'école et le Parc national des Calanques. Mais l'étape déterminante sera la construction de cette éolienne dans les ateliers de l'école pendant une semaine fin janvier 2021 : nous nous baserons sur des plans existants de Hugh Piggott, le fondateur de l'association Tripalium. Nous allons développer une compréhension des enjeux énergétiques et techniques ; avec les ateliers bois et métal, nous réaliserons une technologie complexe à petite échelle, les pales sculptées en bois, la structure en acier, le câblage et l'électronique... et le vent sera déjà là.

Évaluation

Participation, engagement, qualité des réalisations.

Références

Théo Jansen, Strandbeesten

Partenaires :

www.pablobras.fr

www.tripalium.org

Ateliers techniques

Maquettes, 3D

Localisation

Atelier C1

Assistante

Coralie Gourguechon

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 dans le cadre des *Jeudis techniques*. Accompagnement fin et personnalisé des étudiants en années de diplôme pour la réalisation de leurs pièces en vue des présentations de DNA et DNSEP.

Capacité

10 étudiants

Matériel à disposition des étudiant·e·s

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 spécifiques.

Planning de réservation géré par l'assistant.

Vidéo

Localisation: LoAD

Assistant·e: Denise Deutch, Vincent Pajot

Professeur référent: Sylvain Deleneuveille

Périodicité

SEMAINES A et B/LUNDI AU VENDREDI, 9h-13h et 14h-18h

Enseignement dispensé

Les étudiant·e·s s'initient et se perfectionnent à l'utilisation de toute la chaîne de production vidéo:

Tournage vidéo sur le plateau (optiques, éclairage, fond vert)
Montage et post-production vidéo et audio (édition, effets spéciaux)

Logiciels disponibles: *Da Vinci Resolve 16* (version gratuite, compatible Mac, Linux et PC), *FCPX*, *Première* et *After Effects CC2019*.

• Diffusion (dans le cadre de projections ou d'installations)
En dehors des initiations techniques programmées ou des enseignements spécifiques (CPI Intermèdes par exemple), tout·e étudiant·e peut s'adresser à l'assistant·e d'enseignement pour bénéficier d'une initiation individuelle, démarrer et/ou développer un projet, à n'importe quel moment de l'année.

Le LoAD peut aussi être réservé et utilisé dans le but de préparation/répétition/présentation de performance.

Capacité

La salle de cours peut accueillir 18 étudiant·e·s.

Les labos de postproduction peuvent accueillir deux étudiant·e·s chacun.

Le plateau de tournage peut être investi par une équipe de tournage, jusqu'à 10 personnes.

Le grand auditorium peut accueillir 40 personnes.

Le petit auditorium peut accueillir 12 personnes.

Matériel à disposition des étudiant·e·s

3 caméras UHD de plateau, grill technique d'éclairage, projecteurs mobiles, réflecteurs et plateau de tournage.

Régie plateau, jeu d'orgues, table de mixage sono.

4 stations de montage vidéo (Apple Mac).

2 stations audio (dépendant de la base technique SON).

L'utilisation de tout matériel est supervisée par l'assistant·e ou le technicien jusqu'à l'autonomie permettant une utilisation seul·e.

Fonctionnement

Les projets engageant une production vidéo, même s'ils sont à un stade embryonnaire ou expérimental, sont obligatoirement suivis et validés par un·e enseignant·e.

Cette validation donne accès aux studios mais l'étudiant·e doit réserver les locaux et/ou matériel auprès de l'assistant·e, du technicien ou du responsable LoAD, que ce soit pour le tournage, la postproduction ou la diffusion.

Fongibles fournis par l'école

L'étudiant·e devra utiliser les supports de stockage et de diffusion amovibles personnels, à l'exception des disques utilisés dans les caméras de plateau.

Spécificités de la base

Accessible de l'année 1 à l'année 5, option art ou design.

Aucun matériel ne sera prêté en dehors du LoAD.

Gravure / Offset / Lithographie

Localisation

Atelier E3

Assistante

Diane Malatesta

Professeur référent

Jean-Baptiste Sauvage

Périodicité

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

VENDREDI de 9h à 13h

SEMAINE B/LUNDI de 9h à 13h; MARDI, MERCREDI

de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

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

Techniques enseignées :

taille-douce : pointe sèche, eau-forte, aquatinte, manière noire;

taille d'épargne : xylographie, linogravure;

lithographie;

offset (alugraphie);

monotype;

composition typographie aux caractères mobiles en bois.

Capacité

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

Matériel à disposition des étudiant·e·s

2 presse taille-douce (format 135x77 et 70x35)

1 presse gravure bois et lino (format 65x50)

1 presse lithographique à bras dite « bête à cornes »

1 presse offset manuelle (format 74x62)

1 traceur pour l'impression des typons

1 tireur de contact pour l'offset (format 130x95)

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

Fonctionnement

Enseignement individuel et par petits groupes de l'ensemble des techniques de gravure disponibles.

Les Jeudis techniques sont des journées spéciales qui permettent l'apprentissage en groupe d'une technique en particulier.

Les étudiants souhaitant apprendre la lithographie ou l'offset doivent prendre rendez-vous.

Fongibles fournis par l'école

Taille-douce : cuivre (prix au m²), zinc (prix au m²), pointe sèche, tarlatane, papier de verre, encre.

Taille d'épargne : lino (prix au m²), gouges, encre.

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

Offset : plaque offset (prix par plaque), encre.

Les stylos (posca, crayon de papier), règles, cutters, encre de chine et pinceaux sont amenés par les étudiants.

Spécificités de la base

L'atelier est un espace collectif de travail et de production.

L'étudiant est encouragé à venir travailler sur place tout au long du développement de son projet.

Langue d'enseignement

Français, anglais

Sérigraphie

Localisation

E5

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 étudiant-e-s

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 et 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, pinceaux, Posca...

Spécificités de la base

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

Edition / pré-presse / archives

Localisation

Ateliers E3, E4, E5

Assistante

Marta Rueda

Professeurs référents

Denis Prisset, Jean-Baptiste Sauvage

Périodicité

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

Enseignement dispensé

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

Capacité

3/4 étudiants

Matériel à disposition des étudiant-e-s

1 cisaille

1 massicot

1 relieuse dos carré collé

1 agrafeuse piqûre à cheval

1 raineuse

3 ordinateurs équipés des logiciels de pré-presse: (Adobe Illustrator, Indesign, Photoshop)

1 imprimante laser noir & blanc A3

1 scan A3

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

B6, en cours de déménagement en B3-B5

Assistant

Laurent Chirié

Monitrice

Justine Batteux

Professeur référent

Eric Pasquiou

Périodicité

SEMAINES A et B, LUNDI AU VENDREDI

De 9h à 13h et de 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...

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

Artistique: enjeux plastiques du Journal de bord de l'année 1 (2 modules et RDV), aide aux Rapports de diplôme et Mémoires des années 3 et 5 (sur RDV), aide aux projets d'éditions, développement infographique des projets art et design.

Capacité

10 à 12 étudiants

Matériel à disposition des étudiant-e-s

7 postes informatiques en accès libre :

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

1 poste dédié modélisation 3D (option Design)

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

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

7 postes équipés de Photoshop, Illustrator, InDesign

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. Impression jet d'encre haute qualité sur papier baryté (largeur maxi : 60 cm). Massicot manuel. Relieuse piquêre à cheval.

Fonctionnement

Atelier en accès libre aux horaires d'ouverture pour les étudiant-e-s autonomes sur certains postes.

Réservation obligatoire pour les impressions couleurs, A4, A3 et grands formats ainsi que pour les demandes d'apprentissage de logiciels. Réservation obligatoire pour les rdvs avec le ou les professeurs (d'autres enseignants de l'école peuvent être sollicités et pratiquer l'atelier d'Infographie).

Fongibles fournis par l'école

Les impressions NB 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, accès libre à certains postes.

Langue d'enseignement

Français, anglais, italien (selon les enseignants présents)

LoAD

Localisation

Atelier B1

Assistant-e

Denise Deutch, Patrick Sommier

Responsable administratif et technique

Xavier Leton

Technicien

Vincent Pajot

Périodicité

SEMAINES A et B / 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.

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

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

Enseignement dispensé

Écoute et concentration.

Appréhension des différents types de pratiques sonores en art.

Techniques électroacoustiques (microphone, haut-parleur, amplification, support...).

Techniques audionumériques logicielles (édition, synthèse, programmation d'automates simples...).

Notions élémentaires d'acoustique physique.

Prise de son intérieur/extérieur (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 étudiant-e-s

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 des cabines isolées.

Différents types d'enregistreurs audionumériques portables (stéréo ou multipoint : 4 Zoom H6 et deux Zoom H2n) avec microphones intégrés et/ou externes.

Différents types de microphones dynamiques et électrostatiques pour des prises de son en studio ou en extérieur (omni, cardioïdes, hypercardioïdes, stéréo...).

Petit outillage pour montages électroacoustiques (fers à souder, étain, câbles audio, capsules électret, piezos etc.).

Table de discussion et de bricolage.

Écran de présentation et projecteur (initiations, cours théoriques et techniques).

Réservation

Les équipements de prise de son de base (enregistreurs audionumériques légers) sont accessibles au magasin.

Les équipements plus spécifiques sont empruntés au studio, avec l'accord de l'assistant 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).

Un planning de réservation des postes de travail et des équipements pourra être mis en place.

Photographie

Localisation

Atelier D3

Assistant·e

Hélène Biesse, André Forestier

Professeur·e référent·e

Max Armengaud, Lia Giraud

Périodicité

Hélène Biesse

SEMAINE A/JEUDI, VENDREDI de 9h à 17h

SEMAINE B/LUNDI, MARDI de 9h à 17h

André Forestier

SEMAINE A/LUNDI, MARDI 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

Hélène Biesse

Les jeudis en semaine A seront proposées des initiations techniques à la photographie argentique, aux principes de fonctionnement des appareils photographiques argentiques et numériques, ainsi qu'une introduction aux procédés photographiques alternatifs (sténopé, cyanotypie, anthotypie...) selon un calendrier donné en début d'année universitaire.

André Forestier « Dans la chambre obscure »

Cet enseignement traverse toutes les phases du tirage noir et blanc, de l'épreuve de lecture au tirage d'exposition. La question de la conservation, notamment dans son rapport à la collection muséale, sera abordée, ainsi que le choix du type de papier et de sa texture (mat, perlé, satiné, brillant), et celui du type de révélateur (tons chaud, froid, neutre); autant de composantes déterminant la qualité plastique d'un tirage photographique.

Capacité

Hélène Biesse

Jusqu'à 15 étudiant·e·s pour les initiations techniques des jeudis en semaine A

André Forestier

1 étudiant·e sur rendez-vous exclusivement, de 9h à 17h, mardi en semaine A et mercredi en semaine B

En dehors des formations, la base technique accueille autant d'étudiant·e·s que de postes de travail dans les laboratoires, le studio de prise de vue (sur rendez-vous uniquement) et dans les espaces de lecture et archivages.

Matériel à disposition des étudiant·e·s

Appareils de prise de vue analogique et numérique tous formats.

Studio de prise de vue avec cyclo et équipement d'éclairage (flashes électroniques, halogènes).

Laboratoire de développement film (24x36, 6x6, 6x7, 4x5 inch)

Laboratoires de tirage papier (agrandisseurs 24x36, moyens formats, grand format).

Poste de traitement numérique (ordinateur Mac / suite Adobe Photoshop / scanner Epson pour négatifs tous formats / scanner Epson à plat format A4).

Fonctionnement

Une partie seulement du matériel mis à disposition est mobile : appareils de prise de vue, trépieds, sacs de matériel d'éclairages.

La plus grande partie du matériel est fixe : tout le matériel de laboratoire (agrandisseurs, margeurs, cuves, spires, pinces, éclairages, etc.), le matériel fixe du studio de prise de vue, l'ordinateur et le scanner du poste numérique.

L'accès aux différents espaces de la base technique s'effectue pendant les heures de présence des assistant·e·s (voir horaires d'ouverture ci-dessus et affichage dans l'atelier).

L'accès au studio de prise de vue se fait exclusivement sur rendez-vous pris à l'avance.

Fongibles fournis par l'école

Les chimies sont à disposition dans les laboratoires pour le développement et le tirage.

Des films et du papier photographique sont fournis pendant les formations techniques (tirage des planches-contacts, épreuves de lecture).

Les étudiant·e·s ont à leur charge les fournitures (films, papiers, etc.) nécessaires à la réalisation de leurs projets.

Spécificité de la base

Photographie argentique noir et blanc (développement, tirage, retouche, classement, archivage...) et lien à la photographie numérique et sa chaîne de traitement (scanner de négatif et traitement des fichiers)

Langue d'enseignement

Hélène Biesse (français et anglais), André Forestier (français)

Métal

Localisation

Atelier E6

Assistant

Christophe Perez

Technicien

Cyril Rouxel

Périodicité

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

Enseignement dispensé

L'objectif de l'atelier est de proposer aux étudiant·e·s 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·e va découvrir par tâtonnement les moyens techniques nécessaires à la mise en œuvre et à la réalisation de ses projets. Il·elle 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·e 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: 4 étudiant·e·s novices + 4 étudiant·e·s avancés.

Matériel à disposition des étudiant·e·s

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, disquuse, 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 étudiant-e-s, durant tout leur parcours, à l'atelier et à certaines machines. L'étudiant-e a l'obligation de remettre 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 sa 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-e 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 étudiant-e-s peuvent acheter leurs propres fongibles auprès de fournisseurs extérieurs, cependant, il-elle-s 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 étudiant-e-s ayant suivi une initiation. Pour des mesures d'hygiène et de sécurité les étudiant-e-s voulant travailler dans l'atelier doivent impérativement se munir de leur EPI : chaussures de sécurité, vêtements de travail 100% coton, gants en cuir de manutention et gants en cuir avec manchette pour la soudure, lunettes de protection ainsi que d'un casque anti-bruit. L'accès à 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

SEMAINE B de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

L'atelier est un lieu d'échanges, de transmissions, de recherches et de productions. Il propose d'appréhender les multiples pratiques de la discipline terre : modelage, sculpture, tournage, moulage, composition de glaçures, et les principes de cuissons électriques. L'enseignement se fait sur rdv individuel, et/ou par petits groupes sur rdv de pratique régulière.

Capacité

8 à 10 étudiant-e-s se répartissent dans l'espace terre et l'espace moulage selon les projets en cours de réalisation.

2 étudiant-e-s pour le laboratoire.

3 à 4 étudiant-e-s dans le SAS, selon les expérimentations en cours.

Matériel à disposition des étudiant-e-s

L'atelier Terre est un très bel outil de travail qui comprend :

Un espace terre : 1 table de battage, 3 tables pour la sculpture et le modelage, 3 sellettes de sculpteur, 2 tours électriques, 1 croûteuse, 1 boudineuse, 2 fours à 1320°C : de 480 et de 150 litres.

Un espace moulage : 3 tables de travail, 1 sellette, 1 bétonnière.

Un laboratoire : 1 paillasse, 1 cabine d'émaillage à eau/1 pistolet/1 compresseur, 1 ventilation adaptée.

Un SAS : 1 table pour la sculpture/modelage, 1 table pour le moulage, 1 tour à pied, 1 croûteuse (accès sous condition : la clef du cadenas de la croûteuse est à échanger contre la carte d'étudiant-e. Une feuille d'émargement doit être dûment datée et signée et se situe à la loge du gardien).

Aucun prêt de matériel pour le SAS !

Les étudiant-e-s sont prié-e-s de venir avec le minimum de matériel lié à leur projet/expérimentation : ébauchoirs, mirettes, fils à couper, planches en bois, tissu, réglet, équerre, compas, cutter, couteau, ciseaux, crayon, coffrage ; plexis, isorel pour le moulage, etc.

Fonctionnement

La validation au préalable du projet de l'étudiant-e se fait par les professeur-e-s.

Les rendez-vous avec les assistant-e-s permettent de questionner et d'élaborer les différentes approches techniques d'un projet. Un nécessaire est mis à disposition pour que l'étudiant-e puisse s'inscrire et développer dans l'atelier ses investigations et autres tentatives.

L'étudiant-e est encouragé-e à s'investir de manière régulière dans sa pratique.

Les étudiant-e-s doivent prendre en compte les impératifs

liés au respect des règles d'hygiène, de sécurité générale, et appliquer toutes les mesures sanitaires actuelles.

Mais aussi s'engager :

- à adopter une attitude liée aux bonnes pratiques d'un atelier commun ;
- à nettoyer et désinfecter, ranger à leur place les équipements, les outillages et les machines utilisées ;
- à recycler la matière première utilisée ;
- à procéder aux étapes de surveillance et autres actions récurrentes de leurs travaux en cours ;
- à récupérer leurs travaux : l'atelier n'a pas vocation au stockage des œuvres réalisées.

Sous l'œil attentif de l'atelier Terre, le SAS permet aux étudiant-e-s de continuer leurs projets en dehors des heures d'enseignement. Il accueille également les petites expérimentations autonomes quand l'atelier sature de projets en cours. Le SAS est en lien direct avec l'atelier ; il se veut autonome et sous la responsabilité des étudiant-e-s qui l'utilisent et veillent à le maintenir en ordre de marche.

Fongibles fournis par l'école

Une participation financière des étudiant-e-s 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

L'atelier ayant des modes de fonctionnement spécifiques à sa « matière », l'étudiant-e devra en tenir compte.

Les temps inhérents aux processus de préparation et de transformation de la matière crue et cuite sont longs ; il faut compter 4 à 8 semaines pour un projet.

Il est nécessaire de venir présenter son projet, ses expérimentations à l'avance.

Les rendez-vous se font uniquement en matinée, les après-midis sont dédiées aux suivis des travaux en cours.

Les étudiant-e-s sont prié-e-s de venir avec une tenue de travail obligatoire pour le laboratoire, le tournage et le moulage.

Atelier des Langues

Localisation

Atelier B6 (à partir d'octobre 2020)

Enseignant-e-s

Alexandra Gadoni et Franca Trovato, avec la participation de Christine Mahdessian, responsable de la bibliothèque. Quentin Bernard pour le cours de langue des signes française.

Périodicité

En dehors des séances sur inscription, accès libre SEMAINES A et B / LUNDI au VENDREDI, selon planning affiché à la rentrée.

Enseignement dispensé

Sur inscription (voir les fiches du LDE correspondantes) Semaines A et B, le mardi de 14h à 16h : relecture des mémoires, Alexandra Gadoni.

Semaine B, le mercredi : Atelier des Langues/PiLAB, Franca Trovato avec les professeur-e-s associé-e-s selon les projets. Semaines A et B, le mercredi de 17h à 19h : initiation à la Langue des Signes Française, Quentin Bernard

Semaine A/Jeu-dis techniques : séances pragmatiques et de méthodologie sur une programmation spécifique, Alexandra Gadoni et Franca Trovato

Semaines A et B, le vendredi de 9h/12h et 13h/16h : Français langue étrangère, Alexandra Gadoni

Matériel à disposition des étudiant-e-s

- Logiciel de traitement de texte KorectDys médialéxie
- Prêt de micros bluetooth pour application de sous-titrage AVA
- Accès gratuit à Média'PI, site d'information généraliste en Langue des Signes Française.

Fonctionnement

- Les séances pragmatiques-méthodologiques (relecture des notes de cours, prise en notes des cours, constitution d'un lexique, lectures, prise en main des outils de l'atelier) sur inscription pendant les jeu-dis techniques.
- Les séances de création et de réflexion avec invitation d'auteur-e-s et d'artistes dont la recherche et la production sont traversées par les questionnements liés au langage, sur inscription Atelier des langues/PiLAB
- Mise en place d'outils et de ressources en libre accès.

Langue d'enseignement

Français, Langue des Signes Française

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 étudiant-e-s

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

Bois massifs et dérivés de bois sous forme de panneaux.
Participation aux frais de bois.

Spécificités de la base

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

Fabrication numérique

Localisation

Atelier B2

Assistant

Anthony Pillette

Professeur référent

Julien Maire

Périodicité

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

Enseignement dispensé

Un fab lab (contraction de l'anglais fabrication laboratory, «laboratoire de fabrication») est un lieu où sont mis à disposition toutes sortes d'outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d'objets.

Capacité

8 étudiants

Matériel à disposition des étudiant-e-s

Machines à commande numériques

- Imprimante 3D filament
- Imprimante 3D SLA
- Découpe laser
- CNC : Fraiseuse à commande numérique

Electronique & Arduino

- Bases electroniques et électricité
- Arduino, capteurs et actionneurs : les bases...

Logiciels

- Illustrator ou inkscape : dessin vectoriel (laser, cnc)
- Fusion 360 (version pédagogique gratuite) : dessin 2d,3d et usinage cnc (gcode)
- Blender : modelisation 3d
- Sketchup : modelisation 3d
- Makehuman : generateur de personnage 3d..
- Puredata / Max msp : son/video temps reel
- Isadora : vidéo temps reel

Fonctionnement

La fabrication numérique regroupe les activités autour des machines à commande numérique (cnc) comme les imprimantes 3d, découpe laser, fraiseuse à commande numérique pour la réalisation d'installation interactive ou robotique, et la programmation.

Références

Quelques Artistes dans le champs des arts numériques...

Stelarc : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Stelarc>

Ryoji_Ikeda : https://en.wikipedia.org/wiki/Ryoji_Ikeda

Antoine Shmidt : https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Schmitt

Julian Oliver : <https://julianoliver.com/>

France Cadet : <https://www.francecadet.com>

Jérome Abel : <https://jeromeabel.net/>

Dardex : <http://dardex.free.fr/index.php/en/>

Paul Vanouze : <http://www.paulvanouse.com/>

Les jeudis techniques

Programme des jeudis techniques

Les jeudis techniques ont lieu les jeudis de semaine A, à l'exception du jeudi 22 octobre et des semaines A/B. Les inscriptions se font auprès des enseignants organisateurs. Tous les étudiants de l'année 2 à l'année 5 peuvent s'y inscrire, ainsi que les étudiants d'année 1 lorsqu'ils ne sont pas en module.

Les programmes des ateliers suivants seront communiqués à la rentrée : Maquette, Infographie, Photographie, Métal

Bois

Localisation : atelier C7

Enseignants : Arnaud Jusseaume, Rémy Marin

Horaires : 9h à 13h et 14h à 18h

Dates	Objets / Pratiques / Thématiques des séances
08/10	La fabrication des châssis (RM)
19/11	Découverte du petit outillage (A)
03/12	Le dessin technique appliqué au travail en atelier (RM)
17/12	Le tournage sur bois (A)
21/01	Le travail du bois massif : fabrication d'un échiquier (RM)
04/02	La fabrication des châssis (A)

Vidéo

Localisation : LoAD

Enseignant-e : Denise Deutch, Vincent Pajot

Horaires : 9h à 13h et 14h à 18h

Dates	Objets / Pratiques / Thématiques des séances
08/10	Techniques de tournage – 9h-13h (théorie) / 14h-18h (pratique) – Vincent Pajot Composition d'une caméra, d'un appareil photo – Objectifs – Supports et formats d'enregistrement – Paramètres – Dispositifs de tournage – Régie
19/11	Adobe Premiere Pro CC – 9h-13h (groupe 1) / 14h-18h (groupe 2) Denise Deutch Formats et codecs/export – Montage 3 et 4 points – Correction audio via Adobe Audition – Remappage temporel – Légendes – Multicam – Tracking – Incrustation, masquage, compositing – Colorimétrie, instruments vidéo, étalonnage
03/12	DaVinci Resolve – 9h-13h (groupe 1) / 14h-18h (groupe 2) Denise Deutch Colorimétrie – Instruments vidéo, Étalonnage
17/12	DaVinci Resolve – 9h-13h (groupe 1) / 14h-18h (groupe 2) Denise Deutch Compositing – Tracking – Incrustation – Masquage
21/01	Adobe After Effects – 9h-13h (groupe 1) / 14h-18h (groupe 2) Denise Deutch Paramétrages du projet – Accélérer temps de calcul – Imports Photoshop, Illustrator – Animations graphiques – Masques, caches, rotoscoping
04/02	Adobe After Effects – 9h-13h (groupe 1) / 14h-18h (groupe 2) Denise Deutch Caméra 3D – Lumières – Cinema 4D intégré – Parentalité et objet nul – Expressions

Sérigraphie

Localisation: atelier E5

Enseignant·e·s: Julien Maire, Marta Rueda, Jean-Baptiste Sauvage

Horaires: 9h à 13h et 14h à 18h

Dates	Objets / Pratiques / Thématiques des séances
19/11; 3/12	Sérigraphie « sans émulsion » Travail à partir d'un pochoir découpé manuellement en suivant un cahier des charges. Ce répertoire de formes fera l'objet d'une édition conjointe aux deux séances . Situer les étudiants dans l'atelier et son fonctionnement. Courte explication technique pour comprendre les étapes de travail. Comprendre dans quels cas cette méthode est praticable. Matériel nécessaire: cutter
17/12	Façonnage
21/01; 4/02	Sérigraphie « négatif » Le point de départ est un cadre vierge sur lequel, on construira une forme, tache ou motif en travaillant directement avec l'émulsion photosensible. Travail expérimental et gestuel dont le but est de créer une image collective de taille 70 x 100 cm. Présentation de l'atelier et son fonctionnement. Brève explication technique avec toutes les étapes. Recherche des formes sur papier avant de passer aux écrans, fabrication des couleurs et impression. Matériel nécessaire: broches, éponges, pinceaux...
18/02; 11/03	Sérigraphie « pièce unique » Il s'agit ici d'utiliser cette technique d'impression pour produire une pièce unique. La sérigraphie devra participer à une sculpture ou une installation. Réunion avec les inscrits une semaine avant pour expliquer le sujet jeudi 4 mars à 13h dans l'atelier E5. Phase projet en solitaire pendant la semaine: réflexion, réalisation de maquettes, croquis, choix matériaux, visuel à sérigraphier... Le jeudi 18 matin , présentation des différents projets le matin et discussion. Présentation de l'atelier et son fonctionnement. Brève explication de la technique avec toutes les étapes. Préparation des écrans, typons et couleurs. Impression et assemblage des pièces pour réalisation finale. Matériel: différents supports d'impression selon le projet à concevoir

Gravure

Localisation: atelier E4

Enseignant·e·s: Diane Malatesta, Jean-Baptiste Sauvage

Horaires: 9h à 13h et 14h à 18h

Organisation des journées: Les différentes techniques de l'atelier de gravure exigent la présence des étudiants sur l'ensemble de la journée. Les étudiants inscrits pour apprendre la taille-douce, l'offset ou la lithographie doivent être présents les deux jeudis consécutifs en semaine A.

Matériel demandé aux étudiants: crayon de papier, pinceaux, encre de chine, cutter, posca, ciseaux....

Dates	Objets / Pratiques / Thématiques des séances
08/10	Gravure en relief & Monotype Quelle technique choisir? Quels matériaux? – Bois / lino – Gaufrage • 9 étudiants
19/11	Taille-douce Quelle technique choisir? Présentations des différentes techniques sur cuivre et zinc: Eau-forte, aquatinte, vernis mou, taille directe, manière noire, technique au sucre. Préparation des plaques en fonction de la technique choisie + pose du vernis ou bécoter une plaque. Préparation du dessin. Graver la plaque. • 8 étudiants (être disponible aussi le 03/12)
03/12	Taille-douce Impression monochrome / bichromie. Méthode Hayter • 8 étudiants (suite du 19 novembre)
17/12	Offset – Alugraphie Quelles possibilités permet l'offset pour l'édition imprimée? Le contenu – le format – l'imposition – Penser la bichromie? Impression des typons – Flashage et révélation de la plaque offset – Préparation de l'encre – Impression recto/verso • 6 étudiants (être disponible aussi le 7 janvier)
21/01	Offset - Alugraphie Quelles possibilités permet l'offset pour l'édition imprimée? Préparation de l'encre - Impression recto/verso – Façonnage • 6 étudiants (suite du jeudi 17 décembre)
04/02	Aide – Mémoire Aide sur Indesign – Principes de mise en page – Choix typographiques – Comment et où imprimer? Prise de rendez-vous individuel tout au long de la journée. (Ouvert en priorité aux 5 ^e et 3 ^e années)

18/02	Offset - Alugraphie Quelles possibilités permet l'offset pour l'édition imprimée? – Le contenu – le format – l'imposition – Penser la bichromie? – Impression des typons – Flashage et révélation de la plaque offset • 6 étudiants (être disponible aussi le 18 février)
11/03	Offset - Alugraphie Quelles possibilités permet l'offset pour l'édition imprimée? Préparation de l'encre - Impression recto/verso – Façonnage • 6 étudiants (suite du jeudi 4 février)
25/03	Taille-douce Quelle technique choisir? - Présentations des différentes techniques sur cuivre & zinc: Eau-forte, aquatinte, vernis mou, taille directe, manière noire, technique au sucre. Préparation des plaques en fonction de la technique choisie + pose du vernis ou bécoter une plaque – Préparation du dessin – Graver la plaque • 8 étudiants (être disponible aussi le 25 mars)
08/04	Taille-douce Impression monochrome / bichromie - Méthode Hayter • 8 étudiants (suite du 11 mars)

Son/audionumérique

Localisation: base Son (D2) ou GMEM (Friche Belle de Mai)

Enseignants: Pierre-Laurent Cassière, Patrick Sommier

Horaires: 9h30-12h (cours) 14h-18h (pratique)

Objectifs: S'emparer des outils de base du travail électroacoustique et/ou audionumérique et acquérir les notions et termes fondamentaux permettant une progression en autonomie dans le travail (captation, enregistrement, mixage, édition, transformation, synthèse, diffusion etc.)

Organisation des journées: Chaque matinée est dédiée à une présentation de notions, d'outils et de techniques spécifiques; leurs principes d'utilisation sont abordés à l'aide de démonstrations et d'exemples concrets d'application.

L'après-midi est généralement réservé à la mise en pratique des outils présentés le matin et à l'accompagnement dans leur manipulation en fonction des attentes et des besoins.

Programme (sous réserve de modifications)

Dates	Objets/Pratiques/Thématiques des séances
8/10	IN/OUT 1: Les microphones et l'enregistreur numérique Fonctionnement, types, sensibilités, directivités, usages, branchements, formats, réglages...
19/11	IN/OUT 2: Table de mixage, carte son, amplificateur et haut-parleur Fonctions, usages, puissance, impédance, réglages, nombre de voix, canaux...
03/12	Espaces illusoires 1: La prise de son binaurale (Lieu: GMEM) Principe, fabrication de microphones binauraux, conseils de prises de son, d'édition et de modes de diffusion
17/12	Transformations 1: Les logiciels d'édition audionumérique Fonctions de base (mixage, normalisation, formats d'exportations) et comparaison d'interfaces logicielles DAW (Logic/ProTools/Ableton Live/Reaper)
21/01	Transformations 2: Application d'effets et spatialisation Réverbération, écho, distorsion, égalisation, compression... et spatialisation multipoint dans Logic (stéréo, quadriphonie, 5.1)
04/02	Espaces illusoires 2: La réverbération à convolution (Lieu: GMEM) Mesure des propriétés acoustiques d'espaces réels et modélisation de leur réverbération pour application virtuelle sous forme d'effet logiciel.
18/02	Synthèses Présentation des différents types de synthèse audio (additive, soustractive, FM et granulaire) et introduction à différents outils logiciels (plugins, VCV Rack, programmes DIY sous Pure Data et Max)

Fabrication numérique

Lieu : Atelier B2

Enseignants : Julien Maire, Anthony Pillette

Horaires : de 9h à 13h et 14h à 18h

Prise de rendez-vous par mail : anthony.pillette@esadmm.fr

<https://www.wikibam.com/doku.php/bases/fabnum/accueil>

Dates	Objets / Pratiques / Thématiques des séances
08/10	<p>1. Sketchup + 3D print Initiation au logiciel 3D de modélisation / génération stl, test d'impression simple Matériel requis: un ordinateur avec sketchup 8 installé + souris https://google-sketchup.fr.malavida.com/ Connaissance requise: expérience de dessin sur ordinateur (vectoriel) bienvenue</p>
19/11	<p>2. Blender – modélisation 3D Initiation au logiciel 3D de modélisation / génération stl, test d'impression simple Matériel requis: un ordinateur avec Blender 2.8xx installé + souris https://www.blender.org/ Connaissance requise: expérience de dessin ou 3d sur ordinateur bienvenue</p>
03/12	<p>3. Fusion 360 + export gcode cnc Initiation au logiciel 3d de modélisation / génération gcode, test sur cnc d'usinage Matériel requis: un ordinateur récent avec Fusion installé + souris https://www.autodesk.fr/products/fusion-360/overview (choisir licence gratuite éducative 3 ans) Connaissance requise: expérience de dessin sur ordinateur (vectoriel) bienvenue</p>
17/12	<p>4. Web – base html / css / cms Découverte du fonctionnement d'internet, d'un site web et sa création en html/css. Matériel requis: un ordinateur avec un éditeur type bloc note et un navigateur internet + logiciel Filezilla installé https://filezilla-project.org/</p>
21/01	<p>5. Processing – découverte code Découverte de la programmation processing 3.xx - graphisme et programmation... Matériel requis: un ordinateur avec Processing 3 installé https://processing.org/download/ Connaissance requise: base en programmation bienvenue</p>
04/02	<p>6. Découverte du logiciel Isadora (vidéo interactive) Découverte du logiciel Isadora (création installation vidéo interactive) Matériel requis: un ordinateur avec Isadora 2.6 installé https://support.troikatronix.com/support/solutions/articles/13000029004-where-can-i-download-older-versions-of-isadora- Connaissance requise: base en vidéo</p>
18/02	<p>7. Pure Data – programmation graphique Découverte de la programmation interactive avec puredata (son/image...etc) Matériel requis: un ordinateur avec la malinette installée + souris http://malinette.info/#downloads Connaissance requise: base en programmation bienvenue</p>
11/03	<p>8. Arduino 1 – base électricité et électronique Révision des bases en électricité et électronique et initiation sur arduino (carte électronique permettant de programmer des installations interactives) Matériel requis: un ordinateur avec le logiciel arduino installé https://www.arduino.cc/en/Main/Software</p>
25/03	<p>9. Arduino 2 – usage avancé Exemple d'installation avec des moteurs, et des capteurs Matériel requis: un ordinateur avec le logiciel arduino installé Connaissance requise: base en arduino et électronique</p>
08/04	<p>10. Découpe Laser - découpe et gravure avancée Découverte de la découpe laser et usage avancé (assemblage, gravure, techniques avancées) Matériel requis: un ordinateur avec logiciel de dessin vectoriel (illustrator) Connaissance requise: maîtrise du dessin sur ordinateur (vectoriel) (illustrator)</p>

Terre

Localisation: Atelier D1

Enseignants: Ludivine Lefebvre, Gilbert Viale

Horaires: 9h à 12h et de 14h à 18h

Dates communiquées à la rentrée.

Objectifs: Il s'agit d'inscrire l'étudiant dans un parcours de recherche et d'autonomie. L'atelier développera en accord avec l'étudiant les besoins d'élaboration et de structure nécessaire à son projet. La matière de l'errance ainsi que le caractère de l'expérimentation seront privilégiés.

Ludivine Lefebvre

Niveau 1. Armé-e de terre jusqu'aux dents: présentation et fonctionnement de l'atelier terre, des outils, des machines. Les grands principes de la plasticité d'une argile et sa composition.

Niveau 2. Mater: les diverses notions et techniques du tournage, du modelage et de la sculpture.

Niveau 3. Terre, fumante soupière: les principes de la transformation du matériau de sec à cuit et de la vitrification.

Gilbert Viale

La nature du souffle sera le terrain d'élaboration de ces jeudis de gestes face à la matière des choses et du temps.

«Avec les Souffles sculptés, je voulais à nouveau réaliser quelque chose de mythique. Rendre solide ce qui est immatériel, comme le souffle, c'est une contradiction, et la contradiction est toujours un élément excitant, qui stimule l'imagination. [...] Cette œuvre joue aussi avec la notion de représentation, parce que le moulage n'est pas une représentation, mais une évocation: le spectateur appréhende le positif de l'image même s'il n'en perçoit en fait que le négatif [...], l'absence [...]».

Les «Soffi» ne sont donc pas une «représentation de l'homme comme une idole», mais «une figure sans l'idée de représentation». Guiseppe Penone

Ludivine Lefebvre

Films: TRAN, Christian – *Terres Barceló*.

ŠVANKMAJER, Jan – *Dimensions of Dialogue*.

Anthropologie et théorie de l'art:

- ULLAURI LLORE, Elisa. Céramique contemporaine, un monde de l'art périphérique: Repenser les frontières artistiques par la céramophilie.
- INAGA, Shigemi. La blessure créatrice entre poterie et sculpture: Ou Yagi Kazuo entre la tradition japonaise et l'avant-garde occidentale.
- LAMBERCY, Elisabeth. Technologie céramique: Les matières premières céramiques et leur transformation par le feu.
- Skills Academy, cycle de 3 conférences dédiées au matériau «Terre!».

Gilbert Viale

- ARTAUD, Antonin. *Le Théâtre et son double*. Folio, 1985.
 - GORI, Roland. *La fabrique des imposteurs*. Actes Sud, 2015.
 - BOURGEOIS, Louise. *Destruction du père - Reconstruction du père*. Galerie Lelong, 2000.
 - BLANCHOT, Maurice. *Le livre à venir*. Gallimard, 1986.
 - JARRY, Alfred. *Le surmâle*. Mille et une nuits, 1997.
 - CIORAN, Emil. *Précis de décomposition*. Gallimard, 1977.
 - KRAUSS, Rosalind. *Passages. Une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson*. Macula, 1997.
 - WITTKOWER, Rudolf. *Qu'est-ce que la sculpture?*. Macula, 1995.
 - YAMAMOTO, Hidéo. *Homunculus*. Delcourt, 2005.
- etc...

Matériel demandé: disposer de son propre outillage pour le travail de la sculpture

Mise en forme du mémoire

Années: 5 art et design

Localisation: salle de cours pour la première séance avec l'ensemble des années 5 art et design, ensuite sur rdv individuel en Infographie ou à l'Atelier édition

Enseignant: Denis Prisset

Horaires: de 9h à 12h30 et 14h à 18h

Objectifs: trouver une forme adéquate et réaliser techniquement au mieux le mémoire d'année 5. Programme, organisation des journées du premier semestre: première séance, pour les étudiants d'année 5 des deux options, jeudi 8 octobre et 22 octobre (deux groupes à constituer).

Anatomie générale d'un mémoire: comment il est fait et avec quoi (reliure, façonnage, différents papiers) et présentation des outils de l'école pour imprimer, relier, et des papiers disponibles. Hiérarchie des contenus dans une page, un document, un ouvrage. Le texte courant, le colophon, le paratexte, les folios, les citations, la bibliographie, les illustrations...

Séances suivantes: sur rdv individuel.

Atelier d'écriture

Localisation: salle 3, Bibliothèque, cipM

Enseignant: Luc Jeand'heur

Horaires: de 9h à 13h et 14h à 18h

Dates: 8/10; 3/12; 21/01; 04/02; 18/02; 11/03; 25/03; 08/04

Méthode: présentations, recherches, exercices pratiques (lectures, exercices, mises en situation, etc.), échanges.

Nombre d'étudiants: 10 maximum

Inscription auprès de Luc Jeand'heur:

ljeandheur@esadmm.fr

Objectifs: Classe de découverte/laboratoire.

Découvrir, à travers des expérimentations pratiques simples, rapides et denses une palette variée de modes et formes d'écritures créatives qui vont aborder de manière initiatique des questions poétiques, parfois articulées/croisées à des formes visuelles.

Contenu: Avertissement préalable: ceci n'est pas un cours de littérature.

Voir et lire, produire, voir ce que cela donne. Travail structuré sur: Un temps de présentation de la forme d'écriture abordée, un temps de recherche et de production, un temps d'échange.

Une forme spécifique d'écriture sera abordée sur un ou deux jeudis en fonction du type de production abordé.

Un programme et un calendrier plus détaillés seront envoyés après la rentrée.

Matériel demandé

Papier, crayons (ordinateur pour ceux qui n'écrivent plus à la main et pour faire des recherches).

En fonction des sujets, un matériel plus spécifique peut être demandé (de quoi faire des photos, ordinateur, matériel d'arts plastiques, déguisements, etc.)

Atelier des Langues

Localisation: Atelier B6, salle 3

Enseignants: Alexandra Gadoni, Franca Trovato

Horaires: de 9h à 13h et 14h à 18h

Programme: Proposition de diverses activités d'entraînement, de réflexion et de méthodologie autour des différents sujets.

8 octobre

La prise en notes des cours : Les prises en notes sont essentielles pour les étudiants sourds et malentendants mais aussi utiles aux étudiants non francophones. Pendant cette séance, nous aborderons l'aspect méthodologique de la prise en notes (comment être rapide et efficace, comment retranscrire ses notes pour que le plus grand nombre d'étudiants les comprennent etc.) puis quelques activités seront proposées pour que les étudiants se familiarisent avec cette méthodologie.

19 novembre

La seconde séance initiera la constitution d'un lexique : un travail en LSF a déjà été mis en place pendant la période de confinement avec des étudiants et anciens étudiants sourds et malentendants de l'école. Seront abordés les différentes façons de constituer un lexique qui soit accessible à tous les étudiants, dans la diversité des langues présentes à l'école. L'objectif sera la mise en ligne de ces divers lexiques pour que soient facilitées, pour tous les étudiants, la compréhension des cours mais aussi la vie quotidienne à l'école.

Ces activités pourront être déployées sur plusieurs séances, avec les étudiants et les enseignants souhaitant y travailler.

3 décembre.

La troisième séance sera centrée sur la traduction en général. Comment traduire une idée d'une langue à une autre, d'une culture à une autre en restant le plus fidèle possible à la langue source ? Comment traduire un poème sans perdre en musicalité, en rythme, en rimes tout en conservant le sens ? Pour cette séance, plusieurs types d'activités seront proposées : de la traduction de textes à la comparaison d'un texte original et de plusieurs de ses versions traduites, de la recherche sur les biais de la traduction en général. Un éventail de possibles afin de sensibiliser les étudiants à ce travail de transposition.

Cloudspeaker

Localisation: atelier design, studio son,

Enseignants: Coralie Gourguechon, Axel Schindlbeck, Pierre-Laurent Cassière

Horaires: 9h-13h (cours) 14h-18h (pratique)

Date à préciser

Objectifs

Le but du projet CLOUDSPEAKER est d'abord de se familiariser avec le phénomène physique à l'œuvre dans un haut-parleur, et avec son mode de construction. En parallèle, vous allez commencer à enregistrer des sons de votre environnement. Il vous sera ensuite demandé de définir le lieu sur lequel vous voudriez travailler, puis de dessiner et de fabriquer à la maison votre CLOUDSPEAKER qui sera installé dans ce lieu en dehors de votre foyer. Vous devrez également définir son apparence (mise en valeur, camouflage...), ainsi que son influence (perturbation, fonction...) sur l'espace physique.

Faire, Fabriquer: réfléchir avec ses mains; inciter à la réflexion active, qui passe par l'expérimentation, le faire.

Do It Yourself: faire soi-même permet d'avoir une compréhension du fonctionnement technique des dispositifs, afin d'avoir *a minima* une meilleure capacité à repenser des systèmes, mais également d'acquérir les compétences nécessaires à leur réalisation.

Do It With Others: recevoir de l'aide et en accorder à vos camarades.

Contenu

Il peut nous arriver de *ne pas avoir le réflexe qu'il faut, d'avoir la tête dans les nuages*. Cette expression s'appuie sur l'image d'une personne qui n'aurait aucun sens des réalités qui l'entourent. Les sons naturels propres à un environnement, ainsi que les spécificités acoustiques d'un espace participent à définir un cadre qui permet de nous orienter à travers l'écoute. En ce moment, nous observons une hausse de sons naturels, et une baisse de sons mécaniques ou perturbants. Notre environnement est caractérisé par les sons qui ont, autant que les images, une capacité à imprimer dans notre mémoire un moment ou un endroit. Le son permet aussi de suggérer, transposer un autre contexte à notre réalité immédiate.

Si alors, nous attribuons un son inhabituel à un environnement, est-ce que cette décontextualisation nous permet de découvrir une autre réalité, un autre regard sur notre monde, pour en découvrir des détails auparavant cachés dans un flou habituel ?

Méthode

Vous allez recevoir les éléments nécessaires à la fabrication d'un haut-parleur. Un cours spécifique sera consacré à l'assemblage des éléments, ainsi qu'à l'explication du fonctionnement d'un haut-parleur.

En fabriquant votre haut-parleur, vous pouvez décider de sa fréquence, expérimenter avec les capacités de vibration et de résonance de divers matériaux et formes. Il ne s'agit pas de construire une forme qui viendra contenir ce haut-parleur, mais bien d'intégrer dans sa construction votre dessein.

Infos annexes

Un haut-parleur est un dispositif acoustique qui permet de convertir un signal électrique en vibrations mécaniques, faisant bouger une membrane au contact de l'air, permettant la diffusion d'ondes acoustiques : le son.

On trouve des haut-parleurs de tailles, de puissances et de fréquences variées, qui sont largement intégrés dans les appareils que l'on utilise au quotidien. Ces paramètres sont décidés en fonction du contexte d'utilisation ; ainsi, le haut-parleur d'un interphone n'a pas les mêmes capacités que ceux d'une enceinte hi-fi. Avant l'invention de l'électroacoustique à la fin des années 1920, l'émission sonore des sons enregistrés au moyen de phonographes et gramophones était purement mécanique. Pour amplifier la vibration de l'aiguille, les inventeurs rivalisaient d'ingéniosité pour trouver les matériaux de diaphragmes les plus efficaces (papier, métal, mica...), et les formes de pavillons acoustiques les plus performantes. Si aujourd'hui les haut-parleurs présents dans nos objets du quotidien sont fabriqués en usine, il est cependant possible, avec peu d'éléments et de savoir-faire, d'en construire un.

Programme des ateliers techniques d'année 1

Les étudiants d'année 1 ont leur propre programme d'initiation dans les bases techniques qui se déroulent en 2 sessions. Les modalités d'inscription vous seront communiquées ultérieurement.

2 sessions

Mercredi 21, jeudi 22 octobre 2020

Mercredi 25, jeudi 26 novembre 2020

Chaque étudiant-e d'année 1 choisit 4 ateliers.

Nb: programmes communiqués à la rentrée: sérigraphie, infographie, photographie, métal.

Bois

Localisation

Atelier C7

Enseignants

Arnaud Jusseaume, Rémy Marin

Horaires

9h à 13h et 14h à 18h

Programme

9h à 13h

Présentation du fonctionnement de l'atelier et consignes de sécurité. Visite détaillée de l'atelier: outillage et matériaux. Initiation à la conception d'un objet: dessin et choix techniques/esthétiques.

14h à 18h

Conception et fabrication d'un objet simple.

Son/audionumérique

Localisation

Atelier E2

Enseignants

Pierre-Laurent Cassière, Patrick Sommier

Horaires

9h à 13h et 14h à 18h

Programme

Découvrir la base technique dédiée au travail audio, ses outils et possibilités de réalisation. S'initier à la conception de formes sonores et à la prise de son avec un enregistreur numérique portable.

9h à 12h

Présentation générale du studio, de sa configuration et de ses principaux outils suivie par l'écoute d'une pièce d'étudiant-e réalisée au studio. Un petit cours théorique explique ensuite les principes de base de l'audionumérique, ou comment un son passe de l'air à l'ordinateur... et vice versa ! Le cours se finit en pratique par l'explication du fonctionnement et des réglages des enregistreurs audionumériques. Des enregistreurs sont distribués à chacun-e (ou à chaque petit groupe) et la matinée se conclut par un exercice: une commande spéciale avec cahier des charges de prises de son à réaliser par chaque groupe en quelques heures !

14h à 18h

Chaque groupe revient au studio avec ses enregistrements. Ceux-ci sont rapidement découpés et édités avec l'aide des enseignants avant de les faire écouter en présentant chaque « commande ». Ce temps d'écoute collective et d'échange permet de donner des conseils de travail et d'aborder différentes notions relatives à l'espace, la dynamique, les méthodes d'enregistrement etc. Une fois tous les enregistrements écoutés et commentés indépendamment, l'ensemble est mixé pour réaliser la production collective de la journée qui sera diffusée dehors à haut volume !

Vidéo : "Matières à voir"

Localisation

LoAD

Enseignant-e-s

Denise Deutch, Vincent Pajot

Horaires

9h à 13h et 14h à 18h

Programme

L'objectif est de découvrir les outils de production audiovisuelle, et d'acquérir une vision d'ensemble de la réalisation (tournage, montage, étalonnage, diffusion).

Après une présentation des outils de production audiovisuelle du LoAD et du magasin, les étudiant-e-s devront choisir un lieu dans l'école, puis en faire un portrait en privilégiant ses matières. Il-elle-s réaliseront une courte vidéo, comportant 4 valeurs de plan ou mouvements de caméra qui seront imposés. Une fois le tournage effectué, les étudiant-e-s se retrouvent au LoAD pour procéder au montage. En alternance entre la salle de cours du LoAD et les 4 Labos de montage, chaque étudiant-e (ou chaque groupe de 2 ou 3), devront mettre en pratique les connaissances tout juste acquises. L'initiation se fait à travers 2 logiciels simultanément: *Adobe Premiere Pro CC* et *DaVinci Resolve*. Les étudiant-e-s sont ensuite invité-e-s à visionner leurs réalisations sur vidéoprojecteur et sur différents supports de diffusion disponibles au magasin.

Terre

Localisation

Atelier D1

Enseignant-e-s

Ludivine Lefebvre, Gilbert Viale

Horaires

9h à 13h et 14h à 18h

Programme

Il s'agit d'inscrire l'étudiant dans un parcours de recherche et d'autonomie. L'atelier développera, en accord avec l'étudiant, les besoins d'élaboration et de structure nécessaires à son projet. La matière de l'errance ainsi que le caractère de l'expérimentation seront privilégiés.

22 octobre, 26 novembre: Ludivine Lefebvre

Les notions de la préparation et du recyclage d'une argile. Ébauche d'une réalisation collective.

21 octobre, 25 novembre: Gilbert Viale

La nature du souffle sera le terrain d'élaboration de gestes face à la matière des choses et du temps.

« Avec les Souffles sculptés, je voulais à nouveau réaliser quelque chose de mythique. Rendre solide ce qui est immatériel, comme le souffle, c'est une contradiction, et la contradiction est toujours un élément excitant, qui stimule l'imagination. [...] Cette œuvre joue aussi avec la notion de représentation, parce que le moulage n'est pas une représentation, mais une évocation : le spectateur appréhende le positif de l'image même s'il n'en perçoit en fait que le négatif [...], l'absence [...] ». Les « Soffi » ne sont donc pas une « représentation de l'homme comme une idole », mais « une figure sans l'idée de représentation ».

Giuseppe Penone

Références

Ludivine Lefebvre

Films: TRAN, Christian – *Terres Barceló* ;
ŠVANKMAJER, Jan – *Dimensions of Dialogue*.

Anthropologie et théorie de l'art :

- ULLAURI LLORE, Elisa. *Céramique contemporaine, un monde de l'art périphérique: Repenser les frontières artistiques par la céramophilie*.
- INAGA, Shigemi. *La blessure créatrice entre poterie et sculpture: Ou Yagi Kazuo entre la tradition japonaise et l'avant-garde occidentale*.
- LAMBERCY, Elisabeth. *Technologie céramique: Les matières premières céramiques et leur transformation par le feu*.
- *Skills Academy*, cycle de 3 conférences dédiées au matériau « Terre ! ».

Gilbert Viale

- ARTAUD, Antonin. *Le Théâtre et son double*. Folio, 1985.
- GORI, Roland. *La fabrique des imposteurs*. Actes Sud, 2015.
- BOURGEOIS, Louise. *Destruction du père – Reconstruction du père*. Galerie Lelong, 2000.
- BLANCHOT, Maurice. *Le livre à venir*. Gallimard, 1986.
- JARRY, Alfred. *Le surmâle*. Mille et une nuits, 1997.
- CIORAN, Emil. *Précis de décomposition*. Gallimard, 1977.
- KRAUSS, Rosalind. *Passages. Une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson*. Macula, 1997.
- WITTKOWER, Rudolf. *Qu'est-ce que la sculpture?* Macula, 1995.
- YAMAMOTO, Hidéo. *Homunculus*. Delcourt, 2005.

etc...

Matériel demandé

Disposer de son propre outillage pour le travail de la sculpture

Maquettes

Localisation

Atelier C1

Enseignante

Coralie Gourguechon

Horaires

9h à 13h et 14h à 18h

Programme

Du dessin aux volumes: surfaces

L'objectif de cet atelier technique est d'apprendre à matérialiser une idée sous forme de maquette, avec des matériaux courants et abordables, et sans l'utilisation de machines. Au travers d'une réalisation qui combine plusieurs typologies de formes et matériaux, nous apprendrons les bases de l'assemblage et de la création de volumes à partir de surfaces, via la réalisation de patrons.

Gravure

Localisation

Atelier E4

Enseignant·e·s

Diane Malatesta, Jean-Baptiste Sauvage

Horaires

9h à 13h et 14h à 18h

Programme

Initiation première année: découverte de l'atelier, présentation de toutes les techniques disponibles et impression d'un feuillet en sérigraphie et monotype.

Fabrication numérique

Localisation

Atelier B2

Enseignants

Julien Maire, Anthony Pillette

Horaires

9h à 13h et 14h à 18h

Découverte de la fabrication numérique (impression 3D, découpe laser et autres usinages via des machines commandées par ordinateur) ainsi que de la création d'installations interactives avec un peu de code et « d'électronique ».

Matériel requis

un ordinateur, souris, logiciels installés (sketchup, illustrator ou inkscape, arduino, blender..).

Connaissance requise

expérience de dessin sur ordinateur (vectoriel), bienvenue et curiosité pour le numérique et la technologie

Beaux-Arts de Marseille

— INSEAMM

184 avenue de Luminy CS 70912
Marseille 13288 cedex 9

www.esadmm.fr

