

**Beaux-Arts
de Marseille**

**Livret des
enseignements**

**2022
— 2023**

Premier cycle, année 1	p4
Premier cycle, années 2/3	p 31
Deuxième cycle, années 4/5	p 59
ARC : ateliers de recherche et de création	p 74
Ateliers techniques	p 82

Premier cycle, année 1

Introduction à l'histoire de l'art, du design et de l'architecture

Enseignant·e·s

Philippe Delahautemaison, Anna Dezeuze

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE A / Lundi de 13 h à 15 h

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs

- Se familiariser avec l'histoire de l'art, du design et de l'architecture en Occident, de l'Antiquité au début du XXe siècle
- Réfléchir aux rapports entre art et société et à leurs enjeux

Contenu

Ce cours propose une introduction chronologique à l'histoire de l'art, du design et de l'architecture occidentaux, en relation avec l'évolution de la société de l'Antiquité au début du XXe siècle.

Méthode

Cours magistral à deux voix avec beaucoup d'images !

Évaluation

Présence, quiz surprise et un travail écrit « Le fil d'Ariane » par semestre.

Références

Andrew Graham-Dixon (dir.), *Art : Histoire de l'art en images* (Londres, 2009).

Et bibliographies délivrées à chaque cours.

Actualités de l'art

Enseignante

Agathe Bastide

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE A / Lundi de 16 h 30 à 18 h 30

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs

Ce cours permet aux étudiant·e·s de se familiariser avec la diversité des pratiques artistiques qu'offre la création contemporaine. Au fil des séances, 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 fréquentation des 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 (pensée décoloniale, art *queer*, interdisciplinarité, art en commun, etc.). Le 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 : Pauline Boudry et Renate Lorenz, Louise Hervé et Clovis Maillet, Kapwani Kiwanga, Zoe Leonard, Loreto Martínez Troncoso, Paul Maheke, Zanele Muholi, Grace Nditritu, Joséfa Ntjam...

Méthode

Cours magistral et mises en activité ponctuelles.

Évaluation

Présence et travaux écrits de 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.

Barbillon, Claire, Faracci Pascal, Morineau Camille, Martin-Pigalle, Raphaële Et Alkema Hanna, *Parent-elles : compagne de, fille de, sœur de... : les femmes artistes au risque de la parentèle*, Paris : AWARE ; Poitiers : CRIHAM, université de Poitiers : Musée Sainte-Croix, 2017

Esteban Muñoz, José, Tarek Lakhrissi, et Romain/Emma-Rose Bigé. « Performer la désidentité », *Multitudes*, vol. 82, no. 1, 2021, pp. 177-182.

Lebovici, Elisabeth, *Ce que le sida m'a fait – Art et activisme à la fin du XXe siècle*, JRP Ringier, 2017

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

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 : décoloniser l'espace public

Enseignante

Vanessa Brito

Niveau

S1

Périodicité

SEMAINE B / Lundi de 13 h 30 à 17 h

Localisation

LoAD

Objectifs

Prendre connaissance des débats publics autour de la décolonisation des arts, des musées et de l'espace public ; faire une balade patrimoniale dans Marseille et engager une réflexion située ; élaborer un projet artistique à présenter dans un conseil municipal fictif à la fin du semestre.

Contenu

En 2020, le mouvement *Black lives matter* a attiré notre attention sur la persistance dans l'espace public de statues qui glorifient des figures de l'histoire coloniale et esclavagiste de pays européens. Des actions militantes visant à décoloniser l'espace public se sont articulées à une réflexion plus large portant sur la décolonisation des savoirs, des musées et des arts. Plusieurs artistes y ont pris part : Ivan Argote, Kader Attia, Mohammed Bourouissa, Marcio de Carvalho, Ali Cherri, Ângela Ferreira, Kiluanji Kia Henda, Katia Kameli, Frédérique Lagny, Mohammed Laouli, entre autres. Leur travail artistique nous fera découvrir une multiplicité de gestes qui ne permettent pas de réduire le débat public à la seule hypothèse d'un déboulonnage : recouvrir ou emballer un monument, déplacer des statues, les resymboliser par des actions performatives ou par la visibilité de commentaires populaires sont autant d'interventions dans l'espace public qui nous incitent à reconnaître une demande de justice mémorielle, là où d'autres nous parlent de vandalisme et de tentatives d'effacement de l'histoire. Nous prendrons appui sur ce débat, sur différents arguments et démarches artistiques pour élaborer des propositions à présenter dans un conseil municipal fictif inspiré des scénographies de la parole du peuple qui manque.

Méthode

Les cours magistraux et le travail d'atelier (discussion de textes, projections, débats) sont articulés à une programmation à l'École et hors les murs :

Lun 24 oct. : balade patrimoniale dans Marseille organisée par l'association Ancrages ;

Mar 25 oct. : conférence au LoAD de l'artiste Ângela Ferreira ;

Sam 19 nov. : rencontre à la librairie Maupetit avec Françoise Vergès et Alessandro Gallicchio autour de l'ouvrage *De la violence coloniale dans l'espace public* (Shed, 2021), événement organisé dans le cadre des « Samedis du livre » du Collège International de Philosophie ;

Lun 5 déc. : présentation du projet *Rue d'Alger* par Alessandro Gallicchio (historien de l'art et commissaire d'exposition) ;

3-4-5 janvier : Module *Conseil municipal fictif*.

Évaluation

Élaboration d'un projet artistique à présenter au *Conseil municipal fictif* ;

implication dans la préparation de cet événement performatif ; lecture des textes partagés et participation aux débats.

Références

Projet Mars Imperium : <https://marsimperium.hypotheses.org>

Association Ancrages : <https://ancrages.org>

Les « scénographies de la parole » proposées par le peuple qui manque, notamment *Le Procès d'une polémique*. Jan Karshi, histoire et fiction (HEAD, 2014) et *Le Procès de la fiction* (Paris, Nuit Blanche 2017) : <https://www.lepeuplequimanque.org>

Les séances du conseil municipal : <https://www.marseille.fr/mairie/conseil-municipal/le-conseil-municipal>

Bibliographie :

Castan, A. (dir.), *Guide du Marseille Colonial*, éd. Syllepse, 2022.

Gallet, B., « Ce que Christo et Jeanne-Claude ont vraiment fait à l'Arc de Triomphe », in AOC, 11/11/21.

Gallicchio, A. (dir.), *Rue d'Alger*, éd. MF, 2021.

Mazouz, Sarah, *Race*, coll. Le Mot est faible, anamosa, 2020.

Preciado, P. B., « Pour un monument à la nécropolitique », in Journal Libération, 3/6/20.

Mazeau, G., « La prise de conscience historique de la célébration problématique de Colbert... », in Diacritik, 20/6/20.

Sintès, P. (dir.), *Rue d'Alger. Art, mémoire, espace public*, éd. MF, 2022.

Suaudeau, J. et Mame-Fatou, Niang, *Universalisme*, coll. Le Mot est faible, anamosa, 2022.

Vergès, F. (dir.), *Décolonisons les arts !*, Arche éditeur, 2018.

Vergès, F. et Seumboy Vrainom : € , *De la violence coloniale dans l'espace public*, Shed, 2021.

Voice over, *Magazine for alternative discourse*, n. 7 dossier "Monuments", 2022.

Politiques de l'art : faire entrer le vivant en politique

Enseignante

Vanessa Brito

Niveau

S2

Périodicité

SEMAINE B / Lundi de 13 h 30 à 17 h

Localisation

LoAD

Objectifs

Articuler une réflexion sur la décolonialité (S1) à une réflexion sur l'écologie ;
lire et découvrir les pensées de l'écologie ;
saisir comment des pratiques artistiques mobilisent ces pensées.

Contenu

Au deuxième semestre, nous nous intéresserons au tournant écologique de l'art contemporain et à l'œuvre de philosophes qui cherchent à faire entrer le vivant en politique : Bruno Latour, Donna Haraway, Vinciane Despret, Baptiste Morizot, entre autres. Nous chercherons à comprendre comment les uns et les autres remettent en question les partages du sensible, les oppositions binaires et hiérarchies qui ont structuré la pensée occidentale : nature/culture, muet/parlant, passif/actif, sujet/objet, etc. Nous verrons aussi comment des artistes s'approprient cette réflexion, à la fois par le choix des sujets de leurs enquêtes, mais aussi par la recherche de processus de travail et de modalités de collaboration qui traduisent ces mêmes préoccupations. Basé sur une démarche de recherche, le travail artistique de Mathieu K. Abonnenc, Marcos Avila Forero, Noémie Goudal, Pauline Julier, Kapwani Kiwanga, Julien Lombardi, Uriel Orlow ou Marie Voignier nous amènera à nous interroger sur les rapports que l'art peut entretenir avec les savoirs et la production de connaissances.

Méthode

Cours magistraux et travail d'atelier (discussion de textes, projections, débats).

Évaluation

Lecture des textes partagés et participation aux débats ; investissement dans un travail d'édition qui mettra en regard démarches théoriques et artistiques.

Références

Cycle « Planetarium » Centre Pompidou : www.centrepompidou.fr

Bibliographie :

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, *Habiter le trouble avec D. Haraway*, éd. Dehors, 2019.

Collectif, *Des vivants et des luttes. L'écologie en récits*, Wildproject, 2022.

De Toledo, C., *Le Fleuve qui voulait écrire. Les auditions du parlement de Loire*, Manuella éditions, 2021.

Despret, V., *Autobiographie d'un poulpe et autres récits d'anticipation*, Actes Sud, 2021.

Imhoff, A. et Quirós, K., *Qui parle ? (Pour les non-humains)*, Puf, 2022.

Ferdinand, M., *Écologie décoloniale*, Seuil, 2019.

Latour, B., *Politiques de la nature*, éd. La Découverte, 1999.

Lanaspeze, B., *Nature*, coll. « Le Mot est faible », anamosa, 2022.

Macé, M., *Parole et pollution*, AOC, 2021.

Morizot, B., *Manières d'être vivant*, Actes Sud, 2020.

Servigne, P. et Chapelle, G., *L'entraide, l'autre loi de la jungle*, LLL, 2019.

Shiva, V. *Monocultures de l'esprit*, Wildproject, 2022.

Tuam Bona, D., *Sagesse des Lianes*, post-éditions, 2022.

Français Langue Etrangère

Enseignante

Alexandra Gadoni

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE A / Lundi de 15 h à 16 h 30

SEMAINE B / Lundi de 17 h à 18 h 30

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 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 fera en classe ou à la maison (pour permettre d'approfondir ses recherches et sa réflexion sur le sujet donné). Ces évaluations porteront sur l'ensemble des points étudiés durant le semestre.

Pour le bon déroulement du programme, chaque étudiant·e doit assister régulièrement aux cours, participer en classe et s'impliquer en fournissant du travail personnel.

ATTENTION : au-delà de 3 absences (même si elles sont justifiées) sur un semestre, il sera impossible d'évaluer l'étudiant·e et donc d'attribuer les crédits pour le cours de langue.

Un rattrapage sera proposé uniquement aux étudiant·e·s assidu·e·s qui auraient échoué lors de l'évaluation semestrielle initiale.

En cas de trop nombreuses absences et/ou de non présentation à l'examen, pas de rattrapage.

Initiation et sensibilisation à la langue des signes française

Sur inscription (12 places)

Enseignant·e
NC

Niveau
S1/S2

Périodicité
SEMAINES A et B / Mercredi de 17 h à 19 h

Localisation
Atelier B6

Objectifs

Une séance de sensibilisation à la rentrée est ouverte à toutes et tous. Elle permettra l'inscription de 12 étudiant·e·s sur sélection avec lettre de motivation. 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 française aux Beaux-Arts de Marseille s'inscrit dans le programme PiSOURD mis en place depuis 2005.

Contenu

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 visuelle gestuelle composée de signes symboles (Signaire) qui répondent à des règles d'agencement spécifiques déterminant sa structure et sa grammaire. Ainsi, les signes se font dans un espace restreint (espace de signation) au niveau du visage et du haut du corps et la notion de temps est représentée par des axes définis par les trois dimensions de l'espace. Pour exprimer une idée ou décrire un objet, la langue des signes française utilise non seulement les mains mais aussi les mimiques, le regard, le mouvement du corps et du visage. Les travaux de Christian Cuxac, professeur en Sciences du langage à l'université Paris 8 et linguiste reconnu, ont permis de mettre en exergue l'originalité de cette langue faisant de la Grande Iconicité le pilier central de sa structure.

Méthode

Exercices ludiques et gestuels, avec supports pédagogiques.

Évaluation

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

Références

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

Anglais

Enseignant

Christopher Jones

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINES A et B / Lundi
Groupe 1 : de 9 h à 10 h ; Groupe 2 : de 10 h à 11 h ;
Groupe 3 : de 11 h à 12 h

Localisation

Salle 1

Objectifs

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

Contenu

Les temps (par exemple simple présent, présent parfait). Les conditions (premier, deuxième, troisième et zéro). Utilisation de la grammaire pour décrire des photographies. Discours rapporté. Phonétique de base. Ordre adjectif. Thèmes d'actualité pertinents. Comptable et indénombrable. Discussion sur la pratique artistique personnelle. Activités de communication. Connaissance des Verbes. Nombres. La langue de la publicité. Motifs d'intonation. Des articles. Technique d'examen. Générer des adjectifs à travers les sens. L'utilisation de cahiers d'apprentissage de vocabulaire. *Comparatives* et *Superlatifs*. Analyse des chansons. Niveaux de formalité, rimes, préfixes et suffixes. Verbes à particule. *Stress* mot et *stress* phrase. Contractions. Écrire une lettre pour Erasmus

Méthode

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

Évaluation

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

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 200

C'est quoi ce bazar ?

Enseignant

Pierre Oudart

Niveau

S1/S2

Périodicité

19 octobre 2022, 1er février 2023 de 10 h à 12 h

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs

Situer les études aux Beaux-Arts de Marseille dans une perspective professionnelle en évoquant « l'après École » et la diversité des professions que l'on peut exercer. On donnera aussi un éclairage sur la réalité socioéconomique du secteur des arts visuels.

Contenu

À partir des représentations personnelles qu'ont les étudiant·e·s de ce qu'est un·e artiste ou un·e designer, on dessinera les contours des écosystèmes professionnels de l'art et du design en France

Méthode

Cours magistral

Évaluation

Devoir à rendre

Références

<https://caap.asso.fr/>-Comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs et des artistes-aatrices ;

[https://www.adagp.fr/fr-société d'auteur-riche dans les arts visuels](https://www.adagp.fr/fr-société-d'auteur-riche-dans-les-arts-visuels)

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

Écriture et verbalisation

Enseignante

Agathe Bastide

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE A / Vendredi

Groupes B et D de 9 h à 12 h ; Groupes A et C de 14 h à 17 h

Localisation

Ateliers d'année 1

Objectifs

L'objectif de cet atelier est d'outiller les étudiant·e·s quant à l'élaboration 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 d'étudiant·e·s dans les ateliers ou sur une proposition d'exercice d'écriture (analyse d'œuvre, ekphrasis, constitution d'une réserve lexicale et sémantique, formes poétiques et/ou fictionnelles). Cette étape permet d'amorcer un échange et un partage de références. Un second moment est consacré à l'écriture elle-même ; il sera ponctué d'une étape intermédiaire permettant de rendre compte des premières pistes explorées. Après une dernière phase d'écriture, la séance se termine par une restitution collective, le plus souvent sous forme de lectures.

Méthode

Exercices d'écriture, travaux individuels et 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.

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

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.

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

Vazquez, Laura, *La semaine perpétuelle*, éditions du sous-sol, 2021.

ZENITER, Alice, *Je suis une fille sans histoire*, L'Arche, « Des écrits pour la parole », 2021.

Matériel demandé

Un carnet

Cours de français écrit en langue des signes française

Enseignante

Christine Castell-Niell

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE B / Vendredi de 14 h à 18 h

En présentiel : 14 octobre 2022, 25 novembre 2022, 6 janvier 2023, 10 février 2023, 17 mars 2023, 14 avril 2023

En distanciel les autres vendredis (les dates seront précisées à la rentrée en fonction des niveaux de langue).

Localisation

Atelier B6

Objectifs

1. Développer et maîtriser des compétences fondamentales en français écrit et lu, suivant les niveaux des étudiants.
2. Acquérir des méthodes de travail permettant l'autonomie.

Contenu

1. Selon les résultats de l'évaluation de positionnement des étudiants et de leurs besoins = travail de grammaire et vocabulaire ;
 - Analyse fine de phrases basiques/complexes pour le réinvestir dans l'écrit ;
 - Organisation de l'expression écrite ;
 - Mails : Logique, clarté, cohérence de l'expression, formulations adéquates ;
 - Lexique / lexique professionnel.
2. Entraînement sur la conscience langagière écrite, lue et signée. Travail sur le sens ;
 - Acquisition d'outils pour favoriser et soutenir l'autonomie.

Méthode

Pédagogie active et participative.

Modalités de travail très variées au cours de chaque séance.

Évaluation

Évaluation de positionnement en début d'année

Évaluation continue sur l'année

Évaluation finale

Soutien en langues

Enseignantes

Alexandra Gadoni, Franca Trovato

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE A : Mercredi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h en accès libre

SEMAINE B : Jeudi et vendredi de 14 h à 18 h en accès libre

SEMAINES A et B / Mardi de 14h à 18h «soutien en langues» (sur inscription)

En dehors des séances du mardi après-midi, l'atelier rassemble les activités du dispositif PiSOURD et de l'ARC PiLAB, les cours de langue des signes française, les cours de FLE, les cours de français écrit en langue des signes française.

Localisation

Atelier B6

Contenu

Soutien en langues : 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 production d'écrits, aide à la traduction. Entretiens individuels sur rendez-vous auprès de franca.trovato@beauxartsdemarseille.fr et alexandra.gadoni@beauxartsdemarseille.fr

Moyens mis à disposition :

- 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

Architecture du dessin, cartographie de l'espace

Enseignant

Pierre-Louis Albert

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE A / Vendredi

Semestre 1 :

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

Semestre 2 :

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

Localisation

Ateliers E2, A3

Objectifs

Acquisition des fondamentaux du dessin d'observation. Le geste, la posture, les outils seront abordés, mais aussi les techniques d'évaluation et de restitution du sujet observé : mise en page, ligne d'horizon, prise de repères, manipulation des outils du dessin...

Contenu

2 cours seront consacrés à l'évaluation et à la mise à niveau de chaque étudiant. Le reste des cours se fera sur le motif, essentiellement au Conservatoire de musique de Marseille et à l'École. Au Conservatoire, nous aurons le projet de faire un relevé le plus exhaustif possible des espaces. Avec précision, mais sans recherche de réalisme.

Méthode

Séances de dessin sur le motif.

Dessin au trait, avec un minimum de préparation et de repentir.

Évaluation

Évaluation individuelle qui prend en compte le niveau de progression, l'assiduité et la présence aux cours. L'évaluation est mutualisée avec les autres enseignants de dessin.

Références

Albrecht Dürer, Théo Tobiasse, Jacques Ferrandez et Christelle Téa.

Matériels demandés

Papier dessin 90 g en rouleau

Dessin en 2D et demi

Enseignant

Julien Maire

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE A / Vendredi

Semestre 1 :

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

Semestre 2 :

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

Localisation

Ateliers E2, A3 (LoAD, salle infographie montage et 3D)

Objectifs

Le dessin numérique est une pratique qui est devenue de plus en plus intuitive avec l'amélioration des interfaces utilisateur-riche-s et se rapproche progressivement du dessin classique. Le cours de dessin numérique en 2D et en trois 3D privilégie l'utilisation de logiciels qui se déclinent sur ordinateurs, tablette, smartphone et privilégie les logiciels libres qui permettent aux étudiant-e-s une utilisation gratuite et sans restriction.

Contenu

Le cours de dessin en 3D n'est pas à proprement parler un cours de "modélisation" mais une initiation approfondie visant à pouvoir réaliser le plus rapidement possible un plan d'exposition, un plan technique ou une mise en situation d'une ou de plusieurs œuvres existantes dans un espace virtuel. Ces techniques permettront aux étudiant-e-s d'expérimenter "l'accrochage virtuel" et de mieux appréhender l'espace d'exposition. Le cours de dessin numérique en 2D, également appelé dessin vectoriel, permettra aux étudiant-e-s de comprendre les méthodologies spécifiques du dessin sur ordinateur. Il s'agira également d'apprendre à maîtriser les diverses étapes qui permettent de passer d'un simple dessin à sa production numérique : traceurs numériques, découpe laser, découpe plasma, découpe au jet d'eau, fraiseuse numérique... autant de techniques qui permettent aujourd'hui, dans le domaine du design aussi bien que dans les productions artistiques, de "donner corps" à un dessin par la découpe numérique de matériaux ou par leur usinage en relief. Cette technique est nommée 2,5 D (2D et demi), c'est-à-dire de donner de l'épaisseur à un dessin par la découpe d'un matériel, par la gravure d'un bas-relief ou encore par la mise en volume d'une image numérique.

Représentation

Enseignante

Chourouk Hriech

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE B / Vendredi

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

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

Localisation

Salles d'exposition 10B, occasionnellement au LoAD

Objectifs

- Dessiner
- Découvrir certains enjeux du dessin dans l'ensemble des pratiques artistiques
- Se familiariser à travers la théorie et la pratique avec certaines notions de l'histoire de l'art

Contenu

Les enjeux et les formes du dessin ne cessent de se redéfinir au fil des siècles. Depuis plusieurs années aussi nous pouvons observer sa présence de plus en plus importante au cœur de la création actuelle. Le dessin engage toutes les notions liées à la représentation : observation, réflexion, analyse, transcription, traduction... C'est une pratique toujours en mouvement, un lieu où se croisent une multitude de territoires plastiques et philosophiques. Dans ce cours mêlant pratique et théorie, nous prendrons comme points de départ une série de notions et termes, tels que la nature, le vivant, le paysage et l'iconographie, ou la perspective, la chambre noire et autres « techniques de l'observateur » (selon Jonathan Crary), pour nous promener dans l'histoire et les enjeux de la représentation dans l'art occidental. Nous cheminerons entre les lignes spontanées et certaines catégories de perception et de pensée qui ont été échafaudées pour tenter, à travers les siècles, de saisir l'expérience du réel et d'imaginer un rapport au monde – autant de traces de ce que « les Hommes ont espéré, vu, désiré et voulu nous laisser » comme le suggère Jean-Christophe Bailly.

Méthode

Une introduction théorique à chaque contenu, par des documents, des écrits, des objets sonores et des éléments visuels, accompagnée d'une mise en œuvre pratique, avec un accrochage collectif à la fin de chaque séance. Des visites d'expositions.

Évaluation

Crédits à obtenir : pratique, présence, engagement, qualité et contenu des travaux, progression et contrôle continu.

Références

Edwards, Betty. *Dessiner grâce au cerveau droit* (Wavre, 2014)

Ego, Renaud. *Le Geste du regard* (Le Kremlin-Bicêtre, 2019)

JC Bailly. *Le parti pris des animaux* (Christian Bourgeois Editeur, 2013)

Coccia, Emmanuele. *Méthamorphoses* (Payot et Rivages, 2020)

Christine Buci-Glucksmann. *Philosophie de l'ornement: d'Orient en Occident* (Edition Galilée, 2008)

Panofsky, Erwin. *La Perspective comme forme symbolique* (Paris, 1987)

Poivert, Michel. *Peintres photographes : de Degas à Hockney* (Paris, 2017)

Les références plus précises seront données au fur et à mesure.

Matériels demandés

Fusains, encres de chine, papier format raisin, A3, bristol A4, pâte à fixe, 4 rouleaux papier Canson 320 g 2/10 m

Le goût du dessin

Enseignante

Karine Rougier

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE B / Vendredi

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

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

Localisation

Atelier E2

Objectifs

Le dessin est étymologiquement un projet, une impulsion, une intention, une ambition qui veut envisager le monde et ceux qui le peuplent en se tournant vers demain, vers leur devenir. Ici, il ne va pas s'agir « d'apprendre à dessiner » mais plutôt de se laisser porter par vos intuitions.

Trouver son écriture et la réinventer à chaque fois.

Explorer le lâcher prise et la place à l'erreur, la surprise qui font naître des formes nouvelles, le dessin est le lieu de tous les possibles.

Nourrir les lignes, les élans, les plis et les rides, les apparitions fantomatiques.

Pratiquer le dessin comme un exercice d'échauffement, d'étirement du regard et du corps.

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

Contenu

Dessiner des mondes nouveaux, c'est ce que nous allons mettre en place pendant ses séances ensemble.

Inventer des paysages insolites, peuplés d'êtres magiques ou de créatures monstrueuses, du règne animal ou végétal, vous allez combiner sur le papier l'identité des un·e·s ou des autres, le réel et l'imaginaire.

Méthode

Partage de contenu en début de séance puis mise en pratique à l'atelier. Nous développerons une approche du dessin sensorielle et vivante

– Dessin d'observation, seul·e ou à plusieurs

– Balade, visite d'exposition

– Modèles vivant·e·s

– Accrochages

– Initiation à la gravure en lien avec l'atelier édition

Nécessité du carnet de croquis. « Croquer un dessin » signifie saisir rapidement, comme on croquerait une pomme. À pratiquer au quotidien.

Évaluation

Contrôle continu

Présence, engagement, curiosité.

Références

Les mains libres de Man Ray et Paul Eluard,

Le lait des rêves de Léonora Carrington

Le pays où tout est permis de Sophie Podolski

Crossing the line de Marcel Dzama

Les guérillères de Monique Wittig

Revue critiques sur le dessin contemporain : Roven, The Drawer, l'Incroyable

Ces ouvrages sont à la bibliothèque de l'École!

Matériels demandés

Un carnet de croquis est essentiel. Tous les outils possibles et imaginables qui vous inspirent pour dessiner.

« Faire École-Luminy » — Engagement étudiant·e

Enseignant·e·s

Équipes de coordination par année, accompagnement possible des référent·e·s associé·e·s

Niveau

S1/S2

Périodicité

En continu

Localisation

Dans et autour de l'École, selon champ d'engagement

Objectifs

Valorisant l'engagement des étudiant·e·s, ce programme a pour objectif de structurer la mobilisation concrète de l'étudiant·e comme acteur·rice de son école et son engagement au sein même de la maquette pédagogique. En premier cycle, chaque année, l'étudiant·e doit choisir son champ d'action et se mobiliser en conséquence.

Contenu

Les propositions d'engagement au sein de l'École sont les suivantes :

- Participant·e actif·ive au fonctionnement de *La Source* (récupérathèque de l'École)
- Participant·e actif·ive de l'association étudiante (BDE)
- Participant·e actif·ive à la production des podcasts
- Participant·e actif·ive aux projets environnementaux (jardin partagé, ruches...)
- Participant·e actif·ive au cours de langue des signes française (LSF)
- Comme délégué·e de classe
- Comme référent·e d'atelier
- Comme référent·e de patio
- Comme référent·e Mission égalité
- Comme référent·e Égalité des chances
- Comme référent·e bibliothèque
- Tandem avec un·e étudiant·e en échange international.

En option design (semestres 3 au 6) :

- *Matériaux sortant* (trier, évacuer recycler les matériaux en fin de vie dans l'atelier)
- *Matériaux entrant* (organiser, protéger, trier les matériaux utiles à l'atelier et amener certains vers la récupérathèque)
- Référent·e pour la salle numérique du LoAD (pour l'investir un peu mieux, plus vivante, mieux gérée, plus ouverte)
- Référent·e pour les ateliers maquettes (aide à Emile Mold pour les clés, l'outillage, le nettoyage, l'organisation des impressions 3D...)
- Comité des fêtes (organiser chaque semestre un repas festif en design ouvert à tou·te·s)

Ou tout autre projet que vous pouvez soumettre à la direction pour validation.

Méthode

Travail individuel et collectif, à géométrie variable, selon les types d'engagements. L'étudiant·e tiendra une fiche « Faire École – Luminy » fournie, à compléter durant le semestre, relatant ses actions entreprises.

Évaluation

Contrôle continu. Fiche individuelle « Faire École – Luminy » présentée à l'équipe d'évaluation désignée en fin de semestre, accompagnée par une courte présentation orale de son expérience.

Références

Starhawk, *Comment s'organiser ? Manuel pour l'action collective*, Cambourakis, 2021. Traduit de l'anglais par Geraldine Chognard.

Stewart Brand, *The Whole Earth Catalog*, 1968

Futurs communs, schéma d'orientation coopératif, 2021 : <https://www.lafriche.org/magazine/futurs-communs/>

Plus de références seront fournies ultérieurement.

Body Building

Enseignant

Simon Asencio

Periodicité

90–20 minutes, un à deux cours par semaine en matinée, selon emploi du temps, toutes les deux semaines.

Localisation

Studio avec plancher de danse

Contenu

Ce format pédagogique peut s'adresser autant aux premières années dans le cadre de l'apprentissage d'acquis techniques (modules) ou comme cours transversal à toutes les années. La participation est ouverte à tous·tes les étudiant·es, quelque soit le « niveau » de pratique corporelle. Différents champs de connaissance du corps seront à l'oeuvre ; il se pourrait donc que les rôles de « débutant·es » et d'« expert·es » s'intervertissent.

Objectif

Fournir des connaissances de base sur les techniques de mouvement et sur l'expérimentation chorégraphique.

Contenu

Body Building engage le corps comme moyen d'apprentissage, de recherche et d'expression. À travers une initiation régulière à diverses techniques (Yoga ashtanga, hata et vinyasana, Body Mind Centering, Authentic Mouvement, Release Technique, Alexander Technique, pratiques énergétiques, Feldenkreis...), *Body Building* trafique les corps pour développer leur intelligence et leur plasticité.

Le cours pose les bases d'une réflexion sur l'implication des techniques sur les corps qu'elles construisent: chaque technique contient une histoire, une idéologie et une représentation propre du corps. *Body Building* sera donc l'occasion de construire et de déconstruire des pensées sur le corps.

En introduisant une pratique de studio propre aux arts vivants et chorégraphiques *Body Building* propose une situation de travail collectif pour définir des méthodologies d'observation et de réflexion artistiques.

LES MODULES OBLIGATOIRES

Kit de communication – module professionnalisant

Enseignant·e·s

Équipe transversale enseignante, internationale, professionnalisation (à préciser)

Niveau

S1

Périodicité

À définir : plusieurs rencontres pendant le semestre, dates précisées ultérieurement

Localisation

Précisée ultérieurement

Objectifs

Kit de communication est un module professionnalisant permettant aux étudiant·e·s la rédaction de leur curriculum vitae, lettre de motivation et portfolio en français et en anglais en vue d'une présentation orale, devant une commission, de leur projet de mobilité internationale. Que ce projet se concrétise ou reste hypothétique, c'est le prétexte pour construire les outils nécessaires afin de pouvoir communiquer sur soi dès le début des études en art et design.

Contenu

Le service international présentera les modalités des mobilités internationales. Ceci permettra à l'étudiant·e d'identifier les outils à mettre en place (CV, lettre de motivation, portfolio). Documents d'artistes présentera une méthodologie d'élaboration qui servira aux étudiant·e·s pour leur propre portfolio. Le service professionnalisation présentera les outils CV et lettre de motivation. Des séances de type « ateliers d'écriture » auront lieu pour l'élaboration des documents écrits et des séances de type « tables rondes » pour apprendre à se présenter dans le cadre d'une démarche professionnelle, accompagnées d'équipes transversales.

Méthode

Travail individuel et collectif, présentation de modèles, simulations d'entretiens-rencontres, Les étudiant·e·s rendront leur kit en fin de semestre pour l'évaluation.

Évaluation

Contrôle continu, participation active aux séances et kit communication individuel rendu évalué (contenu, mise en forme, pertinence de l'argumentation).

Références

Documents d'artistes
Dos mares
CNAP en ligne

Module : *Au Frioul*

Enseignant·e·s

Marion Balac, Denis Prisset,
Clémence Mimault (monitrice d'année 1)

Niveau

S1

Périodicité

6 octobre 2022 de 9 h à 18 h

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 : *Mobilier*

Enseignant·e·s

Frédéric Pradeau, Clémence Mimault (monitrice d'année 1)

Niveau

S1

Périodicité

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

Localisation

Amphithéâtre, ateliers d'année 1, ateliers métal, bois et extérieurs

Objectifs

Fabrication de mobilier : chaises, tables, étagères...

Méthode

Parcours de l'histoire du mobilier conçu par des artistes et designers depuis le début du XXe siècle.

Exploration de multiples techniques d'assemblages.

Construction en bois et/ou métal de projets préalablement dessinés.

Évaluation

Évaluation des dessins préparatoires et des dessins techniques.

Évaluation des qualités de fabrication.

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

Références

Enzo Mari, Don Judd, J&A Albers, C&R Eames, Andrea Branzi, Ettore Sottsass, Archizoom Archigram, Superstudio, Gio Ponti, Tito Agnoli, Sergio Asti, Barber & Osgerby, Guillaume Bardet, François Bauchet, Roger Capron, Pierre Charpin, Robin Day, Konstantin Grcic, Florence Knoll, Jasper Morrison, Jacques Hitier, Joseph-André Motte, Jasper Morrison, Marc Newson, ARP (Atelier de Recherche Plastique), Gaetano Pesce, Jean Prouvé, Charlotte Perriand, Pierre Chapo, Raymond Loewy, Tom Dixon, Simon Boudvin

Moyens techniques

Construction de mobilier en bois et métal.

Apprentissage de différentes techniques d'assemblage.

Prépresse / Journal de bord module professionnalisant

Enseignant·e·s

Justine Batteux, Laurent Chirié

Niveau

S1 (par groupe de 10 étudiant·e·s)

Périodicité

De 14 h à 18 h : 18 octobre 2022, 2 novembre 2022, 29 novembre 2022, 10 et 17 janvier 2023

Localisation

Salle de cours du LoAD

Objectifs

Introduire les enjeux techniques et pratiques du *Parcours de l'écrit* et, en premier lieu, ceux du *Journal de bord* de la première année.

Apprendre à maîtriser des logiciels de création graphique et de mise en page.

Produire des documents et des éditions dans un environnement de travail professionnel.

Contenu

En suivant de près les attendus du *Journal de Bord*, une formation technique sur les logiciels de la suite Adobe (*Photoshop – InDesign – Illustrator*) est dispensée pour que les étudiant·e·s se familiarisent avec les techniques et les outils nécessaires à la réalisation de mises en page.

La première session permettra d'acquérir les bases essentielles à la bonne maîtrise des logiciels et de réaliser une création graphique au format A4 plié. La seconde session s'appuiera sur les écrits, les images et les intentions demandées pour le *Journal de bord* afin de réaliser un prototype de la mise en page.

Méthode

Six demi-journées, par groupe de 10 étudiant·e·s. Pratique des logiciels d'infographie (*Photoshop – InDesign – Illustrator*) sur les ordinateurs du LoAD.

Semestre 1 : Introduction aux bases de la discipline (à maîtriser absolument). 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

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* à venir.

Les étudiant·e·s qui sont équipé·e·s d'un ordinateur personnel avec *InDesign* sont prié·e·s de le ramener lors des séances.

Module : Action

Enseignant·e·s

Sylvain Deleneuve, Denise Deutch, Vincent Pajot, Patrick Sommier

Niveau

S1/S2 (4 groupes répartis sur 4 séances)

Périodicité

25, 26, 27 octobre 2022 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
8, 9, 10 novembre 2022 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
6, 7, 8 décembre 2022 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
7, 8, 9 février 2023 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Localisation

LoAD

Objectifs

S'emparer des outils de production audiovisuelle, et acquérir une vision d'ensemble de la réalisation (tournage, montage, étalonnage, diffusion).

Contenu

Le module débutera par une présentation des outils de production audiovisuelle du LoAD et du Magasin, puis sera suivi du visionnage d'un ensemble d'extraits vidéo. Les étudiant·e·s devront ensuite choisir une courte action réalisable dans un lieu de l'École et la découper chronologiquement en 4 plans, dont la valeur ou le type de mouvements de caméra seront imposés. Une fois le tournage effectué, les étudiant·e·s se retrouvent au LoAD pour procéder au montage. En alternance entre la salle de cours du LoAD et les 4 labos de montage, chaque groupe de 2 ou 3 étudiant·e·s devront mettre en pratique les connaissances tout justes acquises. L'initiation se fait à travers 2 logiciels simultanément : *Adobe Premiere Pro CC* et *DaVinci Resolve*. Les étudiant·e·s sont ensuite invité·e·s à visionner leurs réalisations sur vidéoprojecteur et sur différents supports de diffusion disponibles au Magasin.

Méthode

De nature obligatoire pour les quatre groupes répartis sur les quatre séances.

Premier jour : Présentation des outils de tournage, visionnage d'extraits, constitution des groupes, prêt du matériel, début du tournage.

Deuxième jour : Fin du tournage, présentation des outils de montage, début du montage.

Troisième jour : Présentation des outils de diffusion, fin du montage et exportation, diffusion.

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

(), Morgan Fisher, 2003
NONFILM, Quentin Dupieux, 2001

Moyens techniques et matériels demandés

L'atelier vidéo et le Magasin mettent à disposition le matériel de production audiovisuelle : caméras, postes de montage, écrans et vidéoprojecteurs. Les étudiant·e·s peuvent également travailler avec leur propre matériel.

Module : À la bibliothèque

Enseignant·e·s

Christine Mahdessian, Denis Prisset, Clémence Mimault (monitrice d'année 1)

Niveau

S1/S2 (par groupe)

Périodicité

25, 26 octobre 2022 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
8, 9 novembre 2022 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
6, 7 décembre 2022 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
7, 8 février 2023 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Localisation

Bibliothèque

Objectifs

Communiquer et valoriser les outils et dispositifs de recherche : bases de données, portails documentaires, analyse de la diversité des références, veille éditoriale et informationnelle ; et découvrir certains fonds de la bibliothèque.

Initiation à l'architecture d'un livre : en racontant son histoire matérielle, de quoi il est fait, comment il est fait, qui l'a fait, comment il fonctionne, qui l'a publié et quand, etc.

Contenu

Jour 1 : Présentation des outils et dispositifs de recherche et des fonds de la bibliothèque.

Jour 2 : Initiation à l'architecture d'un livre et manipulation d'ouvrage pour produire une bibliographie "sur table".

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 : Photographie, la base

Enseignant

Olivier Sola

Niveau

S1/S2 (par groupes de 15 étudiants)

Périodicité

26, 27 octobre 2022 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
9, 10 novembre 2022 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
7, 8 décembre 2022 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
7, 8 février 2023 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Localisation

Atelier D3, salle de cours du LoAD, studio photo, atelier B3

Objectifs

Acquérir le socle minimum de connaissances nécessaires à la réalisation de travaux photographiques de qualité tels que la documentation de son travail plastique, la constitution d'un portfolio, le développement d'un projet photographique, la réalisation d'un travail de commande...

Contenu

- Présentation de l'atelier photographie, de son fonctionnement et du matériel qui y est à disposition.
- Initiation à la prise de vue en argentique et en numérique.
- Initiation à la prise de vue en lumière naturelle et artificielle (studio et extérieur).
- Apprentissage des bases du travail de l'image numérique (format des fichiers, développement RAW, utilisation d'Adobe Photoshop...)
- Initiation au tirage photographique numérique (jet d'encre ou laser)

Méthode

Au travers d'un ensemble de cours techniques, d'apport de références et d'exercices collectifs de mise en pratique, un tour d'horizon des possibilités offertes par le médium photographique ainsi qu'un aperçu de ses contraintes techniques seront proposés aux étudiants.

Évaluation

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

Matériels demandés

Carte SD pour appareil photo numérique.

Module : Journal de bord

Enseignant·e·s

En tout 15 enseignant·e·s, assistant·e·s d'enseignement et intervenant·e·s participent aux modules ainsi qu'à des rendez-vous individuels ou collectifs.

Agathe Bastide, Justine Batteux, Vanessa Brito, Laurent Chirié, Anna Dezeuze, Frédérique Entrialgo, Nicolas Feodoroff, Luc Jeand'heur, Nina Leger, Diane Malatesta, Cécile Marie-Castanet, Pierre Oudart, Éric Pasquiou, Denis Prisset.

En soutien : Christine Mahdessian, chargée des recherches documentaires / suivis des recherches bibliographiques.

Niveau

S1/S2

Périodicité

22, 23, 24 novembre 2022 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

14, 15, 16 mars 2023 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

+ Rendez-vous individuels lors de la correction de

l'Étape 1 du JDB.

+ Formations *Prépresse/JDB* (cf. Module : *Prépresse/JDB* > professionnalisant)

NB : L'apprentissage et le suivi pour les recherches documentaires/bibliographiques sont l'objet d'un autre rendez-vous à la bibliothèque de l'École avec Christine Mahdessian.

Localisation

Salles 1, 2, LoAD, amphithéâtre, ateliers B3, B5

Objectifs

Écriture, élaboration, mise en page et fabrication d'une première édition dans l'École, le *Journal de bord de première année*.

Formation aux attendus du *Journal de bord de première année* :

- Sensibilisation aux enjeux du *Journal de bord* 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
- Acquisition de connaissances en histoire de l'art
- Pratique de la bibliothèque de l'École et élaboration d'une liste de références (bibliographie, filmographie, sitographie, etc.)
- Maîtrise d'un ensemble de références
- Pratiques transdisciplinaires d'écriture
- Manipulation et maîtrise de 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 sensibilisé·e·s à la question du mémoire et confronté·e·s au *Parcours de l'écrit* au sein de l'École. Le *Journal de bord* (qui n'est pas un mémoire) est une édition façonnée par leurs soins qui vient ponctuer, résumer et compléter l'année d'étude. Il concourt, pour une part importante, à l'évaluation des étudiant·e·s.

Méthode

Présentations, cours théoriques, exposés, cours pratiques, devoirs sur table ou à la maison, ateliers d'écritures, diaporamas et vidéo-projections, recherches en bibliothèque... Au deuxième semestre (février), une première partie du *Journal de bord* doit être soumise aux enseignant·e·s. Cette première livraison

intitulée *Étape 1 du JDB* permet d'avoir une évaluation du contenu textuel du futur Journal.

NB : les deux modules *Journal de bord* fonctionnent de concert avec les initiations intitulés *Prépresse/JDB* (18 oct. / 2 nov. / 29 nov. / 10 jan. / 17 jan.) qui en sont le prolongement pratique et professionnalisant. Ces séances permettent d'acquérir les connaissances et les manipulations des logiciels nécessaires à la mise en page et à la fabrication du journal.

Évaluation

Semestre 1 :

Évaluation individuelle. Participation au premier module.

Semestre 2 :

évaluation de *l'Étape 1 du Journal de bord*, évaluation du journal imprimé et relié par un jury constitué de 11 enseignant·e·s.

Rendu du *Journal de bord* : le 5 avril 2023

Références

Journaux de bords des années précédentes, bibliothèque des Beaux-Arts de Marseille.

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 édition (B3-B5) permet aux étudiant·e·s de travailler la mise en page du *Journal de bord*.

La suite Adobe (*InDesign, Photoshop, Illustrator, Lightroom*)

est en accès libre sur 8 ordinateurs dans la salle B5 de l'atelier.

L'impression du *Journal de bord* est gratuite si elle est réalisée à l'atelier édition à un seul exemplaire.

Le Journal peut cependant être imprimé en dehors de l'École (enseigne de reprographie, imprimante personnelle...).

Module : *BTP*

Enseignant·e·s

Marion Balac, Elias Kurdy, Denis Prisset,
Clémence Mimault (monitrice d'année 1)

Niveau

S1

Périodicité

13, 14, 15 décembre 2022 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Localisation

Salles d'expositions et ateliers disponibles

Objectifs

Ce module est l'occasion de prendre en main les outils et principes généraux de l'accrochage d'œuvres. D'abord choisir des pièces, trouver les manières et moyens de les accrocher et se familiariser avec l'hygiène indispensable de remise en état des lieux d'accrochages communs de l'École.

Contenu

Jour 1 : Choisir des pièces (il sera peut-être possible d'en emprunter aux étudiant·e·s des années supérieures), les rassembler, les "ordonner" pour des accrochages, commencer les accrochages.

Jour 2 : Finir les accrochages. Vernissage ouvert à l'ensemble de l'École à midi.

Pour finir la journée, documenter ces accrochages en photographie et autres, décrochage et emballage des pièces. Restituer au Magasin le matériel emprunté et les pièces à leurs propriétaires.

Jour 3 : Remise en état complet des salles utilisées.

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 : *Conseil municipal fictif*

Enseignant·e·s

Vanessa Brito, Rachele Borghi, Simon Asencio

Niveau

S1

Périodicité

3, 4, 5 janvier 2023 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Localisation

LoAD

Objectifs

Préparation du Conseil Municipal fictif qui aura lieu le jeudi 5 janvier 2023.

Contenu

Suivi des projets à présenter au CM.

Préparation du dispositif : scénographie de l'événement et travail performatif.

Méthode

Travail de 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

Les références (articles de presse, textes théoriques, démarches artistiques et curatoriales) sont partagées et discutées dans les cours de philosophie.

Moyens techniques

Captation vidéo de l'événement.

Module : Actions minérales

Enseignant·e·s

Elias Kurdy, Delphine Mogarra

Niveau

S2

Périodicité

Du 27 février au 3 mars 2023
de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Localisation

Ateliers d'année 1, *in situ*

Objectifs

Rentrer en contact avec un terrain d'action spécifique comme la rue, réfléchir à une action *in situ*.

- Se former techniquement au travail d'une matière et à sa réutilisation.
- Mettre en lien une technique liée à la sculpture avec son travail personnel : transversalité des médiums.
- Déployer différentes étapes de recherche pour concrétiser une réponse : observation, expérimentation, production.

Contenu

À partir de la rencontre avec la matière du plâtre, les étudiant·e·s imaginent des formes ou des actions qu'ils réaliseront dans les rues de Marseille. Une sortie en ville initiera le module pour réfléchir à comment s'inclure dans l'espace urbain. Ce temps permettra une observation des flux, de l'architecture et du mobilier urbain. Par la photographie et le dessin, les étudiant·e·s commenceront une recherche, définiront un endroit.

Nous rentrerons ensuite dans les ateliers pour échanger autour de la matière du plâtre, l'observer de plus près, comprendre comment elle fonctionne, exprimer ses propriétés physiques et poétiques, tester sa résistance avant de la modeler au projet de chacun·e et repartir en ville.

Le module se clôturera par un partage des photos et/ou vidéos prises sur le terrain et par un temps collectif de recyclage du plâtre.

Méthode

Certains temps de discussion et travail seront collectifs. Les enseignant·e·s feront également un suivi individuel durant toute la semaine.

Évaluation

Participation active : curiosité et entraide.
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

Gabriel Orozco, Luis Terán, Pierre Descamps, Franz West

Moyens techniques et matériels demandés

- Récupération de petits outils en base volume: spatules, outils...
- Fabrication de moules ou coffrages : bois, vis...
- Récupération dans la rue : moules en plastique, polystyrène
- Réservation d'appareils photos et caméras au Magasin

Entremise module professionnalisant

Enseignant·e·s

Service professionnalisation et équipe enseignante à confirmer

Niveau

S2

Périodicité

3 jours de la semaine du 9 mai 2023

Localisation

Château Borély, FRAC, Vidéochroniques (à confirmer)

Objectifs

Le travail d'un·e artiste ou d'un·e designer se communique au·à la regardeur·euse. Le public complète l'œuvre et la fait exister. La médiation transmet ou ajoute des indications sur les œuvres ou sur la démarche de l'artiste ou du·de la designer et contribuent à leur lecture. Iels communiquent sur le travail de l'artiste et du·de la designer en son absence et selon les publics. *Entremise* permet aux étudiant·e·s de saisir les enjeux de la médiation culturelle et comprendre l'importance de ces portes paroles de la jeune création.

Contenu

Entremise fera l'objet de 3 visites de lieux d'exposition dédiés à l'art et au design. Les équipes de médiation culturelle présenteront leur travail aux étudiant·e·s. De la notice d'œuvre aux outils de médiation en passant par des ateliers participatifs, les médiateur·rice·s permettent de transmettre le propos de l'artiste ou du·de la designer en s'adaptant aux différents publics. Ces séances se déroulent sur les lieux même de la médiation tout en dévoilant les coulisses de ce travail.

Méthode

Visites d'expositions, échanges collectifs, cas pratique en situation.

Évaluation

Contrôle continu : présence et participation active.

LES MODULES AU CHOIX

Module : *Objet*

Enseignant·e

Frédéric du Chayla, Agnès Martel

Niveau

S1/S2

Périodicité

De 14 h à 18 h : 18 octobre 2022, 29 novembre 2022, 31 janvier 2023, 21 février 2023, 7 mars 2023, 21 mars 2023, 4 avril 2023

Localisation

Atelier C1

Objectifs

En immersion avec les années 2 et 3 de l'option design, vous répondrez au sujet donné par le CPI *Objet et espaces appropriés*. Travail de mise en forme et de réflexion lié à l'objet, à sa matière et à nos usages.

Contenu

En puisant dans les domaines de l'architecture, du design, de l'art et du cinéma, votre projet passera par la définition d'un contexte précis et l'expérimentation jusqu'à l'élaboration à l'échelle de l'objet voire du petit mobilier. Les critères de conception, d'éco-conception, de durabilité, le sens, le choix des matériaux et la qualité de mise en forme sont essentiels et traverseront les étapes du projet.

Méthode

Étapes :

1. Analyse du contexte – pourquoi ? Documentation (réflexion, observation, expérimentations 2D/3D)
2. Scénario d'usage – pour qui ? Narratif de son utilisation (interview, besoins) et la vie complète de l'objet sa longévité, son évolution dans le temps. Tests, recherche de matière, d'assemblages...
3. Formalisation de l'objet – comment ? Mise en forme échelle 1 du projet, scénario de fabrication, petite série ou production.

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

Données lors du lancement du sujet.

Moyens techniques

Dessin, mise en volume maquette échelle 1.

Module : *Découverte de l'atelier bois*

Enseignants

Arnaud Jusseaume, Rémy Marin

Niveau

S1/S2 (par groupe)

Périodicité

2022 : 20 octobre, 3 novembre, 1er décembre de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

2023 : 12 janvier, 19 janvier, 2 février, 23 février, 9 mars de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Localisation

Atelier C7

Objectifs

Découverte du fonctionnement, de l'outillage et des matériaux de l'atelier bois par le biais de la fabrication d'un petit objet (chaque étudiant fabrique son objet).

Contenu

Thèmes abordés : Visite de l'atelier et du stock – Sécurité – Dessin et lecture de plan – Méthodologie – Matériaux – Usinages – Montage d'un objet – Collage et finitions.

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.

Matériels demandés

Un crayon de papier et une tenue adaptée au travail en atelier.

Module : Peinture, kit de survie

Enseignant-e-s

Luisa Ardila Camacho, Alain Rivière

Niveau

S1/S2 (sur inscription de 10 étudiant-e-s max. à chaque séance)

Périodicité

2022 : 26, 27 octobre, 9, 10 novembre, 7, 8 décembre
de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

2023 : 7, 8 février, 29, 30 mars, 3, 4 mai
de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Localisation

Atelier E1

Objectifs

Fournir aux étudiant-e-s, dès la première année, les connaissances de base sur les techniques et les mises en œuvre de la peinture. Leur faire découvrir et les aider à la mise en œuvre des éléments fondamentaux de la peinture et de la préparation de ses différents supports.

Contenu

- Préparation des supports pour la peinture à partir de liants et de colles. (Carton, papier et bois)
- Introduction à la théorie de la couleur.
- Travail avec des pigments, apprentissage des procédés à l'eau, des procédés à l'huile et les moyens de les combiner.
- Discussion et échange autour de la pratique de la peinture.

Méthode

L'inscription à ce module se fera en ligne à travers un formulaire envoyé par mail aux étudiant-e-s deux semaines avant la séance. Une jauge de 10 étudiant-e-s est fixée afin de travailler confortablement et de disposer des fongibles fournis par l'École. Pendant la première journée nous aborderons la préparation des supports, les outils et le matériel pour sa mise en œuvre. La deuxième journée sera consacrée à observer les résultats et à suivre une initiation à la peinture et à la théorie de la couleur. Le but sera d'apprendre aussi bien "en faisant" qu'en "regardant faire".

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. Participation aux opérations de maintenance : mise en place en début de la séance, remise en ordre, nettoyage et rangement à la fin.

Références

Techniques de la peinture à l'huile, Christian Vibert
Consultable à la bibliothèque de l'École et au laboratoire de peinture.

L'atelier infini, 30 000 ans de peinture, Jean-Christophe Bailly

L'interaction des couleurs, Joseph Albers
Consultables à la bibliothèque de l'École.

Moyens techniques et matériels demandés

Le laboratoire met à disposition un certain nombre de fongibles et du matériel nécessaire pour accomplir le travail de la séance. Les étudiant-e-s sont également convié-e-s à apporter les éléments personnels suivants : chiffons, bocal en verre, pinceaux, peintures et supports divers. Cette information sera précisée dans le mail d'inscription précédant chaque séance.

Module : Sérigraphie

Informations données ultérieurement

Module : *Le laboratoire argentique*

Enseignante

Hélène Biesse

Niveau

S1 (par groupe)

Périodicité

2, 3 novembre 2022 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
30 novembre et 1er décembre 2022 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
18, 19 janvier 2023 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Localisation

Atelier D3

Objectifs

Acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation d'images photographiques en utilisant des procédés chimiques argentiques en noir et blanc.

Contenu

Rappel concernant l'utilisation des appareils argentiques 24x36, moyen format. Développement d'une pellicule noir et blanc, tirage sur papier RC et baryté. Repique et conservation.

Évaluation

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

Module : *Images en mutation*

Enseignantes

Delphine Mogarra, Marta Rueda

Niveau

S1 (sur inscription de 10 étudiant·e·s maximum, contactez les deux enseignantes par mail)

Périodicité

11, 12, 13 janvier 2023 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Localisation

Ateliers E2, E5

Objectifs

Permettre aux étudiant·e·s de première année de mettre à profit les phases de recherche (observation et expérimentation) vers une réalisation en sérigraphie.

Contenu

Le module sera transversal entre image vidéo et image papier. Une première phase de captation d'images rendra compte d'une expérience du vivant : attentif·ive·s aux états en changement, les étudiant·e·s tenteront de saisir le fugace, d'ausculter les micro-mouvements, regarderont au plus près jusqu'à se perdre dans les détails. Un laboratoire sera mis en place avec différents outils d'observation : vidéoprojecteur, microscope... Nous passerons ensuite à une réalisation en sérigraphie. À partir de l'image fixe des films du vivant, les étudiant·e·s travaillent le dessin (lavis, aquarelle) et créent un cahier de matières.

Méthode

Observation de la recherche de manière collective et suivi individuel.

Évaluation

Contrôle continu du travail par les enseignantes pendant le module.
Évaluation collégiale durant la présentation des travaux de chaque fin de semestre.
Participation active : curiosité et entraide.

Références

Jonas Mekas, François Petrovitch, Christine Rebet...

Module : *Découverte de l'atelier terre*

Enseignante

Ludivine Lefebvre

Niveau

S2 (par groupe)

Périodicité

2 février 2023 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
9, 23 mars 2023 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Localisation

Atelier D1

Contenu

- Présentation de l'atelier terre et de son fonctionnement.
- Présentation rapide des caractéristiques de l'argile et des temps nécessaires.
- Présentation des divers processus de transformations possibles au sein de l'atelier.

Après-midi :

- Découverte des gestes de base pour préparer et recycler la matière en vue de commencer une expérimentation.
- Mise en pratique et 1ère expérimentation avec la matière.
- Suivi d'expérimentation des étudiants intéressés avec possibilité de cuisson.

Méthode

Observation de la recherche de manière collective et suivi individuel.

Évaluation

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

Participation active : curiosité et entraide.

Module : *Procédés photographiques alternatifs*

Enseignant·e·s

Hélène Biesse, Olivier Sola

Niveau

S2 (par groupe)

Périodicité

21 février après-midi 2023 de 13 h à 18 h
22, 23 février 2023 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Localisation

Atelier D3

Objectifs

Les étudiants qui participeront à ce module auront la possibilité d'explorer de nouvelles possibilités de réalisations d'images photographiques, hors des procédés habituels.

Contenu

Initiation au codage

Initiation aux cyanotypes et aux anthotypes sur différents supports (papier, tissu, terre, pierre...)

Fabrication de sténopés, prise de vues

Réalisation de négatifs sur rhodoïd d'après fichiers numériques

Évaluation

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

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

Module : *Quine!*

Enseignants

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

Niveau

S2 (par groupe)

Périodicité

7, 21 mars 2023 de 14 h à 18 h

28, 29, 30 mars 2023 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Localisation

LoAD, amphithéâtre

Objectifs

Initiation à la pratique de la vidéo et du son.

Contenu

Une réflexion sur la place du montage et des interactions images et sons dans une séquence filmique. La réalisation d'un film par groupe débutera par le tournage d'une séquence et se poursuivra par un protocole imposé dévoilé au fur et à mesure. Un moment de diffusion collectif clôturera le module, en préfiguration d'une diffusion publique ultérieure.

Méthode

Travail en petits groupes

Évaluation

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

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

Module : *Microcontact*

Enseignants

Pierre-Laurent Cassière, Patrick Sommier

Niveau

S2

Périodicité

1 session: 22, 23 mars 2023 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

(Seconde session possible si beaucoup d'intéressé-e-s les 5 et 6 avril)

Localisation

Atelier D2

Objectifs

Découverte de la base audio de l'École, initiation à la technique électroacoustique et à la fabrication de microphone DIY permettant d'aborder les notions relatives au câblage, à la connectique et à l'enregistrement. Approche de différents équipements audio (enregistreur portable, table de mixage, carte son) et introduction aux logiciels d'édition audio (DAW).

Contenu

Les pastilles piézo-électriques permettent de fabriquer des microphones de contact très sensibles pour un coût très limité (quelques euros). Il s'agira d'expliquer leur fonctionnement, d'apprendre à les assembler, de donner quelques astuces pour les optimiser puis d'expérimenter les types de captation qu'ils permettent.

Méthode

La première matinée permet de se rencontrer et de présenter la base audio et ses outils principaux et leurs usages possibles. L'après-midi est dédié à l'atelier de fabrication des microphones et à la présentation du branchement sur les enregistreurs. La deuxième journée s'organise autour d'expérimentations de captations, d'enregistrements puis de l'écoute en studio des sons récoltés.

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.

Matériels mis à disposition

Matériel fourni (pastilles piézo-électriques, câbles, fiches audio, enregistreurs, casques stéréo, poste à souder, étain, colle époxy...)

Module : *Découverte fabrication numérique*

Enseignant

Anthony Pillette

Niveau

S2

Périodicité

28,29,30 mars 2023 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Localisation

Atelier B2

Objectifs

Découverte des techniques de fabrication numérique, modélisation 3D, impression, découpe laser, électronique

Contenu

Découverte et démonstrations de l'usage des machines à commandes numériques, avantages contraintes et inconvénients des diverses techniques et possibilités artistiques. Impression 3D, découpe laser, CNC, Arduino... Tour d'horizon des logiciels utiles et spécificités de chacun.

Méthode

Cours magistral, démos et atelier pratique collectif

Évaluation

Aucune, cours facultatif

Matériels demandés

Ordinateur personnel requis.

Module : *Espaces[&]Publics - Apprentissage du regard*

Enseignants

Dominik Barbier, Frédéric Frédout, Ronan Kerdreux

Niveau

S2 (par groupe)

Périodicité

29, 30 mars 2023 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Localisation

Ateliers C1/C2

et/ou en ville : Musée d'histoire de Marseille

Objectifs

Découverte du design

Contenu

Invitation dans le CPI *Espaces[&]Publics*.

À partir d'une visite en ville, dans l'espace urbain ou au musée ; regarder l'espace public, identifier des typologies, des articulations et différentes échelles.

Percevoir des enjeux qui pourraient intéresser les designers.

Voir les productions des étudiants des années 2 et 3. Rencontres.

Méthode

Immersion dans l'espace et dans le CPI *Espaces[&]Publics*

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

L'apprentissage du regard – Dominique Spinetta – éditions de la Villette

Module : *Working Table*

Enseignant·e·s

Delphine Mogarra + moniteur·rice d'année 1

Niveau

S2 (sur inscription de 15 étudiant·e·s maximum, contactez l'enseignante par mail)

Périodicité

5, 6 avril 2023 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Localisation

Atelier A3

Objectifs

- Appréhender une forme de monstration de la recherche.
- Découvrir et définir un mode opératoire personnel.
- Matérialiser son vocabulaire plastique pour aider à la présentation de son travail.
- Aider à la mise en espace du travail, spatialisation.

Contenu

Nous aborderons l'espace de la table pour mettre en forme le vocabulaire plastique de chacun·e. Il sera question de créer et d'opérer un tri en même temps. L'étudiant·e pourra déployer un répertoire de formes, créer de nouveaux outils, mettre en place un terrain de confusion entre objets récoltés et façonnés. Amener 5 petits objets issus de votre collection personnelle le premier jour.

Méthode

Sur deux jours, les enseignant·e·s accompagne l'étudiant·e dans ses réflexions et dans ses prises de décision. Le partage des références est collectif, ainsi qu'un temps de restitution lors des dernières heures pour partager sa recherche.

Évaluation

Assiduité et présence continue durant les deux jours. Participation active dans le module : curiosité et entraide. 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

Gabriel Orozco, Fischli&Weiss.

Moyens techniques et matériels demandés

Un travail de récupération doit être réfléchi en amont : les étudiant·e·s sont convié·e·s à apporter 5 objets personnels pour initier le travail, ainsi que les matières qu'ils jugent intéressantes à travailler. Des outils seront rassemblés pour aider l'étudiant·e à construire et assembler ses propositions.

Module : *Espace derrière écran*

Enseignant

Emile Mold

Niveau

S2 (par groupe)

Périodicité

6 avril 2023 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Localisation

Salle informatique du LoAD

Objectifs

Initier les participants aux rudiments de l'utilisation des logiciels de 3D *Blender* et *Rhino*, leur raison d'être dans le champ des logiciels disponibles et leurs applications spécifiques.

Contenu

Introduction aux différents types et méthodes de modélisation 3D et leur histoire par le visionnage de documents. Tour d'horizon des logiciels disponibles et leurs spécificités. Initiation/démonstration à la modélisation, les textures, et la simulation sur *Blender*. Introduction à la modélisation sur *Rhino* et ses différences avec *Blender* (selon temps restant).

Méthode

Cours magistral et atelier pratique collectif

Évaluation

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

Moyens techniques et matériels demandés

12 postes sont disponibles au LoAD mais pour augmenter la jauge du module les étudiants le pouvant sont invités à emmener un ordinateur capable de faire tourner *Blender* relativement efficacement.

Module : 24 heures chrono

Enseignants

Max Armengaud, Éric Pasquiou

Niveau

S2 (par groupe)

Périodicité

2, 3, 4 mai 2023 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Localisation

LoAD, 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 (ou dans le LoAD).

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 iels prennent des photographies (smartphone, appareil photo numérique, tablette...). Iels 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 édition B3-B5 (anciennement infographie). 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.).

Premier cycle, années 2/3

Porosités : parcours dans l'art des XXe et XXIe siècles

Options

Art et design

Enseignant

Nicolas Feodoroff

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE A / Vendredi de 10 h à 12 h

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs

Apporter des connaissances en histoire de l'art du siècle écoulé à travers un regard transversal, oblique et parfois à rebours, basé sur les notions d'hybridité, de contre-histoire, de porosité, 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 post et dé-colonialité, de savoirs situés, de périphérie. Ainsi seront abordés notamment les processus d'hybridation, de porosités ou de contre-récit. Autant de processus qui traversent notre contemporanéité artistique et que nous allons observer à partir d'études de cas ou de situations. Ainsi seront également analysées et convoquées 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 : Bauhaus, Constructivisme, IS, Art brut, Fluxus, Lygia Clark, Dan Graham, Adrian Piper, Jimmie Durham, Yvonne Rainer.

Méthode

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

Évaluation

Assiduité, participation.

Évaluation semestrielle à l'oral.

Références

Bibliographie fournie au cours de l'année.

Étudier les études

Options

Art et design

Enseignante

Rachele Borghi

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE B / Vendredi de 9 h à 12 h

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs

S'initier aux sciences sociales par l'entrée dans des corpus des savoirs : les *studies* ; développer un regard critique envers la production des savoirs, leur hiérarchisation et les rapports de pouvoir qui en sont la conséquence ; apprendre à dépister une approche colonialiste du savoir dans les sciences sociales.

Contenu

De quoi parle-t-on quand on parle de *studies* ? Qu'est-ce qu'un corpus de savoirs ? Quels sont les enjeux derrière la codification du savoir ? Quel est le rapport entre discipline, corpus disciplinaire et disciplinarisation ? Dans ce cours nous allons faire une cartographie des *studies*, des études, de leur naissance, développement et des conséquences de leur institutionnalisation. Nous allons voir comment tous les savoirs sont produits à partir d'un regard et d'un point de vue qui est positionné et comment les outils classiques de diffusions des savoirs (articles, dictionnaires, essais) reproduisent l'élitisme scientifique. Pour ce faire, nous allons donc aborder la question de la méthodologie de la recherche d'un côté et de la restitution des savoirs de l'autre. Pendant les séances nous allons mettre en relation concepts et approches avec les débats qui font l'actualité pour comprendre comment le savoir est toujours politique.

Méthode

Chaque séance sera dédiée à un corpus d'études et à une *theory* (*postcolonial studies*, *gender studies*, *cultural studies*, *féminist studies*, *trans studies*, *disability studies*, *queer studies*, *sciences studies*, *performances studies*, *emotional studies*, *queer death studies*, *translations studies*, *critical animal studies*, *porn studies*, *critical race studies*, *non-representational theory*, *crip theory*, pensée décoloniale, etc.) que nous allons décortiquer et analyser dans la relation avec le système-monde. À l'aide d'un corpus audiovisuel et de nombreux exemples de terrain, nous allons découvrir des traductions pratiques des corpus et des théories à travers des actions issues des mouvements sociaux ou des pratiques de résistance. Cela nous permettra de comprendre la relation biunivoque entre théorie et pratique, pensée et action. Nous allons alterner moments de cours frontal, de lecture individuelle et collective, d'atelier. Nous allons lire des extraits de textes avec la méthode de la bibliomancie ou divination à travers les livres.

Évaluation

Nous allons réaliser un contre-dictionnaire des sciences sociales formé par des textes écrits mais aussi des podcasts, vidéos, dessins, etc. Chaque personne étudiante pourra choisir un mot, un concept, un corpus, une théorie et l'expliquer et représenter de façon accessible car se faire comprendre est une question politique qui interroge les sciences sociales et ses producteur·rice·s.

Références

- Ali, Zahra et Sonia Dayan-Herzbrun, éd., *Tumultes 48, Pluriversalisme décolonial*, mai 2017
- Abécédaire des savoirs critiques*, <https://blogs.mediapart.fr/abecedaire-des-savoirs-critiques/blog/020322/labecedaire-des-savoirs-critiques>
- Borghi, Rachele, *Décolonialité et privilège. Devenir complices*, Paris, ed. Daronnes, 2021.
- Bourguignon-Rougier, Claude, Philippe Colin et Ramón Grosfoguel (dir.), *Penser l'envers obscur de la modernité*, 2014, Limoges, Pulim
- Collins, Hill Patricia, *La pensée féministe noire*, 2018, Montréal, Les Éditions du remue-ménage.
- Dollo, Christine, Jean-Renaud Lambert, Sandrine Parayre, Lionel Lorrain (ed.), *Sciences sociales*, Paris, Dalloz, 2020.
- Fondation Copernic, *Manuel indocile de sciences sociales. Pour des savoirs résistants*, Paris, La Découverte, 2019.
- Kapesh, An Antane, *Je suis une maudite sauvagesse. Eukuan nin matshi-manitu innushkueu*, 2020, Montréal, Mémoire d'encrier.
- Kebabza, Horia, « L'universel lave-t-il plus blanc? "Race", racisme et système de privilèges », *Les cahiers du CEDREF 14*, 2006, journals.openedition.org/cedref/428
- Luste Boulbina, Seloua, « La décolonisation des savoirs et ses théories voyageuses », *in Rue Descartes 78(2)*, 2013, p. 19-33
- Rivera Cusicanqui, Silvia, « Décoloniser la sociologie et la société », *Journal des anthropologues 110-111*, 2007, p. 249-265 journals.openedition.org/jda/2473
- Exemples de "contre-dictionnaires":
- Memmi, Albert, *Dictionnaire critique à l'usage des incrédules*. Condé-sur-Noireau, Éditions du félin, 2017.
- Wittig, Monique et Sande Zeig, *Brouillon pour un dictionnaire des amantes*, Paris, Grasset, 2011.

Géo-Graphies

Options

Art et design

Enseignante

Rachele Borghi

Niveau

S5

Périodicité

SEMAINE B / Jeudi de 9 h à 12 h

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs

Se familiariser avec les concepts clés de la géographie et de l'étude de l'espace géographique (paysage, milieu, territoire, panorama, espace, lieu, espace politique, frontière, carte, corps, urbain, rural, etc.) dans une perspective transdisciplinaire ; comprendre le contexte socio-historique et politique où ces savoirs se sont construits et développés pour pouvoir les mobiliser dans une perspective de justice sociale et créer des espaces d'interactions et de créations entre corps et lieu.

Contenu

Il est bien connu que l'espace n'est pas simplement un arrière-plan, un cadre sur lequel les actions humaines ont lieu, mais qu'il est aussi un producteur de significations et un reproducteur des mécanismes et des dynamiques sociales. Pourtant la prise en compte du rôle de l'espace comme vecteur et reproducteur des normes sociales liées au genre, aux sexualités, à la classe, à la race, à l'âge, à l'espèce n'est pas évidente. À partir de l'analyse de certains mots clés employés pour parler d'espace et de lieux et à partir des concepts associés, nous allons voir comment ces concepts construisent et décrivent une certaine vision du monde. Si l'espace est conçu, géré et modelé sur la base d'une conception dualiste rigide (espace public / espace privé, urbain / rural, ville / campagne, mais aussi homme / femme, licite-illécite, humain / non-humain, etc.), nous allons mobiliser des outils critiques pour décrypter les rapports de dominations véhiculés par l'espace et comment les populations minorisées s'organisent pour y résister.

Méthode

Chaque séance hybride cours magistral et atelier dans le but de créer un espace *in between* qui n'est ni l'un ni l'autre ou les deux ensembles.

Évaluation

Réalisation d'un fanzine individuel ou collectif qui restitue les contenus du cours et les concepts à partir de ses propres notes.

Références

- Adam, Matthieu et Emilie Comby, *Le capital dans la cité*, Paris, Amsterdam, 2020.
- Boaventura de Sousa Santos, 2011, « Épistémologies du Sud », *Études rurales* [En ligne], 187, URL : <http://journals.openedition.org/etudesrurales/9351>; DOI : <https://doi.org/10.4000/etudesrurales.9351>
- Communauté internationaliste du Rojava, *Make Rojava Green Again*, Lyon, Atelier de création libertaire, 2019.
- Hancock, Claire (dir.), *Géographies anglophones, nouveaux défis*. Presses universitaires de Paris Nanterre, 2021, 442 p.
- Harley, Brian, *Le pouvoir des cartes*, Paris, Economica, 1995.
- D'autres textes seront distribués au cours du semestre.

Histoire de l'art et science-fiction

Option

Art

Enseignante

Nina Leger

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE B / Lundi de 14 h à 16 h

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs

Longtemps, « l'histoire de l'art » s'est constituée comme un récit unique et englobant. Que ce récit s'est construit par omissions et occultations, qu'il reflète une histoire des dominations, est aujourd'hui chose reconnue. Face à ce constat, on peut décider d'inclure dans le récit celles et ceux qui en ont été écarté-e-s. On peut aussi s'interroger sur notre façon même de raconter et questionner, non seulement ce que dit le récit, mais la façon dont il le dit. Quelles histoires de l'art voulons-nous? Jusqu'où repenser les structures du récit? En plongeant dans la science-fiction d'Ursula K. Le Guin, de Joanna Russ ou d'Octavia Butler, nous cheminerons vers d'autres façons de faire des histoires des l'art.

Contenu

Le cours sollicitera des textes de SF (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 SF peut fournir une méthode à l'écriture d'histoires de l'art ; le deuxième, factuel, s'intéressera aux usages de la SF par des artistes. Robert Smithson, Michael Heizer, Kapwani Kiwanga, Mounir Ayach, EEAPES, Josefa N'tjam, Christelle Oyiri accompagneront ainsi notre traversée.

Méthode

Cours magistral et ateliers réguliers (lecture, traduction, invention...). Le cours sera ponctué d'interventions extérieures.

Évaluation

Par groupe, au cours de l'année, vous composerez une HASF (histoire de l'art science-fiction). 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

Jameson, Fredric. *Penser avec la science-fiction*. M. Milo, 2008.

Larue, ïan. *Libère-toi cyborg !: le pouvoir transformateur de la science-fiction féministe*. Cambourakis, 2018.

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

Lorde, Audre, Magali C. Calise, et al. *Sister outsider: essais et propos sur la poésie, l'érotisme, le racisme, le sexisme....* Éditions Mamamélis, 2018.

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

Russ, Joanna. *To Write Like a Woman: Essays in Feminism and Science Fiction*. 1995.

Atelier philosophie : glossaires

Option

Art

Enseignante

Cécile Marie-Castanet

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE B / Vendredi

Parcours de l'écrit, Philosophie et Histoire de l'art :

Par demi-groupe : Groupe 2 de 9 h 30 à 11 h ;

Groupe 1 de 11 h à 12 h 30

Localisation

Salle 2

Objectifs

« La création consciente d'une distance entre soi et le monde extérieur, tel est sans doute ce qui constitue l'acte fondamental de la civilisation humaine. Si l'intervalle ainsi créé forme le substrat d'une création artistique, alors les conditions sont réunies pour que la conscience de cette distance revête une fonction sociale durable, dont l'oscillation rythmique entre immersion dans la matière et retour à la sophrosyne donne à voir le mouvement cyclique entre une cosmologie de l'image et une cosmologie du signe. [...] L'homme artiste qui oscille de la sorte entre une conception religieuse et une conception mathématique de monde se voit assisté par la mémoire - collective ou individuelle - d'une manière toute particulière : non contente de créer un espace de pensée, celle-ci renforce en effet les deux tendances qui constituent les pôles limites d'un comportement psychique : la contemplation calme d'une part, et la ferveur orgiaque de l'autre. » (*L'Atlas Mnémosyne*. Aby Warburg).

- Constituer un espace de pensée.
- 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.
- Débiller, imaginer, rêver « un amour de bibliothèque » (Paul. B. Preciado) à partir d'une attention portée aux éditions et au fond de la bibliothèque de l'École.
- Constituer un glossaire personnel.

Contenu

« 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) Cet atelier accompagne le parcours d'écriture de l'étudiant-e dans son cursus, en vue du *document écrit* présenté lors du DNA. (« L'épreuve du diplôme national d'art, d'une durée de trente minutes, prend la forme d'un entretien avec le jury comprenant la présentation par l'étudiant d'un projet plastique accompagné par une sélection de travaux plastiques et d'un document écrit sélectionné parmi ceux réalisés pendant les semestres 5 et 6. » Arrêté du 16 juillet 2013).

Il s'agit d'une part de mettre en partage des questionnements, références et manières d'écrire qui peuvent alimenter les centres d'intérêt des étudiant-e-s. D'autre part, de proposer aux étudiant-e-s des outils pour parler de leur manière de travailler, des enjeux de leur travail et de leur famille d'affinités.

Méthode

« 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)

Évaluation

« C'est l'évidence même, les évaluations et les grilles qui conditionnent toute action et tout financement ne peuvent saisir que du déjà connu, découpé et répertorié. Par définition, la nouveauté, l'invention ne rentrent encore dans aucune case, tout comme échappe ce qui se situe au bas de la courbe de Gauss : on ne remarque pas l'absence d'un inconnu, disait Lindon de Beckett! (...) De même que la performance sert à évaluer l'inévaluable, on nous enjoint de griller l'ingrillable, c'est-à-dire les humanités. » *Derrière les grilles*, sous la dir. de Barbara Cassin, Mille et une nuits.
Inventer son glossaire

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)

« Pour obtenir leur Licence en Insignifiance comparée, les étudiants devront passer dix-huit examens dans des matières n'ayant absolument aucun lien entre elles ni aucun rapport réciproque. La bibliographie requise pour l'examen comportera soixante titres par matière, tous au nom du candidat. Il n'est pas nécessaire que le titre corresponde à un texte, ni que le texte, si texte il y a, corresponde au titre. La bibliographie obéira aux critères éditoriaux des éditions Harlequin. »
UMBERTO ECO,

« Projet pour une université d'insignifiance comparée »,
in *Comment voyager avec un saumon*, Grasset, 1997

Manières de

Option

Art

Enseignante

Anna Dezeuze

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE B / Vendredi

Par demi-groupe : Groupe 2 de 9 h 30 à 11 h ;

Groupe 1 de 11 h à 12 h 30

Localisation

Bibliothèque, visites d'exposition

Objectifs

- Dans le cadre de la production de documents écrits, réfléchir à l'articulation entre théorie et pratique.
- Développer un regard critique sur son travail.
- Constituer un glossaire personnel et une famille d'affinités.

Contenu

Manières de, l'intitulé de ce cours, est un hommage à la fois aux *ways of seeing* (manières de voir) de John Berger (*Voir le voir* de 1972), et aux « manières de faire » célébrées par Michel de Certeau dans son *Invention du quotidien* (1984). Il s'agit d'accompagner les étudiant-e-s dans la rédaction de leur rapport de diplôme et autres formes d'écriture en réfléchissant avec elleux à diverses manières de regarder, de travailler, d'écrire et de chercher. Nous mettrons ainsi en partage des formes de recherche et d'écriture qui peuvent alimenter leurs centres d'intérêt. D'autre part, nous explorerons ensemble des outils pour cerner la singularité de leur pratique et de constituer leur famille d'affinités.

Méthode

Moments collectifs de réflexion sur des pratiques d'écriture et de création contemporaines. Exercices collectifs et individuels.

Évaluation

Participation aux sessions. Glossaire individuel de termes et de notions (évaluation commune avec Cécile Marie-Castanet).

Références

Elles seront données au fur et à mesure.

DETOX une histoire revisitée du design

Option

Design

Enseignant·e·s

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE B

Année 2 : Jeudi de 9 h à 13 h

Année 3 : Jeudi de 14 h à 18 h

Localisation

Salle 3

Objectifs

Connaître l'histoire du design, comprendre comment elle s'est écrite, sur quels partis-pris elle repose et être capable d'y contribuer.

Contenu

Le récit de l'histoire du design s'est jusqu'à aujourd'hui en grande partie élaboré sur les mythes et les héros d'un Mouvement Moderne triomphant et universaliste. Jusque dans ses contestations les plus virulentes, peu de choses se font, peu de choses se disent en dehors de son sillage. D'abord témoin ému et enthousiaste de la naissance d'une discipline dépositaire et actrice d'un projet politique et social d'une ampleur incomparable: offrir à tous les hommes un cadre de vie confortable et abordable, il se radicalise par la suite pour faire face à ses propres contradictions. Ce récit est passionnant, indispensable et incontestable, mais pas indépassable. Chercher, identifier, amplifier, et relayer les autres voix qui se font entendre est une nécessité pour que le design trouve les mots de sa pratique actuelle et comprenne et affirme les enjeux de ses évolutions dans un contexte plus diversifié, pluriel et complexe.

Méthode

Ces changements, ces décalages à opérer dépendent aussi de la manière dont ce nouveau récit sera construit, ce qui nous amène à remettre en question le moment magistral, voire autoritaire du cours et à rejouer la relation entre pouvoir et savoir, en privilégiant l'expérience et la pratique comme instrument de la connaissance, expérience au sens que Cynthia Fleury lui donne aujourd'hui à la suite de John Dewey:

« L'expérience, c'est ce qui nous protège de la fascination pour la certitude, du besoin maladif de certitude, c'est ce qui fait comprendre que connaissance, incertitude et faillibilité travaillent de concert, et l'obligation d'expérience, de vivre le savoir, de le ressentir, de l'expérimenter, de tenter de le reproduire, nous permet de consolider des étapes malgré un sol plus que mouvant. » (Cynthia Fleury, *Le soin est un humanisme*)
En éclairant autrement l'histoire consacrée, en la complétant d'autres sources et pensées, en questionnant aussi bien ses fausses évidences que ses postulats établis, nous y grefferons d'autres récits en puisant dans des ressources élargies, d'un point de vue disciplinaire, géographique, culturel...

Les séances prendront ainsi la forme d'ateliers de travail, d'écriture, de recherche et de réflexion où les étudiants sont invités à penser par eux-mêmes et avec les autres quels autres objets, quels autres personnages, quelles autres pratiques peuvent aujourd'hui s'inscrire dans l'histoire la théorie du design. S'il s'agit de la dépasser, il ne s'agit pas pour autant de méconnaître l'histoire "officielle" du design. Ce pré-requis est

même indispensable pour pouvoir participer correctement à ces séances. En fonction des sujets choisis et des points de vue abordés, des temps courts seront consacrés à cet enseignement, sur la base de la bibliographie ci-dessous et d'un site web mis en place par les enseignants : www.histoiredudesign.net.

Évaluation

Chaque étudiant et étudiante sera évalué selon son cycle d'étude sur la base de sa participation, de la qualité de ses investigations et questionnements, ainsi que sur la rédaction d'articles et/ou de textes qui revisitent un moment, une notion, un mouvement, une personnalité de l'histoire du design.

Références

Reyner Banham, *Théorie et design à l'ère industrielle*, HYX, 2009.

Brigitte Flamand (dir.), *Le design. Essai sur des théories et des pratiques*, Éditions du Regard, 2013.

Vilèm Flusser, *Petite philosophie du design*, Circé, 2002.

Hal Foster, *Design et crime*, Les prairies ordinaires, 2008 (2002).

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.

Claire Leymonerie, *Le temps des objets. Une histoire du design industriel en France (1945-1980)*, Cité du Design, 2016.

Victor Margolin, *World history of design, Prehistoric Times to World War I & World War I to world War II*, Bloomsbury Academic, 2015 et 2017 (2 volumes).

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.

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.

Stéphane Vial, *Court traité du design*, PUF, 2010.

Stéphane Vial, *Le design, Que Sais-je?* PUF, 2015.

Design : ressources & matériaux

Option

Design

Enseignant-e-s

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo, Laurine Schott

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINES A et B / Lundi de 14 h à 18 h

Localisation

Ateliers C1/C2, salle 1

Objectifs

Les matériaux et les ressources sont le point commun de tout projet de design. Faire nécessité d'utiliser de la ressource, qu'elle soit matérielle, vivante, naturelle, industrielle, énergétique ou numérique. Concevoir une production dans une démarche soutenable nécessite d'articuler de manière critique et complexe l'utilisation d'un ensemble de données propres à chaque situation de création. Dans la lignée de la démarche *low-tech*, la question de la sobriété esthétique, énergétique, matérielle est au cœur de cette réflexion.

Développer une pratique soutenable des ressources implique de travailler avec de nouveaux paradigmes selon une méthodologie circulaire. Le processus n'est plus de fabriquer le dessin, la 3D ou la maquette à l'identique en échelle 1 mais d'établir une relation ouverte à la réalisation finale. Il s'agit également d'explorer les moyens de communication nécessaires à ces nouvelles pratiques afin de les articuler dans des contextes professionnels peu sensibilisés à ces problématiques.

Ce cours pratique aura pour objectif d'enseigner aux étudiants les outils théoriques et pratiques de la mise en œuvre soutenable des ressources et des matériaux dans leur projet.

La méthodologie peut s'adapter à toutes les échelles en identifiant les leviers d'action selon les contraintes propres à chaque conception. Elle s'organise selon trois volets qui seront la structure de l'enseignement proposé.

Contenu

L'origine, l'impact, le *sourcing*

En premier lieu, il s'agit d'interroger l'origine des matériaux et des ressources, les conditions sociales, écologiques des méthodes d'extraction et de production. Le premier but d'une conception durable est de limiter au maximum l'extraction de nouveaux matériaux ou l'utilisation de nouvelles ressources. Les possibilités de réemploi doivent être examinées à chaque démarrage de projet. Si les conditions ne sont pas satisfaisantes, il est nécessaire de réévaluer le choix du matériau et de chercher une nouvelle option dans la conception ou la création. Toute ressource doit être considérée comme un matériau rare et précieux, et utilisée à bon escient, de la manière la plus consciencieuse et économe possible.

L'écoconception et le cycle de vie

Toute production doit être conçue afin d'allonger au maximum sa durée de vie. La production doit être réparable, réutilisable, réemployable, démontable selon les procédés de mise en œuvre de l'écoconception. Certaines pratiques sont à réévaluer comme par exemple les assemblages collés qui doivent être abandonnés au profit des assemblages mécaniques. La pensée de l'après est intégrée dans la conception. Que deviendra la production quand elle ne sera plus utilisée? Elle ne doit *a minima* pas produire de déchets et être réinjectée dans le système de production sous

forme de ressource. Au mieux elle est pensée avec des usages multiples : une scénographie qui deviendrait un mobilier urbain après son utilisation.

- L'expérimentation et la technique

L'expérimentation sous-tend en permanence l'ensemble de cette démarche car l'objectif est de travailler avec des nouveaux processus de création et de fabrication. L'exploration des procédés techniques *low-tech* seront la matrice de mise en œuvre de la ressource et de la transformation de la matière.

Méthode

Deux exemples de sujet pourraient être réalisés dans le cadre de ce cours :

- Le projet « zéro » qui consisterait à créer une machine permettant de transformer de la matière avec un impact énergétique zéro (solaire, levier de force, flux, musculaire...);
- Le « low scenography project » qui consisterait à développer un projet scénographique à partir des stocks d'un théâtre.

Évaluation

Les méthodes d'évaluation devront être discutées avec la designer invitée, les enseignants référents et l'équipe de l'administration pédagogique une fois que l'invitation sera confirmée.

Anglais

Option

Art

Enseignant

Christopher Jones

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINES A et B / Vendredi

Groupe 1 : de 14 h à 15 h 30 ; Groupe 2 : de 15 h 30 à 17 h

Localisation

Salle 1

Objectifs

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

Contenu

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

Méthode

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

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

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

SEMAINE A / Vendredi

Groupe 1 de 9 h à 10 h 30 ; groupe 2 de 10 h 30 à 12 h

SEMAINE B / Vendredi

Groupe 1 de 9 h 30 à 11 h ; groupe 2 de 11 h à 12 h 30

Localisation

Salle 1

Objectifs

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

Contenu

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

Méthode

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

Évaluation

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

Références

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

English Grammar in Use (Intermediate) Murphy Raymond. Cambridge University Press 2012
Cambridge First Certificate in English Examination Papers 4 Cambridge University Press 2001

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

Sophomore English

Option

Design

Enseignant

Dennis Tredy

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINES A et B / Vendredi de 14 h à 15 h 30

Localisation

Salle 2

Objectifs

Compléter l'apprentissage de la grammaire anglaise par rapport aux enseignements de la première année. Acquérir un lexique spécifique aux études artistiques et à l'analyse d'un texte, d'un film ou d'une œuvre. Améliorer le niveau d'anglais des étudiants à l'oral (compréhension / prise de parole). En S4, suivre des séminaires en langue anglaise et y participer activement.

Contenu / Méthode :

Les étudiants traitent de la grammaire avancée et appliquée; l'accent est mis sur des tournures de phrases susceptibles de faciliter l'échange oral et la description d'œuvres ou d'objectifs, d'approfondir la connaissance du vocabulaire spécifique aux domaines artistiques, et d'aborder de nouveaux thèmes: le récit sous toutes ses formes, les bases et le lexique de la rhétorique et de la création littéraire. Au premier semestre, le vocabulaire étudié concerne les métiers et les études artistiques, permettant aux étudiants de mieux discuter et de décrire leurs œuvres et leur travail. En grammaire, l'accent sera mis sur le discours indirect, les phrases elliptiques et autres astuces pour mieux participer à une conversation en anglais. Les étudiants apprendront également tout un lexique de termes techniques indispensables aux études artistiques, filmiques ou littéraires. En S4, ce cours devient une série de conférences données en anglais sur le thème de l'adaptation filmique d'une œuvre littéraire et de l'étude de certains mouvements cinématographiques américains et britanniques basés en grande partie sur l'adaptation d'une œuvre littéraire (par exemple, les *dystopies* des années 20 et 30, le film noir des années 40 et 50, le film d'espionnage des années 60, le néo-noir des années 70, etc.). Les diverses méthodes de l'adaptation filmique seront illustrées à travers les adaptations de certains auteurs-clés, tel que Henry James, Edgar Allen Poe et Vladimir Nabokov. Ainsi, les étudiants pourront approfondir leur culture générale, cinématographique et littéraire, tout en travaillant exclusivement en anglais.

Évaluation

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

Junior English

Option

Design

Enseignant

Dennis Tredy

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE A / Vendredi de 10 h 30 à 12 h

Localisation

Salle 2

Objectifs

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

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

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

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

Contenu / Méthode :

Les étudiants traitent de la grammaire et du vocabulaire avancés et appliqués; l'accent est mis sur des tournures de phrases susceptibles de faciliter l'échange oral et la description d'œuvres ou d'objectifs, d'approfondir la connaissance du vocabulaire spécifique aux domaines artistiques et d'aborder de nouveaux thèmes. En troisième année, l'accent est mis tout particulièrement sur la rédaction de textes en anglais, à la fois sur des textes personnels ou "créatifs" (anecdotes, récits, parodies, dialogues, etc.) et sur des textes de nature professionnelle (rédaction de CV, lettre de motivation en anglais, demande de stage à l'étranger, catalogue ou portfolio de leurs œuvres en anglais, etc.). Notamment au deuxième semestre, le cours est essentiellement un atelier d'écriture.

Évaluation

Un partiel écrit a lieu à la fin de chaque semestre.

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

Cours de préparation aux examens de Cambridge

(sur inscription)

Options

Art et design

Enseignant

Christopher Jones

Niveau

First Certificate (B2)

Périodicité

SEMAINES A et B / Mardi de 17 h à 20 h

Localisation

Salle 1

Objectifs

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

Contenu

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

Méthode

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

Évaluation

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

Références

Cambridge English first for schools handbook for teachers UCLES 2016

Compact first for schools. Thomas Barbara, Matthews Laura
Cambridge University Press and UCLES 2014

Cambridge English first handbook for teachers UCLES 2016

Cours de préparation aux examens de Cambridge C1

(sur inscription)

Options

Art et design

Enseignant

Christopher Jones

Niveau

Advanced (C1)

Périodicité

SEMAINES A et B / Mardi de 17 h à 20 h

Localisation

Salle 1

Objectifs

Préparer les étudiants à l'examen *Advanced* de Cambridge. Accompagner les étudiants 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'examens pour préparer les étudiants.

Méthode

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

Évaluation

Une évaluation régulière des compétences des étudiants devrait indiquer 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 Etrangère

Options

Art et design

Enseignante

Alexandra Gadoni

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINES A et B

Année 2 : le vendredi de 13 h à 14 h 30

Année 3 : le vendredi de 14 h 30 à 16 h

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 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 fera en classe ou à la maison (pour permettre d'approfondir ses recherches et sa réflexion sur le sujet donné). Ces évaluations porteront sur l'ensemble des points étudiés durant le semestre.

Pour le bon déroulement du programme, chaque étudiant-e doit assister régulièrement aux cours, participer en classe et s'impliquer en fournissant du travail personnel.

ATTENTION: Au-delà de 3 absences (mêmes justifiées) sur un semestre, il sera impossible d'évaluer l'étudiant-e et donc d'attribuer les crédits pour le cours de langue.

Un rattrapage sera proposé uniquement aux étudiant-e-s assidu-e-s qui auraient échoué lors de l'évaluation semestrielle initiale. En cas de trop nombreuses absences et/ou de non présentation à l'examen, pas de rattrapage.

Français Langue Etrangère

Options

Art et design

Enseignante

Alexandra Gadoni

Niveau

Débutant

Périodicité

SEMAINES A et B / Vendredi de 16 h à 17 h 30

Localisation

Salle 3

Objectifs

Pour les étudiant·e·s internationaux·ales, 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 fera en classe ou à la maison (pour permettre d'approfondir ses recherches et sa réflexion sur le sujet donné). Ces évaluations porteront sur l'ensemble des points étudiés durant le semestre.

Pour le bon déroulement du programme, chaque étudiant·e doit assister régulièrement aux cours, participer en classe et s'impliquer en fournissant du travail personnel.

ATTENTION : Au-delà de 3 absences (mêmes justifiées) sur un semestre, il sera impossible d'évaluer l'étudiant·e et donc d'attribuer les crédits pour le cours de langue.

Un rattrapage sera proposé uniquement aux étudiant·e·s assidu·e·s qui auraient échoué lors de l'évaluation semestrielle initiale. En cas de trop nombreuses absences et/ou de non présentation à l'examen, pas de rattrapage.

Initiation et sensibilisation à la langue des signes française

Sur inscription (12 places)

Enseignant·e

En cours de recrutement

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINES A et B / Mercredi de 17 h à 19 h

Localisation

Atelier B6

Objectifs

Une séance de sensibilisation à la rentrée est ouverte à toutes et tous. Elle permettra l'inscription de 12 étudiant·e·s sur sélection avec lettre de motivation. 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 française aux Beaux-Arts de Marseille s'inscrit dans le programme PiSOURD mis en place depuis 2005.

Contenu

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 visuelle 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.

Cours de Français écrit en langue des signes française

Enseignante

Christine Castell-Niell

Options

Art et design

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE B / Vendredi de 14 h à 18 h

En présentiel : 14 octobre 2022, 25 novembre 2022, 6 janvier 2023, 10 février 2023, 17 mars 2023, 14 avril 2023

En distanciel les autres vendredis (les dates seront précisées à la rentrée en fonction des niveaux de langue).

Localisation

Atelier B6

Objectifs

- 1/ Développer et maîtriser des compétences fondamentales en français écrit et lu, suivant les niveaux des étudiants.
- 2/ Acquérir des méthodes de travail permettant l'autonomie.

Contenu

1. Travail de grammaire et vocabulaire selon les résultats de l'évaluation de positionnement des étudiants et de leurs besoins.
 - Analyse fine de phrases basiques/complexes pour le réinvestir dans l'écrit.
 - Organisation de l'expression écrite.
 - Mails : logique, clarté, cohérence de l'expression, formulations adéquates.
 - Lexique / lexique professionnel.
2. Entraînement sur la conscience langagière écrite, lue et signée. Travail sur le sens.
 - Acquisition d'outils pour favoriser et soutenir l'autonomie.

Méthode

Pédagogie active et participative.

Modalités de travail très variées au cours de chaque séance.

Évaluation

Évaluation de positionnement en début d'année

Évaluation continue sur l'année

Évaluation finale

Soutien en langues

Enseignante

Alexandra Gadoni, Franca Trovato

Options

Art et design

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE A : Mercredi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h en accès libre

SEMAINE B : Jeudi et vendredi de 14 h à 18 h en accès libre

SEMAINES A et B : Mardi de 14 h à 18 h *Soutien en langues* (sur inscription)

En dehors des séances du mardi après-midi, l'atelier rassemble les activités du dispositif PISOURD et de l'ARC PiLAB, les cours de langue des signes française, les cours de FLE, les cours de français écrit EN langue des signes française.

Localisation

Atelier B6

Contenu

Soutien en langues : 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 production d'écrits, aide à la traduction. Entretiens individuels sur rendez-vous auprès de franca.trovato@beauxartsdemarseille.fr et alexandra.gadoni@beauxartsdemarseille.fr

Matériels mis à disposition

- 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

Body Building

Enseignant

Simon Asencio

Periodicité

90 – 120 minutes, un à deux cours par semaine en matinée, selon emploi du temps, toutes les deux semaines.

Localisation

Studio avec plancher de danse

Contenu

Ce format pédagogique peut s'adresser autant aux premières années dans le cadre de l'apprentissage d'acquis techniques (modules) ou comme cours transversal à toutes les années. La participation est ouverte à tous-tes les étudiant-es, quelque soit le « niveau » de pratique corporelle. Différents champs de connaissance du corps seront à l'oeuvre ; il se pourrait donc que les rôles de « débutant-es » et d'« expert-es » s'intervertissent.

Objectif

Fournir des connaissances de base sur les techniques de mouvement et sur l'expérimentation chorégraphique.

Contenu

Body Building engage le corps comme moyen d'apprentissage, de recherche et d'expression.

À travers une initiation régulière à diverses techniques (Yoga ashtanga, hata et vinyasana, Body Mind Centering, Authentic Mouvement, Release Technique, Alexander Technique, pratiques énergétiques, Feldenkreis...), *Body Building* trafique les corps pour développer leur intelligence et leur plasticité. Le cours pose les bases d'une réflexion sur l'implication des techniques sur les corps qu'elles construisent: chaque technique contient une histoire, une idéologie et une représentation propre du corps. *Body Building* sera donc l'occasion de construire et de déconstruire des pensées sur le corps.

En introduisant une pratique de studio propre aux arts vivants et chorégraphiques *Body Building* propose une situation de travail collectif pour définir des méthodologies d'observation et de réflexion artistiques.

Tout terrain module professionnalisant

Options

Art et design

Enseignant-e-s

Intervenant-e-s : Dos Mares (association à but non lucratif), service professionnalisation

Niveau

S5 art en demi-groupes et design en classe entière

Périodicité

À définir

Localisation

À définir

Objectifs

Tout terrain a pour objectif de connaître le fonctionnement des réseaux de diffusion et de communication afin que les étudiant-e-s puissent se situer dans leur environnement professionnel. Les étudiant-e-s seront amené-e-s à saisir les champs d'action sur le terrain.

Contenu

Les étudiant-e-s seront amené-e-s à distinguer les différentes instances (institutionnelles, marchandes, collectionneurs, etc.) et leur articulation dans les écosystèmes de l'art et du design. À cet effet, iels seront sensibilisé-e-s à l'évaluation du prix d'une œuvre et à répondre aux divers appels à candidatures (résidences, 1% artistique, prix, etc.). Le programme attirera l'attention sur l'identification des différents opérateurs culturels en région (réseau PAC, FRAC, centres d'art...) et ailleurs et sur la circulation des étudiant-e-s dans les vernissages et les ateliers d'artistes et de designers.

Méthode

Une rencontre avec Dos Mares de 3 demi-journées en demi-groupes, sorties en vernissages, visites d'ateliers d'artistes et de designers.

Évaluation

Contrôle continu, présence et participation active.

Références

Dos Mares : <https://2mares.org/apropos/>

Réseau PAC : <https://p-a-c.fr/>

« Faire École – Luminy » Engagement étudiant·e

Options

Art et design

Enseignant·e·s

Équipes de coordination par année, accompagnement possible de référent·e·s associé·e·s

Niveau

S3/S4, S5

Périodicité

En continu

Localisation

Dans et autour de l'École, selon champ d'engagement

Objectifs

Valorisant l'engagement des étudiant·e·s, ce programme a pour objectif de structurer la mobilisation concrète de l'étudiant·e comme acteur·rice de son École et son engagement au sein même de la maquette pédagogique. En premier cycle, chaque année, l'étudiant·e doit choisir son champ d'action et se mobiliser en conséquence.

Contenu

Les propositions d'engagement au sein de l'École sont les suivantes :

Participant·e actif·ive au fonctionnement de *La Source* (récupérathèque de l'École)

Participant·e actif·ive de l'association étudiante (BDE)

Participant·e actif·ive à la production des podcasts

Participant·e actif·ive aux projets environnementaux (jardin partagé, ruches...)

Participant·e actif·ive au cours de langue des signes française (LSF)

Comme délégué·e de classe

Comme référent·e d'atelier

Comme référent·e de patio

Comme référent·e Mission égalité

Comme référent·e Égalité des chances

Comme référent·e bibliothèque

Tandem avec un·e étudiant·e en échange international.

En option design (semestres 3 au 6) :

- «matériaux sortant» (trier, évacuer recycler les matériaux en fin de vie dans l'atelier)
- «matériaux entrant» (organiser, protéger, trier les matériaux utiles à l'atelier et amener certains vers la récupérathèque)
- Référent·e pour la salle numérique du LoAD (pour l'investir un peu mieux, plus vivante, mieux gérée, plus ouverte)
- Référent·e pour les ateliers maquettes (aide à Emile Mold pour les clés, l'outillage, le nettoyage, l'organisation des impressions 3D...)
- Comité des fêtes (organiser chaque semestre un repas festif en design ouvert à tou·te·s)

Ou tout autre projet que vous pouvez soumettre à la direction pour validation.

Méthode

Travail individuel et collectif, à géométrie variable, selon les types d'engagements. L'étudiant·e tiendra une fiche « Faire école- Luminy » fournie, à compléter durant le semestre, relatant ses actions entreprises.

Évaluation

Contrôle continu. Fiche individuelle « Faire École – Luminy » présentée à l'équipe d'évaluation désignée en fin de semestre, accompagnée par une courte présentation orale de son expérience.

Références

Starhawk, *Comment s'organiser ? Manuel pour l'action collective*, Cambourakis, 2021. Traduit de l'anglais par Geraldine Chognard.

Stewart Brand, *The Whole Earth Catalog*, 1968

Futurs communs, schéma d'orientation coopératif, 2021 : <https://www.lafriche.org/magazine/futurs-communs/>

Plus de références seront fournies ultérieurement.

Manipuler des images et des textes : mise en forme du rapport de diplôme

Options

Art et design

Enseignant-e-s

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

Niveau

S5/S6 (par groupe)

Périodicité

Option art : SEMAINE A / Lundi de 14 h à 17 h

Option design : SEMAINE A / Lundi de 9 h à 13 h

Localisation

Amphithéâtre première séance / ensuite base édition par groupe

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 manières pour réaliser le *Rapport de diplôme*.

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

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

Des exercices progressifs seront proposés.

Méthode

- Une séance 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

Matériels demandés

Ordinateur personnel si possible

Dans l'atelier — suivi et préparation au DNA

Option

Art

Professeur-e-s

Professeur-e-s coordination année 3 : Cécile Marie-Castanet et Frederic Pradeau (Coordination Vendredi après-midi semaine B) Professeur-e-s référent-e-s, renfort coordination année 3 : Stéphanie Cherpin, Anna Dezeuze, Sylvie Fajfrowska, Luc Jeand'heur, Nina Leger, Eric Pasquiou, Karine Rougier (selon périodicité ci-dessous)

Niveau

S5/S6

Périodicité

Dans l'atelier (suivi du projet personnel et préparation au DNA) : un suivi collectif par petit groupe de 5 à 8 étudiants tous les 15 jours, en semaine A ou B (avec le/la professeur-e référent-e),

6 rendez-vous semestre 5.

3 rendez-vous au semestre 6,

Cécile Marie-Castanet : vendredi après-midi semaine B

Stéphanie Cherpin : vendredi après-midi semaine B

Anna Dezeuze : vendredi après-midi semaine B

Frederic Pradeau : vendredi après-midi semaine B

Sylvie Fajfrowska : jeudi matin semaine A

Luc Jeand'heur : lundi matin semaine A

Nina Leger : mercredi matin semaine B

Eric Pasquiou : jeudi matin Semaine A

Karine Rougier : mercredi après-midi semaine B

Groupes d'étudiants par référents.

Localisation

Lieu choisi par le/la professeur-e référent-e

Objectifs

Participer à un suivi régulier des productions, en vue du diplôme. Développer une méthode de travail basée sur une production régulière.

Échanger collectivement autour d'axes de recherche partagées aux différents membres du groupe (accrochage, références, etc). Inventer des formats individuels ou collectifs de travail dans ou hors les murs.

Contenu

Ce suivi et format intermédiaire en petit groupe de 5 à 8 étudiants, avec un professeur référent est un accompagnement ressource pour traverser et nourrir vos parcours dans l'école, et instaurer des échanges réguliers avec une équipe élargie.

Le travail dans l'atelier, la régularité d'une pratique et de son observation, les échanges collectifs qui la déplace et la nourrissent sont autant de méthodes de travail essentielles à la construction et l'évolution de vos productions et projets artistiques.

Ces rendez-vous collectifs, organisés autour d'un-e professeur-e référent-e, doivent permettre de faire régulièrement le point sur l'avancée du travail. D'une séance à l'autre, des évolutions formelles et de nouvelles réflexions sont attendues de chaque étudiant-e. Elles seront discutées et accompagnées collectivement au sein du groupe de travail.

Ce format collectif de suivi ne se substitue ni aux travaux développés dans les CPI, ni à la prise de rendez-vous individuels avec d'autres enseignant-e-s de l'école qu'il convient d'organiser

à votre guise. Chaque professeur·e référent·e veillera à encourager les échanges au-delà de l'équipe de suivi.

Méthode

Le suivi par petit groupe, auquel s'ajoute des temps de coordination

Évaluation

Présence et engagement dans les groupes avec vos référents,, et participation aux temps de coordination afin d'organiser rencontre des groupes, et propositions de travail avec différents formats collectifs.

Références

Des références seront données à chaque étudiant·e-s en relation avec le travail présenté.

BOOKMAKER — dossier artistique

Options

Art et design

Enseignant·e-s

Justine Batteux, Éric Pasquiou, Frédéric Pradeau, Olivier Sola, Wendy Vachal

En soutien : Émile Mold pour les rendus 3D

Niveau

S3, S4 (S4 sur rdv)

Périodicité

Semestre 3 : 10, 24 octobre 2022

Deux présentations/cours lors des deux premières séances.

La troisième séance sera consacrée à la formation aux logiciels de mise en page.

La quatrième aux prises de vue photographiques.

Rendez-vous individuels sur demande au S4/Impression du dossier artistique obligatoire.

Localisation

Amphithéâtre, ateliers B3-B5 et autres lieux appropriés

Objectifs

En année 2, certains des enseignements suivis pour mener à bien le *Journal de bord* en première année, se poursuivent. *Bookmaker* permettra aux étudiant·e-s d'accompagner leurs productions, de faire travailler pour soi des références visuelles, de mettre au point des attendus graphiques, typographiques et « stratégiques » afin de réaliser son portfolio / dossier artistique. Textes de présentation du travail et notices d'œuvres, donnant des clefs de lecture, seront convoqués, soulignant l'importance d'une démarche affirmant un positionnement artistique clairement énoncé. *Bookmaker* sera l'occasion d'appréhender des méthodes et des exemples pertinents afin de communiquer et partager de façon plus optimale son travail, que l'on soit apprenti·e artiste ou apprenti·e designer.

Contenu

Bookmaker fera l'objet de deux présentations/cours dont les contenus plastiques, graphiques, typographiques et surtout stratégiques (À qui s'adresse-t-on ? Quoi mettre dans son dossier ? De quelle manière ? Etc.) permettront le démarrage du travail personnel autour de l'édition d'un dossier artistique. La troisième séance sera consacrée à la formation aux logiciels de mise en page et à la réalisation d'une maquette du dossier. Une quatrième séance sera l'occasion de travailler les images : de la prise de vue jusqu'aux éventuelles retouches finales en passant par une formation au développement RAW. La maquette du dossier artistique sera mise au point en vue d'une courte édition numérique (12 à 24 pages). Elle sera finalisée en PDF en fin de semestre. Des rendez-vous individuels (sur demande) seront proposés au semestre 4 pour développer davantage le dossier. Cette dernière phase aboutira à l'impression du dossier complété.

NB : L'impression obligatoire du dossier artistique devra être envisagée au semestre 4 comme une démarche individuelle et volontaire.

Méthode

Cours, présentations, échanges collectifs et individuels. Formations ponctuelles (certaines obligatoires, d'autres sur rendez-vous) aux logiciels nécessaires à la mise en page, aux images et aux projets 3D (*InDesign CC*, *Photoshop CC* et *Camera Raw*, logiciels 3D...). Formation photo : studio et développement RAW.

Évaluation

Crédits conditionnés aux différents rendus :

- Ébauche avancée du dossier en PDF (entre 12 et 24 pages) au S3
- Dossier artistique retravaillé et imprimé au second semestre (S4)

Références

Portfolios et dossier d'artistes

Tuttle, Richard. *Two pinwheels: Works 1964-1985*. The Fruitmarket Gallery, Edinburgh, & Coracle Press, London, 1985

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

Références non exhaustives

Moyens techniques et matériels demandés

Comme pour le *Journal de bord*, l'atelier édition B3-B5 (anciennement infographie) est à la disposition des étudiant-e-s pour travailler les mises en pages du dossier. 8 postes équipés de la suite *Adobe* sont en accès libre dans la salle B5 de l'atelier. L'impression (obligatoire) à un exemplaire au S4 du dossier d'artiste est gratuite.

Prépresse 2 module professionnalisant

Enseignant-e-s

Justine Batteux, Laurent Chirié, Éric Pasquiou, Olivier Sola

Niveau

S3

Périodicité

21 novembre 2022, 5 décembre 2022 de 9h à 12h

Localisation

Salle de cours du LoAD

Objectifs

Poursuivre les enseignement techniques et pratiques du *Parcours de l'écrit* autour des enjeux du dossier artistique. Apprendre à maîtriser la mise en page d'un PDF comprenant la démarche artistique et des productions personnelles qu'elles soient orientées art ou design afin d'atteindre, de « toucher » le milieu professionnel. Réalisation d'un portfolio / dossier artistique au format PDF respectant certaines contraintes (poids du fichier, nombre de pages, etc.).

Contenu

La première séance permettra de développer la bonne maîtrise des logiciels et de réaliser une mise en page contrainte du portfolio / dossier artistique.

La seconde session permettra de s'initier aux prises de vues photo et au développement numérique des fichiers RAW.

Méthode

S2 : À la suite des deux séances *Bookmaker / dossier artistique*, les techniques et les outils nécessaires à la réalisation de mises en page seront mis à contribution sous forme d'exemples et de formation vidéo en temps réel : démonstration des logiciels de mise en page, exemple de prises de vues, développement d'un fichier RAW par vidéoprojection, etc.

S3 : Continuation du portfolio au format PDF, éventuellement imprimé (sur RDV).

Évaluation

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

Rendu du portfolio / dossier artistique au format PDF

Références

(liste non exhaustive)

<http://www.documentsdartistes.org>

Tuttle Richard. *Δ's, works 1964-1985*, Coracle Press & Richard Tuttle, 1985

Moyens techniques et matériels demandés

Les portfolios / dossiers artistiques peuvent être réalisés avec les moyens des étudiant-e-s équipé-e-s (ordinateurs, suite de logiciels). Dans le cas contraire, l'atelier édition (B5) comporte huit postes de travail en accès libre.

Écosystèmes professionnels module professionnalisant

Enseignant·e·s intervenant·e·s
Annoncé ultérieurement

Options
Art et design

Niveau
S3/S5

Périodicité
Annoncée ultérieurement

Localisation
À définir

Objectifs
Selon le niveau et l'option, comprendre et cerner les enjeux et réalités de la gestion de son activité professionnelle (art, design) pour devenir autonome.

Contenu
Présentation de différents aspects des réalités professionnelles :

- régime social de l'artiste-auteur·rice/designer ;
- fiscalité de l'artiste-auteur·rice/designer ;
- droit de la propriété intellectuelle sur les œuvres ;
- pluriactivité ;
- environnement institutionnel public et privé ;
- associations et syndicats.

Méthode
Présentation faite par des intervenant·e·s spécialisé·e·s suivie par un temps de discussion.

Évaluation
Contrôle continu, présence et participation active.

Références
Données en cours selon les intervenant·e·s.
Les sites ressources de :
CAAP
Alliance française des designers
CNAP
URSSAF
CIPAC

CPI : Sculpture, installation

Option
Art

Enseignant·e·s
Christophe Berdaguer, Stéphanie Cherpin, Lisa Duroux, Lise Guéhenneux, Jean-Claude Ruggirello, Elias Kurdy

Niveau
S3/S4, S5/S6

Périodicité
SEMAINE A / Mardi, mercredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
SEMAINE B / Mardi, mercredi
Année 2 : mercredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Année 3 : mardi et mercredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Localisation
Ateliers C3, C4, C6

Objectifs
Le CPI *Sculpture, installation* est un lieu de travail et de réflexion sur la production sculpturale contemporaine en lien avec d'autres formes de créations (design, son, vidéo, performance, etc.). Nous aborderons à la fois des questions liées à l'espace, à la monstration et à la production afin d'ouvrir la sculpture de manière élargie. 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·rices des 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. Le CPI sera ponctué de cours liés aux axes de travail que nous proposerons aux étudiant·e·s et sera parallèlement enrichi par des paroles d'artistes (écrits et interviews).
Des temps d'accrochage seront organisés chaque semaine pour que les étudiant·e·s déploient le travail et se confrontent à la réalité de l'espace. Ces temps d'accrochage seront également le lieu de discussion sur les axes de recherches et l'actualité de l'art.

Méthode
Échanger collectivement autour des travaux, travailler à la mise en espace dedans et hors atelier. Notre pédagogie se fonde sur la conversation autour d'une proposition artistique, mais aussi sous forme de cours, de conférences et de visites d'expositions. 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 décisif qui permettra d'apprécier l'évolution d'une démarche, tout en permettant de rendre visibles et lisibles les travaux.

Références
Construction d'un corpus de ressources : écrits et paroles d'artistes.

CPI : Photographie, une fabrique des images

Option

Art

Enseignant·e·s

Max Armengaud, Lia Giraud, Éric Pasquiou et professeur·e·s invité·e·s ponctuellement.

Enseignant·e·s associé·e·s : Hélène Biesse, Olivier Sola.

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE A / Lundi et mardi

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

Année 3 : Lundi et mardi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Localisation

Atelier D3 (suivi de projet), salle 2 (cours du lundi matin), bases techniques photo

Objectifs

- Initier chez chaque étudiant·e l'envie de développer une réflexion et une pratique singulière en utilisant les outils de production de l'image photographique.
- Accompagner de façon méthodique le cheminement de l'étudiant·e vers l'élaboration d'une démarche personnelle, d'un langage esthétique qui lui soit propre.
- Élargir le champ de ses connaissances historiques, théoriques, techniques en les considérant comme éléments dynamiques de sa recherche plastique.
- Acquérir des savoir-faire techniques par la pratique et l'expérimentation de l'image photographique argentique et numérique, de ses supports de diffusion et de ses lieux de monstration.

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, le cours de culture et d'analyse de l'image du lundi matin propose une lecture historique de différents « gestes photographiques » liés à des enjeux de représentation et d'écritures, complétée par des modules thématiques adaptés aux champs de recherche des étudiant·e·s (matérialités photographiques, nouveaux espaces de l'image, photographie africaine, photographie *queer*, l'accrochage photographique, images recyclées, image fixe & image mobile, image & performance, image fixe & musique, etc.) Des rendez-vous collectifs de « suivi du projet personnel » sont articulés à un programme de cours pratiques et techniques obligatoires, associant les enseignant·e·s de la base photographie. L'enseignement est ponctuellement complété par des temps forts hors les murs (accrochages, visites, conférences) organisés avec les structures partenaires (Centre Photographique Marseille, Conservatoire Pierre Barbizet). Nous aiderons ainsi les étudiant·e·s à identifier un positionnement photographique qui leur soit 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 les professeur·e·s le lundi matin et un atelier technique donné par un·e enseignant·e associé·e le lundi après-midi ou mardi matin.
- Des rendez-vous collectifs de suivi des projets personnels le lundi (année 2) et le mardi (année 3) par groupes de travail composés chaque début de semestre.
- Des rencontres avec des intervenant·e·s, des visites d'expositions et des partenariats (Centre Photographique Marseille, Conservatoire Pierre Barbizet) sont ponctuellement associés aux enseignements.

Évaluation

Contrôle continu établi sur deux critères :

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

Un bilan semestriel collégial prend en considération l'auto-évaluation de chaque étudiant·e.

Références

Quelques ouvrages clés :

- Agemben Giorgio, *Qu'est-ce qu'un dispositif ?*, Ed. Rivages, 2014
- ARTPRESS 2, *La photographie, pratiques contemporaines*, hors-série n°52, nov. 2019
- ARTPRESS 2, *La photographie, un art en transition*, trimestriel n°34, août/sept./oct. 2014
- Bailly Jean-Christophe, *Une éclosion continue. Temps et photographie*, Ed. Seuil, 2022
- Barthes Roland, *La chambre claire*, Les cahiers du cinéma, Ed. Gallimard/Le Seuil, 1980
- Benjamin Walter et al., *Du bon usage de la photographie*, Ed. Nathan, collection Photo Poche n°27, 1997
- Benjamin Walter, *L'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique*, Ed. Allia, 2010
- Cheroux Clément, Ziebinska-Lewandowska Karolina, *Qu'est-ce que la photographie ?*, Ed. C.Pompidou/ Xavier Barral, 2015
- Fontcuberta Joan, *Manifeste pour une post-photographie*, Ed. Actes Sud, 2022
- Frizot Michel, *Nouvelle histoire de la photographie*, Bordas et Adam Biro, 1994
- Gunthert André, *L'image partagée. La photographie numérique*, Ed. Textuel, 2015
- Lenot Marc, *Jouer contre les appareils*, Ed. Photosynthèses, collection argentique, 2017
- Poivert Michel, *La photographie contemporaine*, Ed. Flammarion, 2018.

Formations techniques et partenariats

Liste des enseignements pratiques et techniques associés :

- Utiliser l'appareil photographique en mode manuel (Hélène Biesse, Olivier Sola)
- La prise de vue en lumière naturelle (Hélène Biesse)
- La prise de vue en lumière artificielle (studio et extérieur) (Olivier Sola)
- Le développement argentique noir et blanc (Hélène Biesse)
- Le développement et le post-traitement de l'image numérique (Olivier Sola)
- Le tirage argentique noir et blanc (Hélène Biesse)
- Le tirage photographique jet d'encre (Olivier Sola)
- La numérisation 2D (négatifs) et 3D (photogrammétrie) (Olivier Sola)

Partenariats 2022-2023

« Interstice » : Partenariat avec le Centre Photographique Marseille – exposition accompagnée par un-e professionnel-le du monde de la photographie invité-e.

« Image Fixe & musique » : Partenariat avec la formation « Musique à l'image » du Conservatoire Pierre Barbizet (INSEAMM).

CPI : Pictura Canal historique**Option**

Art

Enseignant-e-s

Sylvie Fajfrowska, Alain Rivière, Luisa Artila Camacho

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE A / Mardi et mercredi

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

Année 3 : Mardi et mercredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Localisation

Salle 2, laboratoire peinture, ateliers E1, E2, D4, E8

Objectifs

- Suivre et accompagner les étudiants engagés dans des pratiques et des réflexions liées à la peinture.
- Développer une compréhension globale du médium : technique, conceptuelle, sensible.
- Proposer un apprentissage des différents outils et matériaux qui constituent les fondations de la peinture.
- Acquérir un langage pictural et ses assises historiques et critiques.

Nous souhaitons voir progresser les étudiants dans la conception de leurs projets et dans la maîtrise des éléments qu'ils mettent en œuvre pour y parvenir.

Contenu

1. Mardi matin : une séance en salle de cours réunit tout le CPI autour d'une proposition avec projection.
2. Mardi après-midi : rendez-vous en atelier, suivi individuel.
3. Mercredi : suite des rendez-vous individuels et sessions de travail en petits groupes au labo.

Les étudiants reçoivent avant chaque semaine A une fiche d'inscription en ligne pour les rendez-vous et les séances pratiques.

Méthode

Un accent particulier est mis sur le lien essentiel entre les objectifs artistiques et les questions pratiques, techniques. L'enseignement de *Pictura canal historique* vise un équilibre entre questionnements théoriques, conversations d'atelier, commentaires de l'actualité de l'art et évolution du travail personnel.

Deux artistes (peintres) seront invités sur deux et trois jours au second semestre pour une conférence et une rencontre avec les étudiants.

Le CPI organisera collectivement, à la fin de chaque semestre, une exposition de travaux choisis dans la production des étudiants.

Évaluation

L'évaluation de chaque étudiant se fera sur la base de son travail, de sa participation aux différentes activités du CPI et des rendez-vous individuels sollicités auprès des enseignants.

Deux rendez-vous minimums par semestre sont exigés pour l'obtention des crédits du CPI.

Références

Faire avec ses mains ce que l'on voit – Auguste Rodin

Éloge de la main – Henri Focillon

Toucher la peinture comme la peinture vous touche –

Eugène Leroy – Ed. l'atelier contemporain

Mesdames et messieurs-Conférences 1982-2010 – Thomas Huber

On n'y voit rien – Daniel Arasse

CPI : Intermèdes

Option

Art

Enseignant·e·s

Marion Balac, Pierre-Laurent Cassière, Sylvain Deleneuveille, Julien Maire accompagné·e·s de Denise Deutch, Vincent Pajot, Anthony Pillette et Patrick Sommier.

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE A / Mercredi et Jeudi

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

Année 3 : Mercredi et jeudi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Localisation

LoAD, ateliers B2, D2

Objectifs

- Acquérir un ensemble de références et d'outils conceptuels permettant une approche esthétique critique des pratiques artistiques audiovisuelles et/ou numériques
- Contourner et réagencer les techniques et formats normés de l'audiovisuel
- Explorer les limites des machines
- Concevoir des œuvres en lien avec des questions médiatiques, qu'elles soient de l'ordre de l'objet (sculpture), de l'image fixe (dessin, peinture, photo...), en mouvement (vidéo, art cinématique, 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 socio-médiatique
- Questionner les formes archaïques du spectacle et de l'information depuis un point de vue contemporain

Contenu

- Pour l'année 2022-2023, le thème général «Mémoires : empreinte, écriture et enregistrement» permettra d'articuler différentes problématiques.
- Les sessions techniques toucheront à un large panel d'outils dans des champs divers : captation, enregistrement et montage audiovisuels (vidéo, électroacoustique, audionumérique...), mécanique, électricité et électronique, initiation à la modélisation et impression 3D, communication et transferts, initiation à la programmation informatique, écrans et techniques d'affichage, etc.
- Les cours thématiques du mercredi après-midi aborderont des sujets comme (sous réserve de modifications):
 - › La lettre et la machine : Digitalisation du langage et histoire de l'image imprimée
 - › De Pythagore à Edison : Histoire de l'acoustique et de l'inscription sonore mécanique
 - › De la caverne de Platon aux frères Lumière : Histoire de l'enregistrement d'images animées 1
 - › Du VHS au MP4 : Histoire de l'enregistrement d'images animées 2
 - › Synchronisation son/image : L'avènement du cinéma parlant
 - › Musique concrète : L'enregistreur comme instrument de composition

- > Les instruments de captation et leurs détournements
- > Field recording et écologie acoustique
- > L'œuvre d'art à l'époque de l'imprimante 3D
- > Synthèse additive et lumière enregistrée
- > Au croisement de la défense, de la science et de la Beat Generation: Histoire de l'Internet
- > Conservation et restauration de l'art vidéo

Méthode

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

Les deux jours sont séparés en une demi-journée de cours thématique et trois demi-journées techniques dans les bases (vidéo, art numérique et audio) et du suivi de projet individuel. Les initiations techniques proposent d'aborder en une demi-journée chaque notion et outil spécifique. Des rendez-vous individuels permettent le suivi de projet et de production, en bases techniques au cours de la production.

Le cours thématique s'articule autour d'une problématique. 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, du cinéma, littérature, musicologie, théorie de l'information... La présence de tou-te-s les étudiant·e-s est obligatoire.

Évaluation

L'évaluation de chaque étudiant·e se fera de manière continue et se basera sur les critères suivants : assiduité (initiations techniques et cours thématiques), engagement et qualité de la réalisation semestrielle (qui devra être accompagnée d'une documentation et d'un texte analytique). La régularité dans les échanges avec l'équipe enseignante est primordiale.

Références

- Bergson, Henri. *La Pensée et le Mouvant*. Félix Alcan, 1934.
- Bras, Nicolas et SAGET, Frédéric. *Captures d'écran. Quand le cinéma affronte les flux numériques*. Yellow Now, 2022.
- Bridle James. *New Dark Age, Verso* (Un nouvel âge des ténèbres, Allia, trad. fr), 2018.
- Crary, Jonathan. *Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the 19th Century*. The MIT Press, 1992.
- Crawford Kate. *Atlas of AI*, Yale University Press, 2021.
- Daston, Lorraine, et Peter GALISON. *Objectivité*. Presses du Réel, 2012.
- Evans, Claire L. *Broad Band: The Untold Story of the Women Who Made the Internet*. Portfolio/Penguin, 2018.
- Foucault, Michel. *Les Mots et les choses. Une Archéologie des Sciences humaines*. Gallimard, 1966.
- Gleizes, Delphine, et Denis Reynaud (dir.). *Machines à Voir: Pour une histoire du regard instrumenté*. Presses Universitaires de Lyon, 2017.
- Habermas, Jürgen. *La Science et la Technique comme « Idéologie »*. Gallimard, 1990.
- Kittler, Friedrich. *Gramophone, Film, Typewriter*. Brinkmann & Bose, 1986.
- Mcluhan, Marshall. *Understanding Media: The Extension of Man*. McGraw-Hill Book Company, 1964.
- Quignard, Pascal. *La Haine de la Musique*. Gallimard, 1997.
- Roussel, Raymond. *La Vue*. Alphonse Lemerre éditeur, 1904.
- Simondon, Gilbert. *Du Mode d'Existence des Objets techniques*. Aubier, 1958.

Sterne, Jonathan. *MP3: Économie politique de la compression*. Philharmonie de Paris, 2018.

Steyerl, Hito. *Formations en mouvements*. Éditions du Centre Pompidou, Spector Books, 2021.

Szendy, Peter. *Écoute, Une Histoire de nos Oreilles*. Éditions de Minuit, 2001.

Zielinski, Siegfried. *Variations on Media Thinking*. University of Minnesota Press, 2019.

CPI : Raconter des histoires

Option

Art

Enseignant·e·s

Luc Jeand'heur, Nina Leger, Denis Prisset, Karine Rougier

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Localisation

Salle 2

Objectifs

Apprendre à raconter des histoires courtes, des petites histoires, des sagas, des rapsodies, des histoires qu'on n'arrive pas à dire avec des mots, des histoires vraies, des histoires drôles, des histoires fausses, des histoires qui nous apprennent des choses, des *gossips*, les histoires des autres, des histoires qu'on se raconte dans sa tête, des histoires incroyables, des histoires très banales, des histoires qu'on aime entendre, des histoires en mots, en dessin ou en images, des histoires qu'on a vécues, etc.

Contenu

Calendrier prévisionnel du premier semestre :

1. Qu'est-ce qu'une histoire ? Quelques définitions personnelles
2. La création du monde : *Les Métamorphoses et autres récits des origines*
3. Collecter des données pour raconter
4. Petite forme : des miniatures indiennes aux nouvelles de Raymond Carver
5. Ed Ruscha et compagnie : raconter en séquence
6. Le conte contemporain
7. Histoires vraies et histoires fausses
8. Dire ce qui sera : divination, projection, planification

Méthode

9 h – 10 h : des histoires à la machine à café. Pratiquer le récit et l'écoute.

10 h – 12 h 30 : temps de cours

14 h – 18 h : au travail ! Mise en pratique autour des éléments vus le matin et/ou suivi du projet semestriel

Évaluation

Premier semestre : chaque étudiant·e travaille à une histoire dans un médium au choix parmi :

- > une histoire écrite
- > une histoire projetée
- > une histoire déployée dans l'espace (avec plusieurs objets)
- > une histoire en une seule image

Deuxième semestre : on resserre le nombre de projets en retenant une proposition par médium et le travail devient collectif. Restitution à la fin de l'année.

La participation active aux séances et aux échanges d'histoires est prise en compte dans l'évaluation.

Moyens techniques et matériels demandés

Jauge : 30 inscrit·e·s maximum

CPI : Arachnae

Options

Art et design

Enseignant·e·s

Anna Dezeuze, Chourouk Hriech, Luc Jeand'heur, Frédéric Pradeau, Karine Rougier, Katharina Schmidt

Niveau

Option art : S3/S4, S5/S6

Option design : S3/S4

Périodicité

SEMAINE B / Mercredi et jeudi

Année 2 art : Mercredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Année 3 art : Mercredi et jeudi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Année 2 design : Jeudi de 14 h à 18 h

Localisation

Atelier E2, salle 1, hors de l'École

Objectifs

- Explorer la ligne et ses possibilités
- Se familiariser avec les enjeux du dessin dans la création actuelle
- Réfléchir aux liens entre nos gestes et leurs contextes

Contenu

Ce CPI se propose de tisser des liens et des constellations entre différentes pratiques. À la manière de Tim Ingold, nous souhaitons élargir la définition du dessin pour suivre les lignes et les gestes, au-delà de la page, dans notre environnement et notre quotidien. La ligne est le lieu de tous les possibles – de l'échafaudage à la chimère, de l'invention technique à la poésie. La ligne peut tracer les cheminements de la pensée, aussi bien que les déplacements des corps dans l'espace. Le dessin donne forme à une approche sensorielle et vivante du monde ; c'est un espace de respiration, dans lequel s'étire le regard aussi bien que le corps.

Méthode

Sessions collectives de travail théorique et pratique, visites d'expositions, invités...

Évaluation

Contrôle continu sur la base de l'assiduité et de la participation.

Références

Buci-Glucksmann, Christine. *Philosophie de l'ornement* (Paris, 2008)

Burkhalter, Sarah & Laurence Schmidlin (dirs). *Spacescapes : Dance & Drawing since 1962* (Dijon et Zurich, 2017)

Cahn, Miriam. *Writing in Rage* (Ostfildern, 2019)

Carrington, Leonora. *Le Lait des rêves* (Paris, 2018)

Carrouges, Michel. *Les Machines célibataires* (Paris, 1976)

Fillipetti, Sandrine (dir.). *Le Goût du dessin* (Paris, 2020)

Nancy, Jean-Luc. *Le Plaisir au dessin* (Paris, 2007)

Ingold, Tim. *Une Brève histoire des lignes* (2007) (Bruxelles, 2011)

Sillman, Amy. *Faux Pas : écrits et dessins* (Paris, 2022)

Coordination — dess(e)iner le projet

Option

Design

Enseignant

Frédéric Frédout

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE A / Vendredi

Année 2 de 15 h 30 à 17 h

Année 3 de 9 h à 10 h 30

Localisation

Salle 2, ateliers espaces extérieurs parfois, salle d'exposition sur demande dans le cadre des préparations 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 créateurs, pour l'épanouissement de leurs projets, pour une communication efficace et forte de convictions...

« Passionnément design !!! ». DESSINER!!!

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 amis et ses références
- le dessin technique dans tout ça, pourquoi et comment?
- prototyper, une étape vers le réel...

Méthode

Et si on tentait de se passer de parole... DESS(E)INER tout le temps... Autour de la table, dans l'atelier, autour des projets, autour des questions de design, autour de l'actualité, dans les expositions, dans la ville, le monde?

Évaluation

Présence régulière, engagement de l'étudiant, carnet de bord

Références

Les mémoires de DNA des années précédentes – les accrochages d'anciens diplômes – Le Corpus Design – l'actualité...

Module professionnalisation – Avant le marché

Option

Design

Enseignant

Frédéric Frédout

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE A / Vendredi de 13 h à 15 h

Localisation

Atelier D3, salle 2

Objectifs

Permettre à chaque étudiant de repérer, de nommer ce qu'il sait faire et ce qu'il apprend dans le cadre de l'École. Afin de le maîtriser, de l'assumer, de le mettre en valeur dans le cadre de sa future inclusion dans le monde professionnel.

Permettre à chaque étudiant de mettre son apprentissage, son acquisition de savoir, ses savoirs en perspective du monde extérieur.

Contenu

Tenter de répondre aux questions suivantes :

- Qu'est-ce qu'un designer?
- Quels sont les compétences requises?
- Quelles sont des savoir-faire basiques?
- Quelles sont les méthodologies à mettre en œuvre?

Ainsi : lister, repérer, jalonner, marquer un territoire pour les futurs designers professionnels. Et mettre en œuvres des stratégies pour atteindre ses objectifs dans notre École ou en parallèle.

Méthode

L'approche se fait à l'aide des outils de *knowledge management*, gestion des connaissances pour déterminer les savoir-faire culturels, techniques, conceptuels, procédurales, tacites, acquis... Des séances en intelligence collective peuvent servir à multiplier les échanges, les pistes et à redynamiser les parcours collectifs et individuels. Ce sera l'occasion de traiter un sujet tout en apprenant une autre méthode de fonctionnement collaboratif.

Évaluation

L'étudiant doit :

- Être en cours - Contrôle continu des présences. Un suivi régulier des séances est nécessaire pour acquérir la globalité de la démarche.
- Interagir - Questionner, intervenir, analyser, critiquer, donner ses propres exemples pour enrichir les thématiques abordées.
- Construire sa cartographie personnelle de savoir acquis rendu sous forme d'un document écrit et/ou graphique.

Références

La vie solide : la charpente comme éthique du faire – Arthur Lochmann, éditions payot, 2019

Moyens techniques et matériels demandés

- Grand tableau ou mur
- Rouleau de papier kraft, scotch, marqueurs de différentes couleurs, Post it

Digital design

Option

Design

Enseignant

Jérôme Duval

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE A

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

Année 3 : Mercredi et jeudi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Localisation

LoAD

Objectifs

Le *Digital Design* est un champ du design qui définit l'usage des outils de production numériques pour concevoir des espaces 2D/3D, des objets (virtuels) ou des expériences plastiques à destination d'un public.

Contenu

Le *Digital Design* recense à la fois des pratiques, des productions, mais également des métiers qui mettent parfois en jeux des pratiques exclusives. Il concerne principalement les productions diffusées via des interfaces numériques : qu'il s'agisse d'écrans (de la sphère publique et privée), de projections, de contenus pour smartphones et tablettes.

Ce cours effectue un tour d'horizon de toutes ces pratiques.

Méthode

Le cours s'articule en deux semestres. Le premier semestre consiste à se familiariser avec ce champ du design digital, qui englobe différentes pratiques et savoir-faire et dont voici une liste non exhaustive. Elles seront abordées au cours de 6 modules distincts :

1. Le *motion design* (les vidéoclips, l'habillage, l'événementiel)
2. Le design interactif, ou *UI et UX design* (écrans et contenus interactifs)
3. Le *web design*
4. Le *mapping* (considéré parfois comme du design graphique digital)
5. La simulation 3D et 3D temps réel.
6. La réalité virtuelle, les mondes persistants et plus récemment les « métavers ».

Évaluation

La mise en application de ces modules et leur évaluation s'effectuera tout au long de l'année et s'illustrera dans vos projets tout au long du deuxième semestre.

CPI : Espaces[&]Publics

Option

Design, ouvert aux étudiantes et étudiants de l'option art.

Enseignants

Dominik Barbier, Frédéric Frédout, Ronan Kerdreux, Émile Mold

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE B / Mardi et mercredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Mercredi : *Scéno Muséo / Images espaces* avec Dominik Barbier, Ronan Kerdreux

Jeudi : mise en commun, revue de projets, accrochage collectif (*Journées condensateurs*), rencontres partenaires, visites en extérieurs avec Frédéric Frédout, Ronan Kerdreux, Dominik Barbier

Localisation

Ateliers C1/C2, LoAD, sorties urbaines en extérieur, Musée d'Histoire de Marseille, Mémorial de La Marseillaise, Mémorial des Déportations

NB : l'organisation, les rythmes, les intervenant-e-s et leurs articulations, les projets de l'atelier *Espaces[&]Publics* sont exposés dans les dessins de programmation joints à ce texte.

Objectifs

Terrain

Espaces[&]Publics considère 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. *Espaces[&]Publics* met en avant les questions articulées entre design et territoire (mots-clés : biorégion, filières, local, développement soutenable, enjeux socio-politiques).

Manifeste

L'enseignement est bien-sûr un partage mais pas seulement. Il s'agit de mettre à l'épreuve les a priori, les méthodes, les consignes... et développer des rencontres avec les étudiantes et les étudiants ce qui les aide aussi à clarifier leur propre point de vue. À ce titre au moins, c'est une construction partagée et pas une pyramide hiérarchisée. Par ailleurs, faire cours et dicter les conditions du résultat est moins ambitieux, et de beaucoup, que l'organisation de conditions de rencontres pour que chacun-e puisse s'épanouir, de manière créative comme professionnellement. Fréquenter l'atelier demande donc un véritable engagement, très loin d'une attitude scolaire et attentiste. Se tromper ou faire preuve de naïveté ne portent pas à conséquence, être en attente ou en « économie d'énergie » réduit tout espoir de projection professionnelle à néant.

Objectifs

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 chacune et chacun.

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 designers parmi les professions concernées par les espaces publics et en examiner les spécificités sur le plan des outils et de la nature des projets.

Scéno Muséo a pour objectifs complémentaires :

- Appréhender les enjeux de la muséographie et de la scénographie pour l'espace public ;
- 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 (rencontrer son public) dans un contexte professionnel.

Contenu

Espaces[&]Publics souhaite :

- Approfondir les relations fructueuses nouées lors de la participation des étudiant·e·s au concours Minimaousse 8.
- Participer à la Biennale Méditerranéenne des écoles d'art
- Développer un travail collaboratif entre étudiant·e·s d'années et d'autonomies différentes (complémentaires), dans le cadre de groupes de travail de l'année 5 à l'année 2.

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.

Méthode

Cours réguliers / apprentissages techniques / temps forts / *Journées condensateurs* / 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 souvent articulées autour de rencontres avec des intervenant·e·s et rythmées par les *Journées condensateurs*. Les *Journées condensateurs* sont au nombre de deux par semestre ; elles sont composées d'une matinée consacrée à une revue des projets en cours et l'après-midi d'un débat qui examine les directions thématiques identifiables au sein des travaux vus le matin. Cette seconde partie est donc une projection vers la phase projet comme vers le monde extérieur ; les journées font l'objet d'une invitation à des intervenant·e·s ou des partenaires extérieurs.

Autres formes de travail :

- sorties en ville, parcours urbains et rencontres professionnelles ;
- 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·rice·s et scénographes, et avec les conservateur·rice·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·rice·s, historien·ne·s et équipes techniques).

Évaluation

L'évaluation s'appuiera sur l'engagement des étudiantes et étudiants, leur énergie à se saisir des opportunités offertes par l'atelier et leur envie progressive d'autonomie dans la perspective du développement de projets.

Les critères d'évaluations sont :

- La qualité du suivi (présence au sein de l'atelier et dans les échanges avec les partenaires) ;
- 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* – Éditions Parenthèses, 1994

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

Koolhaas Rem, *New-York délire* – Éditions 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, Lecoeur Christelle, et al., *Habiter écologique, Cité de l'architecture & du patrimoine*, Actes Sud, 2009

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

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

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 – tome 2, Gallimard – 2021

Judith Bartolani: *Nos Funérailles*, Éditions Analogue - 2005

Da Vinci Resolve 17 – Manual

Léonard De Vinci: *Carnets*, Gallimard, quarto – 2019

Moyens techniques demandés

Assister à un match de foot au stade Vélodrome (prise de contact avec la notion de public, de sport, d'ambiance dans l'objectif du concours Mini Maousse 9)

- Exposition-synthèse-débat à la salle d'embarquement du Musée d'Histoire de Marseille (octobre/novembre)
- Participation au colloque Mini Maousse 9 (octobre 2022)
- Participation à la Nuit Européenne des Musées avec la réalisation de projets d'étudiants (mai 2022)
- Workshop et participation à la biennale de Tétouan et expéditions des planches Mini Maousse 8 (novembre 22)
- Participation au colloque "Art et design en territoire rural", Meisenthal (septembre 22)

CPI : Objet

Option

Design

Enseignant·e·s

Frédéric du Chayla, Jérôme Duval, Agnès Martel

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE A

Mardi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Mercredi de 9 h à 13 h

Localisation

Atelier C1/C2, LoAD

Objectifs

Le CPI propose un enseignement qui s'articule avec les ressources et savoir-faire présents dans la région pour manipuler, tester les modes de fabrication de l'objet, tisser un lien entre le sens, l'usage et la mise en forme. Expérimenter et analyser pour fabriquer de la pensée / être capable de mettre en forme ses idées.

Contenu

1. L'objet et sa matière: Apprentissage des matériaux, leurs forces/faiblesses/usages (dans quel contexte et pourquoi) et des techniques en regard des ressources et du territoire
2. Les ressources et le contexte - Réalité et utopie: la mise en forme des projets s'articule autour de plusieurs axes de recherche: énergie/transition, écologie/autonomie et faire ensemble.

Méthode

Questionner le sens de ce que l'on produit demande un apprentissage du regard, une analyse approfondie et un contact actif avec le monde qui nous entoure:

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

Évaluation

- Maîtrise des matériaux et de la mise en forme, maîtrise des pratiques techniques 2D/3D
- Engagement et cohérence du positionnement
- Pertinence et évolution des expérimentations
- Qualité des réalisations
- Assiduité

Références

Lectures et références sont convoquées lors de chaque projet.

Quelques incontournables:

- Deyan Studjic: B comme Bauhaus
- Bruno Munari: Design as Art (édition Anglaise)
- Tim Ingold: Faire, Anthropologie, Archéologie, art et architecture
- Jérôme Baschet: Basculements

Deuxième cycle, années 4/5

Performer les savoirs

Option

Art

Enseignantes

Rachele Borghi, Vanessa Brito

Niveau

S7/S8

Périodicité

SEMAINE B / Vendredi de 14 h 30 à 18 h

Localisation

Atelier D3

Objectifs

Dans ce cours, nous allons mobiliser des textes, vidéos, musiques, corps, papiers, couleurs, matières, mais aussi émotions, sensations, réflexions à travers la lecture, l'arpentage, la performance, le collage, l'apprentissage frontal, l'expérimentation collective, la géographie des corps. Nous allons montrer des exemples de diffusion du savoir scientifique au-delà du texte scientifique, devenu une injonction pour qu'un "produit" du travail intellectuel soit considéré "scientifique". Nous chercherons à créer un espace horizontal d'échange et de critique réflexive sur les pratiques et dynamiques expérimentées pour penser le rapport entre usages des outils artistiques et enseignement/apprentissage. Ce cours se propose donc de créer un espace de réflexion et d'élaboration qui tâchera de concilier théorie et pratique. Nous le pensons comme un espace de création qui permettra de croiser les regards disciplinaires à partir des épistémologies féministes. Les personnes étudiantes seront amenées à réfléchir à la diffusion du savoir comme enjeu politique, car souvent il reproduit les rapports de domination et nourrit l'injustice épistémique.

Contenu

Performance et savoirs font-ils bon ménage ? Est-il possible de contaminer les théories scientifiques et les pratiques des arts ? Comment les codes de la performance et de la lecture des textes peuvent-ils se combiner en dépassant la dichotomie théorie/pratique ? Et encore, quel est le rôle des émotions dans le processus d'apprentissage ? Est-il possible d'apprendre et de s'amuser en même temps ? Nous allons travailler sur des essais féministes et construire des performances à travers l'union des mots et des corps. Nous voulons visibiliser des pratiques alternatives à l'écriture de restitution du savoir scientifique et favoriser la circulation des savoirs féministes à travers la performance, conçue comme outil de transmission du savoir. Il s'agit d'un "exercice de contamination" des lieux et des personnes, de transmission des compétences, d'auto-formation, un espace horizontal qui cherche à "partager les savoirs sans fonder des nouveaux pouvoirs" (Primo Moroni). Il s'agit de croiser et mobiliser savoirs et outils de l'apprentissage créatif. Ce cours se veut une expérimentation de lecture incorporée, c'est-à-dire de mobilisation des corps et des émotions dans l'apprentissage et dans la restitution.

Méthode

Avec une adaptation de la méthode de l'arpentage, pensée pour lire et discuter collectivement des textes, nous allons lire collectivement des textes des auteur·rice·s féministes classiques et d'autres moins connues (bell hooks, Angela Davis, Patricia Hills Collins, Collette Guillame, Audre Lorde, Monique Wittig, Paul B. Preciado, Diana Torres, Virginie Despentes, Itziar Ziga, Maboula Soumahoro, Chandra Talpade Mohanty, Emma Goldman, Voltairine de Clayre et autres). Si, comme dit bell hooks, se faire comprendre est une question politique, nous allons demander aux personnes étudiantes de "traduire" ce savoir dans des dispositifs et formes créatives comme des BD, performances, readings, créations sonores et visuelles. Les textes seront distribués pendant le cours. Les participant·e·s pourront apporter des textes de leur choix qui viendront alimenter le corpus.

Évaluation

Organisation d'une scène ouverte/cabaret dans laquelle les personnes étudiantes seront impliquées dans la construction d'un dispositif de restitution performative des travaux réalisés pendant le semestre. En effet, tout au long du semestre les personnes étudiantes seront invitées à restituer les savoirs mobilisés en cours à travers des supports comme blogs, BD, portfolios photographiques, Tumblr, performances, vidéos, bandes sonores, actions dans l'espace public, installations plastiques, cartes sensibles, conférences performatives, projections parlées, etc.

Références

- Ahmed, Sara, « Les rabat-joie féministes (et autres sujets obstinés) », Cahiers du Genre, vol. 53, no. 2, 2012, pp. 77-98.
- Collectif, *Éducation populaire et féminisme. Récits d'un combat (trop) ordinaire. Analyses et stratégies pour l'égalité*, La Grenaille, 2016. www.la-trouvaillie.org
- Collectif, *Faire partie du monde. Réflexions écoféministes*, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 2017.
- Davis, Angela, *Femmes, race et classe*, Paris, Ed. des femmes, 2007.
- Falquet, Jules et Flores Espinola, Artemisia, *Épistémologies féministes décoloniales. Controverses et dialogues transatlantiques*, Les Cahiers du CEDREF, n. 23, 2019.
- Freire, Paulo, *Pédagogie de l'autonomie*, Toulouse, France, Erès, 2013.
- Haraway, Donna, « Savoir situés » (1988) in *Manifeste cyborg et autres essais*, Exils, 2007.
- hooks, bell, *Apprendre à transgresser*, éd. Syllepse, 2019.

Bouquet final

Options

Art et design

Enseignant-e-s

Enseignant-e-s de théorie

Niveau

S9

Périodicité

SEMAINES A et B / Lundi de 10 h à 12 h

Localisation

LoAD

Objectifs

Un-e enseignant-e, une séance, un thème, une façon de faire: ce cours partagé a pour but de donner aux étudiant-e-s de dernière année un aperçu des champs de spécialité des différent-e-s enseignant-e-s de l'École. Une espèce de *bouquet final* des enseignements. Les thèmes sont posés à l'avance, l'idée est d'anticiper, de venir avec ses questions, ses sources, ses affinités, etc.

Contenu

Programme prévisionnel (soumis à changements)

A1: Anna Dezeuze : *Les ruses de l'intelligence*

B1 : Nina Leger : *Faire de la science-fiction*

A2 : Frédérique Entrialgo : *Dites-le avec des fleurs*

B2 : Vanessa Brito : *Documents fictifs et histoires potentielles*

A3 : Pas de cours - Voyage à Venise

B3 : Rachele Borghi : *Performer les savoirs*

A4 : Pas de cours - Semaine de workshops

B4 : Simon Acensio : *Sur la performance*

A5 : Nicolas Feodoroff : *Passages de l'image*

B5 : Luc Jeand'heur : *Ça raconte*

A6 : Jean-Claude Ruggirello et Christophe Berdaguer :

Les ami-es de mes ami-es

B6 : Denis Prisset : *On bullshit, de l'art de dire des conneries*

SAS : Philippe Delahautemaison : *Tintin* (9 Janvier)

A1 : Marion Balac : *Faites par les autres* (30 Janvier)

Méthode

A priori, cours magistral, mais chaque enseignant-e peut proposer la forme qui convient le mieux à l'objet et aux objectifs de la séance.

Évaluation

Participation active aux sessions.

Les milieux associés

Options

Art et design

Enseignant-e-s

Professeur-e-s impliqué-e-s dans les binômes :

Marion Balac, Pierre-Laurent Cassière, Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo, Lia Giraud, Nina Leger, Jean-Baptiste Sauvage

Professeure impliquée dans l'atelier d'initiation à la recherche *Je déballe ma bibliothèque* et dans l'évaluation :

Cécile Marie-Castanet

Programmation artistique associée : Maxime Guitton

Organisation générale du séminaire : Lia Giraud

Niveau

S8/S9 (obligatoire), S7/S10 (optionnel)

Périodicité

Séminaire : 6 séances – SEMAINE A / Vendredi de 14 h à 18 h (cf. programme)

Programmation associée : 5 séances (cf. programme)

Atelier *Je déballe ma bibliothèque* : 1 séance à choisir parmi les trois proposées chaque semestre, mardi 9 h 30 – 12 h 30, semaines A et B (cf. programme)

Localisation

Beaux-Arts de Marseille (Luminy), Turbulences (Saint-Charles) et autres lieux marseillais.

Objectifs

- Initiation à la recherche : découvrir des champs de recherche et 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 : observer les formats de diffusion de la recherche artistique et universitaire, en apprenant à discerner et appuyer les spécificités d'une démarche artistique
- Recherche collective : comment élaborer, organiser, diffuser un projet à plusieurs.

Contenu

En partenariat entre les Beaux-Arts de Marseille (INSEAMM) et le LESA (AMU), ce séminaire mobilise des binômes de praticien-ne-s et théoricien-ne-s issu-e-s de l'école des Beaux-Arts et des secteurs artistiques (arts plastiques, cinéma, musique) de l'Université Aix-Marseille. Il comprend six rencontres annuelles, réparties équitablement entre les deux semestres.

Les « milieux associés » (G. Simondon) sont par essence des mi-lieux relationnels : des espaces-médiums. Ils constituent un point de départ, formel et thématique, permettant d'explorer dans les pratiques artistiques différents lieux de rencontre et de circulation entre le biologique, le technique et le social. Le premier volet du séminaire (2022-2023) portera plus particulièrement sur des processus de fabrication articulant biologique et technique (images vivantes, biomorphisme), sur des espaces de perceptions et de représentations (psychoacoustique, cartographie), sur des mobilités impliquant conjointement les corps, les objets, les images. Mettant en évidence l'hétérogénéité temporelle de ces « nouvelles écologies », une programmation artistique élaborée par Maxime Guitton (Beaux-Arts de Marseille) complète ce séminaire. L'atelier d'initiation à la recherche *Je déballe ma bibliothèque* prolonge chaque séance de séminaire (cf. cours correspondant)

Méthode

Chaque séance de séminaire est définie librement par un binôme d'enseignant·e·s, selon leurs propres territoires de recherche.

La programmation artistique, insérée entre deux séances du séminaire, tisse un fil rouge entre les propositions des binômes. L'atelier d'initiation à la recherche *Je déballe ma bibliothèque* permet aux étudiant·e·s d'approfondir un territoire de recherche et d'expérimenter des formes de diffusions propres à la recherche artistique.

Évaluation

Présence obligatoire aux six séances du séminaire et cinq séances de programmation associées.

Participation active à la séance *Je déballe ma bibliothèque* et au projet de recherche collectif proposé (cf. cours correspondant).

Références

Références mobilisées au fil de chaque séance.

Programme donné en début d'année.

Séminaire *Utopias/Dystopias*

Option

Design, ouvert aux étudiantes et étudiants de l'option art.

Enseignants

Ronan Kerdreux, Dennis Tredy

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B / Vendredi de 9 h à 12 h 30

Localisation

LoAD

Objectifs

Le séminaire *Utopias/Dystopias* est construit comme un dialogue entre les champs de la littérature et ceux de l'urbain. 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(s) 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, 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 chacune et chacun. Elle est souvent liée à des ambitions religieuses, politiques, syndicales. Paradoxalement, elle est très présente dans le monde de l'urbanisme et de l'architecture, sous des formes diverses, de la ville idéale à la ville maîtrisée (sous l'angle de la planification), de la ville générique qui guide la forme d'établissements nouveaux à la ville débarrassée (ou souhaitée comme telle) des défauts de la vie moderne.

Cette conversation a été entamée il y a cinq ans maintenant. Bien-sûr, les enseignements diffèrent chaque année pour approfondir telle approche ou telle époque. Cette année encore sera consacrée particulièrement à la période 1950 – 2020, période particulièrement féconde en textes et récits, âge d'or de la Science-Fiction et parallèlement, explosion des projets de villes nouvelles, notamment en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient.

Méthode

Exposés des étudiantes et des étudiants, sous forme d'un document vidéo sonore.

Interventions magistrales des professeurs illustrées de projections suivies de discussions.

Éléments annexes: seront abordées de manière complémentaires les questions de présentation professionnelle en anglais selon les critères sociaux-culturels nord-américains et, selon les demandes, les questions liées à l'exercice professionnel.

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 active et la participation aux débats;
 - les exposés vidéo, au sein desquels est examinée, en particulier, la capacité des étudiantes et étudiants à développer une pensée personnelle sur la question traitée;
 - la qualité de l'expression orale et écrite en anglais.

Références

Le séminaire tend à développer une vue générale à partir d'exemples précis, textes et villes; il est lui-même est une forme de bibliographie.

Ascher François, *Les nouveaux principes de l'urbanisme*, La Tour-d'Aigues: éd. de l'Aube, 2001.

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, Original edition: Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus, de optimo reipublicae statu, deque nova Insula Utopia*, Thierry Martens editor, Louvain, 1516. Recent editions: *Utopia*, Cambridge University Press, 2002.

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

Senior English**Option**

Art

Enseignant

Dennis Tredy

Niveau

S7/S8

Périodicité

SEMAINE A / Jeudi de 10 h à 12 h

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 étudiants à l'oral (compréhension / prise de parole).

Habituer les étudiants à parler en anglais devant un jury et devant un public.

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

Contenu/Méthode:

Les premières séances seront consacrées à des astuces et au lexique de base permettant aux étudiants de bien parler de leur travail devant un jury ou devant un public. La rédaction des CV et des lettres de motivation en anglais sera également traitée au début du semestre 7.

Puis, à chaque séance, deux à trois étudiants présenteront leur travail pendant une demi-heure (présentation *Powerpoint* ou autre à l'appui). Suite à chaque présentation, il y aura une discussion en anglais avec la participation de tout le groupe.

De plus, chaque séance commencera par une reprise de vocabulaire et la correction des fautes commises la séance précédente.

En semestre 8, les cours d'anglais deviendront des séminaires en anglais, traitant notamment les thèmes de la censure et l'adaptation filmique et artistique.

Évaluation

Les étudiants seront notés sur leur prestation lors de leur présentation en classe, sur leur participation en classe de manière générale, sur leur présence et sur les résultats d'un partiel écrit la fin de chaque semestre.

Chaque étudiant a le droit à 2 absences excusées par semestre.

Français Langue Etrangère

Options

Art et design

Enseignante

Alexandra Gadoni

Niveau

S7/S8

Périodicité

SEMAINES A et B / VENDREDI de 13 h à 14 h 30

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 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...)

Évaluation

À la fin de chaque semestre, une évaluation écrite ou orale (selon les thèmes abordés) se fera en classe ou à la maison (pour permettre d'approfondir ses recherches et sa réflexion sur le sujet donné). Ces évaluations porteront sur l'ensemble des points étudiés durant le semestre.

Pour le bon déroulement du programme, chaque étudiant·e doit assister régulièrement aux cours, participer en classe et s'impliquer en fournissant du travail personnel.

ATTENTION : au-delà de 3 absences (mêmes justifiées) sur un semestre, il sera impossible d'évaluer l'étudiant·e et donc d'attribuer les crédits pour le cours de langue.

Un rattrapage sera proposé uniquement aux étudiant·e·s assidu·e·s qui auraient échoué lors de l'évaluation semestrielle initiale. En cas de trop nombreuses absences et/ou de non présentation à l'examen, pas de rattrapage.

Français Langue Etrangère, rendez-vous mémoire

Options

Art et design

Enseignante

Alexandra Gadoni

Niveau

S7/S8, S9 (en priorité), S5/S6 (si besoin)

Périodicité

SEMAINES A et B / Lundi de 13 h à 15 h

Localisation

Atelier B6

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 (correction syntaxe, orthographe, grammaire...), ou une aide méthodologique pour la rédaction du mémoire en langue française.

Les étudiant·e·s francophones désirant un soutien pour l'écriture de leur mémoire ne sont pas prioritaires mais peuvent quand même demander des rendez-vous individuels si des créneaux sont disponibles.

Méthode

Les étudiant·e·s d'années 4 et 5 des deux options art et design peuvent solliciter des rendez-vous auprès de leur professeure pour des séances individuelles d'accompagnement à la rédaction en français ou à la relecture du mémoire.

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·rice·s de mémoire au cours des années 4 et 5. Le mémoire est présenté lors du DNSEP et correspond à 5 crédits de diplôme.

DETOX Une histoire revisitée du design

Option

Design

Enseignant·e·s

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B / Lundi

Semestre 7 : de 14 h à 18 h

Semestre 8 : de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Localisation

Salle 2

Objectifs

Connaître l'histoire du design, comprendre comment elle s'est écrite, sur quels partis-pris elle repose et être capable d'y contribuer.

Contenu

Le récit de l'histoire du design s'est jusqu'à aujourd'hui en grande partie élaboré sur les mythes et les héros d'un Mouvement Moderne triomphant et universaliste. Jusque dans ses contestations les plus virulentes, peu de choses se font, peu de choses se disent en dehors de son sillage. D'abord témoin ému et enthousiaste de la naissance d'une discipline dépositaire et actrice d'un projet politique et social d'une ampleur incomparable : offrir à tous les Hommes un cadre de vie confortable et abordable, il se radicalise par la suite pour faire face à ses propres contradictions. Ce récit est passionnant, indispensable et incontestable, mais pas indépassable. Chercher, identifier, amplifier, et relayer les autres voix qui se font entendre est une nécessité pour que le design trouve les mots de sa pratique actuelle et comprenne et affirme les enjeux de ses évolutions dans un contexte plus diversifié, pluriel et complexe.

Méthode

Ces changements et ces décalages à opérer dépendent aussi de la manière dont ce nouveau récit sera construit, ce qui nous amène à remettre en question le moment magistral, voire autoritaire du cours et à rejouer la relation entre pouvoir et savoir, en privilégiant l'expérience et la pratique comme instrument de la connaissance, expérience au sens que Cynthia Fleury lui donne aujourd'hui à la suite de John Dewey : « L'expérience, c'est ce qui nous protège de la fascination pour la certitude, du besoin maladif de certitude, c'est ce qui fait comprendre que connaissance, incertitude et faillibilité travaillent de concert, et l'obligation d'expérience, de vivre le savoir, de le ressentir, de l'expérimenter, de tenter de le reproduire, nous permet de consolider des étapes malgré un sol plus que mouvant. » (Cynthia Fleury, *Le soin est un humanisme*). En éclairant autrement l'histoire consacrée, en la complétant d'autres sources et pensées, en questionnant aussi bien ses fausses évidences que ses postulats établis, nous y grefferons d'autres récits en puisant dans des ressources élargies, d'un point de vue disciplinaire, géographique, culturel... Les séances prendront ainsi la forme d'ateliers de travail, d'écriture, de recherche et de réflexion où les étudiants sont invités à penser par eux-mêmes et avec les autres quels autres objets, quels autres personnages, quelles autres pratiques peuvent aujourd'hui s'inscrire dans l'histoire la théorie du design. S'il s'agit de la dépasser, il ne s'agit pas pour autant de

méconnaître l'histoire "officielle" du design. Ce prérequis est même indispensable pour pouvoir participer correctement à ces séances. En fonction des sujets choisis et des points de vue abordés, des temps courts seront consacrés à cet enseignement, sur la base de la bibliographie ci-dessous et d'un site web mis en place par les enseignants : www.histoiredudesign.net.

Évaluation

Chaque étudiant et étudiante sera évalué selon son cycle d'étude sur la base de sa participation, de la qualité de ses investigations et questionnements, ainsi que sur la rédaction d'articles et/ou de textes qui revisitent un moment, une notion, un mouvement, une personnalité de l'histoire du design.

Références

- Reyner Banham, *Théorie et design à l'ère industrielle*, HYG, 2009
- Brigitte Flamand (dir.), *Le design. Essai sur des théories et des pratiques*, Éditions du Regard, 2013
- Vilèm Flusser, *Petite philosophie du design*, Circé, 2002
- Hal Foster, *Design et crime*, Les prairies ordinaires, 2008 (2002)
- 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
- Claire Leymonerie, *Le temps des objets. Une histoire du design industriel en France (1945-1980)*, Cité du Design, 2016
- Victor Margolin, *World history of design, Prehistoric Times to World War I & World War I to world War II*, Bloomsbury Academic, 2015 et 2017 (2 volumes)
- 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
- 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
- Stéphane Vial, *Court traité du design*, PUF, 2010
- Stéphane Vial, *Le design, Que Sais-je?*, PUF, 2015

Atelier collectif mémoire

Option

Art

Enseignant·e·s

Christophe Berdaguer, Cécile Marie-Castanet, Anna Dezeuze, Lise Guéhenneux, Nina Leger, Denis Prisset

Niveau

S7/S8

Périodicité

Séances réparties sur l'année et des rendez-vous ponctuels avec des invité·e·s

Objectifs

Lancer le travail et acquérir l'autonomie pour boucler la rédaction du mémoire à l'issue de l'année 4.

Par la lecture d'écrits d'artistes, par la discussion avec des intervenant·e·s invité·e·s, par des mises en pratiques écrites, nous souhaitons amener chaque étudiant·e à s'approprier l'exercice, à en fixer les paramètres et à en initier la mise en œuvre avant les départs en Erasmus, stage, etc.

Le travail fait en atelier sera à poursuivre au long de l'année en dialogue avec les directeur·rice·s de mémoire choisi·e·s dès décembre.

Contenu

1er temps, entre le 12 et le 22 octobre / Séance introductive
Anna Dezeuze, Nina Leger, Denis Prisset, étudiant·e·s diplômé·e·s : une séance collective de 3 heures (présentation de l'exercice, ses raisons et ses attendus ; calendrier des échéances ; distribution du document mémoire et du livret des textes ; distribution du contrat de suivi de mémoire) / puis après-midi de travail à la bibliothèque autour des premières pistes de travail.

2e temps, novembre : Cécile-Marie Castanet, avec un·e invité·e : le double de fiction, écrire à partir des archives.

3e temps, entre le 6 et le 9 décembre : Lise Guéhenneux, Christophe Berdaguer et Vanessa Brito : les formes de l'entretien.

4e temps, 9 et 10 février, après les présentations semestrielles deux journées intensives : Vanessa Brito et Rachele Borghi + invité·e extérieur·e : écritures de l'enquête et nouvelles écritures en sciences sociales

Évaluation

Participation aux sessions collectives et deux rendus :

- décembre : un début de rédaction de 5 000 signes minimum accompagné d'une courte bibliographie, du choix des directeur·rice·s de mémoires et du contrat de suivi de mémoire.
- fin mai : rédaction du mémoire à envoyer aux directeur·rice·s pour évaluation.

Références

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

Suivi des mémoires

Option

Design

Enseignant·e·s

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A / Jeudi de 9 h à 13 h

Localisation

Salle 3

Objectifs

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

Viser une qualité d'écriture soutenue et un contenu fouillé et pertinent.

Articuler ces exigences à une liberté et une inventivité intellectuelle et formelle.

Contenu

Suivi du travail personnel des étudiants. Recherche conjointe de la forme, du propos, de la méthode et des ressources adaptées au travail et à la réflexion théorique et plastique menée par chaque étudiant.

Méthode

Séances de lecture, de présentation et de retours critiques individuelles et collectives.

Évaluation

Présence et qualité de la participation aux séances collectives et individuelles.

Rendus des étapes intermédiaires d'écriture planifiées dans le calendrier.

Architectures du débat De la pensée du dispositif comme reconstruction politique

Option

Design

Enseignant·e·s

Florent Chiappero, Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau

S7, S9 (sur inscription)

Périodicité

SEMAINES A et B / Lundi de 9 h à 13 h

Localisation

Ateliers C1/C2, salle 2

Objectifs

L'hypothèse que nous proposons est qu'il existerait des formes spécifiques d'architecture qui favoriseraient des dynamiques de dialogues. Et pour tenter d'y apporter des éléments de réponse, nous proposons de prendre comme point d'entrée la notion de dispositif, formulée dans la continuité de Foucault par Giorgio Agamben : « j'appellerai dispositif tout ce qui a, d'une manière ou d'une autre, la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler et d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants ».

Dans un premier temps, nous entamerons un travail de recherche historique et théorique pour réaliser un état de l'art des questions des formes du débat. Ceci pourra déboucher à la réalisation d'un fanzine à destination des acteurs associatifs locaux pour les aider à repenser les formes de leurs actions dans l'espace public.

Dans un second temps, nous nous rapprocherons de l'association Un Centre-Ville Pour Tous et de ses partenaires, qui mènent actuellement des Ateliers Populaires d'Urbanisme dans le centre-ville de Marseille. Nous pourrions expérimenter avec eux de nouvelles formes et agencements de leurs actions afin d'encourager les échanges et participer à des instants de reconstruction politique.

Évaluation

Les méthodes d'évaluation devront être discutées avec la designeuse invitée, les enseignants référents et l'équipe de l'administration pédagogique une fois que l'invitation sera confirmée.

Body Building

Enseignant

Simon Asencio

Periodicité

90 – 120 minutes, un à deux cours par semaine en matinée, selon emploi du temps, toutes les deux semaines.

Localisation

Studio avec plancher de danse

Contenu

Ce format pédagogique peut s'adresser autant aux premières années dans le cadre de l'apprentissage d'acquis techniques (modules) ou comme cours transversal à toutes les années. La participation est ouverte à tous-tes les étudiant-es, quelque soit le « niveau » de pratique corporelle. Différents champs de connaissance du corps seront à l'oeuvre ; il se pourrait donc que les rôles de « débutant-es » et d'« expert-es » s'intervertissent.

Objectif

Fournir des connaissances de base sur les techniques de mouvement et sur l'expérimentation chorégraphique.

Contenu

Body Building engage le corps comme moyen d'apprentissage, de recherche et d'expression.

À travers une initiation régulière à diverses techniques (Yoga ashtanga, hata et vinyasana, Body Mind Centering, Authentic Mouvement, Release Technique, Alexander Technique, pratiques énergétiques, Feldenkreis...), *Body Building* trafique les corps pour développer leur intelligence et leur plasticité. Le cours pose les bases d'une réflexion sur l'implication des techniques sur les corps qu'elles construisent: chaque technique contient une histoire, une idéologie et une représentation propre du corps. *Body Building* sera donc l'occasion de construire et de déconstruire des pensées sur le corps.

En introduisant une pratique de studio propre aux arts vivants et chorégraphiques *Body Building* propose une situation de travail collectif pour définir des méthodologies d'observation et de réflexion artistiques.

Droit de la propriété intellectuelle – module professionnalisant

Enseignant-e-s intervenant-e-s :

Annoncé ultérieurement

Options

Art et design

Niveau

S7

Périodicité

Annoncée ultérieurement

Localisation

À définir

Objectifs

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

Contenu

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

Méthode

Présentation faite par des intervenant-e-s spécialisé-e-s suivie par un temps de discussion.

Évaluation

Contrôle continu, présence et participation active.

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-riche :

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-riche et les droits voisins sur le site du ministère de la Culture [http:// www.culture.gouv. fr/ Thematiques/Proprietelitteraire-etartistique/Fichestechniques/ Fiches-techniquessur-lesdroits-d-auteur-etles-droits-voisins](http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Proprietelitteraire-etartistique/Fichestechniques/Fiches-techniquessur-lesdroits-d-auteur-etles-droits-voisins)

Dans l'espace

Option

Art

Enseignant·e·s :

Simon Asencio, Rachele Borghi, Vanessa Brito,
Sylvain Deleneuve, Hourouk Hriech

Niveau

S7/S8

Périodicité

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

Localisation

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

Objectifs

Amener les étudiant·e·s vers l'élaboration de leur projets artistiques et de leurs mémoires qu'ils finaliseront pour et durant la 5e année.

Les accompagner dans la structuration de leurs recherches et de leurs réalisations :

- quels positionnements et inscriptions dans le champ de la création contemporaine ;
- découvrir, rencontrer et comprendre les différents réseaux de production ou de diffusion liés à l'art ;
- acquérir des capacités de recherche et des qualités méthodologiques.

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.

Ces séances ont pour objectifs de permettre une pratique des espaces et des situations d'expositions variées. C'est un moment permettant l'accompagnement des productions et le lien avec l'équipe enseignante échafaudant le contrôle continu.

Aussi, chaque mardi de semaine B en amphithéâtre ou au LoAD (salle à définir) à 16h aura lieu « Les archives au présent » : un moment durant lequel nous échangerons sur différents concepts, œuvres, inventions, images, tendances... Un moment ouvert sur le monde et l'actualité, ou comment le passé (proche ou lointain) nous permet de comprendre notre présent.

Méthode

- Expérimenter des installations, accrochages et modes de présentation en cohérence avec les enjeux du travail en le prolongeant en dehors de l'atelier. L'enjeu est d'amener les étudiant·e·s à accrocher leurs travaux individuellement et collectivement, afin de prendre conscience de la relation qui s'opère entre les lieux et les œuvres.
- Tester, ajuster, s'exercer à porter son travail, à l'articuler et à accompagner sa démarche à travers une présentation formelle et critique.

Ces temps partagés ont donc pour objectifs de permettre une pratique des espaces et de se saisir des situations d'expositions variées, d'aborder les concepts et la présence des pièces réalisées. C'est un moment permettant l'accompagnement des productions et le lien avec l'équipe enseignante engagée dans le

contrôle continu.

Un planning de passage sera établi avec vos coordinateur·rice·s en début de semestre.

Évaluation

En contrôle continu.

- Accrochages à l'École tous les mardis semaine B par groupes accompagnés de discussions avec les enseignant·e·s et les étudiant·e·s de l'année.
- Qualité et pertinence des propositions, participation aux débats, engagement et autonomie.

La présence à ces séances est obligatoire.

Références

Des références seront données à chacun·e tout au long de l'année et même après.

Lundi c'est le marché – module professionnalisant

Option

Design

Enseignant

Frédéric Frédout

Niveau

S7/S8

Périodicité

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

Localisation

Salle 1

Objectifs

Le design nécessite un positionnement théorique, formel et conceptuel fort. *Lundi, c'est le marché* complète cette approche en abordant aussi la pratique professionnelle et opérationnelle. Sans elle rien ne se fait. Elle n'est pas cerise sur le gâteau ou extérieure au dessin. Elle y participe complètement, structure aussi le projet, agit sur la forme et organise le travail en équipe. *Lundi c'est le marché* repère et analyse les éléments classiques du monde du travail, le marché, l'offre, la demande, le statut social, la contractualisation, les appels d'offre public, le rapport aux clients, les liens avec les usagers. Mais surtout l'ensemble du cours a pour objectif de faire comprendre aux futurs designers que leur futur espace professionnel est cohérent, complet, mouvant, multiple, singulier, complexe, indissociable de leur travail, intimement lié à leur engagement social urbain ou politique. Ainsi, l'objectif est de donner les outils, les références, les moyens à chaque étudiant pour qu'il crée le contexte de son projet professionnel.

Contenu

Grands chapitres :

- les notions de marketing : son origine, ses différents usages et applications multiples au design
- les outils basiques du marketing : méthodes SCP « segment/cible/positionnement » et méthode 4P « produit/positionnement/prix/promotion »
- les cadres légaux, sociaux, fiscaux pour exercer la profession
- les associations comme client, comme mode d'exercice, comme outil pour subventionner un projet collectif : principe, fonctionnement, statut, montage d'un budget
- les missions successives du designer pour développer sereinement un projet selon sa temporalité spécifique
- des éléments de calculs différents pour entrevoir le prix d'un travail
- la contractualisation des projets, le devis et la facturation
- les appels d'offre publics qui nécessitent de comprendre la mise en concurrence, le client collectivité public et ses différentes variantes fonctionnelles, le dossier à construire, la constitution d'un groupement de moyen pour répondre et le mémoire technique demandé

Chaque thématique part des connaissances basiques minimums, immédiatement remises dans le contexte du design. Petit à petit les notions se complètent, s'entremêlent, forment un tout que chaque étudiant se doit d'appliquer à son projet futur.

Méthode

Chaque début de chapitre commence par une présentation d'outils basiques.

Ensuite, une discussion, un échange permet d'adapter le contenu au design en observant, en décryptant, en comprenant et en analysant des expériences personnelles et des exemples.

Le premier semestre ressemble à un cours « magistral », il est en fait largement illustré et devient vite lieu de débat. Il permet de développer une culture générale autour des questions ultra contemporaines et sensibles de « pourquoi, comment, pour qui on travaille? ». Au second semestre, c'est l'étudiant qui compose, structure et présente ses futures stratégies pour développer son projet professionnel en intégrant si possible les nouveaux enjeux actuels.

Des thèmes importants peuvent apparaître au fil des séances et seront traités en intelligence collective. Ce sera l'occasion de traiter un sujet tout en apprenant une autre méthode de fonctionnement collaboratif.

Évaluation

L'étudiant doit :

- Être en cours - Contrôle continu des présences. Un suivi régulier des séances est nécessaire pour acquérir la globalité de la démarche
- Interagir - Questionner, intervenir, analyser, critiquer, donner ses propres exemples pour enrichir les thématiques abordées
- Appliquer – Développement de son projet personnel. Cette partie pourra se construire plus amplement au second semestre avec des rendez-vous de plus en plus individuels.

Rattrapage possible en semestre 9 en suivant la nouvelle session de cours.

Références

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

Les fondamentaux du tir à l'arc – Éric Nicolier et Jacques Rousseau – éditions Amphora 2005

Formuler – Imager – Candidater – module professionnalisant

Option

Design

Enseignant-e-s

Justine Batteux, Christophe Berdaguer, Philippe Delahautemaison, Emile Mold

Niveau

S7/S8

Périodicité

SEMAINE A / Jeudi de 14 h à 18 h

Localisation

LoAD

Objectifs

- Déposer sa candidature aux appels à projets suivants : les Arts Éphémères et le Fonds de production artistique Enowe-Artagon dans le but d'aborder concrètement les enjeux liés à la faisabilité technique d'un projet, sa structuration économique et sa dimension formelle.
- Apprendre à concevoir un dossier comprenant une note d'intention, une iconographie et un dossier artistique.
- Produire un projet de façon autonome.
- Travailler en groupe.
- Tisser des partenariats et solliciter des compétences et des savoir-faire extérieurs.

Contenu

Les séances sont conçues comme un rétroplanning afin de clôturer les deux appels à projets par le dépôt des candidatures à la fin de chaque semestre.

Le premier semestre est consacré aux Arts Éphémères. Cette manifestation créée en 2008 a pour but de soutenir et diffuser la création contemporaine avec une exposition temporaire d'œuvres dans le parc public de Maison Blanche. Les séances sont structurées de la manière suivante :

1. Présentation et analyse du concours et de ses attendus – consultation de dossiers déposés par d'ancien-ne-s exposant-e-s – brainstorming collectif pour chaque projet – mise à jour du CV – notes d'intention pour la séance suivante;
2. Briefing collégiale des avancées de chaque projet – comment structurer un projet – notes d'intention pour la séance suivante;
3. Organiser le prototypage et la mise en images du projet ainsi que finaliser la note d'intention;
4. Aide technique dans la production des éléments iconographiques (3D, photos, dessins, montages, retouche, etc.);
5. Finalisation des dossiers, des visuels, de la mise en page – relecture et correction des textes – bouclage du CV au besoin;
6. Le rendu du dossier a lieu entre la séance 5 et la 6. Debriefing après envoi des dossiers avec une présentation orale collégiale.

Le deuxième semestre est consacré au Fonds de production artistique Enowe-Artagon. Il est destiné à soutenir financièrement et à accompagner des projets socialement engagés, portés par des artistes et des collectifs émergent-e-s établi-e-s en France et évoluant dans tous les champs de la création.

Les séances se structure de la manière suivante :

1. Présentation et analyse du concours et de ses attendus – débriefing sur les portfolios et retour collégial – notes d'intention pour la séance suivante;
2. Brainstorming collégial des idées de chacun-e, structuration du projet, en veillant au réalisme économique – finalisation des portfolios – notes d'intention pour la séance suivante;
3. Intervention de Frédéric Frédout ou Wendy Wanchal sur le modèle économique et budgétaire. Suivi individuel;
4. Point d'étape et débriefing collégial;
5. Finalisation des dossiers, des visuels, de la mise en page – relecture et correction des textes – bouclage du CV au besoin;
6. Présentation collégiale avant envoi.

Méthode

Mélange de cours magistral et d'accompagnement individuel avec des apports techniques sur les logiciels (suite *Adobe, Rhino, Blender*).

Évaluation

Pertinence du projet – qualité de l'iconographie – qualité de la note d'intention – capacité à travailler en autonomie – qualité de la présentation du dossier.

Références

Site des Arts Éphémères : <https://arts-ephemeres.fr/>

Dossier de presse des Arts Éphémères, édition 2022 : https://files.cargocollective.com/c854856/AE22_Dossierdepresse.pdf

Site du fond de production Enowe-Artagon : <https://www.artagon.org/actions/fonds-de-production-artistique-enowe-artagon-2022/>

Simulacre ou simulation – module professionnalisant

Option
Design

Enseignant
Jérôme Duval

Niveau
S7/S8

Périodicité
SEMAINE A / Mercredi de 9h à 13h

Localisation
LoAD

Objectifs

Les outils numériques de simulations permettent désormais « d'imiter le réel » à des niveaux de réalisme inégalés et des outils plus récents — comme la réalité virtuelle — permettent de recréer le réel tout en interrogeant comme jamais dans l'histoire de la création cette notion même de « réalité ».

Contenu

Les notions d'illusion, de simulacre, de « vrai », de « faux », sont des notions qui ont accompagné l'histoire de la création depuis ses origines, que ce soit dans le champ des arts, de l'architecture ou du design.

Mais comment, à l'ère du numérique, mettre en scène une simulation de projet? Quels sont les enjeux esthétiques? Les choix et les technologies à sélectionner en fonction du contexte de chaque projet? Et à partir de quel moment, la simulation fait elle-même projet?

Méthode

Le cours sera articulé en deux temps. Au premier semestre, nous ferons un tour d'horizon de toutes les possibilités qui s'offrent aujourd'hui aux créateurs, afin de simuler des projets qui seraient trop coûteux à développer « à l'échelle 1 ».

Nous étudierons différents cas d'usages et recenserons les techniques disponibles à un niveau « professionnel ».

Le deuxième semestre sera destiné à développer des maquettes ou simulations de vos projets en cours, qu'il s'agisse de concours, d'appels d'offres, ou de sujets donnés par les enseignants des autres ARC, dans le cadre de votre cursus.

Évaluation

Les étudiants seront évalués à la fois sur leur présence et sur la pertinence de leurs productions.

Références

Philippe Quéau, *Le virtuel: vertus et vertiges* – Ed. Champ Vallon.
Jean Baudrillard, *Simulacres et simulations* – Ed. Galilée

Moyens techniques mis à disposition

Nous aurons à notre disposition les moyens techniques de la salle de cours LoAD.

Ressources et territoires – ARC Faire

Option
Design

Enseignant·e·s
Frédéric du Chayla, Agnès Martel, Émile Mold, designers invité·e·s

Niveau
S7/S8, S9

Périodicité
SEMAINE B / Mercredi de 14h à 18h

Localisation
Ateliers C1/C2

Objectifs

- L'objectif est la mise en place d'une réflexion commune sur les ressources et le territoire en s'appuyant sur un partenariat dans une démarche liée au développement durable.
- Développer l'autonomie dans la gestion du projet, l'expérimentation et la cohérence entre l'intention et la réalisation.
- Explorer les interactions entre matière et savoir-faire afin d'appréhender les enjeux à l'échelle du territoire.
- Favoriser l'originalité et le caractère innovateur.

Contenu

- Abordant la question du design comme vecteur de communication, ce projet s'inscrit dans une démarche éco-responsable afin d'étudier le potentiel des ressources présentes dans la région.
- Ce module peut aussi être précurseur d'idées, de recherches et d'expérimentations, destinées à être développées.
- Dans le cadre de l'ARC Faire, Ressources et territoires travaillera cette année autour du chanvre exploité en platurgie ou en fibre textile comme une alternative à des procédés polluants.

Méthode

- En partenariat avec ABC CHANVRE qui développe la filière Bio en région PACA dans un dialogue avec les différents acteurs de la filière.
- L'étudiant·e développe et réalise son projet en travaillant pour l'essentiel de manière autonome ponctué de rencontres et entretiens avec des intervenant·e·s spécialisé·e·s et de cours-ateliers.

Évaluation

- Le travail est évalué collectivement par un accrochage mensuel. Les critères d'évaluation portent sur l'engagement dans le projet et la pertinence, l'évolution des expérimentations et l'assiduité.

Références

Tim Ingold: *Faire, Anthropologie, Archéologie, art et architecture*
Jérôme Baschet: *Basculements*
Richard Sennet: *Ce que sait la main – la culture de l'artisanat*

Moyens techniques

Ateliers techniques de l'École

Dans l'atelier (suivi du projet personnel)

Option

Art

Enseignant-e-s

Simon Asencio, Marion Balac, Christophe Berdaguer, Lia Giraud, Cécile Marie-Castanet, Jean-Baptiste Sauvage

Niveau

S9

Périodicité

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

Localisation

Lieu choisi par la-le professeur-e référent-e

Objectifs

- Participer à un suivi régulier du projet personnel, en vue du diplôme
- Développer une méthode de recherche basée sur une production régulière
- Échanger collectivement autour d'axes de recherche communs aux différents membres du groupe

Contenu

Le travail dans l'atelier, la régularité d'une pratique et de son observation, les échanges collectifs qui déplacent la pratique et la nourrissent sont autant de méthodes de travail essentielles à la construction et l'évolution d'un projet artistique personnel. Ces rendez-vous collectifs, organisés autour d'un-e professeur-e référent-e, doivent permettre de faire régulièrement le point sur l'avancée du travail. D'une séance à l'autre, des évolutions formelles et de nouvelles réflexions sont attendues de chaque étudiant-e. Elles seront discutées et accompagnées collectivement au sein du groupe de travail.

Ce cours ne se substitue pas à la prise de rendez-vous individuels avec d'autres enseignant-e-s de l'École. Chaque professeur-e référent-e veillera à encourager les échanges au-delà de l'équipe de suivi.

Méthode

Rendez-vous en petits groupes de 3 à 6 étudiant-e-s, accompagné-e-s par un-e professeur-e référent-e.

Évaluation

Évolution continue du projet personnel, participations aux discussions, engagement au sein du groupe. La présence à ces séances est obligatoire.

L'évaluation est réalisée par chaque par chaque professeur-e référent-e.

Références

Des références seront données à chaque étudiant-e en relation avec le travail présenté.

Dans l'espace

Option

Art

Enseignant-e-s

Simon Asencio, Christophe Berdaguer, Nicolas Feodoroff, Lia Giraud, Cécile Marie-Castanet, Jean-Baptiste Sauvage.

Niveau

S9/S10

Périodicité

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

Localisation

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

Objectifs

Expérimenter des installations, accrochages et modes de présentation en cohérence avec les enjeux du travail en le prolongeant hors 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 et pratique, 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 sont envisageables. Les étudiant-e-s pourront ainsi proposer des formats de déjeuners ou nocturnes ouverts au public, ainsi que des formats hors les murs dans des lieux marseillais de leur choix (structures de diffusions, de production, espace public, appartements, etc.).

Méthode

Accrochage à l'École tous les mercredis, en petit groupe, accompagné par un binôme d'enseignant-e-s. La constitution des groupes est établie avec les coordinateur-ice-s en début de semestre.

Évaluation

Qualité et pertinence des propositions, participations aux débats, engagement et autonomie. La présence à toutes ces séances est obligatoire.

Références

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

ARC : ateliers de recherche et de création

ARC : Hors peindre / Scape

Enseignant·e·s

Jean-Baptiste Sauvage, Katharina Schmidt ainsi que Vanessa Brito ponctuellement

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A / Lundi de 14 h à 18 h

Deux temps forts de workshop aux Moulins de Paillard (fin octobre 2022) et à Berlin (printemps 2023)

Localisation

Atelier édition, ateliers des étudiant·e·s, hors les murs

Objectifs

Expérimenter la faculté de la peinture à apparaître au-delà du cadre d'une image individuelle. Explorer ensemble les possibilités d'un travail contextuel.

Contenu

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

Dans cette perspective, nous questionnerons le potentiel de la peinture à apparaître 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.

Méthode

L'ARC se déroule tout l'année dans l'École et hors les murs, avec un fonctionnement basé sur des temps forts, workshops, expositions, explorations (en écho à vos recherches et pratiques personnelles). L'échange avec les étudiant·e·s de la Kunsthochschule Berlin Weissensee est une source de travail vitale. Les réalisations pratiques alternent avec les réflexions théoriques.

Évaluation

Engagement continu

Références

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

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

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

Donna Haraway, *Staying with the Trouble*, Durham, 2016

Griselda Pollock, *Modernity and the Spaces of Femininity*, dans *Gender Space Architecture*, London/New York, 2000

Bruno Latour, *OÙ SUIS-JE*, Paris, 2021

Anne Ring Petersen, *Contemporary Painting In Context*, Copenhagen, 2010

Wall Works: Arbeiten mit der Wand seit den 1960er Jahren, catalogue d'exposition, Hamburger Bahnhof, Berlin, 2013.

ARC : Primitive Technology

Options

Art et design

Enseignant·e·s

Pierre-Laurent Cassière, Frédérique Entrialgo, Lia Giraud, Julien Maire

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A / Jeudi de 14 h à 18 h

Localisation

Salle 1

Objectifs

- Comprendre des systèmes et leur relation au milieu. Conceptualiser des processus de fabrication, de création.
- Se positionner par rapport aux technologies actuelles en les remplaçant dans une histoire des sciences et techniques.
- Construire d'autres imaginaires techniques.

Contenu

Le youtubeur australien John Plant est devenu célèbre grâce à ses vidéos muettes dans lesquelles il construit sans outils ni matériaux modernes, en n'utilisant que ce qu'il peut puiser dans son environnement naturel, comme des végétaux, de l'argile, des pierres... À partir de la chaîne *Youtube* éponyme, l'ARC *Primitive Technology* se penche sur ce phénomène et sur ceux qui l'ont précédé comme le *Whole Earth Catalog* conçu ainsi par Steward Brand: « un "outils d'accès" pour que les lecteur·rices puissent concevoir leur propre environnement technique pour qu'un domaine du pouvoir intime et personnel se développe — le pouvoir des individus de mener leur propre éducation, de trouver leur propre inspiration, de former leur propre environnement et de partager leurs aventures avec quiconque est intéressé ». La publication de ce catalogue coïncida avec une grande vague d'expérimentalisme anticonformiste et l'attitude *do it yourself* de la fin des années 60, qui marque encore notre époque contemporaine.

Les outils et les instruments prolongent notre perception du monde et nous permettent d'agir sur lui. Quels sens, motivations, relations s'inscrivent dans ces actions et ces gestes? Qu'ils soient utilisés pour fabriquer, mesurer, voir, sonner, contrôler ou qu'ils échappent, au contraire, à toute fonction usuelle, ces objets techniques occuperont une place essentielle dans nos réflexions et recherches. Celles-ci seront nourries par des historien·nes, philosophes, anthropologues et sociologues des techniques et par des pratiques contemporaines héritières de ces pensées.

L'arc *Primitive technology* est un prétexte à discuter de ce qui procède du rêve ou de la résolution: pourquoi prendre du temps à polir des pierres ou à fabriquer des planches quand l'urgence écologique frappe déjà à toutes les portes? Sommes-nous les chercheur·euse·sou les bricoleur·euse·s de notre propre futur?

Méthode

Chaque séance est l'occasion d'échanger à travers des présentations sous formes d'exposés performatifs liés à des recherches et/ou projets réalisés autour d'un thème spécifique. Toutes les recherches viendront enrichir un site internet évolutif. Après une première séance en forme de présentation générale, le programme thématique des rendez-vous s'articulera ainsi

(sous réserve de modifications) : images, énergie, mesure du temps, idiophones, habitat, vêtements, communication, transport.

Évaluation

Assiduité et investissement dans les recherches collectives, qualité et inventivité des présentations.

Références

- The Whole Earth Catalog*, Stewart Brand, 1968
Imagination et invention 1965-1966, Gilbert Simondon, 2004
Petite philosophie du Design, Vilém Flusser, 1993
Qu'est-ce qu'un dispositif? Giorgio Agamben, 2006
Athanasius Kircher's Theatre of the World, Joscelyn Godwin, 2009
La Machine animale, Étienne Jules Marey, 1873
Le Son comme Arme, Juliette Volcler, 2011
La Science et la technique comme idéologie, Jürgen Habermas, 1990
Techniques autoritaires et techniques démocratiques, Lewis Mumford, 1963
Rétrofutur. Une contre-histoire des révolutions énergétiques, Cédric Carles, Thomas Ortiz, Éric Dussert (dir.), 2018
Operating Manual for Spaceship Earth, Richard Buckminster Fuller, Touchstone book, 1969.
Global Tools
Shelter, Lloyd Kahn, Shelter Publications, 1973.

ARC : Images Mobiles

Enseignant

Nicolas Feodoroff

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A / Jeudi de 14 h à 18 h

Localisation

LoAD

Objectifs

Envisager les possibles des images mobiles, leurs espaces multiples, de la salle à leur spatialisation.

Contenu

Cet ARC articulera la question du cinéma, de la vidéo, de la salle et ses alentours jusqu'à sa relation à l'exposition (dans le sens de s'exposer, donner à voir), introduisant aux questions 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. Il s'agira d'envisager les formes filmiques comme formes non fermées, 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, dans des scènes performatives, scénographiées ou diffusées 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 reconsidérerons la scénographie de l'espace de projection et de diffusion afin d'interroger la notion de dispositif. Avec comme fils directeurs les notions de fluidité, de continuité, de rupture ou d'écart. Nous aborderons la circulation des images pour en analyser leurs déploiements, leurs temporalités et leurs modalités d'apparition.

Méthode

Filmer, expérimenter, articuler.

Workshop du 14 au 18 novembre 2022, invitée: Liv Schulman
Invitation pressentie en cours d'année: Pauline Curnier Jardin
Juillet: participation au Festival international de cinéma de Marseille (FID) durant toute la semaine du festival (projections, rencontres professionnelles...).

Évaluation

Assiduité, engagement, 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

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

Bullot, 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, Christian Marclay, Taryn Simon...

Moyens techniques demandés

Les étudiant·e·s auront à utiliser les ateliers techniques de l'École selon les moments d'expérimentations de leur pratique, ainsi que différents lieux pour expérimenter la mise en œuvre et en espace.

ARC : L'été à Luminy : les UEEH aux Beaux-arts de Marseille, une histoire à retrouver

Enseignantes

Nina Leger, Olga Rozenblum

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

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

Localisation

Mémoires des sexualités, bibliothèque de l'École

Objectifs

Entre 1995 et 2005, les UEEH (Universités d'Été Euroméditerranéennes des Homosexualités) ont été accueillies chaque été par l'école des Beaux-arts sur le site de Luminy. Les UEEH réunissaient des collectifs, associations, universitaires, étudiant·e·s, militant·e·s, écrivain·e·s, musicien·ne·s, etc. Chacun·e pouvait apporter quelque chose par sa simple présence, son envie de débattre, d'échanger et de participer au projet collectif. De nombreux documents témoignent de la vivacité de ces rencontres. Elles ont été rassemblées et sont conservées par Christian de Leusse à Mémoires des Sexualités. Cet ARC invite les étudiant·e·s à retrouver et réécrire elleux-mêmes l'histoire des UEEH et à comprendre la place particulière qu'elles ont occupé dans l'histoire de l'École et dans l'histoire LGBTQI.

Contenu

Le travail s'organisera selon différentes étapes :

- la recherche dans les archives existantes
- la réalisation d'entretiens filmés et/ou enregistrés avec les personnes membres, participantes, spectatrices, travailleuses des UEEH
- la production d'éditions, de travaux, d'événements à partir de ces recherches et ces rencontres
- la pérennisation dans les murs de l'École de traces de cette histoire, selon des formats et des méthodes qui seront définies collectivement durant le processus de travail.

Méthode

Travail collectif de recherche, de traitement et d'édition à partir des archives. Rencontres et entretiens.

Évaluation

Investissement actif dans le projet.

ARC : PiLAB

Enseignante

Franca Trovato

Niveau

Du S3 au S9

Périodicité

SEMAINE B / Mercredi de 14 h à 18 h
(+ autres dates et horaires en fonction des activités)

Localisation

Atelier B6

Objectifs

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

Contenu

Les activités de l'atelier de recherche et de création PiLAB s'articuleront autour d'échanges internationaux et d'une journée d'étude.

Semestre 1: ArtEL- PiLAB, programme d'échange et de recherche Avec les artistes: Eunseol KIM (malentendante / arts visuels), Sunghee WI (entendante / spectacle vivant), Jooyoung PARK (malentendante / arts visuels), Rémi KLEMENSIEWICZ (entendant / son&installation), Kyungae RO (entendante / directrice de l'ArtEL).

Workshop épisode 1: Marseille du 17 au 24 octobre

Workshop épisode 2: Séoul (Corée) du 5 au 9 décembre

Semestre 2:

Journée d'étude « Pi'Signaire » au MacVal (date à préciser)

Workshop Narrative in Tactile Art, avec Ellen Mansfield et Tracey Salaway

Méthode

- Séances régulières et collectives d'échange et de réflexion à partir d'une programmation de documents filmiques, de textes, d'analyse d'œuvres et de visites d'exposition.
- Workshops comme moments d'expérimentation et de pratique artistique.
- Rechercher / collecter / filmer les signes spécifiques aux arts visuels visant à alimenter la chaîne "Pi'Signaire" en vue de la rencontre/journée d'étude au MacVal.

Évaluation

Réalisations et productions pendant les workshops.
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

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: Josphe Grigely, Conversations pieces*. 2016, numéro 6

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

Qalqalah Plateforme éditoriale, 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

Listen/Hear, recherche et création, ArtEL, Séoul. Éditions 2020 et 2022:

https://www.youtube.com/watch?v=1C3nH_vFY7c&t=7s

<https://www.youtube.com/watch?v=FOHnY613lVs&t=914s>

Samoyault Tiphaine, *Traduction et violence*, Éditions du seuil 2020

ARC : Texte et voix

Enseignante

Cécile Marie-Castanet, en partenariat avec le Centre International de Poésie Marseille (Cipm) et Michaël Batalla

Niveau

S7/S8, S9 ouvert aussi aux S5 et S6 en fonction du projet écriture et dans la limite de la jauge

Périodicité

SEMAINE B / Jeudi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Semestre automne/hiver : 13 octobre, 27 octobre (Marie de Quatrebarbes), 10 novembre (Mathias Richard), 24 novembre, 8 décembre, 5 janvier.

Semestre printemps/été : 9 février, 2 mars (séance en lien avec le workshop "L'expérience de la lecture" mené par Antoine Hummel), 16 mars, 30 mars, 4 mai.

Localisation

Centre international de Poésie, bibliothèque du Cipm.

2 rue de la Charité, 13002 Marseille.

<http://cipmarseille.fr/>

Objectifs

Développer et accompagner les pratiques d'écritures.

Rencontres avec des poète·sse·s écrivain·e·s, théoricien·ne·s, performeur·euse·s.

Partager des textes et des voix à partir des ouvrages et documents consultables sur place à la bibliothèque du Cipm.

Partager le travail d'écriture, suivre l'actualité poétique et littéraire du Cipm, sa programmation, (expositions, lectures, rencontres avec des auteur·rice·s de poésie, éditeur·rice·s, traducteur·rice·s...).

Contenu

L'Atelier de Recherche et de Création se déroule sur une journée avec des moments de travail collectifs et individuels, des rencontres avec des auteur·rice·s invité·e·s.

Cet ARC s'inscrit dans le partenariat initié depuis plusieurs années avec le Cipm. Dans le cadre de l'École du Cipm, les étudiant·e·s participent à des ateliers d'écriture. Des temps d'écriture et de lecture ont lieu au Cipm et dans la bibliothèque, à partir des ouvrages consultables sur place, de la programmation, des invité·e·s et de l'actualité éditoriale. Les expositions organisées par le Cipm sont aussi des points d'ancrage ou de dérives pour l'Atelier de recherche et de création (série d'expositions *Les diagonales du catalogue...*).

La relation "Texte et Voix" se poursuit en fonction des invité·e·s et des rencontres par la lecture ou l'écoute de documents sonores, de textes majeurs écrits par des poète·sse·s, des écrivain·e·s, des théoricien·ne·s, des performeur·euse·s... Toutes ces voix, tous ces écrits, dessinent un socle commun mis en partage en fonction des lectures et des voies prises dans l'écriture.

Comme les années précédentes, l'Atelier de recherche et de création développe différents axes de travail et de recherche autour de la poésie. Chaque semestre, des rencontres d'une journée sont programmées avec des invité·e·s.

Au premier semestre automne/hiver

27 octobre : Marie de Quatrebarbes

10 novembre : Mathias Richard

Les invitations pour le semestre printemps/été seront communiqués ultérieurement

2 mars : rencontre croisée avec Antoine Hummel dans le cadre du Workshop *L'expérience de la lecture*.

Méthode

Rencontre avec des poète·sse·s et écrivain·e·s invité·e·s.

Atelier d'écriture et lecture à partir du champ poétique et des écritures contemporaines. L'expérience de la bibliothèque, sa vie, son œuvre.

Évaluation

Engagement dans l'écriture et les ateliers proposés.

« 694. La poésie, dites-vous, est difficile. Surtout si vous êtes dans l'ignorance de la poésie qui se fait. Restez trois mois au lit sans sortir et voyez comme la marche est difficile ».

Jacques Roubaud, *Poétique, Remarques*, Seuil, 2016.

Références

<https://cipmarseille.fr/bibliotheque.php>

<https://soundcloud.com/cipmarseille>

ARC : Faire

Enseignant·e·s

Frédéric Du Chayla, Agnès Martel, Émile Mold

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A / Mercredi de 14 h à 18 h

SEMAINE B / Jeudi de 9 h à 13 h

Localisation

Ateliers C1/C2

Objectifs

1. Favoriser un positionnement, développer une pratique prospective du design, une écriture, un design (dessin) propre à chacun en vue de l'exercice futur des étudiants.
2. Questionner les ressources et le territoire, les modes de production traditionnels et contemporains.

Contenu

L'ARC propose d'accompagner et encadrer les recherches et les expérimentations pour aboutir à l'élaboration du projet personnel des étudiants en mettant l'accent sur les liens entre la gestion des ressources, les 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 recherche s'articule autour de la mise en relation du projet des étudiants avec les différents modes de production ; du numérique à l'archaïque, en utilisant les potentiels de chacun, en se les appropriant, en réactivant – réactualisant des procédés anciens.

— Une recherche axée sur l'actualité, l'usage, les modes de vie, le territoire et ses ressources.

— La matière et 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 - qualité des productions ou des dispositifs

- Évaluation continue et suivi de projet.
- Rendez-vous collectifs et rendez-vous individuels en atelier.
- Séances d'évaluation collégiales internes à l'option.

Références

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

Références données en fonction des projets et programmes proposés.

+ Références et bibliographie incontournables.

Moyens techniques et matériels demandés

Atelier Maquette et Ateliers techniques de l'École
Partenariats extérieurs

ARC : Studio Lentigo / Design, espaces urbains et territoires

Option

Design, ouvert aux étudiantes et étudiants de l'option art si tant est que leur territoire de recherche entre en résonance avec celui de l'atelier (*Territoires urbains*).

Enseignants

Dominik Barbier, Frédéric Frédout, Ronan Kerdreux

Enseignants invités : Christophe Berdaguer, Frédéric Roustan, urbaniste

Assistant : Émile Mold

Niveau

S7/S8, S9, extension vers le semestre 10 dans le cadre de l'accompagnement au diplôme

Périodicité

SEMAINE B / Jeudi et vendredi de 14 h à 18 h

+ 4 fois/an, séances *Condensateurs* (avec atelier *Espaces[&] Publics*)

Localisation

Ateliers C1/C2, visites "en ville"

Objectifs

Partis-pris pédagogiques : considérant que la phase Projet de l'enseignement en école d'art est fondée sur le travail personnel et autonome, l'atelier Lentigo pose comme outil pédagogique le débat et l'étude approfondie du contexte.

La constitution de l'équipe de professeurs oriente directement les tropismes vers l'espace urbain, les espaces urbains, les lieux collectifs, les espaces publics, en somme, tout ce qui fait environnement pour le « vivre ensemble ». Les enjeux sont considérables, les forces à l'œuvre plurielles et les acteurs pas toujours à l'unisson.

Ces débats explorent donc plusieurs points au premier titre desquels se pose la question de la légitimité du designer dans ce territoire et des raisons, pour lui, de faire projet.

Contenu

Les champs sont abordés en fonction des projets d'étudiantes et étudiants, avec leurs singularités et leurs appétences, leurs rêves et leurs révoltes.

Les débats sont complétés de rencontres et de visites susceptibles d'accompagner les étudiantes et étudiants dans leur projections personnelles hors de l'espace protégé de l'École, dans le monde.

L'atelier *Lentigo* est relié intellectuellement à l'atelier *Espaces[&] Publics* avec lequel il partage les *Journées Condensateurs* et la constitution d'équipes pour répondre à certains concours. Pour mémoire, *Espaces[&]Publics*, atelier de design en années 2 et 3 option design, met en avant une relation explicite à la professionnalisation là où *Lentigo*, atelier en années 4 et 5, met l'accent sur le positionnement voire l'engagement personnel et l'écriture formelle singulière.

Méthode

Débats, revues de projets, rencontres et visites.

Atelier en partie autogéré.

Une journée d'étude autour des questions de territoire pour amorcer la question de la recherche.

Avant de s'inscrire pour participer à l'atelier *Lentigo*, il doit être clair pour chacune et chacun que sont attendus énergie et envies.

Évaluation

L'évaluation s'opère sur la base de l'avancement des recherches personnelles. Pour autant, comptent également la présence, l'énergie déployée, la capacité à participer aux débats, les initiatives en termes de visites, rencontres, organisation de séances de travail, l'aptitude à partager ses savoir-faire ou ses hypothèses avec le collectif.

Références

Bibliographie élémentaire

[La liste bibliographique est établie selon l'avancement des travaux de chacune et chacun]

Corboz André, *Le Territoire comme palimpseste et autres essais*, Les éditions de l'Imprimeur, coll. Tranches de villes, Besançon 2001, 287p, ISBN 2-910735-36-2

Koolhaas Rem, *Delirious New-York, A Retroactive Manifesto for Manhattan*, 010 Publishers, Rotterdam, 1994 (réédition de l'ouvrage original daté de 1978), ISBN 90-6450-211-0

Paquot Thierry, *L'espace public*, éditions La Découverte, coll. Repères, 2015, 128p, ISBN 978-2707185808

Sennett Richard, *La Ville à vue d'œil : urbanisme et société*, Plon, Paris 1992, ISBN 978-2259023955

Moyens techniques et matériels demandés

Organisation de la journée d'étude autour des questions de territoires (intervenants, captation, actes, lieu...).

Ateliers techniques

Vidéo

Localisation

LoAD

Professeur-e-s référent-e-s et assistant-e-s

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

Périodicité

Atelier ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Présence 2 jours ou 3 jours selon semaines A et B (en concertation avec Vincent Pajot et les CPI)

Enseignement dispensé

Montage (*Adobe Première/Davinci Resolve*), animation (*After Effects*) dans le cadre des initiations, CPI et workshops et sur rendez-vous individuel à tout moment de l'année.

Dépannage sur *Adobe Photoshop*.

Tournage (camera studio *Black Magic*, lumières).

Vidéoprotection (cours, bilans, diplômes...).

Prêt et réservation de matériel (la formation est effectuée en amont par Vincent Pajot).

Accueil de lycéen-ne-s stagiaires.

Capacité

4 postes montage vidéo / 2 postes son/vidéo / 10 postes salle de cours

Gradins: 40 personnes et 40 chaises (la moitié en "période Covid")

Matériel à disposition des étudiant-e-s

Postes de travail équipés de: *Adobe Première, Davinci Resolve, Final Cut X, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Indesign* et de disques durs de grande capacité.

Matériel de tournage, lumières, fond vert (*chromakey*) à utiliser sur place.

Matériel de tournage en prêt extérieur: camera, trépieds, lumières.

Page *wikibam* des bases techniques (<https://wikibam.com/bases/video/start>).

Lecteurs de carte SD.

Fonctionnement

Accès sur réservation aux postes de travail et plateau de tournage (via mail ou sur place).

Merci de préciser votre demande: questions techniques, outils nécessaires, date(s) et horaires souhaités...

Habilitation nécessaire pour un accès hors horaires d'ouverture.

Fongibles fournis par l'École

DVD *blu-ray*

Spécificités de la base

Accès de la 1re à la 5e année et année "prépa"

Aucun prêt de clé USB ou disque dur.

Les étudiant-e-s doivent être muni-e-s d'une clé USB 64 Go quand ils ne disposent pas de leur propre disque dur.

Langue d'enseignement

Français (notions d'anglais)

Design

Localisation

Ateliers C1/C2

Assistant

Emile Mold

Périodicité

SEMAINE A / Jeudi et vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

SEMAINE B / Mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Enseignement dispensé

Un cours de 3D sur le logiciel de modélisation *Rhino* est dispensé aux 2eme années de l'option. Pour le reste des étudiants, des modules en groupe sont programmables à la demande. Les autres demandes peuvent être traitées en rendez-vous individuels.

Formation au logiciel *RDWorks* et à la machine de découpe laser, au logiciel *PrusaSlicer* et à l'utilisation des imprimantes 3D. Initiations et suivi possibles sur de nombreux logiciels comme ceux de la suite *Adobe*, leurs équivalents *open source*, *Blender*.

Matériel à disposition des étudiant-e-s

Imprimante 3D FDM, découpe laser, petit outillage électrique et manuel varié pour la réalisation de prototypes, salle informatique avec 12 stations de travail.

Fonctionnement

L'objectif de l'atelier est d'accompagner les étudiants dans la production de leurs prototypes et propositions finales, toutes techniques et supports confondus dans la limite des connaissances et des moyens techniques disponibles. Au besoin, une attention particulière est portée pour orienter les étudiants vers les interlocuteurs adaptés dans l'École. L'atelier fonctionne sur un mode de suivi individuel avec ou sans rendez-vous et les assistants dispensent sur demande des formations aux outils et machines à la disposition de l'atelier.

Fongibles fournis par l'École

Carton bois, carton plume, carton standard, plaques plastiques (PMMA, PET), différentes pièces de Balsa.

Spécificités de la base

Si l'accent est porté sur la modélisation 3D et la réalisation de maquettes ou prototypes, la base technique de l'atelier design ne dispense pas un savoir-faire dans une discipline particulière. Les besoins des étudiants sont souvent transversaux ou demandent de la recherche en matériaux non conventionnels. Le rôle de la base est de les accompagner dans ce besoin et ces recherches.

Langue d'enseignement

Français, anglais

Gravure/Offset/Lithographie

Localisation

Atelier E3

Professeur référent et assistante

Jean-Baptiste Sauvage, Diane Malatesta

Périodicité

SEMAINE A / Lundi de 14 h à 18 h ; mardi et mercredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

SEMAINE B / Mercredi et jeudi

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

Enseignement dispensé

L'atelier propose de former les étudiant·e·s aux différentes pratiques de la gravure et de l'image imprimée 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.

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 (10 étudiant·e·s).

Matériel à disposition des étudiant·e·s

2 presses taille-douce

1 presse gravure bois et lino

1 presse litho à bras

1 presse *offset* manuelle

1 traceur pour l'impression des typons

1 tireur contact pour l'*offset*

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

Fonctionnement

Enseignement individuel et par petits groupes de l'ensemble des techniques 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, papier (prix bas à la feuille)

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

Lithographie : pierre, matériaux de dessin, encre, papiers

Offset : plaque photosensible (prix par plaque), encre, papier.

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

Professeur référent et assistante

Jean-Baptiste Sauvage, Marta Rueda

Périodicité

SEMAINE A / Lundi et mardi

de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h et mercredi de 9 h à 13 h

SEMAINE B / Mercredi et Jeudi

de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h et vendredi de 9 h à 13 h

Enseignement dispensé

Enseignement individuel en dehors des initiations.

L'atelier accompagne les étudiant·e·s tout au long du processus jusqu'à l'impression. L'assiduité et l'expérimentation sont la base pour atteindre l'autonomie et s'approprier la technique.

Capacité

5/6 étudiant·e·s

Matériel à disposition des étudiant·e·s

3 tables d'impression, 2 flasheuses, 1 clé de séchage, 50 écrans différentes tailles, un *Karcher*, une perforatrice, une encolleuse, un massicot électrique, une agrafeuse à cheval, une guillotine papier grand format, une guillotine à angles.

Fonctionnement

L'atelier est un espace de travail commun à tou·te·s les usager·ère·s. On doit respecter la propreté du lieu, les machines ainsi que les travaux en cours des autres étudiant·e·s.

Travailler à deux et s'entraider rend la production plus facile.

Fongibles fournis par l'École

L'École prête les écrans et fournit le nécessaire pour les préparer ainsi que les encres pour l'impression. Les typons jusqu'au format A3 sont gratuits. Les typons au traceur sont payants. Reste à charge de l'étudiant·e le support d'impression : une participation est demandée pour les papiers à disposition dans l'atelier.

Les étudiants DOIVENT apporter le petit matériel type cutter, ciseaux, crayons, pinceaux, *Posca*...

Spécificités de la base

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

Langue d'enseignement

Français, anglais et espagnol.

Édition/préresse/archives

Localisation

Ateliers E3, E4, E5

Professeur référent et assistante

Jean-Baptiste Sauvage, Marta Rueda

Périodicité

SEMAINE A / Lundi et mardi

de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h et mercredi de 9 h à 13 h

SEMAINE B / Mercredi et Jeudi

de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h et vendredi de 9 h à 13 h

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 reliure, cutters.

Édition

Localisation

Ateliers B3, B5

La salle B5 est en libre accès

L'atelier est situé en salle B3

Professeurs référents et assistant·e·s

Éric Pasquiou, Denis Prisset, Justine Batteux, Laurent Chirié

Périodicité

SEMAINES A et B / du Lundi au Vendredi

de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Enseignement dispensé

L'atelier édition (anciennement infographie) est un espace de production dédié aux objets imprimés et/ou reliés. Cet atelier a la volonté de travailler sur des temps longs consacrés aux différents projets d'édition des étudiant·e·s. Son ambition est de rendre opérante et visible la pratique éditoriale dans l'École en valorisant l'objet imprimé comme un acte de création à part entière.

La salle B5 de cet atelier est un espace en accès libre.

Elle est consacrée au travail de reprographie et de préresse: conception, acquisition d'image, impressions laser, travail sur les logiciels...

Les impressions noir et blanc A4-A3 sont gratuites.

En projet: impressions couleurs A4-A3 payantes (par carte).

La salle B3 permet les activités nécessaires aux formes éditées et éditoriales: mise en page, contrôle couleurs, impression, façonnage, reliure, pliage, finitions...

L'accès à cet environnement de travail accompagné se fait principalement sur rendez-vous.

Capacité

10 étudiant·e·s

Matériel à disposition des étudiant·e·s

Salle en libre accès B5:

- 8 postes de travail (2 PC *Windows* et 6 *Macs*)
- 1 écran calibré
- 3 scanners photo
- 1 scanner A3
- 1 scanner A0
- 1 massicot manuel
- 1 massicot électrique
- 1 imprimante laser A3 noir et blanc
- Achat programmé: 1 imprimante A3 couleur (paiement par carte)

Salle B3:

- 2 postes de travail (*Mac*)
- 3 très grandes tables de travail à roulettes
- 4 écrans calibrés
- 1 presse numérique
- 1 massicot grand format (en projet)
- 1 traceur 4 couleurs
- 1 raineuse
- 1 plieuse
- 1 agrafeuse piqûre à cheval
- Achats programmés: 1 relieuse spirale *Coil*, 1 massicot grand format

Fonctionnement

Atelier en accès libre aux horaires d'ouverture pour les étudiant-e-s autonomes. Huit stations de travail à disposition (salle B5).

Réservation obligatoire pour les projets d'édition et les impressions grands formats ainsi que pour les demandes d'apprentissage de logiciels. La prise de rendez-vous se fait sur place ou par mail : infographie@beauxartsdemarseille.fr
Réservation obligatoire pour les rendez-vous avec les enseignant-e-s.

NB :

- Impression (par inscription sur un Doodle) des mémoires (années 4 et 5), des rapports de diplôme (année 3) et des Journaux de bord (année 1).
- Les impressions photographiques se font désormais auprès des assistant-e-s de l'atelier photographie.

Fongibles fournis par l'École

Les impressions laser NB sont gratuites.

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

Un choix de papiers professionnels est disponible sur place. Les papiers très 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 à moindre coût, large choix de papiers pour les impressions, accès libre à une majorité de postes de travail. La salle B5 peut rester ouverte entre 12 h et 14 h.

Langue d'enseignement

Français, anglais*.

*En fonction des présences.

Audio

Localisation

Atelier D2

Deux studios complémentaires au LoAD

Professeur référent et assistant

Pierre-Laurent Cassière, Patrick Sommier

Périodicité

SEMAINE A : Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

SEMAINE B : Mardi, mercredi, jeudi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Enseignement dispensé

- Approche des différents types de pratiques sonores en art (installation, diffusion, performance...)
- Initiation aux techniques et équipements électroacoustiques (microphone, haut-parleur, amplification, table de mixage, supports d'enregistrement...)
- Initiation aux techniques audionumériques logicielles (édition, mixage, synthèse, programmation d'automates simples...)
- Notions élémentaires d'acoustique physique.
- Prise de son intérieur/extérieur (différents types de microphones).
- Lutherie électroacoustique (fabrication de capteurs électromagnétiques, micros binauraux, micros de contact, haut-parleurs modifiés, etc.).
- Accompagnement à la création de bandes-son pour la vidéo (synchronisation, mixage...)

Capacité

D2 : 16 personnes en écoute collective. 6 personnes (trois binômes) en travail d'édition au casque. Studio monopolisé lors de prises de son ou 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 :

- 2 postes de travail (ordinateur – interface audio – table de mixage – moniteurs stéréo) avec logiciels audio (*Logic, Protools, Live, Reaper, Fairlight, Izotope RX8, Pd...*) et moniteurs Genelec dont poste central unité équipée en double écran et diffusion 5.1 (spatialisation, audio multipoint).
- Cabine de prise de son
- Différents types d'enregistreurs audionumériques portables (stéréo ou multipoint : 4 *Zoom H6*, un *Zoom F4* 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 (omnidirectionnels, cardioïdes, hypercardioïdes, stéréo, hydrophone...).
- Petit outillage pour montages électroacoustiques (fers à souder, étain, câbles audio, électrets, piezos, etc.).
- Table d'expérimentation et de bricolage.
- Écran de présentation et projecteur (initiations, cours théoriques et techniques).

LoAD : 2 stations de montage/mixage stéréo équipées en logiciels (*Logic, Protools, Live, Reaper, Fairlight...*) et moniteurs M-Audio.

Fonctionnement

La base audio D2 est accessible sur rendez-vous et/ou sur réservation avec l'assistant et/ou le professeur. L'emprunt d'équipements de prise de son standard et de diffusion (enregistreurs audionumériques légers type Zoom H2, enceintes active type Yamaha MSP5) se fait au Magasin. Les équipements plus spécifiques (microphones, perches, moniteurs, transducteurs...) sont empruntés à la base audio, avec l'accord de l'assistant ou du professeur.

Spécificités de la base

La base audio étant isolée, il n'est pas possible d'y travailler seul. Les autorisations d'accès et réservations hors temps de présence d'assistant ou professeur sont attribuées sur demande, après évaluation de l'autonomie technique des étudiant·e·s.

Langue d'enseignement

Français et anglais

Photographie

Localisation

Atelier D3

Professeur·e·s référent·e·s et assistant·e·s

Max Armengaud, Lia Giraud, Hélène Biesse, Olivier Sola

Périodicité

SEMAINE A / Lundi, mardi de 9 h à 17 h en continu (Hélène Biesse), jeudi et vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h (Olivier Sola). Base fermée les mercredis de semaine A.

SEMAINE B / Lundi, mardi, mercredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h (Olivier Sola), jeudi et vendredi de 9 h à 17 h en continu (Hélène Biesse).

Enseignement dispensé

Principes de fonctionnement des appareils photographiques argentiques et numériques, développement et tirage argentique noir et blanc, procédés photographiques alternatifs (sténopé, cyanotypie, anthotypie...), travail de l'image numérique (développement RAW, correction d'exposition et colorimétrie, *compositing*...), préparation des fichiers pour tirages jet d'encre, lecture d'images et *editing*, prise de vue en studio, conservation et manipulation des tirages.

Capacité

15 étudiant·e·s

Matériel à disposition des étudiant·e·s

Matériel photo: Appareils numériques (reflex et hybride, capteurs *full-frame* et *APS-C*), appareils argentiques (petit, moyen et grand format), objectifs (zooms et focales fixes), flashes cobras, posemètres, trépieds.

Laboratoires argentiques: Matériel de développement noir et blanc, postes de travail et matériel de tirage noir et blanc

Laboratoire numérique (actuellement localisé atelier B3): Postes de travail numérique et imprimante jet d'encre grand format (laize 91 cm).

Studio prise de vue: Éclairage de studio flash et lumière continue, cyclo blanc, fonds colorés mobiles.

Fonctionnement

Matériel photo: Matériel empruntable pour des périodes d'une semaine maximum. L'emprunt et le retour du matériel se font uniquement les mardis et jeudis de 10 h 30 à 12 h 30.

Laboratoires argentiques: Accès sur les heures de présences de l'assistant·e.

Laboratoire numérique (actuellement localisé atelier B3):

Tirages photographiques jet d'encre sur rendez-vous avec l'assistant·e. Un poste de travail numérique avec écran calibré est en accès libre (possibilité de réservation sur planning papier affiché sur place).

Studio prise de vue: Accès sur rendez-vous avec l'assistant·e.

Fongibles fournis par l'École

Laboratoire argentique: Les chimies pour le développement et le tirage sont fournis. Films et papiers argentiques sont fournis lors des formations, une participation aux frais est demandée ensuite.

Laboratoire numérique: L'encre et les papiers pour les tirages photographiques jet d'encre sont fournis lors de formations techniques, une participation aux frais est demandée ensuite.

Langue d'enseignement

Français, anglais

Métal

Localisation

Atelier E6

Assistant

Christophe Perez

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·e 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 et développe ainsi un vocabulaire esthétique dans le design, la sculpture ou l'installation.

Capacité

5 étudiant·e·s

Matériel à disposition des étudiant·e·s

L'atelier métal est équipé pour la réalisation de sculptures ou pièces de design de différents métaux.

Pour l'assemblage: poste à souder à l'arc, M.I.G, T.I.G, soudure à la flamme, soudeuse par points, table soudure et de bridage Seigmund.

Pour le formage: cintreuse à 3 galets de profilé, rouleuse de tôle (capacité en largeur: 1,5 m), plieuse (capacité en largeur: 1 m), bordeuse moulureuse.

Pour le coupage: cisaille « guillotine » (capacité en largeur: 2 m), scie ruban, chalumeau découpeur, découpeur plasma ainsi que diverses machines pour travailler le métal:

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

Fonctionnement

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. Pour cela l'étudiant·e sera sensibilisé·e aux règles de sécurité et pourra s'initier aux techniques de découpe et d'assemblage du métal par la soudure.

Fongibles fournis par l'École

Les fongibles sont vendus par l'École en fonction de la pertinence du projet, du niveau de l'étudiant·e dans le cursus et du stock disponible. Possibilité de travailler essentiellement l'acier mais aussi le cuivre, l'aluminium et l'inox (ces métaux ne sont pas vendus par l'École).

Spécificités de la base

Conditions d'accès: l'atelier est réservé aux étudiant·e·s 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 afin de voir ensemble la faisabilité pour l'atelier du travail demandé et aux professeur·e·s pour la cohérence de la pièce fabriquée dans l'ensemble des travaux de l'étudiant·e.

Langue d'enseignement

Français

Terre, moulage

Localisation

Atelier D1

Assistante

Ludivine Lefebvre

Périodicité

SEMAINES A et B / Mardi, jeudi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h et mercredi de 9 h à 13 h

Enseignement dispensé

L'atelier est un lieu d'échanges, de transmissions, de recherches et de productions. Il propose de faire l'apprentissage des nombreuses facettes de la discipline terre et du plâtre.

- Techniques de façonnages : sculpture, modelage, tournage.
- Techniques de vitrifications : préparation, composition d'émail, de glaçure, d'oxyde.
- Techniques de cuissons moyenne / haute température.
- Techniques de moulages de type céramique/design.
- Techniques de sculptures/volumes en plâtre, sur le vif du corps, et de moulages de forme.

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

Capacité

En fonction des projets :

8 à 12 étudiants dans l'espace terre et moulage ;

2 à 3 étudiants dans le laboratoire ;

6 à 8 étudiants dans le SAS.

Matériel à disposition des étudiant-e-s

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, 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

L'atelier ayant des modes de fonctionnements spécifiques liés à ses matières, l'étudiant devra en tenir compte. Les temps inhérents aux processus de préparation et de transformation des matières sont longs ; compter 4 à 8 semaines pour un projet. Il est nécessaire de venir présenter son projet et ses expérimentations à l'avance.

Les rendez-vous se font uniquement en matinée : ils permettent d'élaborer des méthodologies nécessaires pour que l'étudiant puisse s'inscrire et développer dans l'atelier ses investigations et autres tentatives. Les après-midis sont dédiées aux suivis des travaux en cours. Une tenue de travail est obligatoire dans le laboratoire et dans l'espace moulage.

Les étudiants s'engagent :

À adopter une attitude liée aux bonnes pratiques d'un atelier commun ;

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

Les étudiants sont priés 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

La Surface Autonome Suggérée – SAS, permet aux étudiants, suivant les règles établies (cf. ci-dessus), de continuer leurs projets en dehors des heures d'enseignement. Elle accueille également les petites expérimentations autonomes quand l'atelier sature de projets en cours. Le SAS est en lien direct avec l'atelier ; il se veut autonome et sous la responsabilité des étudiants qui l'utilisent et veillent à le maintenir en ordre de marche. Aucun prêt de matériel pour le SAS !

Langue d'enseignement

Français

Atelier des langues

Localisation

Atelier B6

Assistantes

Alexandra Gadoni, Franca Trovato

Périodicité

En libre accès les après-midis en semaines A et B / lundi, mercredi, jeudi

Soutien en langues sur inscription les mardis après-midi en semaines A et B

Possibilité d'entretiens individuels sur rendez-vous :

franca.trovato@beauxartsdemarseille.fr et

alexandra.gadoni@beauxartsdemarseille.fr

Enseignement dispensé

Soutien en langues : séances pragmatiques et méthodologiques en fonction des besoins des étudiantes et étudiants inscrit·e·s (y compris étudiant·e·s francophones) : relecture des documents et notes de cours, aide à la production et relecture d'écrits, aide à la traduction...

En dehors des séances de *Soutien en langues*, l'atelier accueille les activités du dispositif PiSOURD et de l'ARC PiLAB, les cours de langue des signes française, les cours de FLE, les cours de français écrit EN langue des signes française.

Matériel à disposition des étudiant·e·s

– 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

Langue d'enseignement

Français et langue des signes française

Fabrication numérique

Localisation

Atelier B2

Professeur référent et assistant

Julien Maire, Anthony Pillette

Périodicité

SEMAINE A / Lundi, mardi, mercredi, jeudi (Julien Maire)

SEMAINE B / Lundi, mardi, jeudi, vendredi (Anthony Pillette)

Merci de prendre rendez-vous par mail par avance

Enseignement dispensé

La fabrication numérique regroupe les activités autour des machines à commande numérique 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 étudiants

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

1. Sollicitez des conseils et rendez-vous par mail en décrivant votre projet et en envoyant vos dessins ou schémas.

2. Si le projet est techniquement réalisable et intéressant, nous convenons d'un rendez-vous pour vous former à l'usage du matériel et des machines requis.

3. Documentation de votre projet sur Wiki :

<https://wikibam.com/> — (code, plan, intention, etc.).

Langue d'enseignement

Français, anglais

Laboratoire de Peinture

Localisation

Atelier E1 (mezzanine)

Professeur-e-s référent-e-s et assistante

Sylvie Fajfrowska, Alain Rivière, Karine Rougier, Katharina Schmidt, Luisa Ardila Camacho

Périodicité

SEMAINE A / De lundi à jeudi

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

SEMAINE B / Mercredi, jeudi et vendredi

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Enseignement dispensé

Le laboratoire de peinture se propose d'accompagner les étudiant-e-s engagé-e-s dans des pratiques et des réflexions liées à la peinture. Son objectif est de faire découvrir et d'aider à la mise en œuvre des éléments fondamentaux de la peinture et de la préparation de ses différents supports : travail avec les liants et colles, les pigments, la pratique des procédés à l'eau, des procédés à l'huile et les moyens de les combiner. Pour les étudiant-e-s ayant une pratique de la peinture confirmée, l'objectif est d'enrichir leur travail d'un point de vue technique et théorique. La pédagogie de la peinture se trouve largement enrichie par cette possibilité de mise en œuvre immédiate des matériaux fondamentaux de la peinture.

Capacité

10 étudiant-e-s

Matériel à disposition des étudiant-e-s

- Matériel pour la cuisson
- 1 tournevis électrique
- 1 visseuse - perceuse
- 2 agrafeuses manuelles
- 1 agrafeuse électrique
- 1 pistolet à air chaud
- 5 chevalets

Fonctionnement

Le laboratoire est une ressource pédagogique ouverte à toutes les années, en options art et design. Il est en accès libre pendant les horaires d'ouverture pour les étudiant-e-s autonomes et sur rendez-vous pour les étudiant-e-s souhaitant avoir un suivi dans leurs productions et initiatives. Des séances de travail collectif seront également proposées en cours d'année. Elles aborderont l'accrochage dans l'espace par petits groupes et l'apprentissage de la peinture à partir de modèle vivant "*Regarder et faire*".

Cet outil permet aux professeur-e-s d'approfondir leurs enseignements en s'appuyant sur les moyens techniques, les matériaux et les outils dont il est équipé.

L'espace de travail est partagé avec les étudiant-e-s et les professeur-e-s référent-e-s de la base technique dans le cadre de leurs propositions pédagogiques. Ainsi qu'avec les étudiant-e-s en première année lors de leurs modules d'initiation technique (périodicité notée dans la fiche de présentation du module : *Peinture, kit de survie*).

De plus, des tutoriels vidéo tournés au laboratoire s'ajouteront peu à peu à la chaîne YouTube de l'École. Ils se consacreront à un certain nombre de techniques picturales ou préparatoires à la peinture.

Fongibles fournis par l'École

Pigments, colles, liants, brosses, pinceaux, solvants, vernis, peinture à l'huile, peinture acrylique, papier, outils pour l'encollage et l'enduction des supports.

Spécificités de la base

Atelier fréquenté également par les étudiant-e-s du CPI *Pictura* et du CPI *Dessin*, accompagné-e-s des professeur-e-s référent-e-s. De préférence prendre rendez-vous par mail auprès des professeur-e-s référent-e-s pour toute activité en dehors de ces créneaux.

Langue d'enseignement

Français, espagnol, italien, anglais.

Volume

Localisation

Atelier C4

Assistant

Elias Kurdy

Périodicité

SEMAINES A et B / Mardi, mercredi
de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h, jeudi de 14 h à 18 h

Enseignement dispensé

Initiation technique dans le cadre du CPI: *Coffrage, moulage, assemblage et patine*. Années 2 et 3 art.

Accompagnement à la réalisation des projets individuels des étudiant·e·s. Années 1 à 5 art et design.

Initiation et expérimentation avec des matériaux comme les résines, latex, béton, cire. Années 1 à 5 art et design:

- les caractéristiques chimiques de chaque matériau et leurs utilisations
- leurs impacts sur l'environnement (découvrir des équivalents plus écologiques)
- les protocoles d'hygiène et de sécurité de travail de chaque matériau

Matériel à disposition des étudiant·e·s

- Serres joints et pinces à ressort
- Petit outillage : pince, pince coupante, scie à métaux, limes ...
- Perceuse, scies sauteuse, mini disqueuse à batterie
- Matériels de protection ; gants, lunettes et masques

Fongibles fournis par l'École

- Résine Epoxy biosourcée à 50%
- Latex
- Silicone de coulée
- Résine acrylique
- Plâtre
- Poudre de marbre
- Fibre naturelle : filas et sisal
- Fils de fer
- Pigments pour patine
- Cire pour patine
- Cole : vinylique, bi composent et silicone
- Grillage et file métallique
- Plastiline

Langue d'enseignement

Français, anglais et arabe

Bois

Localisation

Atelier C7

Assistants

Arnaud Jusseaume, Rémy Marin

Périodicité

SEMAINES A et B / Du lundi au vendredi
de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Enseignement dispensé

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

Capacité

De 3 à 6 étudiants selon l'ampleur des projets

Matériel à disposition des étudiant·e·s

Machines-outils bois
Outillage électroportatif
Outillage à main

Fonctionnement

Temps 1 : Présentation et étude du projet (dessins matériaux - rendez-vous)

Temps 2 : Validation par les professeurs

Temps 3 : Initiation et fabrication

Le matin 9 h – 13 h : Hors rendez-vous, petits travaux autonomes, présentation des projets et prise de rendez-vous

L'après-midi 14 h – 18 h : Travail accompagné exclusivement sur rendez-vous

Fongibles fournis par l'École

Bois massifs, dérivés du bois sous forme de panneaux de contreplaqué pour lesquels il est demandé une participation aux frais.

Spécificités de la base

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

Langue d'enseignement

Français et notions d'anglais

Beaux-Arts de Marseille

— INSEAMM

184 avenue de Luminy CS 70912
Marseille 13288 cedex 9

www.esadmm.fr

