

Dès lors, tout reste à faire.

Premier cycle, année 1	p 4
Premier cycle, années 2/3	p 27
Deuxième cycle, années 4/5	p 50
ARC : ateliers de recherche et de création	p 63
Ateliers techniques	p 72

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 attentif·ve·s 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, 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 second 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 connaissances en fin de semestre. 2 absences non justifiées = pas de crédit attribué.

Références

Les références et bibliographies sont délivrées à chaque cours.

Actualités de l'art

Enseignante
Agathe Bastide

Niveau
S1/S2

Périodicité
SEMAINE A/LUNDI de 15h à 17h

Localisation
Amphithéâtre

Objectifs

Ce cours permet aux étudiant·e·s de se familiariser avec la diversité de pratiques artistiques qu'offre la création contemporaine. Aussi, l'étudiant·e se saisit d'outils théoriques lui permettant d'exercer son regard, de construire une approche autonome et critique des actualités de l'art. Il s'agit également de nourrir l'élaboration de ses productions artistiques et de cultiver son appétence pour la rencontre avec les œuvres.

Contenu

Pour chaque séance, nous prenons comme point de départ l'étude d'une œuvre ou d'une exposition récente. Les pratiques artistiques sont ensuite décrites, analysées et commentées afin de les situer dans le vaste champ de la création contemporaine. Ainsi, il s'agit d'examiner les formes qui irriguent le champ de l'art contemporain tout en déployant des problématiques qui occupent les artistes d'aujourd'hui (art en commun, pensée décoloniale, écologie artistique, art queer, technologies et usages, interdisciplinarité, etc.). Un dernier moment du cours permet de mettre en regard des œuvres et des ouvrages théoriques récents afin d'ouvrir des pistes d'analyse critique.

Artistes :
Laia Abril, Eric Baudelaire, Tiphaine Calmettes, Gregory Chatonsky, Alex Cecchetti, Louise Hervé et Clovis Maillet, Loreto Martínez Troncoso, Grace Nditritu, Josèfa Ntjam, Julien Prévieux, Anne Le Troter...

Méthode
Cours magistral.

Évaluation
Présence et présentation orale en fin de semestre.

Références
Alfonsi Isabelle, *Pour une esthétique de l'émancipation, Construire les lignées d'un art queer*, B42, 2019.

Athanassopoulos Vangelis (dir.), *Quand le discours se fait geste – Regards croisés sur la conférence performance*, Les presses du réel, 2018.

Cauwet Laurent, *La domestication de l'art*, La fabrique, 2017.

Fourmentraux Jean-Paul, *antiDATA – La désobéissance numérique – Art et hacktivisme technocritique*, Les presses du réel, 2020.

Lorenz Renate, *Art queer: Une théorie freak*, B42, 2018.

Macé Marielle, *Nos Cabanes*, Verdier, 2019.

Vincent Cédric (dir.), *Art contemporain africain – Histoire(s) d'une notion par celles et ceux qui l'ont faite*, Jrp / Ringier, 2021.

Zhong Mengual Estelle, *L'art en commun – Réinventer les formes du collectif en contexte démocratique*, Les presses du réel, 2019.

Politiques de l'art

Enseignante
Vanessa Brito

Niveau
S1/S2

Périodicité
SEMAINE B/LUNDI de 13h à 15h

Localisation
LoAD

Objectifs

Prendre connaissance de ce qui se discute et se publie à l'heure actuelle ; mieux comprendre les enjeux théoriques de différentes pratiques artistiques basées sur une démarche de recherche.

Préparer, organiser et participer à des débats qui ont une teneur philosophique et artistique.

Appréhender la signification d'une série de concepts produits par les courants de pensée ou les luttes actuelles.

Constituer un vocabulaire qui permet de penser un peu plus loin et de poser des points de repère sur ses champs d'investigation et d'expérimentation plastique.

S'intéresser au langage comme à une zone polluée.
S'interroger sur le pouvoir des mots et leur capacité à reconfigurer le réel.

Contenu

Comment penser le présent? L'année dernière, le mouvement *Black lives matter* a relancé un débat sur le racisme systémique de nos sociétés. Il a aussi attiré notre attention sur la présence dans l'espace public de statues qui glorifient des figures du passé colonial et esclavagiste, réactivant les valeurs d'une société patriarcale. Des actions visant à décoloniser l'espace public se sont articulées à une réflexion sur la possibilité de décoloniser les savoirs, les musées et les arts, à laquelle ont contribué plusieurs artistes dont nous (re)découvrons le travail (Mathieu K. Abonnenc, Kader Attia, Kapwani Kiwanga, Ali Cherri, Kiluanji Kia Henda, Ângela Ferreira, Katia Kameli, Frédérique Lagny, Mohammed Laouli, Uriel Orlow, Vincent Messen...). Au second semestre, nous nous intéresserons davantage au tournant écologique de l'art contemporain et à l'œuvre de philosophes qui cherchent à faire rentrer le vivant en politique (Bruno Latour, Donna Haraway, Vinciane Despret, Baptiste Morizot...), cela en remettant en question les logiques binaires qui ont structuré la pensée occidentale (nature/culture, actif/passif, sujet/objet...). Dans leurs tentatives de s'articuler entre eux, ces différents courants de pensée et mouvements de contestation ont inventé une série de concepts (*empowerment*, intersectionnalité, écoféminisme, écologie profonde, pensée relationnelle...) dont nous essayerons d'appréhender la signification pour mieux comprendre comment ils peuvent nous aider à trouver des réponses à notre situation actuelle.

Méthode

Chaque cours est articulé à la lecture d'un ou plusieurs textes distribués par mail.

Les références mobilisées pendant les cours sont partagées en amont pour permettre à chacun·e d'avoir un rôle actif lors des discussions.

Les cours alternent exposés présentés par l'enseignante et débats organisés par les étudiant·e·s. Certains débats (l'art

peut-il réparer l'histoire ? Comment peut-on décoloniser les arts ? Faut-il séparer militantisme et recherche ? ...) pourront impliquer la mise en scène de « scénographies de la parole » inspirées par le travail curatorial du *peuple qui manque*.

Évaluation

Lecture des textes partagés, participation aux débats, investissement dans la rédaction du lexique à rendre à la fin de chaque semestre.

Références

- Collectif, *Penser le vivant, Les Liens qui libèrent*, 2021.
- Collectif, *Les pensées de l'écologie, un manuel de poche*, Wildproject, 2021.
- Collectif, *Reclaim, anthologie de textes écoféministes*, Cambourakis, 2016.
- Collectif, *Décolonisons les arts!*, Arche éditeur, 2018.
- Collectif, *Habiter le trouble avec D. Haraway*, éd. Dehors, 2019.
- Collectif, *Le Cri de Gaia, penser la terre avec Bruno Latour, Les empêcheurs de penser en rond*, 2021.
- Macé, M., *Parole et pollution*, AOC, 2021.
- Morizot, B., *Manières d'être vivant*, Actes Sud, 2020.
- Mondzain, M.J., *Confiscation : des mots, des images et du temps*, LLL, 2017 et *Décoloniser l'imaginaire*, La Fabrique, 2021.
- Lépinard, E., et Mazouz, S., *Pour l'intersectionnalité*, Anamosa, 2021.
- Rancière, *Les Mots et les torts et Le Partage du sensible*, La Fabrique, 2021, 2000.
- Rosa, H., *Rendre le monde indisponible*, éd. Découverte, 2019.
- Servigne, P. et Chapelle, G., *L'entraide, l'autre loi de la jungle*, LLL, 2019.
- Vergès, F., *Un féminisme décolonial*, La Fabrique, 2019

Méthodologie à la recherche documentaire

Enseignante

Christine Mahdessian, responsable de la bibliothèque.

Niveau

S1

Périodicité

14 octobre à la bibliothèque

9h à 10h : groupe 1 • 10h à 11h : groupe 2 • 11h à 12h : groupe 3

28 octobre en salle 2

9h à 11h : groupe 1 • 13h à 15h : groupe 2 • 15h à 17h : groupe 3

Localisation

Salle 2, bibliothèque

Objectifs

Accompagner les étudiant·e·s 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, recherche de la vérification et exploratoire. 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 et des catalogues collectifs de bibliothèques. Bases spécialisées art et design, plateformes de recherche, carnets de bibliothèque, 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 en ligne et format imprimé. Organiser une veille éditoriale et informationnelle en art et design. Dispositifs et méthodes de recherche documentaire : lexiques et vocabulaires en art et design, laboratoires de réflexion sur les pratiques liées à l'écrit, de la lecture et de la parole.

Méthode

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

Évaluation

Rendez-vous à la bibliothèque. Formulaire d'évaluation par la bibliothèque. Échanges continus et co-construction avec l'équipe de la bibliothèque.

Références

Dupeyrat (Jérôme) et Sfar (Laurent), *La bibliothèque grise*, Publié à l'occasion de l'exposition éponyme à la Ferme du Buisson, Marne-la-Vallée, du 7 novembre 2020 au 28 février 2021.

Marx (William), *Les bibliothèques invisibles*, séminaire du Collège de France, 2021.

<https://www.college-de-france.fr/site/william-marx/course-2020-2021.htm>

Houdart-Mérot (Violaine), *Décoder les fausses nouvelles et construire son information en bibliothèque*, Éditions Les Presses de l'Enssib, 2020.

<https://www.nonfiction.fr>

Veille éditoriale et informationnelle : revue *Textuel, Littérature, Fabula, Bnf*.

Français langue étrangère

Enseignante

Alexandra Gadoni

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINES A et B/LUNDI de 13h30 à 15h

Localisation

Salle 3

Objectifs

Réviser le niveau B1 et le niveau B2 au niveau grammatical, vérifier les acquis de base. Travailler la compréhension écrite et orale à travers des documents d'actualité, des thèmes variés avant de préparer des productions écrites et orales, de manière individuelle ou collective sous forme de devoirs à rendre ou d'exposés à présenter. Ces productions permettent aux étudiant·e·s de travailler l'argumentation, l'organisation des idées, la structure d'un texte, mais aussi de développer leur créativité et leur imaginaire, en étoffant leur vocabulaire (travail de divers champs lexicaux). Pour les niveaux plus avancés (C1), approche plus littéraire de la langue française, découverte de différents styles d'écriture, travaux d'écriture et exposés oraux sur divers thèmes choisis ensemble au début de l'année.

Contenu

Les cours dispensés sont généralement d'un niveau B2. Cependant, une révision du programme grammatical du niveau B1 est faite, afin de vérifier les acquis. Les cours permettent de travailler la compréhension orale et écrite grâce à des documents d'actualité, divers thèmes sont proposés et abordés afin de varier les supports et d'éveiller l'intérêt des étudiant·e·s. Chaque séquence de cours donne lieu à un travail d'écriture ou un exposé, individuel ou collectif, afin que les étudiant·e·s puissent exprimer leurs opinions, leurs points de vue, argumenter, débattre, construire leur pensée critique, organiser leurs idées, etc. Ces devoirs leur donnent l'opportunité de travailler la prononciation et d'être plus à l'aise par la suite dans les autres cours ou lors de leurs passages d'examen.

NB: Le programme du niveau B2 permet de préparer, pour celles et 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. (Une aide sera accordée à ces étudiant·e·s afin de les entraîner au mieux à passer cet examen).

Le cours de niveau C1 est réservé aux étudiant·e·s 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. Ce cours permet aux étudiant·e·s de s'exprimer, de donner leur point de vue, de faire des recherches sur des thèmes variés d'actualité et de progresser de façon significative dans leur perfectionnement du français (vocabulaire, synonymes, antonymes, 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 aussi de la participation active de l'étudiant·e 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

En cours de recrutement

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINES A et B/MERCREDI de 17h à 19h

Localisation

Atelier B6

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 étudiant-e-s 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

SEMAINE A : Groupe 1 de 11h à 12h / Groupe 2 de 12h à 13h / Groupe 3 de 14h à 15h

SEMAINE B : Groupe 1 de 9h30 à 10h30 / Groupe 2 de 10h30 à 11h30 / Groupe 3 de 11h30 à 12h30

Localisation

Salle 1

Objectifs

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

Contenu

Les temps (par exemple le présent simple et le présent parfait). Les conditions (premier, deuxième, troisième et zéro). Utilisation de la grammaire pour décrire des photographies. Le discours rapporté. La phonétique de base. L'ordre des adjectifs. Les thèmes d'actualité pertinents. Comptable et indénombrable. La discussion sur la pratique artistique personnelle. Les activités de communication. La 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. L'utilisation de cahiers d'apprentissage de vocabulaire. Comparatifs et superlatifs. Analyse de chansons. Niveaux de formalité, rime, préfixes et suffixes. Verbes à particule. *Word stress et sentence stress*. Contractions.

Méthode

Après la présentation de sujets linguistiques, comme par exemple un point de grammaire, un exercice de pratique écrite est donné aux étudiant-e-s. 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 étudiant-e-s.

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

How to teach Pronunciation. Kelly Gerald. Longman. Pearson Education Limited 2000

English Grammar in Use (Intermediate). Murphy Raymond. Cambridge University Press 2012

Cambridge First Certificate in English Examination Papers 4. Cambridge University Press 2001

Écosystèmes de l'art et du design

Enseignant

Pierre Oudart

Niveau

S1

Périodicité

12 octobre 2021 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-e;
- 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/>

Verbalisation

Enseignante

Agathe Bastide

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE A/VENDREDI

Groupes B et D de 9h à 12h

Groupes A et C de 14h à 17h

Localisation

Ateliers d'année 1

Objectifs

L'objectif de cet atelier est d'outiller les étudiant-e-s quant à la production de discours sur les pratiques artistiques contemporaines comme sur leurs propres productions. Il s'agit pour l'étudiant-e de s'exercer à articuler sa pensée et à la restituer à l'écrit comme à l'oral, en expérimentant des méthodologies de rédaction et formes d'écriture variées.

Contenu

La séance s'ouvre sur l'observation de productions des étudiant-e-s (dans les ateliers) ou bien d'œuvres évoquées en cours magistral. Cette étape permet d'amorcer un premier échange collectif et un partage de références. Un deuxième moment est consacré à la production d'écrits en lien avec les pratiques artistiques et sera ponctué d'échanges individuels (exercices d'analyse d'œuvre, constitution d'une réserve lexicale et sémantique, ekphrasis et autres formes poétiques). La fin de la séance est consacrée à la restitution du travail réalisé, le plus souvent sous forme de lectures. Ponctuellement, des séances seront menées en binôme avec un-e autre enseignant-e et feront l'objet d'une attention plus particulière à la fiction ou à la poésie.

Méthode

Travaux dirigés. Exercices d'écriture, étude de textes, échanges collectifs, lectures.

Évaluation

Présence et travaux d'écriture.

Références

BARTHES, Roland, *Le Bruissement de la langue*, Paris, Le Seuil, « Point Essais », 1984.

CECCHETTI Alex, *Manque d'imagination*, Éditions P, « Les Contemporains », 2016.

CRAI-ENSP (éd.), *Arts & langages, Épreuves contemporaines des relations textes & images* (LUMA, Arles, 7 et 8 février 2018), CRAI-ENSP, Arles, 2018.

HOCQUARD, Emmanuel, *Le cours de Pise*, P.O.L., 2018.
MOUGIN, Pascal (dir.) *La tentation littéraire de l'art contemporain*, les presses du réel, 2017.

NELSON, Maggie, *Bleuets*, (trad. Céline Leroy), Éditions du sous-sol, 2019.

PREUD'HOMME, Auriane; MAILLET, Roxanne (dir.), *Revue Phylactère*, n°1 - Patati Patata, Immixtion Books, 2020.

QUINTANE, Nathalie, *Tomates*, Paris, P.O.L., 2010.

La Cuisine des livres

Options

Art et design

Enseignant·e·s

Christine Mahdessian, Denis Prisset

Niveau

Ouvert à l'ensemble de l'École

Périodicité

SEMAINE A/MARDI de 13h30 à 14h (selon programmation)

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

Les séances prendront la forme de petites conférences.

Représentation

Enseignante

Chourouk Hriech

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE B/VENDREDI

Semestre 1 : Groupe A de 9h à 13h ; Groupe B de 14h à 18h

Semestre 2 : Groupe C de 9h à 13h ; Groupe D de 14h à 18h

Localisation

Ateliers E2 et A3

Objectifs

— Représentation : le dessin est un lieu de tous les possibles, qui se rapporte à tout un ensemble d'intentions et de projets divers. Il s'agira ici d'aborder l'ensemble des questions de la représentation par le filtre de cet outil.

Dans un premier temps, nous en comprendrons les bases et les techniques. Ensuite, les lieux où il agit et les relations qu'il tisse avec les autres pratiques artistiques. Enfin nous terminerons sur le dessin »l'image aujourd'hui «.

— Objectifs : familiariser les étudiant-e-s avec les différentes pratiques du dessin, qu'elles soient classiques ou contemporaines.

— Comprendre les enjeux des outils.

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

Contenu

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 mot. Il a 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... Voici comment nous allons aborder ensemble cette fantastique épopée.

1. Les bases :

Les outils (techniques et supports). Utiliser toutes sortes d'outils pour mettre en place un langage propre à chacun-e.

- Le regard « De la tête à la main au papier »
- Le paysage
- La perspective
- Le sujet / l'objet
- Le signifié / Le signifiant

(3 cours)

2. Le dessin compagnon de route :

- Le dessin une continuité du corps et de l'esprit
- Le dessin dans la peinture et la sculpture : esquisser des projets, comprendre et modeler les formes et l'espace

- Le dessin par et pour le dessin

(2 cours)

3. Le dessin sous toutes ses formes :

- Une brève approche de la calligraphie
- La ligne et le texte
- Le dessin et la musique
- L'illustration et la bande dessinée
- Le Manga
- Le dessin mural

(4 cours)

4. Le dessin et l'image :

- Le dessin animé
- Le dessin et la photographie
- Le dessin comme décor à la naissance du cinéma

(2 cours)

Méthode

Une introduction théorique à chaque contenu, en début de matinée, appuyée par des documents, des écrits, des objets sonores et des éléments visuels, suivi d'une mise en œuvre pratique le reste de la journée, avec un accrochage collectif à la fin de chaque séance.

Des visites d'expositions.

Évaluation

Contrôle continu (accrochage, participation, travaux demandés) et présentation semestrielle des travaux. Restitutions publiques au sein de l'école ou ailleurs.

Références

« Le geste du regard » Renaud Ego

« Dessiner grâce au cerveau » droit Betty Edwards

« Le plaisir au dessin » Jean Luc Nancy

« Une brève histoire des lignes » Tim Ingold

Le Canaletto la technique de la chambre noire

« 1000 ans de Manga » Brigitte Koyama Richard

La photographie primitive et les premiers « photographes artistes »

Felix Nadar, Nicéphore Niépce et Louis Daguerre
<https://www.youtube.com/watch?v=vWVYZIWIOzo>

La chronophotographie : Muybrige et Marey

De Georges Méliès à William Kentridge, en passant par le mystère Picasso d'Henri Georges Clouzot

Dessinez le vivant

Enseignant

Pierre Architta

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE A/VENDREDI

Semestre 1 : Groupe C de 9h à 13h ; Groupe D de 14h à 18h

Semestre 2 : Groupe A de 9h à 13h ; Groupe B de 14h à 18h

Localisation

Ateliers E2, A3

Objectifs

Dessinez le vivant consiste à mettre en images les objets du quotidien dans leur espace d'utilisation. Il s'agit aussi de réaliser que chaque ustensile a une vie personnelle et un rapport à la personne qui l'utilise. L'humain·e sera le lien pour raconter en image la vie de chaque chose.

Pour cela nous aborderons 3 grands thèmes dans ces cours : dessiner l'espace, dessiner l'objet, dessiner l'ombre de l'objet.

Contenu

Dessiner l'espace : dessin représentant l'espace en perspective. Poser la structure d'un espace dans un rapport au format de la feuille de dessin.

La feuille de dessin est-elle le seul support possible au dessin ? Les éléments comme support.

Nous aborderons donc ici le support pour le dessin puis nous parlerons de l'outil.

Quel outil pour quel dessin ? (La main ou la prothèse).

Nous nous intéresserons ensuite à la surface. Quel type de surface mettre en rapport avec l'outil, sa qualité et sa valeur géométrique et arithmétique. La composition.

La représentation d'une image se faisant dans un espace, nous tiendrons compte du lieu de travail pour y adapter l'outil, le support, la surface et l'espace. Le moteur de la réalisation des images sera en fonction de la praxis des verbes voir, regarder et observer.

L'observation de l'espace mais aussi l'observation de la forme de l'objet, de l'ombre propre au volume de l'objet et de son ombre portée dans l'espace, mais aussi l'introduction de l'utilisateur·trice de l'objet. Observer et créer des images suppose aussi de passer par un travail de l'esprit donc nous étudierons la vie de l'objet dans la vie, en composant une histoire en image du sujet. Sorte de répertoire de l'objet/sujet. Lorsque le sujet devient l'outil à dessin : le portable et son écran tactile, le dessin et les applications. Le concept des inverses : dessiner pour celles et ceux qui ne voient pas ; dessiner en aveugle du volume au dessin par le toucher. Expérimenter le dessin en bosse (en relief) et découvrir le dessin en aveugle (les yeux bandés). Échanger son dessin avec un·e personne non-voyante. Travail sur la recherche de la simplicité du trait d'esquisse.

L'esquisse, le croquis, le dessin à dessein.

Le dessin et son inverse : la gomme, la censure ou la mise en lumière ?

Méthode

À la découverte de la mise en relation des outils du dessin, des matières et textures des sujets, nous débuterons par une présentation théorique suivie d'une mise en pratique. Chaque séance aborde un sujet différent et ses possibilités de transcriptions graphiques.

Les sujets sont multiples : le morceau de papier, les tissus, le morceau de corde, le plastique, le sucre, la chantilly, le chamallow, l'eau, les nuages, les montagnes, les arbres, les murs... Le plus souvent assis·e à une table mais aussi en immersion dans l'espace autour de soi.

Un voyage au bout de l'outil, qui laisse une trace pérenne ou éphémère.

“Clic and save or clic and delete”.

Créer un répertoire des possibilités.

Évaluation

Contrôle continu.

Présentation et échanges critiques autour d'une table en fin de séance.

Bilan de la session.

Références

David Hockney : le savoir secret des peintres

Conversations avec David Hockney, Martin Gayford, Seuil, 20.10.2011.

André Béguin, Dictionnaire technique du dessin, Vander SA, 1997

André Leroi-Gourhan Le Geste et la parole

Edgard Morin : La Méthode

Claude Lévi-Strauss : La Pensée sauvage

Georges Perec : Espèce d'espace

Rosalind Krauss : passages in modern sculpture

Moyens techniques et matériels demandés

Crayons 4H, HB, 3B

- Graphite en poudre
- Fusains
- Téléphone portable, pc portative, tablette avec les logiciels *Apk, Gimp, Sketchbook, Flipaclip*
- Toute autre possibilité d'outils à la demande d'un cours à l'autre
- Règle, ficelle, compas, équerre
- Carnet d'esquisses format A3

Dessiner les vivants

Enseignant

Pierre-Louis Albert

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE A/VENDREDI

Semestre 1 : Groupe A de 9h à 13h ; Groupe B de 14h à 18h

Semestre 2 : Groupe C de 9h à 13h ; Groupe D de 14h à 18h

Localisation

Ateliers E2, A3

Objectifs

Dessiner les vivants va représenter par le dessin l'ensemble des portraits des humain·e·s de l'École d'art et du conservatoire de musique.

La méthode est axée sur le dessin rapide, à la faveur du geste, en activant le circuit œil-pensée-geste-restitution.

Le projet inclut le montage d'une exposition au conservatoire de musique. Pour cela, les dessins sont réalisés sur formats réduits, au noir sur fond blanc.

Maîtrise du regard et du geste.

Dessin rapide et rythme.

Affirmation du trait.

Contenu

Après avoir dressé la liste exhaustive des personnes qui peuplent nos écoles (école d'art et conservatoire), des rendez-vous seront pris pour en faire le portrait. Le projet consiste à accumuler le plus grand nombre de dessins en vue de l'exposition de fin d'année.

Une période d'apprentissage fera le rappel des règles et techniques engagées : proportions, anatomie et morphologie du visage.

Les séances de dessin auront lieu à l'école, mais aussi à l'extérieur (conservatoire de musique).

L'organisation de l'exposition des dessins en fin d'année fait partie de l'apprentissage.

Notion d'accrochage et de scénographie d'exposition.

Une microédition peut être envisagée.

Méthode

Période 1, octobre à novembre 2021 : apprentissage en cours des moyens à disposition (proportions, geste du-de la dessinateur·trice, mise en espace du dessin dans la feuille...).

Période 2, décembre à mai 2022 : séances de dessins rapides avec nos rendez-vous. La vitesse et la maîtrise du geste seront les maîtres-mots.

Évaluation

Évaluation périodique individuelle et bilan mensuel du groupe. L'avancée du projet final sera évaluée périodiquement.

Références

Sketchcrawl ou marathon de dessin.

George Bridgman.

Jean Cocteau.

Le goût du dessin

Enseignante

Karine Rougier

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE B/VENDREDI

Semestre 1 : Groupe C de 9h à 13h ; Groupe D de 14h à 18h

Semestre 2 : Groupe A de 9h à 13h ; Groupe B de 14h à 18h

Localisation

Ateliers E2, A3

Objectifs

Dessiner d'après modèles vivants (être humain ou paysage).

Les sujets, la variété infinie des morphologies et des poses possibles font de l'étude du modèle et de la représentation un exercice d'échauffement, d'étirement du regard. « J'aime regarder donc je dessine ». Le dessin comme un espace de respiration. Développer une approche du dessin sensorielle et vivante. Le dessin comme lieu de tous les possibles.

Délier la main, plonger dans la feuille comme on plongerait son corps dans un liquide.

Contenu

Nécessité du carnet de croquis. « Croquer un dessin » signifie « saisir rapidement » comme on croquerait une pomme. « Ayez toujours un carnet en poche (...) ».

« Emparez-vous du modèle avec amour, envisagez-le et reproduisez-le sous toutes ses formes, de manière à le loger dans votre tête » Ingres, *Pensée*, 1922.

Dessiner, décider. « Dessiner : avoir à choisir entre imiter un objet ou produire un signe. Soit évoquer un contour, un rythme, une texture que l'on perçoit en un point du monde (...). Soit tracer à partir de rien dans la perception de rien. » Extrait du livre Yves Bonnefoy, *Le goût du dessin*, édition Le petit mercure.

Méthode

Les cours s'alternent selon 3 propositions :
Mise en relation de deux univers de dessins communs à travers l'histoire de l'art puis pratique en atelier.
Cours de modèles vivants à l'école.
Dessin en extérieur (balade, visite d'exposition...).

Évaluation

Présence, engagement, curiosité.

Références

Bibliographie diffusée durant les cours.

À consulter à la bibliothèque : revue Roven, revue l'Incroyable/Jim Shaw, Sophie Podolski « Le pays où tout est permis », Toute Personne qui tombe à des ailes » Ingeborg Bachmann.

Moyens techniques et matériels demandés

Carnet de croquis essentiel

Technique libre

Module : Surface nappante

Enseignant·e·s

Jérémie Delhome, Delphine Mogarra, Frédéric Pradeau

Niveau

S1

Périodicité

5, 6, 7 octobre 2021 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

- Rentrer en contact avec une matière sans attente préalable, sans projet spécifique : l'expérimentation permet une appréhension spontanée et laisse de la place à ce qui peut surgir.
- Mettre l'accent sur l'observation des changements d'état de la matière.
- Créer une dynamique de groupe qui permet à tous·tes d'échanger des références et leurs expériences.
- Réfléchir aux formes de partage de la recherche.

Contenu

Rencontre entre la forme et les matières colorantes.
Le plâtre accueille l'épanchement, la teinture dans la masse.
La surface se froisse, se tend ou résiste.
Découverte et expérimentations de la matière du plâtre.
À l'affût de ses multiples transformations, dans ce laps de temps entre liquide et solide, quels gestes opérer ?
Les références et les discussions viendront activer les désirs de chacun·e : les tentatives de moulage, d'empreinte, l'approche de surfaces lisses ou rugueuses, l'invitation de la peinture.

Méthode

Un temps théorique initie la session : mise en place du vocabulaire, partage de références artistiques. Des pistes d'expérimentation se dessinent. Un suivi individuel et des échanges collectifs ou en groupe ponctuent la semaine.
Un compte-rendu clôture les trois jours.

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 : Au Frioul

Enseignant·e·s

Denis Prisset, Karine Rougier

Niveau

S1

Périodicité

13 octobre 2021

Localisation

Îles du Frioul

Contenu

Un grand voyage initiatique sur les îles du Frioul, du bout en bout, d'est en ouest.
On part ensemble et on revient ensemble si possible.
Entre les deux, nature et découverte, récolte et observation de tout, à digérer et rassembler au retour!

Module : Attraper l'École

Enseignant-e-s

Karine Rougier, Denis Prisset

Niveau

S1

Périodicité

19, 20, 21 octobre 2021
de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Toute l'école

Contenu

Tous-tes les étudiant-e-s doivent aller dans tous les endroits de l'École (même les recoins) : les ateliers, les ateliers techniques, l'administration, les escaliers, les couloirs, la pinède, les salles de cours...

Il-elle-s devront ramener des informations, des relevés, des trucs de tous ces endroits (croquis, photos, textes, frottages, enregistrements sonore, fragments...). Pendant ces 3 jours, une salle d'archive et de presse, gérée par les coordinateur-trice-s et les étudiant-e-s, sera le lieu de dépôt, de tri, d'organisation de toutes ces récoltes. Ces séances seront rythmées par des rendez-vous collectifs.

Cela aboutira à un résultat unique construit ensemble.

Module : Peinture, kit de survie

Enseignant

Alain Rivière

Niveau

S1/S2 (sur inscription)

Périodicité

26, 27 octobre 2021 • 25, 26 janvier 2022 • 29, 30 mars 2022
10, 11 mai 2022 • 24, 25 mai 2022 : de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Laboratoire peinture (atelier E1)

Objectifs

L'objectif de ces séances est de fournir aux étudiant-e-s, dès la première année, les connaissances de base sur les techniques et les mises en œuvre de la peinture.

Contenu

Nous aborderons les éléments fondamentaux de la peinture : supports, pigments, liants et colles, procédés à l'eau, procédés à l'huile et moyens de les combiner.

Chaque séance de deux jours sera également l'occasion de répondre de façon concrète à des questions préparées et présentées par les participant-e-s.

De plus, certaines séances donneront lieu à des tournages vidéo sur les techniques de la peinture. Ces tutoriels, réalisés par l'enseignant et l'assistante du Labo peinture, seront ensuite placés sur la chaîne YouTube de l'École afin de constituer progressivement un fond d'enseignements techniques en ligne.

Méthode

Un formulaire d'inscription en ligne sera envoyé par mail aux étudiant-e-s de première année la semaine précédant chaque séance. Une jauge sera fixée pour le nombre de participant-e-s afin de pouvoir travailler confortablement. Les séances reposeront sur l'enseignement d'un professeur (Alain Rivière) et l'appui très important d'une assistante, peintre elle-même et connaissant parfaitement l'École, Luisa Ardila Camacho.

Nous aborderons les éléments fondamentaux de la peinture à travers la mise en œuvre concrète des matériaux. Le but sera d'apprendre aussi bien «en faisant» qu'en «regardant faire». Ces deux modes d'apprentissage se combineront constamment.

Évaluation

Appel en début de chaque demi-journée. Présence et assiduité. Participation aux opérations de maintenance : mises en place en début de séance, remise en ordre, nettoyage et rangement à la fin.

Contrôle continu du travail par l'enseignant pendant le module. Évaluation collégiale durant la présentation des travaux de chaque fin de semestre.

Références

Deux ouvrages consultables à la bibliothèque de l'École :
Techniques de la peinture à l'huile, Christian Vibert
L'atelier infini, 30 000 ans de peinture, Jean Christophe Bailly

Moyens techniques et matériels demandés

Le laboratoire peinture met à disposition un certain nombre de matériaux et d'outils mais les participant-e-s à ces séances apporteront en plus les éléments personnels suivants : chiffons, gobelets, pinceaux, supports divers et peintures. Le but n'est pas nécessairement de les utiliser, mais de faire ensemble une analyse critique du matériel personnel.

Module : *Journal de bord*

Enseignant-e-s

Justine Batteux, Vanessa Brito, Laurent Chirié, Luc Jeand'heur, Christine Mahdessian, Éric Pasquiou, Matteo Penza

Niveau

S1/S2

Périodicité

2, 3, 4 novembre 2021 de 9h à 13h et de 14h à 18h
8, 9, 10 mars 2022 de 9h à 13h et de 14h à 18h
2 x 3 jours de formation au semestre 2 dans la salle de cours du LoAD

Localisation

Salles 1, 2, 3, plateau du LoAD, salle de cours du LoAD, amphithéâtre, atelier d'Infographie B5-B3, visio Teams...

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 toutes natures
- Développement de projets personnels
- Acquisition de connaissances en histoire de l'art
- Pratique de la bibliothèque de l'école
- Maîtrise d'un ensemble de références
- Pratiques transdisciplinaires d'écriture
- Manipulation et maîtrise des logiciels
- Mise en route pratique de la maquette du 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 et 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 :

Justine Batteux/Laurent Chirié/Matteo Penza :

- présentation et apprentissage des logiciels d'image et de mise en page
- Christine Mahdessian : recherches documentaires et bibliographiques
- Vanessa Brito : 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 de bord.

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...

Au semestre 2 (février-mars), une première partie du Journal de bord doit être soumise aux enseignant-e-s. Cette première livraison intitulée « Épisode 1 » permet d'avoir une évaluation du contenu textuel du futur Journal.

Évaluation

Semestre 1 :

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

Semestre 2 :

- évaluation de l'épisode 1 du Journal de bord,
- évaluation du journal imprimé et relié par un jury constitué de 5 à 7 enseignant-e-s.

Références

Mœglin-Delcroix (Anne), *Esthétique du livre d'artiste (1960-1980)*, Paris : Jean-Michel Place/Bibliothèque nationale de France, 1997.

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, Lightroom)* est en accès libre sur 6 ordinateurs.

Une participation financière est demandée (voir tarifs sur place) si le Journal de bord est imprimé avec les moyens de l'atelier technique Infographie-impressions numériques. Le Journal peut cependant être imprimé en dehors de l'école.

Module : *La Facture*

Enseignants

Alain Rivière, Jean-Claude Ruggirello

Niveau

S1

Périodicité

10 novembre 2021
de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Contenu

Observation et analyse d'une œuvre par rapport à sa fabrication, réflexion sur le sens que les «matériaux», la manière de dire ou d'écrire apportent à l'œuvre.

Méthode

1 jour de cours théorique

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

Yvonne Lefébure
Pina Bausch
Brunot Dumont
Hans Hartung

Module : *Design d'objet*

Enseignant

(communiqué ultérieurement)

Niveau

S1

Périodicité

16, 17, 18 novembre 2021
de 9h à 13h et de 14h à 18h

22, 23, 24 février 2022

de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Références

Fonds ancien (beaucoup d'architecture)
La sculpture antique
La femme dans l'antiquité grecque
Fragments d'architecture antique (volume 1)

Moyens techniques et matériels demandés

Papier, ciseaux, cutter, colle, outils pour dessiner

Module : Journal de bord technique

Enseignant·e·s

Justine Batteux, Laurent Chirié, Mattéo Penza

Niveau

S1/S2

Périodicité

30 novembre, 1er, 2 décembre 2021
de 9h à 13h et de 14h à 18h

5, 6, 7 avril 2022

de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Salle de cours du LoAD

Objectifs

Introduire les enjeux du « Parcours de l'écrit ».

Manipulation et maîtrise des logiciels de création graphique.

Production de documents et espace de travail accompagné dans le cadre du Journal de Bord.

Contenu

En suivant les attendus du Journal de Bord, une formation technique sur les logiciels de la suite *Adobe (Photoshop - InDesign - Illustrator)* sera dispensée, dans le but de donner les techniques et les outils facilitant la réalisation de celui-ci.

La première séance consistera à l'acquisition des bases essentielles à la bonne maîtrise de ces logiciels et la production d'une création graphique format A4 plié. La deuxième séance s'appuiera sur les textes, les images et les intentions déjà existants pour réaliser un prototype du Journal de bord.

Méthode

Deux fois trois demi-journées, par groupe de 10 étudiant·e·s.

Mise en pratique des logiciels d'infographie (*Photoshop - InDesign - Illustrator*) sur les ordinateurs du LoAD.

Semestre 1: Introduction des basiques à savoir. Exercice de prise en main des logiciels suivant leurs spécificités.

Semestre 2: Introduction à l'élaboration d'un gabarit. Exercice pratique suivi de l'impression d'un prototype.

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.
- Rendu du A4 plié et du prototype
- Évaluation collégiale durant la présentation des travaux de chaque fin de semestre.

Références

GAUTIER, Damien. GAUTIER Claire. Mise en page (s), etc. Fondamentaux, éléments de base, principes de grille, supports, études de cas. Pyramyd, 2013. 272 pages.

Moyens techniques et matériels demandés

Tout le contenu textuel ou imagé déjà existant du Journal de Bord.

Module : Du dessin à la maquette et réciproquement

Enseignant·e·s

Frédéric Frédout, Coralie Gourguechon

Niveau

S1

Périodicité

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

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

Aborder les questions de représentation de l'espace avec le dessin et la maquette. Montrer différentes méthodologies. Favoriser les allers-retours entre ces deux supports. Ceci est essentiel en design mais peut trouver toute sa dimension aussi en art.

Contenu

1. Partir d'une intuition, d'un croquis, d'un dessin, ou d'un cadavre exquis pour générer un objet bidimensionnel
2. Développer ce dessin dans l'espace sous forme d'une maquette
3. Finaliser le travail en explorant différentes échelles d'usage

Méthode

L'exercice s'extrait des notions de structure, de fonctionnalité ou de réalité dans un premier temps. C'est seulement dans le passage à la 3D sous forme d'une maquette que l'objet va se confronter à sa propre logique constructive et formelle. Pour finir, un regard nouveau sur la maquette permettra de lui donner une échelle. En trois journées, cela permet de naviguer entre dessin et espace, imaginaire et concret, proportion et échelle. Des exemples seront montrés pour étayer l'exercice et permettre un bon développement des propositions individuelles.

Évaluation

Présence sur les 3 journées.

Évaluation du travail sur pièces :

- le dessin de départ
- la maquette réalisée
- la mise en situation de la maquette

Premier rendu à l'issue du module.

Possibilité de compléter le travail en envoyant le résultat final à une date ultérieure.

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

Références

Photos de maquettes commentées

Moyens techniques et matériels demandés

Matériel classique de dessin, de découpe, de collage

Appareil photo

Papier, carton, calque, récupération

Module : Écran total

Enseignant-e-s

Marion Balac, Sylvain Deleneuve, Denise Deutch, Nicolas Feodoroff, Vincent Pajot, Jean-Claude Ruggirello

Niveau

S1/S2

Périodicité

14, 15, 16 décembre 2021 de 9h à 13h et de 14h à 18h
22, 23, 24 mars 2022 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1, LoAD

Objectifs

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, au 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

Le module « Écran total » est en lien étroit avec le module « total recall » qui renforcera la culture et l'analyse du médium abordé.

Une première matinée de nourriture pour les yeux, les oreilles et surtout les cerveaux. Deux demi-journées pour la récolte d'images et de sons. Deux demi-journées d'assemblage, de montage. 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 6 environ.

Méthode

Éprouver l'assemblage des images dans leur chronologie. 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.

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.
- Artavazd Pelechian, Le montage à distance, in Trafic.
- Chris Marker, Sans soleil, film.
- Ryan Trecartin, films.
- Mike Figgis, Time Code, film.
- Alain Cavalier, La Rencontre, film.
- Harmony Korine, Julien Donkey-Boy, film.
- Matthew Barney, Cremaster cycle, films.

Module : Leurrer

Enseignant-e-s

Jean-Baptiste Sauvage
Artiste invitée : Stéphanie Cherpin

Niveau

S2

Périodicité

11, 12, 13, 14 janvier 2022
de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1, site de Luminy

Objectifs

Par l'observation, la collecte et l'assemblage, nous explorerons ensemble, le piège en tant que forme sculpturale, fonctionnelle, métaphorique. Les objets produits sont pensés dans une logique d'inscription dans le paysage luminyen.

Contenu

« L'art – par essence – imite la nature » (Aristote)
« C'est là dès lors que commence toute l'histoire des LEURRES (leurrer = imiter en faisant comme si : comme si c'était non pas une création ou une forme issue de la main et/ou de l'esprit de l'homme, issue de sa faculté d'observation des formes de la nature, ainsi que celle de les reproduire techniquement. L'art – au-delà du seul fait qu'il est une « technique sans fonction, sans fin, sans but, pas même celle de faire du « beau », au-delà du fait aussi, comme mentionné ci-dessus qu'il imite la nature », relève essentiellement aussi de ceci qu'il est toujours également dans l'acte de « création », une rencontre et un dialogue avec la matière et les formes de la nature, où comme l'ont avoué nombre des plus grands artistes, beaucoup de leurs créations, souvent même leurs plus grands chefs d'œuvres, relèvent d'accidents (comme il arrive également souvent dans la science, voire Pasteur et la pénicilline...), et dès lors – comme pour la pêche, en particulier aux LEURRES – de la « chance » et du coup de la capacité à savoir en saisir les opportunités comme les « accidents ». »
(Extraits d'un texte de Michel Gaillot, philosophe, écrit lors d'une résidence en 2017)

Méthode

Une phase de collecte et de préparation sera engagée par les étudiant-e-s en amont du workshop. Ce travail sera assuré par Jean-Baptiste Sauvage et Karine Rougier dès octobre 2021. Présentation du process de travail aux étudiant-e-s d'année 1 courant octobre (date à préciser).

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

Stéphanie Cherpin, née en 1979, vit et travaille à Paris.
<https://www.cnap.fr/stéphanie-cherpin>

Module : Labilité du vivant

Enseignant-e-s

Jérémie Delhome, Delphine Mogarra

Niveau

S2

Périodicité

18, 19, 20 janvier 2022 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

Accompagner la réflexion autour d'un sujet : aider les étudiant-e-s à s'acheminer vers une proposition commune.

Mettre en relation observation des phénomènes et création d'œuvres.

Mettre en valeur le temps de recherche : croquis préparatoires, références, schémas, utilisation des outils numériques.

Savoir présenter à l'oral sa proposition.

Contenu

« Tout vivant est non seulement en continuité avec le non-vivant, mais il en est le prolongement, la métamorphose, l'expression la plus extrême. La vie est toujours la réincarnation du non-vivant, le bricolage du minéral, le carnaval de la substance terrestre d'une planète. »
Emanuele Coccia – à propos de l'exposition *Nous les arbres*.

Entre vivant et non-vivant, entre ce qui perdure et ce qui s'efface, insaisissable, en constant mouvement, où se situe l'œuvre d'art, comment (re)définir la sculpture ? Le module questionne de manière théorique et expérimentale notre relation au temps, à la matière, stimule les frictions entre inerte et vivant. À partir de la récolte, il s'agira pour l'étudiant-e de penser les phénomènes et d'interroger l'art et le vivant.

« Ils saisirent la fluidité des choses naissantes, la labilité du monde en formation. Entre ce que Valéry appelait « le vide et l'événement pur », dans cette indécision du temps et de l'espace où surgit la forme, déjà discernable et dicible, pas encore fixée, ils pensèrent la création en songeant à la graine et à la plante, au levain et à la pâte, à la présure et au fromage, à la semence et à la greffe. »

Jackie Pigeaud - *L'art et le Vivant*, 1995.

Méthode

Les étudiant-e-s sont invité-e-s à réfléchir au vivant à travers une récolte au préalable (envoi de mail). Travail en groupe de 4/5 étudiant-e-s. Un temps théorique initie la session, mise en place du vocabulaire et partage des références. Suivi des échanges dans les différents groupes et des propositions qui se dessinent. Un compte-rendu clôture les trois jours : présentation du travail de recherche de chaque groupe.

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

Artistes : Michel Blazy, Hicham Berrada...

Livres : Baptiste Morizot « Manières d'être vivant, Enquêtes sur la vie à travers nous » 2020.

Jackie Pigeaud « L'art et le Vivant » 1995.

Magazine Esse – Le vivant

Module : Records

Enseignants

Pierre-Laurent Cassière, Patrick Sommier

Niveau

S2 (sur inscription, 20 étudiant-e-s sur deux sessions, soit 40 étudiant-e-s)

Périodicité

25, 26 janvier 2022
de 9h à 13h et de 14h à 18h

1er, 2 février 2022

de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, studio son, LoAD

Objectifs

Découvrir :

- le fonctionnement du studio son de l'école
- les principes de base de l'acoustique et de l'électroacoustique
- la prise de son et les différents types de microphone et d'enregistreurs portables
- l'édition audionumérique sur logiciel

Contenu

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

Méthode

La première matinée est dédiée à une présentation du studio puis un bref cours d'introduction à l'électroacoustique. L'après-midi est dédié à un exercice pratique de prise de son par les étudiant-e-s, organisé-e-s en groupe. La seconde journée est dédiée à l'édition des prises de son sur logiciel le matin puis à une séance d'écoute collective des productions l'après-midi.

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.

Moyens techniques et matériels demandés

L'École met à disposition le matériel nécessaire pour la prise de son (enregistreurs audionumériques portables) ainsi que les ordinateurs et logiciels d'édition audionumérique pour le travail en groupe.

Les étudiant-e-s disposant d'équipements audio et d'ordinateurs portables peuvent les amener pour davantage d'autonomie.

Module : 24 heures chrono

Enseignants

Max Armengaud, Éric Pasquiou

Niveau

S2

Périodicité

15, 16, 17 février 2022 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1

Objectifs

Confronter l'étudiant-e à la construction d'une forme composée de plusieurs photographies.

Contenu

L'introduction au module prendra la forme d'un cours de culture et d'analyse de l'image photographique qui se déroulera à l'amphithéâtre.

Les étudiant-e-s devront ensuite se réunir par groupes d'affinités (entre 2 et 5 personnes maximum) pour produire une forme photographique composée de plusieurs images, en utilisant les outils habituels avec lesquels elle-il-s prennent des photographies (smartphone, appareil photo numérique, tablette...). Elle-il-s auront « 24 heures chrono » pour réaliser les prises de vues et construire cette forme.

Des directions de travail possibles seront données sous forme de questions ou de gestes photographiques pouvant être mobilisés. Ces indications s'additionneront aux exemples présentés dans le cours pour aider chaque groupe à formuler un projet, du moins une intention : quoi photographier ? Comment le photographier ? Pour construire quoi ?

Le module amorce une première réflexion sur les enjeux d'un travail de type photographique, ouvrant des questions telles que celles liées au point de vue, au cadrage, au rapport au temps, à la sélection des images, à la construction... Quels choix opérer pour quel projet ?

Le module «24 heures chrono» pourra être prolongé au-delà des trois journées de son déroulement si certains projets appellent un développement. Un suivi pourra alors être mis en place au cas par cas, en fonction des emplois du temps et des disponibilités de chacun-e.

Méthode

Cours de culture et d'analyse de l'image. Analyse du projet réalisé par le groupe (2 à 5 personnes maximum)

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

Appareil photographique (au choix) : smartphone, tablette, photocopieur, compact numérique, hybride numérique, reflex numérique...

Tirages de lecture sur papier (au choix) :

Réalisés à l'école à l'atelier Infographie-impressions numériques (B3-B5). Les tirages NB sont gratuits s'ils sont réalisés avec l'imprimante laser A4-A3 qui est en accès libre. Une participation financière minimale est demandée pour les tirages couleurs (voir tarifs sur place). Réalisés à l'extérieur (imprimante personnelle, borne photo, etc.).

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

Enseignants

Christophe Berdaguer, Frédéric Frédout

Niveau

S2

Périodicité

15, 16, 17 mars 2022
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 étudiant-e-s 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-e.

Contenu

Initier les étudiant-e-s 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, Collab. 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 guide 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 ». Les enjeux de cette nouvelle approche cartographique sont très bien synthétisés dans les quelques lignes de Bruno Latour. 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... Rendre compte de ce que l'on a regardé et compris d'un espace en utilisant tous les moyens nécessaires et adéquates pour parler du lieu observé. Puis à partir de ces données établir une cartographie, libre, ouverte, 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 c'est un travail individuel ou en groupe, si c'est un lieu, un 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

Terra Forma : Manuel de cartographies potentielles Broché
Frédérique Aït-Touati, Alexandra Arènes, Axelle Grégoire –
éditions B42 – 2019

Mappamundi : Art et cartographie – Guillaume Monsaingeon
– éditions Parenthèses – 2013 (Auteur)

Map as Art : Contemporary Artists Explore Cartography -
Katharine Harmon éditions Princeton Architectural Press -
2009

L'Apprentissage du regard : Leçons d'architecture de
Dominique Spinetta – Brigitte Donnadieu – éditions La
Villette – 2002

Cartes et lignes d'erre : Traces du réseau de Fernand
Deligny, 1969-1979 – Fernand Deligny, Sandra Alvarez de
Toledo, Bertrand Ogilvie, Thierry Boccon-Gibod – éditions
Arachneen – 2013

Espèces d'espaces – Georges Perrec – ré-éditions Gallilée –
2000.

Module : *Entre sol et ciel***Enseignant-e-s**

Jérémie Delhome, Delphine Mogarra

Niveau

S2 (sur inscription)

Périodicité

29, 30, 31 mars 2022
de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

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

Objectifs

Permettre aux étudiant-e-s de réfléchir une œuvre in
situ, observant le site spécifique des salles qui leur sont
conférées.

Approcher l'espace par le dessin.

Appréhender l'installation comme une forme de monstration
collective.

Apprendre à modéliser une idée via le dessin, les logiciels ou
par la maquette.

Réfléchir les possibilités d'accrochage : outils, socles...

Faire tenir en équilibre, chercher la rencontre, le dialogue.

Contenu

À partir d'une récolte individuelle d'objets récoltés au
sol (minéraux, végétaux, débris), les groupes passent
par l'observation par le dessin de ces éléments et de
l'architecture des salles d'exposition (croquis-schéma-
diagramme-changement d'échelle).

Les étudiant-e-s réfléchissent une installation tenant compte
de l'espace de la salle et construisent de manière collective
cherchant des tensions ou confusions entre sol et ciel.

Méthode

Les étudiant-e-s sont invité-e-s à récupérer au préalable des
matières dans l'école : câbles, cordes, barres métal et bois et
réaliser une récolte de matières.

Formation de 3 groupes de 22 (2 en salles d'exposition et 1 en
atelier A3) ; d'autres subdivisions sont possibles.

Un temps de dessin et d'écriture initie la session autour de la
récolte suivi des échanges dans les différents groupes et des
propositions qui se dessinent. Un compte-rendu clôture les
trois jours avec une présentation de chaque groupe.

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 : *Jouer contre les appareils*

Enseignant-e-s

Hélène Biesse, Lia Giraud, Coralie Gourguechon, Vincent Pajot

Niveau

S2

Périodicité

26, 27, 28 avril 2022 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 à un projet finalisé sur 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 à l'aide de 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 quatre 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 avec un-e invité-e autour des productions, permettant à chacun-e de montrer ses recherches et 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
- Évaluation collégiale durant la présentation des travaux de chaque fin de semestre.

Références

Marc Lenot, *Jouer contre les appareils*, Ed Photosynthèses, collection argentique, 2017

Moyens techniques et matériels demandés

Matériel de récupération (appareils cassés, objectifs, Boites noires, cartons,)

Matériel de bricolage basique

Module : *Cinéma/s – Total Recall*

Enseignant·e·s

Marion Balac, Nicolas Feodoroff

Niveau

S2

Périodicité

27 janvier 2021, 5 mai 2022 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

LoAD

Objectifs

En lien avec le module Écran total, ce module consiste à regarder, sentir, analyser, voir, encore et encore. Il s'agira d'ouvrir le champ concernant les images mobiles (cinéma, vidéo, cinéma expérimental, etc.) et de réfléchir et initier à la multiplicité des formes possibles d'objets filmiques affranchis des frontières.

Contenu

Ce qu'on nomme communément «cinéma» renvoie le plus souvent à une pratique fondée sur la description et/ou la narration, et généralement organisée selon la polarité documentaire/fiction. Nourries de projections de nombreuses vidéos et films courts, ces deux journées proposent un parcours dans des pratiques de «cinéma» élargies à la notion d'images en mouvement au-delà de cette polarité. Ainsi du film dit «expérimental», 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. Ce parcours s'appuie sur des périodes-clés, comme l'effervescence des avant-gardes dans les années 1920 et 1930, une pensée du réel et de l'expérience dans les années 1950 et 1960 ou bien encore une extension de la forme-cinéma et de la vidéo au tournant des années 1960 et 1970, le dit «cinéma exposé» des années 1990, les pratiques d'appropriation et de détournement, ainsi que les formes contemporaines entremêlant performance, 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 enseignant·e·s pendant le module. Évaluation collégiale durant la présentation des travaux de chaque fin de semestre.

Références

Cinéma expérimental, avant-gardes cinématographiques, essai, narration, détournement, documentaire, hybridités, *found footage*, montage, collage, appropriation, performance, exposition, *expanded cinema*, *cut-up*...

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

Patrice Blouin, *Magie Industrielle*, Hélium, 2016 .

Blümlinger, Christa, *Cinéma de seconde main. Esthétique du emploi dans l'art du film et des nouveaux média*, Paris, Klincksieck, 2013.

Bulot, Érik (dir.), *Sortir du cinéma. Histoire virtuelle des relations de l'art et du cinéma*, Genève, MAMCO, 2013.

De Hass, Patrick, *Le cinéma absolu. Avant-garde 1920-1930*, Paris, éditions Macula, 2018.

Noguez, Dominique, *Éloge du cinéma expérimental [1979]*, Paris, éd. Paris-Expérimental, 2010.

Parfait, Françoise, *Vidéo: un art contemporain*, Paris, éd. Du Regard, 2001.

Co-workers, *Musée d'Art moderne de Paris*, catalogue d'exposition, 2015.

Module : Corpus

Enseignant-e-s

Denis Prisset, Karine Rougier

Invitée : Patricia Boucharlat

Niveau

S2

Périodicité

10, 11, 12 mai 2022 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre, bibliothèque, ateliers années 1

Objectifs

Utiliser des fragments/morceaux/collages dans le dessin.
Constituer un corpus d'images en puisant directement dans la matière livre.

Avoir un contact réel avec le livre. Comment chercher puis utiliser les sources d'images dans le dessin.

Contenu

La bibliothèque possède un fonds de livres anciens, source inépuisable d'images dans lequel les étudiant-e-s seront invité-e-s à se plonger. Initier le dessin comme un jeu. L'image source, ressource peut être copiée, collée, découpée, agrandie, recouverte, associée ... et être un point de départ du dessin.

Méthode

Aller-retour entre la bibliothèque et les ateliers pour constituer un ensemble de documents puis les revisiter à travers le découpage, le collage et le montage.

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

Monographie / Théorie

Rodin Le livre du centenaire

Aby Warburg L'atlas Mnémosyne; avec un essai de Roland Recht;

Le corps en morceaux [Exposition Paris, Musée d'Orsay. 1990]

À fleur de peau : le moulage sur nature au XIXe siècle /

Collection Lambert Collections d'artistes/

Carnets de fouilles Mark Dion

Musée d'Arles Antique

La sculpture grecque : 1, Des origines au milieu du Ve siècle

Claude Rolley / Littérature (utilisation du montage : cut, collage, etc.)

Nathalie Quintane : Les enfants vont bien

Frédéric Roux Alias Ali

Livres ressources

Fond ancien (Beaucoup d'architecture)

La sculpture antique

La femme dans l'antiquité grecque

Fragments d'architecture antique (volume 1)

Moyens techniques et matériels demandés

Papier, ciseaux, cutter, colle, outils pour dessiner

Premier cycle, années 2/3

Disséminations et frottements : parcours dans l'art du XXe siècle

Options

Art et design

Enseignant

Nicolas Feodoroff

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE A/LUNDI de 13h à 15h

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs

Apporter des connaissances en histoire de l'art du siècle écoulé à travers un regard transversal, oblique ou à rebours, basé sur les notions de dissémination, d'hybridité, de contre-histoire, de porosité des genres, de migration des formes, de relecture du canon, 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 les (post) modernités sous l'angle des déplacements des notions d'art, d'autonomie, de spécificité, et de relire les pratiques à l'aune des questions de genre, de savoirs situés, de périphérie. Ainsi seront abordés notamment les processus d'hybridation, de dissémination, de porosités ou bien encore de créolisation. Autant de processus qui traversent notre contemporanéité artistique et que nous allons observer 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 à une circulation des matériaux, des cultures, des genres, des signes, des pratiques et des imaginaires. Mouvements et artistes : De Stijl, Bauhaus, Constructivisme, Joseph Beuys, Lygia Clark, Dan Graham, Adrian Piper, Jimmie Durham, Yvonne Rainer, Michelangelo Pistoletto, VALIE EXPORT, Martha Rosler...

Méthode

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

Évaluation

Assiduité, participation.

Un rendu écrit, oral ou plastique par semestre.

Hasard et expérimentations

Options

Art et design

Enseignante

Anna Dezeuze

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE B/ VENDREDI de 10h à 12h

Localisation

LoAD

Objectifs

Au terme de ce cours, l'étudiant-e 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,
- exploré le hasard et l'expérimentation à travers des travaux pratiques.

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/de la spectateur-trice, ces pratiques interrogent les limites de la maîtrise, du contrôle, de la conscience et de la connaissance.

Intitulés des cours :

Taches et accidents

Règles du jeu

Surréalisme, automatisme et inconscient

Dérives

Informe, entropie, endurance

»Topographies anecdotées » du hasard

Énergies naturelles et animales

Énergies humaines : participation du/de la spectateur-trice

L'éphémère, le précaire, l'inframince

L' »inconscient optique » - film et photographie

Erreurs, bugs, amateur-trice-s

Rencontre avec Gethan & Myles

Méthode

Chaque cours portera sur une forme particulière d'utilisation du hasard et d'expérimentation, en s'appuyant sur un parcours à travers l'histoire de l'art et sur les travaux pratiques des étudiant-e-s.

Évaluation

Pour obtenir ses crédits, l'étudiant-e devra rendre à intervalles réguliers la documentation de travaux pratiques (poème dada, écriture automatique, dérive, travail d'endurance...) dont nous parlerons ensemble pendant les cours. Au second semestre, les étudiant-e-s prépareront des questions pour la rencontre avec le duo d'artistes invité-e-s Gethan & Myles.

Références

Jean-François Chevrier, *La Trame et le hasard*, L'archnéen, 2010

Margaret Iversen (dir), *Chance*, Whitechapel Gallery et MIT Press, 2010

Guillaume Theulière (dir), *Par Hasard*, Réunion des musées nationaux, 2019

Sarah Troche, *Le Hasard comme méthode : figures de l'aléa dans l'art du XXe siècle*, PUR, 2015

Auguste Strindberg, *Du Hasard dans la production artistique (1894)*, L'échoppe, 1990

D'une histoire de l'art comme science-fiction**Option**

Art

Enseignante

Nina Leger

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE B/LUNDI de 11h à 13h

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs

On ne peut plus, aujourd'hui, parler de « l'histoire de l'art » comme s'il n'y avait, de l'art, qu'un seul récit possible, qu'un seul récit donné. Que ce récit se soit construit par omissions et occultations, qu'il reflète une histoire des dominations est aujourd'hui une chose reconnue. Un foisonnement d'histoires de l'art féministes, décoloniales, queer, etc. s'occupe de contester ce récit établi et d'écrire dans ses oublis — parfois au risque de reconstituer un nouveau récit dogmatique. Pendant ce cours, nous ne chercherons pas à remplacer un récit par un autre, une affirmation par une autre mais nous nous placerons dans une position spéculative. C'est à ça que la science-fiction nous aidera. Il s'agira de se demander : quelle histoire de l'art voulons-nous ? Et de constituer la fiction qui soit à même de la révéler. Il s'agira de remplacer les canons et les exclusions par des hypothèses et des fictions.

Contenu

Le cours sollicitera des textes de science-fiction (Octavia E. Butler, Ursula K. Le Guin, Joanna Russ, James Tiptree...), mais aussi d'histoire de l'art et des idées (Isabelle Alfonsi, Donna Haraway, Linda Nochlin, Adrienne Rich...). Nous suivrons deux cheminements parallèles : le premier, spéculatif, questionnera les façons dont la science-fiction peut fournir une méthode à l'écriture d'histoires de l'art ; le deuxième, factuel, s'intéressera aux usages de la science-fiction par des artistes. Peter Hutchinson, Robert Smithson, Michael Heizer, Gerald Byrne, Kapwani Kiwanga, Mounir Ayach, Meriem Bennani, EEAPES accompagneront ainsi notre traversée.

Méthode

Chaque séance sera composée d'une partie cours magistral et d'une partie atelier (lecture, traduction, invention...). Le cours sera aussi ponctué d'interventions d'artistes faisant un usage particulier de la science-fiction.

Évaluation

Par groupe, au cours de l'année, les étudiant-e-s composeront une HASF (histoire de l'art science-fictionnelle). Celle-ci pourra prendre la forme d'une nouvelle, d'une pièce jouée, d'une bande-dessinée, d'un film, etc. Des restitutions intermédiaires seront fixées au fil de l'année. Elles permettront de discuter en commun les projets en cours, de les infléchir, de les enrichir.

Références

Butler, Octavia Estelle. *La Parabole des talents*. Traduit par Lawa Tate, Au diable vauvert, 2021.

La Parabole du semeur. Traduit par Philippe Rouard, Au diable vauvert, 2020.

Delacourt, Sandra, et al. *Le chercheur et ses doubles*. Éditions B42, 2016.

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

Kiwanga, Kapwani. *Kipwani Kiwanga: Exposition Ujamaa réalisée par Kapwani Kiwanga au Centre d'art contemporain de la Ferme du Buisson, 24 avril-9 octobre 2016*. Captures éd, 2015.

Le Guin, Ursula. *Aux douze vents du monde*. Traduit par Jean Bailhache, Le Béal, 2018.

Danser au bord du monde : mots, femmes, territoires. Éditions de l'éclat, 2020.

Mavridorakis, Valérie, éditeur. *Art et science-fiction : la »Ballard connection«*. Mamco, 2011.

Nochlin, Linda. *Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?* Thames & Hudson, 2021.

Notéris, Émilie. *La fiction réparatrice*. Éditions Supernova, 2017.

Petrešin-Bachelez, Nataša. *Kapwani Kiwanga: Maji Maji*. Jeu de Paume, 2014.

Russ, Joanna. *L'Autre moitié de l'homme*. Presses pocket, 1985.

To Write Like a Woman: Essays in Feminism and Science-Fiction. Indiana University Press, 1995.

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

Personnages conceptuels et embrayeurs philosophiques

Option

Art

Enseignante

Cécile Marie-Castanet

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE B/VENDREDI : Groupe 2 de 9h à 10h30

Groupe 1 de 10h30 à 12h

Localisation

Salle 2

Objectifs

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

Débattre, imaginer, rêver « Un amour de bibliothèque ».

« Il y a 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.

Contenu

« Je déballe ma bibliothèque » accompagnée de portraits, entretiens et documentaires permettant d'aller à la rencontre des auteur-e-s, et des personnages conceptuels.

To make a prairie it takes a clover and one bee, One clover, and a bee, And revery. The revery alone will do, If bees are few.

« Pour faire une prairie prenez un trèfle et une seule abeille, Un seul trèfle, et une abeille, et la rêverie. La rêverie seule suffira, Si l'on manque d'abeilles. » Emily Dickinson

Méthode

« Je suis un insulaire psychique ! Je vous l'ai dit et redit. Je fais le Robinson. Je fabrique mon arc et mes flèches, et je descends mes oiseaux — quand il y en a — Et il y en a assez souvent, je crois ? — Le ciel de l'esprit est surtout plein de perroquets. Il faut d'abord tuer ceux-là... Et puis apprivoiser les autres. » Paul Valéry

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.

Constituer un glossaire à partir de ses pratiques.

Références

« Le remplacement d'une orthodoxie par une autre n'est pas nécessairement un progrès. Le véritable ennemi, c'est l'esprit réduit à l'état de gramophone, et cela reste vrai que l'on soit d'accord ou non avec le disque qui passe à un certain moment. » George Orwell

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

Options

Art et design

Enseignant

Denis Prisset, avec les interventions ponctuelles d'autres enseignant·e·s

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMESTRE 5 : SEMAINE B/LUNDI de 13h à 15h

SEMESTRE 6 : SEMAINE B/LUNDI de 14h à 18h suivi individuel

Localisation

Amphithéâtre, bibliothèque

Objectifs

Ce cours est un accompagnement à la réalisation du "Rapport de diplôme" de fin de premier cycle.

Le rapport de DNA est un exercice rédigé accompagnant le diplôme. Bien que son aspect et sa mise en forme reliée soient importants, c'est d'abord un travail d'observation et de prise de recul vis-à-vis de la pratique, un travail sur le travail, comportant un texte à propos de la création plastique de l'étudiant·e. Cet écrit peut par exemple : présenter la démarche générale, son évolution; proposer l'analyse d'une pièce en particulier; se concentrer sur une problématique précise; inscrire la pratique dans un contexte culturel donné; mettre en regard des créations personnelles avec des œuvres reconnues; proposer l'articulation du travail avec une autre pratique spécifique, etc.

Contenu

Recherche de méthodes, de manière pour réaliser le "Rapport de diplôme".

Séances de présentation et d'explication de différents savoir-faire et usages de l'édition.

Il ne sera pas question de règles mais de pratiques et d'usages à partager.

Parfois des exercices seront proposés.

Méthode

Quelques cours abordant de façon "un peu générale" la méthodologie, ou "comment faire".

Exercices individuels et collectifs.

Suivi de projet individuel.

Évaluation

Présence et participation active au cours et ateliers

Avancement du projet de "Rapport de diplôme"

Histoire du design (révolution industrielle – deuxième guerre mondiale)

Option

Design, ouvert à l'option art

Enseignant·e·s

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE B/MARDI de 9h à 12h

Localisation

Ateliers C1, C2

Objectifs

Constituer un territoire critique de références afin de positionner le travail de l'étudiant·e dans le champ du design et de la culture contemporaine. L'histoire du design tend aujourd'hui à être revisitée à partir d'autres critères que ceux qui ont alimenté son histoire canonique. Il s'agit donc de comprendre comment l'histoire du design s'est écrite et continue de s'écrire, de repérer et activer ses articulations avec d'autres disciplines (histoire de l'architecture, histoire de l'art, histoire des techniques) et de contribuer à l'enrichir par d'autres disciplines et d'autres domaines (politique, sociologie, anthropologie, philosophie...).

Contenu

Lecture et relecture de l'histoire du design du XIXe siècle jusqu'à la seconde guerre mondiale. Comment le design apparaît en tant que discipline au contact de la révolution industrielle jusqu'à l'accomplissement du projet moderniste.

Nous aborderons de façon chronologique :

- La révolution industrielle et la question des origines du design
- Les Arts & Crafts et les Préraphaélites
- L'art nouveau
- Les pionniers du modernisme
- Le Deutscher Werkbund et les Wiener Werkstätte
- Le Bauhaus et ses héritiers
- Le constructivisme et Vkhutemas
- L'Art déco et le streamline
- Premières remises en cause de la doctrine moderniste.

Méthode

Cours pas magistral en duo.

Le cours est pensé comme une double discussion entre les enseignant·e·s eux·elles-mêmes et les enseignant·e·s et les étudiant·e·s. Il est alimenté par des points de vue issus de cultures différentes afin de mettre en évidence les multiples facettes d'une même question, ses contradictions mêmes.

Évaluation

Contrôle continu (présence et participation).

Un devoir écrit par semestre qui sollicite avant tout la réflexion personnelle de l'étudiant·e.

Références

Raymond GUIDOT, Histoire du design de 1940 à nos jours, Hazan, 1994.

Raymond GUIDOT, Histoire des objets, chroniques du design industriel, Hazan, 2013.

Stéphane LAURENT, Chronologie du design, Flammarion, 1999.

Victor MARGOLIN, World history of design, Bloomsbury Academic, 2015.

Alexandra MIDAL, Design, Introduction à l'histoire d'une discipline, Pocket, 2009.

Jocelyn de NOBLET, Introduction à l'histoire de l'évolution des formes industrielles de 1920 à aujourd'hui, Stock Chêne, 1974.

Jocelyn de NOBLET, Design : le geste et le compas, Somogy, 1988.

Nikolaus PEVSNER, Les sources de l'architecture moderne et du design, Thames and Hudson, 1993 (1936).

Deyan SUDJIC, Le langage des objets, Pyramyd, 2012.

Deyan SUDJIC, B comme Bauhaus, B42, 2019.

Histoire du design (seconde guerre mondiale – années 2000)

Option

Design, ouvert à l'option art

Enseignant-e-s

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE B/MARDI de 14h à 18h

Localisation

Ateliers C1, C2

Objectifs

Constituer un territoire critique de références afin de positionner le travail de l'étudiant-e dans le champ du design et de la culture contemporaine. L'histoire du design tend aujourd'hui à être revisitée à partir d'autres critères que ceux qui ont alimenté son histoire canonique. Il s'agit donc de comprendre comment l'histoire du design s'est écrite et continue de s'écrire, de repérer et activer ses articulations avec d'autres disciplines (histoire de l'architecture, histoire de l'art, histoire des techniques) et de contribuer à l'enrichir par d'autres disciplines et d'autres domaines (politique, sociologie, anthropologie, philosophie...).

Contenu

Lecture et relecture de l'histoire du design du XIXe siècle jusqu'à la seconde guerre mondiale. Comment le design apparaît en tant que discipline au contact de la révolution industrielle jusqu'à l'accomplissement du projet moderniste.

Nous aborderons de façon chronologique :

- La reconstruction
- Les formes libres et le design scandinave
- Le pop et l'utopie du tout plastique
- Les radicaux italiens et autres
- Memphis et la postmodernité
- Le design critique des années 2000

Méthode

Cours pas magistral en duo.

Le cours est pensé comme une double discussion entre les enseignant-e-s eux-elles-mêmes et les enseignant-e-s et les étudiant-e-s.

Il est alimenté par des points de vue issus de cultures différentes afin de mettre en évidence les multiples facettes d'une même question, ses contradictions mêmes.

Évaluation

Contrôle continu (présence et participation).

Un devoir écrit par semestre qui sollicite avant tout la réflexion personnelle de l'étudiant-e.

Références

Raymond GUIDOT, Histoire du design de 1940 à nos jours, Hazan, 1994.

Raymond GUIDOT, Histoire des objets, chroniques du design industriel, Hazan, 2013.

Stéphane LAURENT, Chronologie du design, Flammarion, 1999.

Victor MARGOLIN, *World history of design*, Bloomsbury Academic, 2015.

Alexandra MIDAL, *Design, Introduction à l'histoire d'une discipline*, Pocket, 2009.

Jocelyn de NOBLET, *Introduction à l'histoire de l'évolution des formes industrielles de 1920 à aujourd'hui*, Stock Chêne, 1974.

Jocelyn de NOBLET, *Design: le geste et le compas*, Somogy, 1988.

Nikolaus PEVSNER, *Les sources de l'architecture moderne et du design*, Thames and Hudson, 1993 (1936).

Deyan SUDJIC, *Le langage des objets*, Pyramyd, 2012.

Deyan SUDJIC, *B comme Bauhaus*, B42, 2019.

Bookmaker (pratiques documentées)

Options

Art et design

Enseignant

Éric Pasquiou

Niveau

S3 (obligatoire)

S4 (sur inscription)

Périodicité

S3: 18 octobre, 29 novembre, 13 décembre 2021 de 10h à 12h

S4: 4 à 5 séances d'atelier en infographie (sur inscription).

Localisation

LoAD

Objectifs

En année 2, certains enseignements suivis pour mener à bien le «Journal de bord d'année 1» se poursuivent. *Bookmaker* 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/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 semestre 3, des séances de travail en infographie sont proposées au semestre 4.

Méthode

Cours, présentations et échanges collectifs et individuels. Formations ponctuelles (sur rendez-vous) aux logiciels nécessaires à la mise en page (*InDesign CC*, *Photoshop CC*, *DxOLab 2...*). Vidéoprojections.

Évaluation

Crédits conditionnés aux différents rendus :

- Ébauche avancée du portfolio : impression et façonnage.
- Portfolio retravaillé, imprimé et façonné au second semestre (S4).

Références

TUTTLE, Richard. *Two pinwheels: Works 1964-1985*.

The Fruitmarket Gallery, Edinburgh, & Coracle Press, London, 1985

GERZ, Jochen. *Bleu ou la vraie vie*. FRAC Champagne-Ardenne, éditions BUYSE, Lille, 1990

Références non exhaustives

Moyens techniques et matériels demandés

Variables en fonction des échanges avec les étudiant·e·s. Comme pour le Journal de bord, l'atelier d'Infographie-impressions numériques est à la disposition des étudiant·e·s pour travailler 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, S5

Périodicité

20 octobre, 24 novembre, 8 décembre de 13h à 14h

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs

Présentations rapides des réalités professionnelles de l'artiste-auteur-e, 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-e;
- fiscalité de l'artiste-auteur-e;
- droits de propriété intellectuelle sur les œuvres;
- pluriactivité;
- environnement institutionnel public et privé;
- associations et syndicats.

Méthode

Présentation orale avec projection de diapositives et 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-delart-contemporain>
<https://www.cnap.fr/ressource-professionnelle/debuter-uneactivite-artistique/declarer-son-activite>
<https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/artistesauteurs-diffuseurs-comm/vous-etes-artiste-auteur/debutervotre-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 étudiant-e-s et encourager l'indépendance. Développer les compétences en écriture. Préparer les étudiant-e-s 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. Phonétiques avancées. 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 étudiant-e-s. 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 étudiant-e-s.

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 évalués.

Références

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

Anglais

Option
Art

Enseignant
Christopher Jones

Niveau
S5/S6

Périodicité
SEMAINES A et B/VENDREDI
Groupe 1 de 9h à 10h30 / Groupe 2 de 10h30 à 12h

Localisation
Salle 1

Objectifs
Faire progresser les connaissances en grammaire et renforcer le vocabulaire et la phonétique. Motiver les étudiant·e·s et encourager l'indépendance. Développer les compétences en prises de parole, en particulier celles nécessaires aux présentations. Travailler sur la prononciation de manière à ce que l'étudiant·e soit facilement compris.

Contenu
Analyser et discuter de la littérature. Développer la capacité à participer aux débats. Arguments et contre-arguments. Développement de la technique d'examen, notamment la prise de parole. Les étudiant·e·s seront invité·e·s à corriger leurs pairs. Étude de la langue du journal et présentations. Explications 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 avancées. Improvisation.

Méthode
Après la présentation de sujets linguistiques, comme par exemple un point de grammaire, un exercice de pratique écrite est donné aux étudiant·e·s. 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 étudiant·e·s.

Évaluation
Les évaluations de troisième année se font oralement. Les étudiant·e·s sont noté·e·s tout au long de l'année et la présentation finale a un impact sur la note globale. La grammaire, le vocabulaire, la prononciation et la créativité sont évalués.

Références
How to teach Pronunciation. Kelly Gerald. Longman. Pearson Education Limited 2000

English Grammar in Use (Intermediate) Murphy Raymond. Cambridge University Press 2012

Cambridge First Certificate in English Examination Papers 4 Cambridge University Press 2001

The Artist's Way. Cameron Julia. Pan Books 1994

Sophomore English

Option
Design

Enseignant
Dennis Tredy

Niveau
S3/S4

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

Localisation
Salle 2

Objectifs
Semestre 3 : compléter l'apprentissage de la grammaire anglaise par rapport aux enseignements de l'année 1. Acquérir un lexique spécifique aux études artistiques et à l'analyse d'un texte, d'un film ou d'une œuvre. Améliorer le niveau d'anglais des étudiant·e·s à l'oral (compréhension/prise de parole). Semestre 4 : appliquer certaines leçons abordées pendant le premier semestre. Entraîner les étudiant·e·s 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 étudiant·e·s à l'oral (compréhension/prise de parole). Approfondir les connaissances des étudiant·e·s en matière de littérature anglo-américaine et d'adaptation filmique des œuvres littéraires.

Contenu
Les étudiant·e·s 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 étudiant·e·s 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 étudiant·e·s apprendront également tout un lexique de termes techniques indispensables aux études artistiques, filmiques ou littéraires. Au semestre 4, ce cours prend la forme d'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 certain·e·s auteur·e·s-clés, tel que Henry James, Edgar Allen Poe et Vladimir Nabokov. Ainsi, les étudiant·e·s 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·e 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 étudiant-e-s à l'oral (compréhension/ prise de parole). Préparer les étudiant-e-s 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 étudiant-e-s étudieront la grammaire et le 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-e et de sa participation aux discussions

Cours de préparation aux examens de Cambridge (optionnel)

Options

Art et design

Enseignant

Christopher Jones

Niveau

First Certificate (B2)

Périodicité

SEMAINES A et B/MARDI de 17h à 20h

Localisation

Salle 1

Objectifs

Préparer les étudiant-e-s à l'examen Advanced de Cambridge. Les entraîner à l'écoute, la lecture, l'écriture et l'expression orale au niveau C1.

Contenu

Développement de la grammaire, du vocabulaire et des compétences linguistiques pour atteindre le niveau C1 en anglais. Pratique d'examen pour préparer les étudiant-e-s.

Méthode

Le cours sera ciblé. Une fois que les niveaux initiaux des étudiant-e-s auront été déterminés, 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 étudiant-e-s à comprendre la langue. Avant l'examen final, des tests réguliers auront lieu.

Évaluation

Une évaluation régulière des compétences des étudiant-e-s indiquera leur état de préparation à l'examen.

Références

Cambridge English Advanced handbook for teachers UCLES 2016

Ready for CAE coursebook with key Macmillan 2008

CAE Result OUP 2008

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 14h30 à 16h

Localisation

Salle 3

Objectifs

Réviser le niveau B1 et le niveau B2 au niveau grammatical, vérifier les acquis de base. Travailler la compréhension écrite et orale à travers des documents d'actualité, des thèmes variés avant de préparer des productions écrites et orales, de manière individuelle ou collective sous forme de devoirs à rendre ou d'exposés à présenter. Ces productions permettent aux étudiant-e-s de travailler l'argumentation, l'organisation des idées, la structure d'un texte, mais aussi de développer leur créativité et leur imaginaire, en étoffant leur vocabulaire (travail de divers champs lexicaux). Pour les niveaux plus avancés (C1), approche plus littéraire de la langue française, découverte de différents styles d'écriture, travaux d'écriture et exposés oraux sur divers thèmes choisis ensemble au début de l'année.

Contenu

Les cours dispensés sont généralement d'un niveau B2. Cependant, une révision du programme grammatical du niveau B1 est faite, afin de vérifier les acquis. Les cours permettent de travailler la compréhension orale et écrite grâce à des documents d'actualité, divers thèmes sont proposés et abordés afin de varier les supports et d'éveiller l'intérêt des étudiant-e-s. Chaque séquence de cours donne lieu à un travail d'écriture ou un exposé, individuel ou collectif, afin que les étudiant-e-s puissent exprimer leurs opinions, leurs points de vue, argumenter, débattre, construire leur pensée critique, organiser leurs idées, etc. Ces devoirs leur donnent l'opportunité de travailler la prononciation et d'être plus à l'aise par la suite dans les autres cours ou lors de leurs passages d'examen.

NB: Le programme du niveau B2 permet de préparer, pour celles et 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. Une aide sera accordée à ces étudiant-e-s afin de les entraîner au mieux à passer cet examen. Le cours de niveau C1 est réservé aux étudiant-e-s 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. Ce cours permet aux étudiant-e-s de s'exprimer, de donner leur point de vue, de faire des recherches sur des thèmes variés d'actualité et de progresser de façon significative dans leur perfectionnement du français (vocabulaire, synonymes, antonymes, 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-e 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-ales

Enseignante

Alexandra Gadoni

Niveau

Débutant

Périodicité

SEMAINES A et B/VENDREDI de 16h à 17h30

Localisation

Atelier B6

Objectifs

Pour les étudiant-e-s en échange international, 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 étudiant-e-s internationaux-ales qui ont un niveau B1 et/ou B2 et qui veulent encore approfondir la langue française, étude du français sous une forme plus littéraire, découverte de différents styles d'écriture, travaux d'écriture et exposés oraux sur divers thèmes choisis ensemble au début de l'année.

Contenu

Le cours de niveau A1 propose une découverte de la langue et de la culture française à travers des documents audio et littéraires et pose les bases grammaticales de la langue nécessaires à la compréhension de discussions simples, du quotidien. Le cours niveau A2 propose, quant à lui, une révision des compétences du niveau A1 et une progression grammaticale jusqu'au niveau A2 voire début B1. Ces deux cours permettent également d'acquérir du vocabulaire chaque semaine, en fonction du thème abordé dans les différentes leçons. Le cours de niveau B1-B2 permet de découvrir ou de réviser le programme des niveaux B1 et B2.

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

Évaluation

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

ATTENTION : l'attribution des crédits dépend également de la participation active de l'étudiant-e 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

en cours de recrutement

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINES A et B/MERCREDI de 17h à 19h

Localisation

Atelier B6

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 étudiant·e·s 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.

Suivi du travail personnel des étudiant·e·s en sculpture

Option

Art

Enseignant

François Mezzapelle

Niveau

S3 À S9

Périodicité

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

Localisation

Ateliers

Objectifs

Suivi des projets personnels des étudiant·e·s dans leurs ateliers.

Travaux relevant prioritairement de la sculpture dans son acception culturelle.

Réalisations mettant en œuvre la matière, de l'assemblage à l'installation, de l'espace à la mise en espace.

Lors des rencontres, les dialogues donneront lieu à des biographies appropriées.

Méthode

La constance et la fréquence des rencontres seront les garants de la progression de l'étudiant·e dans sa recherche personnelle.

Des rendez-vous peuvent être pris par mail, sur demande de l'étudiant·e. Les rencontres pourront aussi se faire, de manière imprévue, lors des déambulations de l'enseignant dans les différents ateliers.

Rencontre et présentation collective des travaux

Option

Art

Enseignant·e·s

Marion Balac, Christophe Berdaguer, Lise Guéhenneux, Jean-Claude Ruggirello et professeur·e en cours de recrutement

Niveau

S5/S6

Périodicité

Semestre 5
SEMAINE A/LUNDI de 9h à 13h et de 14h à 18h par groupe de 15 (les listes sont définies à l'avance et l'ensemble des étudiant·e·s 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, 10B, A3, C5, amphithéâtre, LoAD

Objectifs

Confrontation au choix et à la sélection des travaux qui seront montrés ;

Mise en œuvre et prise en charge de l'espace dans laquelle les pièces sont accrochées.

Penser et définir la visibilité et la cohérence d'un ensemble de pièces, observer les liens et connexions entre les œuvres et prendre en compte l'espace autour d'elles.

Écrire avec et à partir des œuvres un scénario qui favorisera la prise de parole et l'échange avec les « regardeur·euse·s ».

Collaboration et partage entre les étudiant·e·s au moment de l'accrochage

Contenu

Ces rendez-vous devraient être considérés comme un état des lieux dans la progression du travail.

Ces moments permettront d'ouvrir des hypothèses qui permettront au travail de se positionner.

La mise en scène et le déploiement dans l'espace des travaux sera un objet d'analyse du travail.

Les étudiant·e·s seront sollicité·e·s à prendre du recul avec leurs productions afin de prendre conscience des champs artistiques et culturels que soulèvent et convoquent tout travail artistique, cet exercice est capital dans la perspective du diplôme.

Méthode

Préparation et sélection des pièces à montrer.

Réunion avec les autres étudiant·e·s afin de définir et partager les contraintes et besoins pour préparer les lieux de monstrosations.

Favoriser le travail collectif et faire circuler l'information.

Apprendre à documenter systématiquement le travail et les accrochages afin de préparer le livret d'étude et éventuellement un catalogue.

Évaluation

Ces rendez-vous doivent être considérés comme des conversations, des étapes constructives et généreuses pour faire avancer le travail. Il est analysé et commenté par les enseignant·e·s mais aussi par les étudiant·e·s.

Ces moments ne doivent pas créer une situation de stress ou de jugement pour l'étudiant·e, au contraire ils doivent être un espace de réflexion et d'analyse qui permet à l'intéressé·e de se forger les outils nécessaires pour faire progresser son travail et en maîtriser les enjeux intellectuels et sensibles.

L'évaluation se fera à partir des préoccupations et des temporalités artistiques de chacun et chacune ; de la capacité à trouver les mots et les concepts qui innervent le travail.

Le goût du dessin

Options

Art et design

Enseignante

Karine Rougier

Niveau

S3/S4

Périodicité

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

Localisation

Atelier E2 et extérieur

Objectifs

Dessiner d'après modèles vivants (être humain ou paysage). Les sujets, la variété infinie des morphologies et des poses possibles, font de l'étude du modèle et de la représentation un exercice d'échauffement, d'étirement du regard. « J'aime regarder donc je dessine ». Le dessin comme un espace de respiration. Développer une approche du dessin sensorielle et vivante. Le dessin comme lieu de tous les possibles. Déliaison la main, plonger dans la feuille comme on plongerait son corps dans un liquide.

Contenu

Nécessité du carnet de croquis. « Croquer un dessin » signifie « saisir rapidement » comme on croquerait une pomme. « Ayez toujours un carnet en poche (...) Emparez-vous du modèle avec amour, envisagez-le et reproduisez le sous toutes ses formes, de manière à le loger dans votre tête » Ingres, Pensée, 1922. Dessiner, décider. « Dessiner: avoir à choisir entre imiter un objet ou produire un signe. Soit évoquer un contour, un rythme, une texture que l'on perçoit en un point du monde (...) soit tracer à partir de rien dans la perception de rien. » Extrait du livre Le goût du dessin, Yves Bonnefoy, édition Le petit mercure.

Méthode Cours de modèles vivants à l'école et dessin en extérieur (balade, visite d'exposition...). Il y aura le temps du dessin puis un accrochage en groupe et une discussion autour de l'expérience. Le dessin au féminin. Découverte d'une sélection de dessins féminins allant de la Mongolie à l'Inde en passant par la Corée. Projection/temps de discussion autour des ressentis et de l'observations de dessin.

Évaluation

Présence, engagement, curiosité. Accrochage collectif.

Références

Le dessin au féminin: Unica Zurn, Dorothy lanonne, Hilma at Klint, Alice Nell, Marlène Dumas, Vidya Gastaldon, Louise Bourgeois, Vinita Sharma, Ondochimeg Davaadorj, Gahee Park...

Moyens techniques et matériels demandés

Carnet de croquis essentiel. Technique libre.

Représentation

Enseignante

Chourouk Hriech

Niveau

S3/S4

Périodicité

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

Localisation

Atelier E2 et LoAD

Objectifs

Représentation: le dessin est un lieu de tous les possibles, qui se rapporte à tout un ensemble d'intentions et de projets divers.

Il s'agira ici d'aborder l'ensemble des questions de la représentation par le filtre de cet outil.

Dans un premier temps, nous en comprendrons les bases et les techniques.

Ensuite, les lieux où il agit et les relations qu'il tisse avec les autres pratiques artistiques.

Enfin nous terminerons sur le dessin et «l'image aujourd'hui».

- Objectifs : familiariser les étudiant·e·s avec les différentes pratiques du dessin, qu'elles soient classiques ou contemporaines.

- Comprendre les enjeux des outils.

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

Contenu

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 et a 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...

Voici comment nous allons aborder ensemble cette fantastique épopée.

1. LES BASES :

Les outils (techniques et supports) : utiliser toutes sortes d'outils pour mettre en place un langage propre à chacun·e.

Le regard (« De la tête à la main au papier »)

Le paysage

La perspective

Le sujet / l'objet

Le signifié/ Le signifiant

(3 cours)

2. LE DESSIN COMPAGNON DE ROUTE :

Le dessin une continuité du corps et de l'esprit

Le dessin dans la peinture et la sculpture : esquisser des projets,

comprendre et modeler les formes et l'espace

Le dessin par et pour le dessin

(2 cours)

3. LE DESSIN SOUS TOUTES SES FORMES :

- Une brève approche de la calligraphie

- La ligne et le texte

- Le dessin et la musique

- L'illustration et la bande dessinée

- Le manga

- Le dessin mural

(4 cours)

4. LE DESSIN ET L'IMAGE :

- Le dessin animé

- Le dessin et la photographie

- Le dessin comme décor à la naissance du cinéma

(2 cours)

Méthode

Une introduction théorique à chaque contenu, en début de matinée, appuyée par des documents, des écrits, des objets sonores et des éléments visuels, suivie d'une mise en œuvre pratique le reste de la journée, avec un accrochage collectif à la fin de chaque séance.

Des visites d'expositions.

Évaluation

Contrôle continu (accrochage, participation, travaux demandés) et présentation semestrielle des travaux. Restitutions publiques au sein de l'école ou ailleurs.

Références

« Le geste du regard » Renaud Ego

« Dessiner grâce au cerveau » droit Betty Edwards

« Le plaisir au dessin » Jean Luc Nancy

« Une brève histoire des lignes » Tim Ingold

Le Canaletto la technique de la chambre noire

« 1000 ans de Manga » Brigitte Koyama Richard

La photographie primitive et les premiers « photographes artistes »

Felix Nadar, Nicéphore Niépce et Louis Daguerre

<https://www.youtube.com/watch?v=vWVYZIWI0zo>

La chronophotographie: Muybrige et Marey

De Georges Méliès à William Kentridge, en passant par le mystère Picasso d'Henri Georges Clouzot

CPI : Studio

Option
Art

Enseignant·e·s

Christophe Berdaguer, Elias Kurdy,
professeur·e en cours de recrutement
Jean-Claude Ruggirello
(en semaine A, rendez-vous individuels)

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE B/MARDI et MERCREDI
Année 2 : MARDI de 9h à 12h et de 14h à 18h
Année 3 : MARDI et MERCREDI de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Salle 2, ateliers C3, C4, C6

Objectifs

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 étudiant·e·s à une production et à une monstration. Nous souhaitons ouvrir et élargir leurs regards et leurs champs d'action en abordant par exemple les modes de conception et réalisation d'une œuvre dans l'espace public, la notion d'édition et de multiples, 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·e mais également avec son parcours professionnel par la mise en relation des étudiant·e·s avec les acteur·trice·s 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.

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 visite d'atelier. La liste des invité·e·s sera indexée sur les besoins et les questionnements des étudiant·e·s.

Évaluation

L'évaluation du travail se fera de manière continue et collective. La mise en espace des travaux sera un moment qui permettra d'apprécier l'évolution d'une démarche, tout en permettant de rendre visible et lisible les travaux.

Références

Construction d'un corpus de ressources.

CPI : Photographie, une fabrique des images

Option
Art

Enseignant·e·s

Max Armengaud, Lia Giraud, Chourouk Hriech
Enseignant·e·s associé·e·s : Hélène Biesse, assistant·e
d'enseignement artistique photo en cours de recrutement,
Éric Pasquiou, Justine Batteux, Mattéo Penza, Laurent Chirié,
Marta Rueda et Diane Malatesta

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE B/MERCREDI et JEUDI
Année 2 : MERCREDI de 9h à 13h et de 14h à 18h
Année 3 : MERCREDI et JEUDI de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Atelier D3 (suivi de projet), salle 1 (cours du mercredi matin),
ateliers techniques (photo, infographie, édition)

Objectifs

- Initier chez chaque étudiant·e l'envie de développer une réflexion et une pratique singulière 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 historiques, théoriques, techniques en les considérant comme éléments dynamiques de sa recherche plastique.
- Acquérir des savoir-faire techniques en expérimentant et pratiquant l'image photographique argentique et numérique, ainsi que ses supports de diffusion.

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 des 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, plusieurs cheminements sont proposés dans le cours de culture et d'analyse de l'image du mercredi matin : envisager l'acte de captation et d'enregistrement photographique comme un geste critique lié à des enjeux de représentation et comme écriture dans le rapport aux autres écritures (Max Armengaud) ; aborder les matérialités photographiques à l'échelle du support, de la représentation et d'un espace de réception élargi (Lia Giraud) ; apporter un éclairage spécifique sur la place de la photographie dans les pratiques performatives et sur l'essor de la photographie africaine contemporaine (Chourouk Hriech).

Un programme de cours pratiques et techniques, associant plusieurs enseignant·e·s des bases photographie, infographie et édition, complète cet apprentissage le mercredi après-midi.

Nous aiderons ainsi les étudiant·e·s à identifier et proposer un geste, une matérialité et un positionnement photographique qui leur soient propre 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

Le CPI s'articule sur un jour (année 2) ou deux jours (année 3), respectivement dédiés à :

- L'analyse et la pratique de l'image photographique, conjuguant un cours de culture de l'image donné par un·e professeur·e le mercredi matin et un atelier technique donné par un·e enseignant·e associé·e le mercredi après-midi.
- Des rendez-vous collectifs de suivi des projets personnels le mercredi (année 2) et le jeudi (année 3) par groupes de travail composés chaque début de semestre.
- Des rencontres avec des intervenant·e·s, des visites d'exposition et des projets de partenariats pourront être ponctuellement associés aux enseignements

Évaluation

Contrôle continu établi sur deux critères :

1. Implication : assiduité, participation aux temps forts collectifs et ateliers techniques, régularité des échanges avec les enseignant·e·s
2. Évolution du travail : singularité artistique, progression des recherches, qualité des réalisations

Bilan semestriel collégial prenant en considération l'auto-évaluation de chaque étudiant·e.

Références

Quelques ouvrages clés :

Nouvelle histoire de la photographie, sous la direction de Michel Frizot, Ed Bordas et Adam Biro

L'Œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique, de Walter Benjamin, et autres textes dans Du bon usage de la photographie, Ed Nathan, collection Photo Poche n°27

La chambre claire, de Roland Barthes, Ed Les cahiers du cinéma, Gallimard, Le Seuil

La photographie contemporaine, de Michel Poivert, Ed Flammarion

Jouer contre les appareils, de Marc Lenot, Ed Photosynthèses, collection argentique

Qu'est-ce que la photographie ?, de Clément Chéroux et Karolina Ziebinska-Lewandowska, Ed C.Pompidou/Ed Xavier Barral

La photographie, pratiques contemporaines, artpress hors-série n°52, novembre 2019

Qu'est-ce qu'un dispositif ? Georgio Agemben, Ed Rivages, 2014

L'image partagée. La photographie numérique, André Gunthert, Ed Textuel, 2015

La photographie, un art en transition, artpress2, trimestriel n°34, août/sept./oct. 2014

Liste des enseignements pratiques et techniques associés :

- Utiliser l'appareil photographique en mode "manuel" (AEA Photo)
 - La prise de vue en lumière naturelle (Hélène Biesse)
 - La prise de vue en studio (AEA Photo)
 - Le développement argentique (Hélène Biesse)
 - Le tirage argentique (Hélène Biesse)
 - Le développement RAW (Eric Pasquiou, AEA photo)
 - L'impression (Justine Batteux, AEA photo, Laurent Chirié/Mattéo Penza)
 - L'édition photographique (Eric Pasquiou, Marta Rueda, Diane Malatesta)
- Partenariats en cours :
- »Festival Hors-Pistes 2022 », Centre Pompidou, Paris, Janvier-Février 2022 (en collaboration avec le CPI Intermèdes)
 - »Beyond Concrete Jungle : vivant et ville », Lieu Commun, Toulouse, Novembre-Janvier 2021 (en collaboration avec les étudiant·e·s de licence Art Plastique de l'université Toulouse-Jean Jaurès)
 - »Rush Photobook », salon du livre photographique, Marseille
 - Échange et collaboration avec les étudiant·e·s et les enseignant·e·s des Beaux-Arts de Tétouan, au Maroc, autour d'un projet photographique : «Regards croisés sur le geste dans l'artisanat et le paysage méditerranéen».

CPI : *Pictura canal historique*

Option

Art

Enseignant-e-s

Sylvie Fajfrowska, Piotr Klemensiewicz, Saverio Lucariello, Alain Rivière, Katharina Schmidt, Luisa Ardila Camacho

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

Semaine A/MARDI et MERCREDI

Année 2 : MARDI de 9h à 12h et de 14h à 18h

Année 3 : MARDI, MERCREDI de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Salle 1, laboratoire peinture, ateliers E1, E2, E8, D4

Objectifs

Suivre et accompagner les étudiant-e-s engagé-e-s dans des pratiques et des réflexions liées à la peinture.

Il s'agit, pour les enseignant-e-s du CPI, d'aider les étudiant-e-s à développer et approfondir leur travail en peinture, quelle que soit l'orientation stylistique de celui-ci.

Le suivi et l'accompagnement bimensuels se font à travers des cours et exposés présentés par les professeur-e-s (en salle de cours), des rendez-vous individuels réguliers (en atelier), des sessions pratiques en groupes (au Labo-peinture), des visites d'expositions (en ville) et certaines invitations d'intervenant-e-s extérieur-e-s.

Contenu

Semaine A

1 – Mardi matin :

Les enseignant-e-s, à tour de rôle ou ensemble, réunissent les étudiant-e-s en salle de cours pour leur parler d'un-e artiste, d'un courant artistique ou d'une question théorique liée à la peinture (présence obligatoire).

2 – Mardi après-midi :

Rendez-vous en atelier, suivi individuel.

Les étudiant-e-s du CPI recevront chaque semaine par courriel une fiche d'inscription pour solliciter un rendez-vous avec les enseignant-e-s, en atelier, devant leur travail.

Un rendez-vous au minimum par semestre sera exigé pour obtenir les crédits du CPI.

3 – Mercredi :

Deux fiches envoyées par courriel permettent de s'inscrire soit aux sessions de travail pratique au Labo-peinture, soit aux sorties et visites organisées en ville. Une inscription au minimum par semestre sera exigée de chaque étudiant-e.

Méthode

Chaque professeur-e du CPI développe une méthode personnelle. L'enseignement dispensé dans le CPI s'appuie donc sur ces différentes approches.

Cependant, un accent particulier est mis sur les questions techniques puisque le Labo-peinture permet de les aborder de façon concrète.

Globalement, l'enseignement de *Pictura canal historique*, vise un équilibre entre questionnements historiques et théoriques, conversations d'atelier ou dans des expositions et, désormais, mise en œuvre concrète du médium au labo.

De plus, il sera demandé aux étudiant-e-s d'enregistrer régulièrement l'avancée de leur travail au moyen de photographies qui devront être archivées et consultables par les enseignant-e-s. Un dossier sera conçu pour cela sur la plateforme numérique de l'École. Ces photographies du travail seront consultées pour les évaluations semestrielles.

Évaluation

L'évaluation de chaque étudiant-e se fera sur la base de son travail, de sa participation aux différentes activités du CPI, des rendez-vous individuels sollicités et des travaux archivés dans son dossier en ligne.

Références

Deux livres rares et onéreux, disponibles à la bibliothèque de l'École :

1 – Analyse de peintures, histoire, essai :

Jean Christophe Bailly, *L'atelier infini, 30 000 ans de peinture*, éd. Hazan, 2007, 431 p.

2 – Techniques de peinture, très approfondies et précises :

Christian Vibert, *Techniques de la peinture à l'huile*, autoédition sur souscription.

Moyens techniques et matériels demandés

Tous les instruments possibles de la peinture.

CPI : Intermèdes

Option

Art

Enseignant·e·s

Marion Balac, Pierre-Laurent Cassière, Sylvain Deleneville, Julien Maire, Denise Deutch, Vincent Pajot, Anthony Pilette, Patrick Sommier.

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE A/MERCREDI et JEUDI

Année 2 : MERCREDI de 9h à 13h et de 14h à 18h

Année 3 : MERCREDI et JEUDI de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Salle 2, LoAD, atelier de fabrication numérique, studio son

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 le fonctionnement et les limites des machines (informatiques, analogiques...)
- Concevoir des œuvres en lien avec des questions médiatiques, qu'elles soient de l'ordre de l'objet (sculpture), de l'image fixe (photo, dessin, peinture...), 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 2021-2022 le travail s'articulera autour d'une thématique : « Altérations (lecture, traduction, manipulation et transmission) » Au-delà des processus d'enregistrement — c'est à dire de captation et de conservation — d'éléments visuels, sonores, cinétiques ou textuels, les réflexions se centreront ainsi sur des notions relatives à leur transformation. Contenus techniques : protocoles de communication, principes vidéographiques (prise de vue, montage, étalonnage, effets...), interfaces et corps comme outil, principes électroacoustiques et audionumériques (prise de son, montage et mixage, diffusion, effets, synthèse...), traitement du signal audiovisuel en temps réel, techniques d'assemblages et de transmission du mouvement, mécatronique, initiation à l'électronique, fabrication de programmes informatiques etc.

Cours thématiques (sous réserve de modifications) :
Fracas : l'écoute au temps des Avant-gardes (Cubisme, Expressionnisme, Futurisme, Dada)

L'art numérique aujourd'hui : artistes manifestes

Analog & digital FX : effets spéciaux dans l'image en mouvement avant et depuis l'ère numérique

Feedbacks : ready made et histoire de l'interaction

Quand l'espace sculpte les ondes : quelques effets acoustiques

Petite chronologie de l'art vidéo : de 1996 à aujourd'hui

Travailler le silence

Chercher des noises : l'esthétique du bruit

Exposer l'audible : l'installation sonore

Vitesse de communication : histoire des techniques de transmission

Be water, my friend : circulation des images réappropriées (found footage, desktop movies...)

Le temps des Machines : uchronies, GPS et théorie de la relativité

Audiophobies : le son comme arme

Méthode

Un cours thématique s'articule autour d'une problématique en analysant des œuvres et en abordant leurs dimensions techniques et conceptuelles. Résolument pluridisciplinaire dans son approche des concepts esthétiques et médiatiques, l'exposé emprunte à des champs divers : histoire de l'art, archéologie des médias, histoire des sciences, physique, littérature, musicologie, théorie de l'information, architecture...

Les trois autres demi-journées sont réservées à l'apprentissage technique en son, en vidéo et en programmation/prototypage, à l'expérimentation puis au suivi de production des travaux. Exercices de créations, dans les ateliers et les bases techniques.

Un sujet thématique est proposé chaque semestre, donnant lieu à une réalisation plastique accompagnée de documentation et d'un texte de présentation abordant des notions vues en cours.

Évaluation

Évaluation semestrielle des réalisations en lien avec les sujets proposés et contrôle continu sur la base de l'assiduité, de la participation aux temps forts collectifs, de la régularité des échanges avec les enseignant·e·s.

Références

Gaston Bachelard, L'air et les songes, 1943

Henry Bergson, La Pensée et le Mouvant, 1934

Jonathan Crary, Techniques of the Observer : on vision and modernity in the 19th century, 1990

Michel Foucault, Les Mots et les choses. Une Archéologie des sciences humaines, 1966

Delphine Gleizes et Denis Reynaud, Machines à voir, 2017

Jurgen Habermas, La Science et la technique comme idéologie, 1990

Friedrich Kittler, Gramophone, film, typewriter, 1986

Lev Manovich, Le Langage des nouveaux médias, 2005

Marshall McLuhan, Understanding media. The extension of man, 1964

Pascal Quignard, La haine de la musique, 1997

Raymond Roussel, La vue, 1904

Gilbert Simondon, Du mode d'existence des objets techniques, 1958

Hito Steyerl, The Wretched of the Screen, 2012

Peter Szendy, Écoute, Une histoire de nos oreilles, 2001

Siegfried Zielinski, Deep time of the media, 2006

Coordination – dess(e)iner le projet

Enseignant

Frédéric Frédout

Option

Design

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE A/VENDREDI

Année 2 : de 9h à 13h

Année 3 : de 14h à 18h

Localisation

Atelier D3, ateliers design, espaces extérieurs, salle d'exposition pour la préparation au diplôme

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 créateur·trice·s, 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 tâches 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 ami·e·s 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·e, carnet de bord.

Références

Les mémoires de DNA

Les accrochages d'anciens diplômés

Le Corpus Design

L'actualité

CPI : Espaces [&] Publics

Option

Design

Enseignant-e-s :

Dominik Barbier, Frédéric Frédout, Coralie Gourguechon, Ronan Kerdreux

Enseignant-e-s invité-e-s :

Nicolas Feodoroff, Cécile Marie-Castanet

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Espaces [&] Publics avec Ronan Kerdreux

Scéno Muséo / Images espaces avec Dominik Barbier, Ronan Kerdreux

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

Année 2 : SEMAINE A/LUNDI de 9h à 13h ; JEUDI de 9h à 13h et de 14h à 18h : *Digital design/Suivi de projet* avec Jérôme Duval

Année 3 : SEMAINE A/LUNDI de 9h à 13h et de 14h à 18h ; MERCREDI de 14h à 18h ; JEUDI de 9h à 13h et de 14h à 18h : *Digital design/Suivi de projet* avec Jérôme Duval

Localisation

Ateliers design, LoAD, sorties urbaines en extérieur, Musée d'Histoire de Marseille, Mémorial de La Marseillaise, Mémorial des Déportations

Objectifs

Espaces [&] Publics a pour territoire les espaces qui sont issus du collectif, du social, du politique, de la culture ou de l'économie (par opposition aux espaces intimes, privés, domestiques) avec un focus sur les musées que nous qualifions d'espaces ou d'équipements urbains collectifs.

Les objectifs sont :

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).

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-e.

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.

Au final, imaginer les capacités d'interventions des designer-euse-s 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

- Approcher les pratiques contemporaines de la création vidéo et multimédia, de la projection et du *videomapping*
- Ouvrir aux enjeux 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 :

- Approfondir les relations fructueuses nouées lors de la participation des étudiant-e-s au concours Minimaousse 8.
- Mener un workshop intitulé "La ville d'en haut" qui proposera d'observer, dessiner, rêver la ville d'aujourd'hui et de demain (voir fiche spécifique du workshop).
- Développer un travail collaboratif entre étudiant-e-s d'années et d'autonomies différentes et complémentaires, dans le cadre de groupes de travail de l'année 5 à l'année 2.

Espaces [et] Publics se prolonge ponctuellement vers :

- L'ARC Lentigo et la collaboration avec l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise. (voir la fiche spécifique).
- L'ARC Desing qui aborde le contexte particulier nécessaire à l'émergence du projet.

«Scéno Muséo « comprend :

MUSÉO – une brève histoire des musées de Ronan Kerdreux - Histoire, méthode, enjeux de la muséographie

SCÉNO – 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 – 100 000 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

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 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 champs 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.

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 intervenant-e-s et de moments de restitution de travaux par les étudiant-e-s.

Sorties en ville, parcours urbains et rencontres de professionnel-le-s alimenteront les travaux

Utilisations des outils graphiques / texte / image. Sensibilisation à la production et à l'analyse d'objets imprimés pour l'analyse, la projection et le rendu de projet

Utilisation de la maquette pour le passage à la 3D avec les allers-retours nécessaire entre dessin et volume. Étroite collaboration avec l'atelier maquette pour finaliser le projet en volume.

Progressivité par l'échelle : les étudiant-e-s d'année 2 et 3 sont réuni-e-s 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.

Pour *Scéno Muséo* : visite d'expositions, rencontres avec les concepteur-trice-s et scénographes, et avec les conservateur-trice-s. Rencontre et suivi des projets pour les musées avec les équipes des Musées (Fabrice Denise, directeur du Musée d'Histoire de Marseille, Laurence Garson, directrice du Mémorial des Déportations, Marseille et les conservateur-trice-s, historien-ne-s et équipes techniques)

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'échanges avec les partenaires.

Les travaux produits aussi bien au moment de la présentation / analyse d'un contexte que sur la phase élaboration d'un projet applicatif et sur le rendu / communication final.

La présentation finale au bilan semestrielle.

Les critères d'évaluations 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

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

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

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

Collectif, *Archilab 2004 - La ville à nu* - HYX - 2004

Koolhaas Rem, *New york délire* - Editions Parenthèses, 2000

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

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

Architecture écologique

Jodidio Philip, *L'architecture verte*, Taschen, 2018

Contal Marie-Hélène, Gauzin-Muller Dominique, Lecoer Christelle, et al., *Habiter écologique*, Cité de l'architecture & du patrimoine, Actes Sud, 2009

Van Uffelen Chris, *Ecological Architecture*, Braun, 2009

Anker Peder, *From Bauhaus to ecohouse: a history of ecological design*, Baton Rouge : Louisiana State University Press, 2010

Woo Lilian, Yeang Ken, *Dictionary of ecodesign: an illustrated reference*, Routledge, London, New York, 2010

Rocca Alessandro, *Architecture naturelle*, Actes Sud, 2007

On building your dream (floating) home-studio, the Dutch way

Architecture d'urgence

Eyraud Thierry, White Jacques, *Autour de l'urgence, modules d'habitation*, Publications de l'Université de Saint-Etienne, 2007 728.79 AUT

Pour Scéno Muséo

Dominik Barbier : Mémorial de la Marseillaise, Marseille

Béatrice Picon-Vallin : La scène et les Images - 1996

Krzysztof Pomian : Le musée, une histoire mondiale - tome 1, Gallimard - 2020

Krzysztof Pomian : Le musée, une histoire mondiale - tome 2, Gallimard - 2021

Judith Bartolani : Nos Funérailles, Editions Analogue - 2005

Da Vinci Resolve 17 - Manual

Léonard De Vinci : Carnets, Gallimard, quarto - 2019

Pour Digital Design

Jean Baudrillard - Simulacres et simulation. - Galilée - 1985

Pierre Lévy - Qu'est-ce que le virtuel ? - La découverte - 2013

Philippe Quéau - Eloge de la simulation - Champ Vallon - 1986

Invité : Francis Hallé (invitation de mai 2020 à renouveler)

CPI: Objet

Option

Design

Enseignant·e·s

Jérôme Duval, Agnès Martel, Frédérick du Chayla, Frédérique Entrialgo (1x/mois)

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE A/MARDI de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
MERCREDI de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Atelier design, 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·trice*

Érgonomie, 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·trice* suivi de 3 exercices de mise en pratique.

Méthode

Année 2 : visite d'ateliers de thermoformage, fraisage, repoussage... et collaboration avec les ateliers 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% Prototype

Références

Techniques + en fonction de l'exercice

Deuxième cycle, années 4/5

Le radeau des cimes

Enseignant·e·s

Vanessa Brito, Charlie Jeffery,
avec la collaboration de Maxime Guitton

Niveau

S7/S8

Périodicité

SEMAINE A/JEUDI de 14h à 18h

Localisation

LoAD

Objectifs

Constituer un groupe de lecture et discussion de textes.

Explorer différents régimes d'attention (de la concentration profonde à l'attention flottante).

« Questionner les conditions somatiques de la lecture et de l'écoute (les positions et les états du corps, configurations spatiales...) comme vecteurs d'une compréhension alternative d'un texte » (V. Theodoropoulous).

Percevoir son espace de travail moins comme un environnement que comme un écosystème de relations qui conditionnent notre attention et nos perceptions à venir.

Sortir d'une approche individualiste de l'attention.

Réfléchir aux questions suivantes : « Que pouvons-nous faire collectivement de nos attentions individuelles et comment pouvons-nous contribuer individuellement à redistribuer notre attention collective ? » (Y. Citton)

Contenu

Le radeau des cimes est une plateforme légère composée d'une structure gonflable et d'une nappe en filet en contact avec la canopée. C'est un espace de vie et de recherche posé sur les sommets des arbres. On y dort, on y mange et on y travaille. On peut (s')imaginer un après-midi sur le radeau : ce que l'on peut y écouter, percevoir et ressentir comme sensations. À l'image de ce radeau, on voudrait inventer un dispositif qui rend possible une forme d'attention conjointe capable de réorienter le regard sur l'in-vu, de redéfinir ce à quoi nous prêtons attention.

Les contenus que nous y aborderons se préciseront au fur et à mesure de nos expériences. Les textes à lire et les pièces sonores à écouter seront proposés par celles et ceux qui se trouveront sur le radeau : enseignant·e·s, chercheur·euse·s invité·e·s ou étudiant·e·s. Chacun·e apportera ce qui préoccupe son attention, « la chose » la plus récente qui lui a donné à penser.

Méthode

Notre attention est éparpillée, éclatée. »Il faudra donc biaiser. Aller à la fois beaucoup trop vite et beaucoup trop lentement. [...] Rentrer dans les détails et ignorer les points essentiels. » Yves Citton.

Chaque séance cherchera à créer des conditions de possibilité pour lire un texte ensemble, à plusieurs. L'expérience de la lecture sera parfois performée, associée à des exercices scéniques, à des séances d'écoute, de yoga ou de méditation susceptibles d'explorer différents régimes d'attention, de travailler sur la réceptivité et l'ancrage corporel. Ce travail sur l'attention conjointe nous donnera-t-il accès à un hors-champ du texte ? Démultipliera-t-il ses couches de sens ? Qu'est-ce qui se passe quand on glisse d'un régime intentionnel à un régime attentionnel ?

Autrement dit : quand on apprend à regarder le fond plutôt que les figures qui paraissent s'y imposer.

Évaluation

Implication dans le projet.

Références

Documentaires :

Le Radeau des cimes, film de 16mm réalisé par Alain Robert Devez et Francis Hallé, CNRS, 1987, 26min.

<https://images.cnrs.fr/video/141>

Ouvrages :

Citton, Y., Pour une écologie de l'attention, Seuil, 2014.

Hallé, F., (avec D. Cleyet-Marrel et G. Ebersolt), Le Radeau des Cimes, L'exploration des canopées forestières, JC Lattès, 2000.

Krukowski, D., The New Analog. Listening and Reconnecting in a Digital Wold, The New Press, 2017.

Marfa Sounding (ed. J. Burriss & Ida Soulard), Mousse Publishing, 2021.

Naess, A., Écologie, communauté et style de vie, éd. Dehors, 2008 et (avec D. Rothenberg), Vers une écologie profonde, Wildproject, 2009.

Expériences pédagogiques :

»Inventer et pratiquer des pédagogies radicales comme outils de transmission et de co-création », atelier proposé par Vanessa Theodoropoulou et Myriam Lefkowitz dans le cadre du colloque »Les pédagogies critiques en écoles d'art «.

Émissions radiophoniques proposées par C. Jeffery : <https://duuuradio.fr/>

Art as Experience

Option

Art

Enseignante

Lise Guéhenneux

Niveau

S7

Périodicité

SEMAINE A/JEUDI de 14h à 16h

Localisation

Salle 2

Objectifs

Se questionner sur les enjeux des situations mises en place par les pratiques artistiques : par exemple l'immersion, le rituel, le parcours initiatique, le face à face avec l'objet et ses multiples ombres portées dans l'espace.

Contenu

Plus particulièrement : l'artiste spectateur-trice de sa propre pratique.

L'artiste et ses héritages dans des sphères hétérogènes, le passé, le présent et le futur.

Oser le débat voire la «dispute», avancer ses positions et points de vue, oser se mettre à découvert pour analyser.

Le jugement et la critique : les effets de modes, le discours et l'autopromotion.

Avoir la grille de mots qui font «effet de sifflet» pour l'auditoire.

Évaluation

Contrôle continu.

Références

En fonction des questions, des pratiques et des œuvres abordées.

Moyens techniques et matériels demandés

Venir avec les documents et les questions demandés plus haut. Images, textes, films, ouvrages. Les outils qui permettent l'accès au sujet du débat.

Les mots justes

Option

Art

Enseignant-e-s

Anna Dezeuze, avec les interventions ponctuelles de Denis Prisset et d'autres enseignant-e-s

Niveau

S9

Périodicité

SEMAINE A/LUNDI de 9h à 13h (2 x 2 groupes de 2 heures) avec quelques ateliers de travail plus intensifs

Localisation

Salle 2, atelier D3

Objectifs

Commencer à réaliser un portfolio
Commencer à réfléchir au catalogue des diplômé-e-s

Contenu

Travail sur les manières de présenter son travail à travers textes et images.

Méthode

Exercices individuels et collectifs
Atelier de prise de vue dans les ateliers
Travail de mise en page et d'édition
Suivi individuel des portfolios

Évaluation

Présence et participation active au cours et ateliers
Exercices individuels et collectifs

Les milieux associés

Options

Art et design

Enseignant-e-s

Lia Giraud, Anna Dezeuze, Christine Mahdessian et les coordinateur-trice-s de l'option design

Niveau

S8

Périodicité

SEMAINE B/LUNDI de 9h à 18h (par groupe) et VENDREDI de 9h à 18h lors des semaines de séminaire

Localisation

Bibliothèque, Salle 2, lieu du séminaire

Objectifs

Initiation à la recherche : expérimenter de premiers outils méthodologiques concrets pouvant être activés dans l'écriture du mémoire, la prise de parole et la documentation d'un travail artistique.

Recherche et création : imaginer des formats de diffusion de la recherche en apprenant à discerner et appuyer les spécificités d'une démarche artistique.

Recherche collective : apprendre à élaborer, organiser, diffuser un projet à plusieurs en progressant étape par étape.

Contenu

S'appuyant sur la programmation du séminaire de recherche « les milieux associés », l'enjeu de ce cours d'initiation à la recherche est de s'intéresser aux recherches des autres, sans pour autant mettre de côté son regard et sa pratique d'artiste.

Par groupe, les étudiant-e-s sont invité-e-s à explorer le travail artistique ou théorique des invité-e-s en expérimentant différents outils utilisés dans la production de la recherche (texte de présentation, entrevue, captation, etc.) et en imaginant, à partir d'eux, des formes de diffusion originales, propres à une recherche artistique, basée sur la pratique (récit filmique, podcast, performance, production d'objets, etc.).

Ces propositions feront l'objet de deux diffusions distinctes. La première aura lieu durant le séminaire associé, où chaque groupe formulera une proposition permettant d'introduire l'invité-e et de l'engager sur une piste de recherche privilégiée. La seconde synthétise ce travail de recherche et création collectif en y apportant une dimension critique, sous la forme d'un contenu en ligne qui accompagnera l'archivage du séminaire.

Méthode

Trois groupes de travail sont constitués autour des trois séminaires proposés. Chaque groupe participe à trois séances intensives de travail d'une journée :

Séance « documentation, recherche et création » (à la bibliothèque) : mise en commun des informations collectées et rédaction d'un texte introduisant l'invité-e ; discussion et invention collective d'un format de diffusion.

Journée de séminaire : lors du séminaire, le groupe introduit l'invité-e selon la forme choisie et collecte la matière nécessaire à l'approfondissement de l'axe de recherche déterminé lors de la séance précédente. Sur demande, une rencontre avec l'invité-e peut être organisée le matin.

Séance de synthèse : discussion critique sur la conférence ; retours sur l'ensemble des contenus de recherche collectés et produits ; finalisation de la proposition collective en vue de sa diffusion sur le site de l'École.

Évaluation

Présence obligatoire de tous-tes les étudiant-e-s aux trois séances du séminaire

Participation active au projet de recherche collectif et à ses diffusions

Qualité de la recherche et originalité de la proposition développée par chaque groupe

Références

Erin Manning, Brian Massumi, *Pensée en acte*, Vingt propositions pour la recherche-création, Les presses du réel, Dijon, 2018

Cycle « Recherche à découvert », La Gaité Lyrique, Paris, 2017-2019

Séminaire *Utopias, dystopias*

Option

Design

Enseignants

Ronan Kerdreux, Dennis Tredy

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/VENDREDI de 9h à 12h30

Localisation

Ateliers C1/C2

Le séminaire *Utopias, dystopias* est construit comme un dialogue entre les champs de la littérature et ceux de l'urbanisme. Il doit se comprendre comme :

- un atelier de pratique de la langue anglaise ;
- un espace de réflexion et d'approfondissement de la question des utopies et des contre-utopies, en regard de leur histoire et de leur actualité ;
- à ce titre, un prolongement et un approfondissement de questions abordées au sein de l'atelier *Lentigo* bien que sa fréquentation en soit indépendante.

Ce séminaire est en résonance avec les ateliers, workshops et Arc liés à l'option design dans sa partie *Espace*.

Objectifs

Pratiquer la langue anglaise.

Lister les enjeux sociaux et politiques qui ont présidé au développement d'utopies et de contre-utopies. Examiner comment ces éléments appartenant a 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 a 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·e. 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 quatre ans maintenant. Bien-sûr, les enseignements diffèrent chaque année pour approfondir telle approche ou telle époque. Cette année t sera consacrée particulièrement à la période 1950 – 2020.

Méthode

Exposés des étudiant·e·s, avec remise d'un document écrit [planning élaboré en début d'année universitaire].

Interventions magistrales illustrées de projections suivies de discussions.

Éléments annexes : seront abordées de manière complémentaire 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 crédits (ECTS) d'anglais (pratique d'une langue étrangère)
- les crédits (ECTS) liés à la fréquentation d'un séminaire.

L'évaluation se fondera sur :

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

Références

L'ensemble du séminaire vise à développer une vue générale à partir d'exemples précis, textes, utopies urbaines dessinées ou réalisées. De ce fait, le séminaire lui-même est une forme de bibliographie. Pour autant, ci-dessous quelques ouvrages généraux ou dont la portée éclaire une partie de notre approche.

Ascher François, *Les nouveaux principes de l'urbanisme*, éd. de l'Aube, 2004.

Choay Françoise, *L'urbanisme. Utopies et réalités. Une anthologie*, Paris : éd. Seuil, 1965

Jonas Olivier (dir.), *Utopies urbaines : de la cité idéale à la ville numérique*, Paris la Défense : éd. Centre de Documentation de l'Urbanisme, 2002.

Jouanno Corinne, *L'utopie, état de la question*, Kentron [En ligne], 24 | 2008, mis en ligne le 13 mars 2018, consulté le 17 novembre 2020.
<http://journals.openedition.org/kentron/1566>

More Thomas, *Utopia*, 1516, Original edition: *Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus, de optimo reipublicae statu, deque nova Insula Utopia*, Thierry Martens éditeur, Louvain, 1516

Recent editions: *Utopia*, Cambridge University Press, 2002

L'Utopie ou Le Traité de la meilleure forme de gouvernement, Paris : rééd. Garnier-Flammarion, 1993.

Paquot Thierry, *Utopies et Utopistes*, éditions La Découverte, coll. Repères n°484, 128 pages, 2018.

Tafuri Manfredo, *Projet et utopie: De l'avant-garde à la métropole*, Paris : Bordas Éditions, 1993.

Senior English

Option

Art

Enseignant

Dennis Tredy

Niveau

S7/S8

Périodicité

SEMAINE A/JEUDI de 10h à 12h

Localisation

Salle 2

Objectifs

Acquérir un lexique spécifique aux études artistiques et à la présentation de son travail et de son parcours en anglais. Améliorer le niveau d'anglais des étudiant-e-s à l'oral (compréhension/prise de parole). Habituer les étudiant-e-s 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 étudiant-e-s de bien parler de leur travail devant un jury ou devant un public. Puis, à chaque séance, deux à trois étudiant-e-s 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 étudiant-e-s seront noté-e-s 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

Réviser le niveau B1 et le niveau B2 au niveau grammatical, vérifier les acquis de base.

Travailler la compréhension écrite et orale à travers des documents d'actualité, des thèmes variés avant de préparer des productions écrites et orales, de manière individuelle ou collective sous forme de devoirs à rendre ou d'exposés à présenter. Ces productions permettent aux étudiant-e-s de travailler l'argumentation, l'organisation des idées, la structure d'un texte, mais aussi de développer leur créativité et leur imaginaire, en étoffant leur vocabulaire (travail de divers champs lexicaux).

Pour les niveaux plus avancés (C1), approche plus littéraire de la langue française, découverte de différents styles d'écriture, travaux d'écriture et exposés oraux sur divers thèmes choisis ensemble au début de l'année.

Contenu

Les cours dispensés sont généralement d'un niveau B2. Cependant, une révision du programme grammatical du niveau B1 est faite, afin de vérifier les acquis. Les cours permettent de travailler la compréhension orale et écrite grâce à des documents d'actualité, divers thèmes sont proposés et abordés afin de varier les supports et d'éveiller l'intérêt des étudiant-e-s. Chaque séquence de cours donne lieu à un travail d'écriture ou un exposé, individuel ou collectif, afin que les étudiant-e-s puissent exprimer leurs opinions, leurs points de vue, argumenter, débattre, construire leur pensée critique, organiser leurs idées, etc. Ces devoirs leur donnent l'opportunité de travailler la prononciation et d'être plus à l'aise par la suite dans les autres cours ou lors de leurs passages d'examen.

NB : le programme du niveau B2 permet de préparer, pour celles et 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. Une aide sera accordée à ces étudiant-e-s afin de les entraîner au mieux à passer cet examen.

Le cours de niveau C1 est réservé aux étudiant-e-s 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. Ce cours permet aux étudiant-e-s de s'exprimer, de donner leur point de vue, de faire des recherches sur des thèmes variés d'actualité et de progresser de façon significative dans leur perfectionnement du français (vocabulaire, synonymes, antonymes, 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·e 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 étudiant·e·s 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·e, ou une aide méthodologique pour la rédaction du mémoire en langue française.

Méthode

Les étudiant·e·s d'années 4 et 5 des deux options sollicitent des rendez-vous auprès de leur professeur·e 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 étudiant·e·s 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 directeur·trice·s de mémoire au cours des années 4 et 5. Le mémoire est présenté lors du DNSEP et correspond à 5 crédits de diplôme.

Droit de la propriété intellectuelle

Options

Art et design

Enseignante

Me Camille Letellier, avocate

Niveau

S7

Périodicité

SEMAINE A/VENDREDI de 9h à 12h

Les 8 et 22 octobre 2021 de 9h à 12h (2 dates supplémentaires seront communiquées ultérieurement)

Localisation

LoAD

Objectifs

Connaître les principales notions et composantes du droit d'auteur-e. Comprendre le fonctionnement du droit d'auteur-e et connaître ses prérogatives afin de savoir ce qu'il est possible de faire lorsque l'on crée une œuvre (seul-e 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-e et conditions de la protection par le droit d'auteur-e.

Les œuvres protégées et les titulaires du droit d'auteur-e.

Contenu des droits d'auteur-e (droit moral, droits

patrimoniaux, exceptions et limites aux droits des auteur-e-s)

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 étudiant-e-s). 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-etartistique/Fichestechniques/Fiches-techniques-sur-lesdroits-d-auteur-etles-droits-voisins>)

À voix haute

Option

Design

Enseignant-e-s

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Invitée ponctuelle: Cécile Marie-Castanet

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/MERCREDI de 9h à 12h

Localisation

Ateliers C1/C2

Objectifs

Préparer et amorcer l'écriture du mémoire de DNSEP. Acquérir une culture théorique, en comprendre les ressorts et les mécanismes, savoir s'y repérer, y situer son travail. Partager les savoirs et les références. S'exercer à la pensée critique, au débat.

Contenu

Nos lectures seront guidées cette année par trois grands thèmes chers au design:

« habiter » — ce qui nous lie aux lieux —

« fabriquer » — ce qui nous lie aux choses —

« s'engager » — ce qui nous lie aux autres —.

Méthode

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

Toutes ces lectures donnent lieu à des échanges et des commentaires qui alimentent le propos de chacun-e: que faut-il lire vraiment? Comment situer ce texte par rapport à d'autres sur le même sujet? Comment faire des liens entre tous ces écrits? Comment en extraire un savoir?

Évaluation

Contrôle continu (présence, lecture et participation)

Références

Par définition, la bibliographie se constituera tout au long de l'année.

Atelier mémoire

Option

Art

Enseignant·e·s

Nina Leger, Denis Prisset et les directeur·trice·s de mémoire

Niveau

S7/S8

Périodicité

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

Localisation

Amphithéâtre et bibliothèque

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·trice·s de mémoire choisi·e·s dès décembre.

Contenu

1er temps / une journée le 27 octobre

de 9h à 12h à l'amphithéâtre :

- 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 du contrat de suivi de mémoire
- rencontre avec d'ancien·ne·s étudiant·e·s ayant fait et soutenu le mémoire

de 14h à 18h à la bibliothèque :

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

2e temps / une journée le 24 novembre,

on recommence en bibliothèque :

- consultations des mémoires
- recherches bibliographiques
- discussion sur le choix des sujets
- travail individuel
- rencontre avec un·e invité·e (à déterminer)

3e temps / 3 jours intensifs mémoire du 15 au 17 mars :

- écrire, écrire, écrire
- rencontre avec un·e invité·e (à déterminer)

4e temps / une journée le 11/05 :

Journée techno-forme : mise en forme, maquette, outils d'impression, papiers, etc.

Évaluation

Participation aux sessions collectives.

Individuellement pour chaque étudiant·e par des échanges réguliers avec leurs directeur·trice·s.

Deux rendus obligatoires :

- **6 décembre** : un début de rédaction de 5 000 signes minimum accompagné d'une courte bibliographie, du choix

des directeur·trice·s de mémoires et du contrat de suivi de mémoire.

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

Mise en œuvre du mémoire

Option
Design

Enseignant·e·s
Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau
S7/S8

Périodicité
SEMAINE B/mercredi de 14h à 17h

Localisation
Ateliers C1/C2

Objectifs
Amorcer l'écriture du mémoire : définir et circonscrire le sujet, quelle(s) question(s) poser et comment la/les poser pour qu'elles s'ancrent dans des préoccupations contemporaines du design ? Quel type d'écriture adopter et vers quelle forme aller ? Quelle singularité et comment positionner le mémoire par rapport à son travail plastique ? Comment aborder les recherches documentaires et comment élaborer une bibliographie ?

Contenu
Les séances d'accompagnement au mémoire sont d'abord collectives : présentation des attendus du mémoire et de la soutenance, présentation critique de mémoires des années précédentes, présentation des règles typographiques et exemples de mise en page, présentation des formalisations possibles, présentation par chaque étudiant de son territoire de travail, des méthodes d'enquête et de recherche envisagées, de ses premiers écrits, de son iconographie suivie d'une discussion collective.
Des temps spécifiques pourront ensuite être dégagés pour des entretiens individuels.

Méthode
Séances de suivi collectives et individuelles.

Évaluation
Contrôle continu et rendu d'une trame détaillée en fin de semestre (structure du texte, qualité et originalité de la démarche, de l'argumentation et du propos, pertinence de la forme choisie, bibliographie, iconographie)

Références
Lexique des règles typographiques en usage à l'imprimerie nationale, Imprimerie nationale, 2002.

Suivi du mémoire

Option
Design

Enseignant·e·s
Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau
S9

Périodicité
SEMAINE B/MERCREDI de 14h à 17h

Localisation
Ateliers C1/C2

Objectifs
Finaliser l'écriture du mémoire à partir des recherches et des premiers écrits de l'année précédente, lui donner la forme, la consistance et la teneur qui cristallise une pensée située et singulière.

Méthode
Séances de suivi collectives et individuelles.

Évaluation
Rendu du mémoire dans les délais impartis.

L'outil et la méthode

Option

Design

Enseignante

Justine Batteux

Intervention ponctuelle de Ronan Kerdreux

Niveau

S7/S8,
S9 (optionnel)

Périodicité

SEMAINE B/mardi de 9h à 12h

Localisation

Salle de cours Load

Objectifs

- Développer une méthode d'archivage des projets personnels
- Produire des documents achevés des projets réalisés ou en cours
- Expérimenter diverses méthodes d'impression et de façonnage
- Sensibiliser à l'importance de la maîtrise des outils de production d'image
- Acquérir les connaissances nécessaires à la maîtrise des logiciels de PAO (InDesign, Illustrator, Photoshop)
- Accompagner les étudiant.es dans leurs parcours de professionnalisation (stages, erasmus...)

Contenu

Une première séance présentera les attendus de cet enseignement et les bases des logiciels PAO. Les séances suivantes débiteront chacune par un enseignement technique et aboutiront à une mise en pratique. Elles se décomposent de la manière suivante :

- Illustrator: création d'un logotype
- Appareil photo numérique: prise de vue des travaux (packshot)
- Photoshop: Élaboration d'une affiche à partir des logotypes et photographies
- Appareil photo numérique: Prise de vue des travaux (mise en situation)
- Indesign: Conception d'une fiche projet
- Indesign: Introduction au portfolio
- Indesign: Réalisation du portfolio
- Indesign et Photoshop: Impression test du portfolio
- Impression et façonnage

Méthode

Cours théoriques et exercices pratiques

Évaluation

Rendu des 6 documents

Références

Présentées en début de chaque séance

Moyens techniques et matériels demandés

Des photographies et des textes portant sur des travaux en cours ou finalisés.

Dans l'espace

Option

Art

Enseignant·e·s

Équipe années 4, 5

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

Année 5 : SEMAINE A/MARDI de 9h à 12h et de 14h à 18h

Année 4 : SEMAINE B/MARDI de 9h à 12h et de 14h à 18h

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 amphithéâtre 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.

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 Berdaguer, Frédéric Frédout

Niveau

S7/S8

Périodicité

SEMAINES A et B/LUNDI de 14h à 18h

Localisation

Ateliers C1/C2, LoAD et voyages dans le temps!!!

Objectifs

L'ambition du studio est de former les étudiant·e·s 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·e designer·euse 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 a 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, rêver c'est aussi se préparer à réagir face à l'impensable, aux changements brutaux. Il est fort probable que le métier de designer·euse 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 »

Philippe Descola, page 13 de *l'Anthropologie de la nature* – Leçon inaugurale du Collège de France prononcée le jeudi 29 mars 2001 – éditions collège de France 2013

Par ailleurs, Philippe Descola nous explique que chez les indien·ne·s, 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!

Contenu

Tout d'abord, rêver ou cauchemarder notre futur nécessite de comprendre et analyser le monde qui nous entoure, puis prélever des « embryons de réalité » et les exacerber, ensuite trouver les mots et les images (esquisses, dessins, maquettes, modélisations) pour donner forme à ses intuitions et ses désirs... Et 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·e étudiant·e de 4e année en design invité·e 10 ans plus tard aux Beaux-Arts de Marseille. L'étudiant·e 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 5e année... Bref, un retour vers le futur des plus productif autant pour les étudiant·e·s que pour les enseignant·e·s.

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 2021/2022 le thème sera choisi collectivement.

Évaluation

L'étudiant·e présente régulièrement ses travaux et crée des scénographies les valorisant par des mises en œuvre étudiées. Des étapes intermédiaires pour planifier les objectifs, valider leur réalisation, évaluer leurs répercussions constantes entre les actions, les buts visés et les résultats atteints balisent l'évolution du travail mené par l'étudiant·e. 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 étudiant·e·s et des problématiques qu'il·elle·s abordent.

Lundi c'est le marché

Option

Design

Enseignant

Frédéric Frédout

Niveau

S7 (extension possible au semestre 8)

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·e 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·trice 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 adapté 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·euse 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·e de compléter son approche théorique et culturelle du design. Les thèmes abordés seront présentés à partir d'exemples et analysés collectivement.

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

Évaluation

Présence, contrôle continu, intervention personnelle de l'étudiant·e autour d'un thème et exercices de mise en situation.

L'évaluation est faite au semestre 7.

Rattrapage en semestre 9 pour les étudiant·e·s absent·e·s, 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 support de cours disponibles et partagés en ligne sur espace privé.

Moyens techniques et matériels demandés

Rouleau de papier kraft, Scotch, marqueurs de différentes couleurs, Post It

ARC : ateliers de recherche et de création

ARC : Hors peindre

Enseignant-e-s

Jean-Baptiste Sauvage, Katharina Schmidt

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/LUNDI de 14h à 18h (cf. programme)

Localisation

Ateliers et patio édition

Objectifs

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.

Contenu

Faire de la peinture passe aujourd'hui par une réflexion sur les conditions de sa production, de son exposition et de sa réception. Comment aujourd'hui la peinture rencontre-t-elle le monde? Comment contamine-t-elle ce dernier hors des espaces dédiés? Comment la peinture peut-elle se positionner face aux urgences écologiques et/ou socioculturelles?

L'arc se déroule toute l'année dans l'école et hors les murs, avec un fonctionnement basé sur des temps forts, workshops, expositions, explorations... Nous préparerons ces moments ensembles tout au long de l'année en écho aux recherches et pratiques personnelles des étudiant-e-s.

Pour celles et ceux qui s'engagent pour la première fois dans l'arc, nous commencerons avec un workshop croisé avec l'école des Beaux-Arts de Weissensee à Berlin du 8 au 14 novembre sur le site de Luminy.

Ce workshop *Hors Peindre/Scape* à Marseille est le deuxième volet de ce projet de coopération. Il se déroulera aux portes des Calanques, dans une prairie au bord du campus universitaire de Luminy, au verso d'une œuvre, une fresque monumentale de Édouard Pignon réalisée entre 1967 et 1972. À l'arrière de ce décor, laissé en béton brut, nous travaillerons, « adossé-e-s » à l'œuvre pour en produire une autre, une nouvelle proposition conçue par les étudiant-e-s.

Volet 2 / workshop Paris

Hors Peindre/Eurofabrique est pensé comme le troisième volet du programme Hors Peindre. Un temps précieux pour produire ensemble et soumettre au débat public des « formes, des images et des récits qui configurent un monde commun ». Nous proposons de produire une édition au Grand Palais Éphémère avec les étudiant-e-s et les enseignant-e-s qui ont pris part à ce projet. Cette édition sera réalisée à la photocopieuse et le contenu sera issu de l'iconographie produite par les étudiant-e-s, en périphérie ou en écho des deux workshops à Berlin et à Marseille. Inscrit dans la tradition des voyages des peintres allemand-e-s dans le sud de la France, l'objectif de Hors-Peindre / EuroFabrique est d'ouvrir de nouvelles modalités de circulation et d'approches de la peinture dans le rapport qu'elle entretient au monde. La réflexion écologique qui sous-tend ce projet ne sera pas uniquement fictionnelle ou pédagogique mais placée au centre des processus de production et de diffusion.

Méthode

Alternance entre réalisation pratique et réflexion théorique

Évaluation

Engagement continu

Références

Jean Baudrillard, *Kool killer ou l'insurrection par les signes*, 1976

François Chastanet, *Pixacao: Sao Paulo Signature*, 2007

Painting beyond Itself, The Medium in the Post-medium Condition, Sternberg Press, 2014, éditées par Isabelle Graw et Ewa Lajer-Burcharth.

Wall Works: Arbeiten mit der Wand seit den 1960er Jahren, catalogue d'exposition à Hamburger Bahnhof, Kerber-Verlag, 2013, éditées par Udo Kittelmann et Gabriele Knapstein.

WallWorks, Edition Schellmann, 1999, éditées par Jörg Schellmann.

Brian O'Doherty, *White Cube - L'espace de la galerie et son idéologie*, jrp ringier, 2008.

Griselda Pollock, *Modernity and the Spaces of Femininity*, in *Gender Space Architecture*, Routledge, 2000, éditées par Jane Rendell, Barbara Penner and Ian Borden.

ARC : Images mobiles, mobilité des images

Enseignant·e·s

Marion Balac, Nicolas Feodoroff, Lise Guéhenneux

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/MERCREDI de 9h à 13h

Localisation

LoAD, salles d'exposition

Objectifs

Réenvisager les images comme des espaces de mobilité. Apporter un regard critique et élargir les possibilités de mise en tension des formes filmiques, de leur spatialisation à leur circulation, de la salle de cinéma jusqu'aux canaux de diffusion en ligne.

Contenu

Cet Arc articulera la question du cinéma, de la vidéo, de la salle et ses alentours dans sa relation à l'exposition (dans le sens de s'exposer, donner à voir), introduisant aux questions de narration, de mise en espace, et de l'exposition comme un des espaces possibles de l'image animée. L'image animée sera ainsi envisagée comme pratique élargie, source, métaphore ou moteur conceptuel, sans exclusive. Il s'agira d'envisager les formes filmiques non comme médium ou une forme fermée mais de les considérer comme un agencement critique d'images, de sons, d'objet et d'espaces - que ce soit via un film projeté dans une salle, via des déploiements et allers-retours possibles entre images et objets, via des scènes performatives ou scénographiées, ou via une diffusion en ligne. Donc d'expérimenter les modes de migration du film et des images, et les contaminations entre les pratiques convoquées (performance, sculpture, édition...). Nous considérerons la scénographie de l'espace de projection et de diffusion afin de réinterroger la notion de dispositif. Avec comme fil directeur, les notions de fluidité, de continuité, de rupture ou d'écart, dans lesquelles l'exposition (en ligne ou hors ligne), la mise en espace et la situation performée dessinent une autre plasticité. Nous aborderons la circulation des images pour en analyser leurs déploiements, leurs temporalités et leurs modalités d'apparition.

Méthode

Expérimenter, filmer, articuler.

Workshop du 15 au 19 novembre 2021 : pour cette rencontre est privilégiée l'invitation à des artistes qui travaillent ces espaces (invité pressenti : Neil Beloufa)

Workshop du 28 février au 4 mars (invité pressenti : Naïm Aït-Sidhoum)

Voyage à la Biennale de l'image en mouvement - Genève

Invitations : Pauline Bastard, Liv Shulman, Marcelline Delbecq

Juillet : participation au FID durant toute la semaine du festival (projections, rencontres professionnelles...)

Évaluation

Assiduité, engagement et qualité des productions

Références

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

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

Bernard, Christian (dir.), No man's Time, catalogue, Villa Arson, Nice, 1991

Bovier, François et Mey, Adeena, Cinema in the expanded field, Les presses du réel/ JRP Editions, 2016

Bulot, Erik (dir.), Du film performatif, it: éditions, 2018

Poinsot, Jean-Marc, Quand l'œuvre a lieu. L'art et ses récits autorisés Mamco & IAC art édition, 1999

Trodd, Tamara, Screen/space, the projected image in contemporary art, Manchester, 2011

Artistes : Laure Prouvost, Apichatpong Weerasethakul, Pauline Curnier-Jardin, Hito Steyerl, Filipa César, Clément Cogitore, Neil Beloufa, Jon Rafman, Liv Shulman, Amalia Ulman, Cécile B. Evans, Meriem Bennani, Camille Henrot, Emilie Brout et Maxime Marion, Shana Moulton, Oliver Laric, Christian Marclay, Taryn Simon...

Moyens techniques et matériels demandés

Les étudiant·e·s auront à utiliser tous-tes les ateliers techniques de l'école selon les moments des expérimentations des séquences de leur pratique, ainsi que des lieux pour expérimenter la mise en œuvre et en espace.

ARC : PiLAB

Enseignant-e-s

Franca Trovato,
Jean-Claude Ruggirello pour la journée d'étude

Niveau

S3 à S9

Périodicité

SEMAINE B/MERCREDI de 9h à 13h

Localisation

Atelier B6 (atelier des langues)

Objectifs

Construire des pistes de réflexion artistiques, linguistiques et pluridisciplinaires à partir de la diversité des langues présentes aux Beaux-Arts de Marseille.

Contenu

Intercompréhension, communication non-verbale, interactions, traduction et interprétation, autant de situations à travers lesquelles nous aborderons la question du plurilinguisme dans une dimension artistique, historique, sociologique et politique mais aussi du point de vue d'autres champs disciplinaires.

Les activités de l'atelier seront aussi en lien avec les activités de partenaires:

Listen, festival à Séoul, Corée :

https://www.youtube.com/watch?v=1C3nH_vFY7c&t=22s

Qalqalah: <https://qalqalah.org/fr>

Kadist: <https://kadist.org/paris/>

MacVal: <http://www.macval.fr/>

Méthode

Moments d'échanges pendant les séances régulières à partir d'une programmation de documents filmiques, de textes, d'analyse d'œuvres et de visites d'exposition.

1 workshop comme moment d'expérimentation sur la question du langage et la parole dans les pratiques artistiques contemporaines

1 journée d'étude à partir du sujet de thèse «les invisibles entre fictions et réels, la langue de signes à l'épreuve de l'art et de la sociologie » par Mélanie Joseph, doctorante, et en partenariat avec l'AMU et les labos LAMES et PRISM.

Évaluation

Réalisations et productions pendant le workshop.
Participation et engagement pendant les séances d'échanges et la journée d'étude.

Références

Kilito, Abdelfattah. Tu ne parleras pas ma langue. Éditions actes sud, 2002

Cassin, Barbara (dir.) Après Babel, traduire. Éditions actes sud 2016

Cassin, Barbara (dir.) Vocabulaire européen des philosophies, Dictionnaire des intraduisibles. Éditions du seuil, 2004

Heller Roazen, Daniel. Écholalie: essai sur l'oubli des langues. 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

Von-Ow, Pierre. Octopus notes : Josph Grigely, Conversations pièces. 2016, numéro 6

Le geste scriptural. Dossier d'Art-Press, numéro 477 et 478, mai/juin 2020

Qalqalah, plateforme éditoriale et curatoriale et collective. Disponible à l'adresse : <https://qalqalah.org/fr>

AVIV, Nurith. Signer, film 104 mn, 2018.

Langages et sociétés. Éditions de la Maison des sciences de l'Homme - Années 2000-2021. Disponible sur la plateforme CAIRN

ARC : Texte et Voix

Enseignante

Cécile Marie-Castanet,
en partenariat avec Michaël Batalla et le CipM

Niveau

S3 à S9

Périodicité

Semaine B/jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h
Les 14 octobre, 28 octobre, 25 novembre, 09 décembre, 13 janvier, 27 janvier, 17 février, 17 mars, 31 mars, 28 avril et 12 mai au CipM.
Rendez-vous à l'École 09 – 23 juin

Localisation

Centre international de poésie Marseille - CipM

Objectifs

Accompagner les pratiques d'écritures et de lectures des **étudiant-e-s** en lien avec le Centre International de Poésie de Marseille, sa bibliothèque, ses expositions et les auteur-e-s invité-e-s.

Rencontrer des auteur-e-s, partager le travail d'écriture, suivre l'actualité poétique et littéraire du CipM. Contribuer avec d'autres étudiant-e-s à la revue des écoles du CipM. Ateliers d'écritures et pratiques de la lecture.

Contenu

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

Les étudiant-e-s participent à des temps d'écriture et de lecture qui ont lieu au CipM, en fonction de la programmation et à partir de la bibliothèque et des archives. Cette année, un des axes de travail et de recherche se fera à partir et en lien avec l'exposition que le CipM va consacrer à Christophe Tarkos en 2022.

La relation Texte et Voix se poursuivra aussi en fonction des invité-e-s et des rencontres par la lecture ou l'écoute de documents sonores, de textes majeurs écrits par des poètes, des écrivain-e-s, 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.

L'ARC a lieu au CipM les 14 octobre, 28 octobre, 25 novembre, 09 décembre, 13 janvier, 27 janvier, 17 février, 17 mars, 31 mars, 28 avril et 12 mai.

Le jeudi 9 décembre 2021, l'ARC Texte et Voix aura lieu au CipM avec Laure Gauthier.

Le jeudi 17 mars 2022, il aura lieu au CipM avec David Christoffel. D'autres interventions d'auteur-e-s sont prévues en écho à la programmation du CipM.

Méthode

Plusieurs séances collectives de découvertes de textes et de voix, lors de séances croisées avec Michaël Batalla et le Centre international de poésie.

Un accompagnement et un suivi individuels des écrits poétiques, littéraires et artistiques des étudiant-e-s.

Des temps de lectures et de présentation de l'actualité de la poésie contemporaine avec la bibliothèque du CipM.

Une programmation d'invité-e-s en prolongement de l'exposition Christophe Tarkos et en lien avec la question de la voix et de la lecture.

Évaluation

Engagement lors des séances de lecture ou d'écoute. Finalisation des projets individuels et collectifs et participation à la revue des écoles. Participation aux rencontres avec les auteur-e-s invité-e-s au CipM.

Références

La bibliothèque du CipM et ses publications
Les archives sonores et les ressources en ligne : <https://soundcloud.com/CipMarseille>

Un choix de textes écrits pendant cet ARC a été publié dans la Revue des écoles du CipM et permet aussi des rencontres, des lectures avec les étudiant-e-s d'autres écoles ou institutions engagées dans l'écriture poétique, littéraire et artistique.

Tablée, in Les Cahiers du Refuge, CipM, juin 2018

Échelle : in La revue des écoles du CipM, juin 2019

Labo démo#2, Centre Wallonie-Bruxelles, Marseille Montevideo, octobre 2020

Échelle : in La revue des écoles du CipM, automne 2021 (à paraître)

ARC : Présences

Enseignant-e-s

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

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/JEUDI de 14h à 18h

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.

Réflexion et production 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 champ de recherche identifié 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 invité-e-s extérieur-e-s (à définir) pour renforcer les points de vue.

Visite d'expositions ou de spectacles.

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, l'école des Beaux-Arts de Tétouan au Maroc.

Évaluation

Contrôle continu et présentation semestrielle des travaux.

Restitutions publiques au sein de l'école ou ailleurs.

ARC : Vallée des merveilles

Enseignantes

Nina Leger, Karine Rougier

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

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

Localisation

Salle 1

Objectifs

»Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on ne voit jamais». Cette phrase tirée du début du film *L'an 01* résume l'objectif de cet ARC. Produire une exploration qui ne se donne pas de but, ouvrir des enquêtes sans les résoudre, observer d'autres façons de faire, de voir, de croire et de penser, s'étonner et renoncer à ramener au connu ce qui nous échappe.

Contenu

À chaque séance, un nouveau territoire d'exploration. Les rêves, les mondes souterrains ou sous-marins, l'immatériel, la nuit, le rituel, la magie, etc.: nous nous intéresserons à ce qui trouble les coordonnées de notre grille ordinaire. Pour ce faire, nous écouterons parler d'autres que nous et nous nous déplacerons: le cœur de l'Arc sera constitué par un voyage de quelques jours dans la Vallée des Merveilles, qui doit son nom aux milliers de pétroglyphes préhistoriques qu'on peut y découvrir...

Méthode

Un seul impératif incontournable: prendre le temps. Chaque séance durera une journée entière, elle sera ponctuée de présentations, de visionnages, de lectures à voix haute, de discussions autour d'objet, d'idées ou des travaux de chacun-e, de temps morts, de temps de travail, de repas pris en commun. La thématique des séances sera annoncée en amont. Des thèmes seront proposés par les deux enseignantes, mais la programmation restera ouverte aux envies des étudiant-e-s et aux pistes qui pourraient apparaître au détour d'une réflexion.

Évaluation

Participation active et (éventuellement) restitution collective

ARC : Lentigo

L'atelier Lentigo (Arc) pose comme hypothèses que les espaces publics (rues, places, musées, etc.) constituent :

- des lieux de pratiques urbaines spécifiques ;
- un territoire fécond pour examiner la pratique du design dans un esprit ouvert.

Il prend acte que l'objectif des années 4 et 5 est de développer une pratique de projet personnelle, sur un territoire identifié, avec des outils spécifiques et des intentions professionnelles.

En suivant en cela Thierry Paquot, l'atelier opère une distinction entre l'espace public et les espaces publics.

Enseignants

Ronan Kerdreux (responsable), Dominik Barbier, Frédéric Roustan (urbaniste invité permanent).
Professeur invité : Frédéric Frédout, Frédérique Entrialgo (1x/mois)

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B/MARDI et VENDREDI de 14h à 18h

Localisation

Ateliers C1/C2, espaces urbains, réunions à distance

Objectifs

1. Se familiariser avec les enjeux des espaces urbains et/ou publics (formes, planification, fonctionnement, identités, expressions collectives, lieux partagés, signes du pouvoir, appropriations et nouvelles stratégies sociales). Nous considérons par extension les musées, mémoriaux et autres lieux ouverts au public comme des espaces collectifs à fonction urbaine.
2. Accompagner les étudiantes et les étudiants pour les aider à positionner leurs projets personnels au sein des espaces urbains.
3. Réfléchir collectivement aux interventions des designer·euse·s parmi les professions concernées par les espaces publics.

Dominik Barbier accompagnera en cours et en visites les étudiantes et étudiants dans l'univers des musées et des commandes « d'environnements immersifs » de ces acteurs majeurs de la politique urbaine.

Contenu

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

- des lieux de pratiques urbaines spécifiques ;
- un territoire fécond pour examiner la pratique du design dans un esprit ouvert.

Il prend acte que l'objectif des années 4 et 5 est de développer une pratique de projet personnelle, sur un territoire identifié, avec des outils spécifiques et des intentions professionnelles.

Méthodes et pratiques du projet de design.

Mesures des enjeux politiques et sociaux du design, dans une perspective prospective et opératoire.

Espaces urbains, espaces publics, pratiques urbaines, aménagement de l'espace.

Dominik Barbier opérera un focus (cours et visites) dans l'univers des musées et des commandes

« d'environnements immersifs » de ces acteurs majeurs de la politique urbaine.

Le studio travaillera en interaction avec l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise et les musées de la Ville de Marseille (voir utilement les programmes de travail de l'atelier Espaces [8] Publics).

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 usager·e·s, les cultures urbaines qui évoluent avec les thèmes d'actualité que sont le développement durable ou doux, la mixité et le vivre ensemble, l'agriculture urbaine, les espaces de centre-ville entre espace quotidien et ressource touristique, dans une ville méditerranéenne.

Parallèlement, l'intervention du·de la designer·euse en tant que tel·le 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 :

1. Comment mettre en évidence des analyses intuitives et formelles liées à ces questions d'aménagement en milieu urbain (scénarios prospectifs) ?
2. Comment dessiner des objets ou des principes pour les espaces urbains qui tiennent compte de ces éléments prospectifs et renouvellent peu ou prou les pratiques et usages de ces espaces ?

Et toujours sous-jacent, quel·le designer·euse sommes-nous avec ces questions ? Quels outils ? Quels types de propositions ?

Finalité : cet espace de travail et de réflexion met au premier plan la progressive autonomie des étudiantes et étudiants, dans leur travail bien-sûr mais également dans leur aptitude à construire relations et réseaux au-delà de l'école.

Méthode

L'atelier Lentigo fonctionne selon deux semestres asymétriques. Le premier semestre relève du principe de plaisir ; il est essentiellement construit autour de l'accompagnement des projets personnels des étudiant·e·s. Le second semestre aborde le principe de réalité. Il est consacré à des rencontres susceptibles d'identifier les acteurs et les structures.

1. Débats entre étudiantes, étudiants et professeurs
2. Points ponctuels sur les références et les problématiques contemporaines
3. Examen de méthodes de travail et mise en perspective de ces dernières
4. Revues de projets
5. Ouverture au monde des professions concernées en particulier avec l'accompagnement de Frédéric Roustan, urbaniste et Dominik Barbier, artiste et les visites et invitations.

Finalité: progressive autonomie des étudiantes et étudiants dans leur travail et dans leur aptitude à construire relations et réseaux au-delà de l'école.

Évaluation

L'évaluation s'appuiera sur la présence et la participation, la capacité de conceptualisation et de contextualisation, le développement d'une approche personnelle.

Références

Les références sont présentées selon les thèmes abordées d'une séance sur l'autre. Elles feront l'objet de fiches de synthèses distribuées aux étudiantes et étudiants.

Il n'y a pas de bibliographie pour cet atelier à proprement parler. Celle-ci sera élaborée au cours de l'année, en fonction des rencontres et des débats liés au travail de chacun. Pour autant, ci-dessous quelques ouvrages généraux dans une liste extrêmement synthétique, qui esquisse l'ancrage référentiel des approches développées dans l'atelier.

Collectif, *Villes, ici s'invente Paris*, Courrier International avec My Little Paris, Paris, Hors-série Avril, Mai et juin 2018.

Corboz André, *Le Territoire comme palimpseste et autres essais*, Les Éditions de l'Imprimeur (collection Tranches de Ville), Paris, 2001.

Roncayolo Marcel (sous la dir), *La ville aujourd'hui*, tome 5 de *l'Histoire de la France urbaine* sous la direction de Georges Duby, Le Seuil, Paris, 1985.

Paquot Thierry, *L'espace public*, éd. La Découverte (collection Repères), Paris, 2009, rééd. 2015.

ARC : Faire

Enseignant-e-s

Frédéric du Chayla, Agnès Martel
Frédérique Entrialgo (1x/mois)

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

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

Localisation

Ateliers C1/C2

Objectifs

Favoriser un positionnement, développer une pratique prospective du design, une écriture, un design (dessin) propre à chacun-e en vue de l'exercice futur des étudiant-e-s. 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 étudiant-e-s 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 étudiant-e-s avec les différents modes de production ; du numérique à l'archaïque, en utilisant les potentiels de chacun-e, 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 étudiant-e-s.

Références données en fonction des projets et programmes proposés.

ARC : Provoca(c)tion

Enseignant·e·s

Anna Dezeuze, Frédéric Pradeau

Niveau

S7 et S9

Périodicité

À définir

Localisation

Salle de cours, Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur, Coco Velten

Objectifs

Initier les étudiant·e·s à des méthodes et protocoles d'action au croisement de « l'activisme, du hacking et de l'art » (selon Peng!).

Réfléchir ensemble aux manières dont les artistes ont tenté de sensibiliser le public aux questions socio-politiques, et à l'usage de la provocation en particulier.

Contenu

En 2000, l'artiste Christoph Schlingensiefel installe une douzaine de demandeurs d'asile dans un conteneur sur une place à Vienne et invite le public à voter pour savoir qui doit quitter l'Autriche. En 2021, le collectif Peng! créé des affiches et vidéos demandant aux employés de BioNTech de partager la formule du vaccin COVID pour que les pays les plus pauvres y aient aussi accès. En regardant le travail de différents artistes des XXe et XXIe siècles, nous allons nous interroger sur les actions que les artistes peuvent élaborer pour répondre aux situations et événements qui leur paraissent urgents. Comment l'art peut-il sensibiliser le public? La provocation peut-elle être utile? Un workshop intensif avec le collectif Peng! nous initiera à des méthodes et protocoles d'action dont des groupes d'étudiant·e·s s'empareront, grâce à une bourse du Goethe Institut, pour produire leurs propres formes d'activisme. Nous présenterons et débattrons ensuite des formes et résultats de ces actions.

Méthode

Calendrier prévisionnel :

- octobre (date à confirmer) : projection et débat autour du documentaire « Christoph Schlingensiefel: A Voice that Shook the Silence », École supérieure d'art d'Aix-en-Provence Félix Ciccolini (à confirmer)
- 18, 19 et 22 Novembre (semaine workshop, avec les étudiant·e·s de l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence Félix Ciccolini) : workshop avec Peng! collective, au Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur et à Coco Velten (locaux de Yes We Camp)
- début décembre (date à confirmer) : point avec Peng! (en ligne) sur l'évolution des projets des étudiant·e·s
- décembre (dates à confirmer) : présentation des travaux des différents groupes d'étudiant·e·s, FRAC-PACA

Évaluation

Participation et réalisation d'un projet en groupe

Références

<https://pen.gg>

Ateliers techniques

Vidéo

Localisation

LoAD

Assistant-e-s

Denise Deutch, Vincent Pajot

Professeur-e-s référent-e-s

Marion Balac, Sylvain Deleneuve

Périodicité

SEMAINES A/B, DU LUNDI AU VENDREDI

de 9h à 13h et de 14h à 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 : *Davinci Resolve* (version gratuite, compatible Mac, Linux et PC), *FCPX*, *Adobe Première* et *Adobe After Effects*.
- Diffusion (dans le cadre de projections ou d'installations). En dehors 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, danse...

Capacité

La salle de cours peut accueillir 18 étudiant-e-s. Les 6 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 par les caméras de plateau de tournage

Spécificités de la base

Accessible de l'année 1 à l'année 5, option art ou design. La page <https://www.wikibam.com/> de l'École permet d'accéder à toutes les informations concernant l'accès aux ateliers techniques et leurs pratiques. En vidéo, consulter les « Indispensables Notions de Base » et de nombreuses références. Les étudiant-e-s sont invité-e-s, à profiter tout au long du cursus des espaces et matériels disponibles sur place.

Maquettes, 3D

Localisation

Atelier C1

Assistante

Coralie Gourguechon

Périodicité

SEMAINES A et B/MERCREDI et JEUDI

de 9h à 13h et de 14h à 18h

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

Enseignement dispensé

L'atelier maquette permet d'acquérir la méthodologie et la maîtrise des outils nécessaires au développement, à la matérialisation et à la communication d'une idée. L'apprentissage technique comprend la chaîne de conception nécessaire à la création d'images numériques et maquettes de présentation : modélisation 3D, fabrication numérique et maquettisme. La construction de maquettes est une méthode active de réflexion pendant la phase de développement, et permet la communication du projet dans sa phase finale. La modélisation 3D permet de construire virtuellement un projet, le communiquer à l'aide de rendus, et réaliser des maquettes via les machines de fabrication numérique.

Matériel à disposition des étudiant-e-s

Petit outillage

Dremel

Imprimantes 3D

Découpe laser

Machines à fil chaud

Fongibles fournis par l'École

Papier, carton plume, carton ondulé, carton gris, carton bois, baguettes de hêtre, baguettes de balsa.

Langue d'enseignement

Français, anglais

Gravure / Offset / Lithographie

Localisation

Atelier E3

Assistante

Diane Malatesta

Professeur référent

Jean-Baptiste Sauvage

Périodicité

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

MECREDI de 9h à 13h

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

VENDREDI de 9h à 13h

Enseignement dispensé

L'atelier propose de former les étudiant-e-s 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 étudiant-e-s qui travaillent ces techniques de manière régulière (6/7 étudiant-e-s)

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 étudiant-e-s 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 étudiant-e-s.

Spécificités de la base

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

Langue d'enseignement

Français, anglais

Sérigraphie

Localisation

Atelier E5

Assistante

Marta Rueda

Professeur référent

Jean-Baptiste Sauvage

Périodicité

SEMAINES A/LUNDI de 9h à 12h, MARDI ET MERCREDI de 9h à 12h et de 14h à 18h
SEMAINE B/MERCREDI ET JEUDI de 9h à 12h et de 14h à 18h et VENDREDI de 9h à 12h

Enseignement dispensé

Analyse du contenu du projet. Réalisation des typons (manuelle, à l'ordinateur, découpage...), la production des écrans, les impressions.

Capacité

5/6 étudiant-e-s

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 étudiant-e-s 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 étudiant-e-s 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/préresse/archives

Localisation

Ateliers E3, E4, E5

Assistante

Marta Rueda

Professeurs référents

Denis Prisset, Jean-Baptiste Sauvage

Périodicité

SEMAINES A/LUNDI de 9h à 12h, MARDI ET MERCREDI de 9h à 12h et de 14h à 18h
SEMAINE B/MERCREDI ET JEUDI de 9h à 12h et de 14h à 18h et VENDREDI de 9h à 12h

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 étudiant-e-s

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 préresse: (*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 étudiant-e-s

Consommables spécifiques, colle à relier, cutters.

Infographie – impressions numériques

Localisation

Ateliers B3, B5
infographie@beauxartsdemarseille.fr

Assistant·e-s

Justine Batteux, Laurent Chirié, Matteo Penza

Professeur référent

Éric Pasquiou

Périodicité

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

Enseignement dispensé/Technique et pratique :

PAO : Publication Assistée par Ordinateur (*InDesign*, *Illustrator*, *Photoshop*), DAO : Dessin Assisté par Ordinateur (*Illustrator*), développement des fichiers RAW (*Adobe CameraRaw*, *Lightroom*, *DxO PhotoLab 2 et 4*), retouche d'image (*Adobe Photoshop*), *FontLab* pour la création typographique, scan A4, A3 et A0, scan de négatifs et positifs photo...

Transversalité vers la sérigraphie et un certain nombre d'Arc et Workshops menés par des enseignant·e-s de l'École.

Artistique : enjeux plastiques du «Journal de bord de 1re année» (2 modules et RDV), aide aux Rapports de diplôme de 3e année et Mémoires de 5e année (sur RDV), aide aux projets d'éditions, développement des projets infographiques (art et design), accompagnement dans la création de portfolio.

Capacité

10 étudiant·e-s

Matériel à disposition des étudiant·e-s

- 6 postes informatiques en accès libre :
- 2 postes dédiés impression NB A4 et A3 (libre-service)
- 3 scanners A4 (négatifs et positifs), 2 scanner A3, 1 scanner A0
- 3 postes permettent le développement de fichiers RAW avec *DxO PhotoLab 2 et 4*
- 6 postes équipés de *Photoshop*, *Illustrator*, *InDesign* et *Lightroom* (RAW)
- 1 poste de travail avec écran calibré
- 1 tablette graphique
- 1 table lumineuse A4
- 1 appareil photo hybride *Sony Alpha 7rIII* (42 millions de pixels)
- 4 tapis de découpe grands formats
- Parc des machines dédiées aux impressions :
- 1 imprimante jet d'encre grand format A0 ou 90 cm de largeur (encres pigmentaires)
- 1 imprimante laser couleur (format maxi SRA3, cahiers agrafés jusqu'au format A4, choix de papiers d'imprimerie)
- 1 massicot électrique
- 1 massicot manuel
- 1 agrafeuse piqûre 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 et grands formats ainsi que pour les demandes d'apprentissage de logiciels.

Réservation obligatoire pour les rendez-vous avec les enseignant·e-s.

Prises de rendez-vous : infographie@beauxartsdemarseille.fr

Fongibles fournis par l'École

Les impressions laser NB sont gratuites.

Une participation financière est demandée pour les impressions couleurs (voir tarifs sur place).

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

Spécificités de la base

Atelier polyvalent : mise en page, PAO, traitement et retouche d'image, DAO, impressions grands formats économiques, large choix de papiers pour les impressions, accès libre à certains postes de travail.

Langue d'enseignement

Français, anglais, italien

LoAD

Localisation

Atelier B1

Assistant·e·s

Denise Deutch, Vincent Pajot, Patrick Sommier

Responsable administratif et technique

Xavier Leton

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 professeur·e·s. 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 : 2 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·s

Hélène Biesse

Assistant·e en cours de recrutement

(jours et horaires communiqués ultérieurement)

Professeur·e·s référent·e·s

Max Armengaud, Lia Giraud

Périodicité

SEMAINE A/JEUDI et VENDREDI de 9h à 13h et de 14h à 17h

SEMAINE B/LUNDI et VENDREDI de 9h à 13h et de 14h à 17h

Enseignement dispensé

- Développement et tirage argentique noir & blanc
- Principes de fonctionnement des appareils photographiques argentiques et numériques
- Procédés photographiques alternatifs (sténopé, cyanotypie, anthotypie...)
- Conservation des photographies argentiques, repique sur papier
- Accrochage en vue d'exposition
- Prise de vue en studio
- Editing

Capacité

15 étudiant·e·s pour les initiations techniques.

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 d'images.

Matériel à disposition des étudiant·e·s

Appareils de prise de vues argentiques et numériques.

Studio de prise de vues avec cyclo et équipement d'éclairage.

Laboratoire de développement film tout format.

Laboratoire de tirage papier.

Fonctionnement

Une partie seulement du matériel mis à disposition est mobile : appareils de prise de vues, trépieds, sacoches d'éclairage.

La plus grande partie du matériel est fixe : tout le matériel de laboratoire, le matériel du studio de prise de vues, le matériel du poste de traitement numérique.

L'accès aux différents espaces de la base technique se fait pendant les heures de présence des assistant·e·s.

L'accès au studio de prise de vues se fait sur rendez-vous seulement.

Fongibles fournis par l'École

Les chimies sont à disposition dans les laboratoires pour le développement et le tirage. Des films et du papier sont fournis pendant les formations techniques.

Les étudiant·e·s ont à leur charge les fournitures nécessaires à la réalisation de leurs projets.

Langue d'enseignement

Hélène Biesse : français et anglais

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 à appréhender comme un lieu d'expérimentation directe où s'articulent savoirs conceptuels, expérimentations dans les studios, 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, aux langages en cours dans celui-ci et aux divers outils disponibles pour le mettre en œuvre.

Capacité

4 à 5 étudiant-e-s + 4/5 étudiant-e-s qui fréquentent habituellement l'atelier

Matériel à disposition des étudiant-e-s

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

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

- perceuse à colonne
- petit matériel : marteau, pince, mètres...
- petit matériel électroportatif : meuleuse, scie sauteuse, cisaille électrique, scie sabre, visseuse, perceuse
- petit matériel pneumatique : perceuse, crayon à graver, disqueuse, lime
- petit matériel de sécurité : gants, lunettes, masques de soudure, tabliers, casques
- anti-bruit

Fonctionnement

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

Fongibles fournis par l'École

Certain nombre de consommables et de fongibles (tôle acier, baguette à souder, visserie, divers profilé acier) sont attribués en fonction de la pertinence du projet, du niveau de l'étudiant-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.

Spécificités de la base

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

Langue d'enseignement

Français

Terre/Moulage

Localisation

Atelier D1

Assistant-e-s

Ludivine Lefebvre, Viktor Gimenez, Gilbert Viale

Périodicité

Ludivine Lefebvre :

SEMAINES A et B/MARDI et JEUDI

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

Viktor Gimenez :

SEMAINES A et B/LUNDI et MERCREDI

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

Enseignement dispensé

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

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

Comprendre des médiums spécifiques comme la terre, le plâtre c'est savoir prendre en compte un ensemble de considérations et établir une méthodologie pour permettre à terme de trouver l'adéquation entre une approche conceptuelle/artistique et le langage propre de la matière.

Capacité

En fonction des projets :

8 à 12 étudiant-e-s dans l'espace terre et moulage.

2 à 3 étudiant-e-s dans le laboratoire.

6 à 8 étudiant-e-s dans le SAS.

Matériel à disposition des étudiant-e-s

Mis à disposition : les équipements spécifiques (machines, mobiliers, le petit outillage de base...) dans l'espace terre, moulage, le laboratoire et le SAS à la condition qu'ils soient scrupuleusement désinfectés après chaque utilisation.

L'atelier terre/moulage est un très bel outil de travail, il est équipé de :

un espace terre : 1 table de battage, 3 tables pour la sculpture et le modelage, 3 sellettes de sculpteur·trice, 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.

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 la charge de 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 à 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 des actions récurrentes de leurs travaux en cours ;
- à récupérer leurs travaux : l'atelier n'a pas vocation au stockage des œuvres réalisées.

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.

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, ciseau, crayon, coffrage ; plexis, isorel pour le moulage, etc.

Spécificités de la base

Le SAS terre 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.

Sous l'œil attentif de l'atelier terre/moulage, 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.

* la clef du cadenas de la croûteuse est à échanger contre la carte d'étudiant-e, sa feuille d'emargement et d'utilisation est dûment datée et signée à la loge du gardien. Aucun prêt de matériel pour le SAS !

Langue d'enseignement

Français

Atelier des langues

Localisation

Atelier B6

Enseignantes

Alexandra Gadoni, Franca Trovato

Périodicité

SEMAINES A et B/MARDI
de 14h à 18h

Enseignement dispensé

Séances pragmatiques et méthodologiques en fonction des besoins des étudiantes et étudiants inscrit·e·s : relecture des documents et notes de cours, aide à la relecture des écrits, constitution d'un lexique spécifique à l'enseignement aux Beaux-Arts en langues, prise en main des outils de l'atelier...

Matériel à disposition des étudiant·e·s

- Logiciel de traitement de texte *KorectDys Médialéxie*
- Prêt de micros bluetooth pour l'application de sous-titrage AVA
- Accès gratuit à *Média'Pi*, site d'information généraliste en 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 13h30 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 professeur·e·s. 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 étudiant·e·s de pratiquer les différents usinages nécessaires à la fabrication de leurs œuvres.

Capacité

3 étudiant·e·s 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 rdv)

Temps 2 : validation par les professeur·e·s

Temps 3 : initiation et fabrication

9h-13h :
hors rdv, petits travaux autonomes, présentation des projets et prise de rdv

14h-18h :
travail accompagné exclusivement sur rdv

Fongibles fournis par l'École

Participation aux frais de bois

Spécificités de la base

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

Langue d'enseignement

Français

Fabrication numérique

Localisation

Atelier B2

Assistant

Anthony Pillette

Professeur référent

Julien Maire

Périodicité

SEMAINE A/LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI : Julien Maire

SEMAINE B /LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI : Anthony

Pillette

Merci de prendre rendez-vous par mail en amont.

Enseignement dispensé

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

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

Nous interrogeons de manière critique les nouvelles technologies et le rapport à ces outils.

Capacité

8 étudiant·e·s

Matériel à disposition des étudiant·e·s

- Imprimantes 3D (fdm et sla)
- Découpe laser (salle C6)
- CNC: fraiseuse à commande numérique
- Matériel pédagogique électronique: arduino capteurs et actionneurs
- Fers à souder

Fonctionnement

Sollicitez des conseils et rdv par mail en décrivant votre projet et en envoyant vos dessins ou schémas.

Si le projet est techniquement réalisable et intéressant, nous convenons d'un rendez-vous pour vous former à l'usage du matériel et machine requis.

Documentation de votre projet sur Wiki

<https://wikibam.com/>

Langue d'enseignement

Français, anglais

Beaux-Arts de Marseille — INSEAMM

184 avenue de Luminy CS 70912
Marseille 13288 cedex 9

www.esadmm.fr

INS
E
A
MM

VILLE DE
MARSEILLE

FONDATION
CULTURE &
DIVERSITÉ

