

**Beaux-Arts
de Marseille**

**Livret des
enseignements**

**2023
— 2024**

Premier cycle, année 1	p4
Premier cycle, années 2/3	p 27
Deuxième cycle, années 4/5	p 53
ARC : ateliers de recherche et de création	p 69
Ateliers techniques	p 79

Premier cycle, année 1

Introduction à l'histoire de l'art et de l'architecture occidentaux

Enseignant-e

Philippe Delahautemaison, Anna Dezeuze

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE A / Lundi de 13h à 15h

Localisation

LoAD

Objectifs et compétences visées

Se familiariser avec l'histoire de l'art 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.

Se familiariser avec les imaginaires et préoccupations qui caractérisent différentes époques.

Interroger les manières dont ces imaginaires s'incarnent dans des formes matérielles.

Interroger de manière critique les manières dont s'est construit un « canon » de l'histoire de l'art et de l'architecture occidentales.

Développer un point de vue personnel sur certains objets et certaines questions dans le domaine de l'histoire de l'art et de l'architecture.

Contenu

Ce cours propose un survol chronologique à l'histoire de l'art et de l'architecture occidentaux, en relation avec l'évolution de la société de l'antiquité au début du XXe siècle. Serons pointées certaines manières dont s'incarnent un imaginaire et des préoccupations caractéristiques de chaque époque. Nous tenterons aussi d'interroger certaines des valeurs (et exclusions) sur lesquelles s'est longtemps fondé un « canon » de l'histoire de l'art et de l'architecture en Occident.

Méthode

Cours magistral à deux voix, avec beaucoup d'images !

Évaluation

Par semestre : présence, un quiz, un travail d'analyse d'objet (hors les murs ou en module *Sur le motif* suivant le semestre) et un travail de recherche personnelle présenté à l'oral (« Fil d'Ariane », en commun avec le cours *Actualité de l'art contemporain* d'Agathe Bastide)

Références

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

<https://smarthistory.org>

Et bibliographies délivrées à chaque cours.

Histoire du design

Enseignant

Philippe Delahautemaison

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE B / Lundi de 13h à 15h

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs et compétences visées

Montrer que l'histoire est un matériau fondamental dans l'élaboration et la culture du projet.

Donner un panorama thématique de l'histoire du design en relation avec celles de l'art et de l'architecture, en mettant l'accent sur l'analyse des formes et sur les relations qui s'établissent à toute époque avec les autres modes d'expressions, de l'avant-garde à la culture populaire. Acquisition des bases de l'histoire du design.

Contenu

Interventions magistrales sur des thématiques transversales :

La Femme-Fleur

L'Homme-Machine

La Composition Classique

Le mythe du Fonctionnalisme

Moderne et Postmoderne

(...)

Méthode

Cours magistral

Évaluation

Assiduité et quiz

Références

Délivrées à chaque cours

Actualités de l'art

Enseignante

Agathe Bastide

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE A / Lundi de 16h30 à 18h30

Localisation

LoAD

Objectifs et compétences visées

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.

Compétences visées :

Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création.
Développer une argumentation avec esprit critique.
Identifier et sélectionner diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet.
Repérer d'autres champs de connaissances justifiés par le projet et la pratique.
Constituer un corpus personnel de références.

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, Josèfa Ntjam...

Méthode

Cours magistral et mises en activité ponctuelles.

Évaluation

Pour chaque semestre : présence, un travail d'analyse d'objet (hors les murs ou en module *Sur le motif* suivant le semestre) et un travail de recherche personnelle présenté à l'oral (« Fil d'Ariane », en commun avec le cours *Introduction à l'histoire de l'art et de l'architecture* d'Anna Dezeuze et Philippe Delahautemaison).

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 Lakhri, et Romain/Emma-Rose Bigé. « Performer la désidentité », *Multitudes*, vol. 82, n°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.

Français Langue Etrangère

Enseignante

Alexandra Gadoni

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINES A et B / Lundi de 15h à 16h30

Localisation

Atelier B6

Objectifs et compétences visées

Réviser le niveau B1 et 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 année M2 (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, il n'y aura pas de rattrapage.

Initiation et sensibilisation à la Langue des Signes Française

Enseignant

Quentin Bernard

Niveau

Priorité à S1/S2

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

Périodicité

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

Localisation

Atelier B6

Objectifs et compétences visées

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 des arts visuels/ interdisciplinaires

Enseignant

Liam Witter

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINES A et B / Lundi

Groupe 1 : de 9h à 10h

Groupe 2 : de 10h10 à 11h10

Groupe 3 : 11h20 à 12h20

Localisation

Salle 1

Objectifs et compétences visées

Encourager et développer la pratique de l'apprentissage et de l'échange de l'anglais au sein de l'École, en développant des espaces propres à cette pratique.

Ensemble, nous viserons à créer une base de langage en anglais qui s'applique aux moyens actuellement utilisés pour parler de l'art. Cela nécessite le développement de compétences, à travers l'expérimentation de la dualité entre la langue et l'art.

Les compétences visées seront notamment les suivantes :

une expression verbale assurée,

une compréhension générale des supports textuels en anglais,

l'identification du registre et du ton de la langue à partir d'une variété de contextes,

la collecte d'outils qui aident à la progression personnelle de chaque étudiant·e.

Contenu

Tout au long des deux semestres, les étudiant·e·s développeront une boîte à outils qui facilitera un engagement plus profond et une pratique de l'anglais à un niveau pratique et professionnel. Le module *Kit Communication*, l'analyse textuelle des journaux d'art, les ateliers d'écriture pour un projet personnel, les critiques en studio, les discussions et la présentation finale sont inclus dans cette boîte. Les sujets proposés feront référence au discours actuel sur l'art, la culture, les médias, la technologie, les questions sociétales et mondiales. Nous commencerons par nous pencher sur la série télévisée et le livre de John Berger, point de départ pour remettre en question le rôle de la théorie de l'art et discuter de la manière dont nous vivons l'art aujourd'hui.

Méthode

Les étudiant·e·s travailleront ensemble et individuellement dans des situations qui refléteront certains défis rencontrés dans leurs études académiques/artistiques. Les jeux de rôle et autres activités pratiques seront l'occasion d'expérimenter la construction du langage tout en offrant des opportunités d'explorer le vocabulaire spécifique au contexte. Les discussions en classe occuperont une place importante pendant les cours. Ensemble, nous déconstruirons diverses formes de documents écrits et oraux. Les devoirs seront consacrés à la digestion du matériel de cours, à la recherche et à l'approfondissement de projets personnels.

Évaluation concise

Présence, contributions en classe, devoirs et présentation d'un projet personnel (soit : présentation d'un diaporama, essai vidéo, podcast).

Références

Ways of Seeing, John Berger

John Cooper Clarke, *Snap, Crackle & Bop* (1980)

Journaux d'art: *ARTFORUM*, *Freize*, *Spike*, *Esse*, *E-flux*

Novara Media

<https://novaramedia.com>

Oblique Strategies

oblique-strategies.com

Erwin Wurm

<https://www.erwinwurm.at/artworks.html>

Moyens techniques et matériels demandés

Un cahier de travail ou un ordinateur pour les travaux écrits.

Écriture et verbalisation**Enseignante**

Agathe Bastide

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE A / Vendredi

Groupes C/D de 9h à 12h

Groupes A/B de 14h à 17h

Localisation

Ateliers d'année 1

Objectifs et compétences visées

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.

Compétences visées :

Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française. Initier un travail de veille en lien avec son activité artistique. Constituer un corpus personnel de références. Participer à la transmission des arts visuels.

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 clôt par une restitution collective, le plus souvent sous forme de lectures.

Méthode

Exercices d'écriture, échanges collectifs, lectures.

Évaluation

Présence et travaux d'écriture.

Références

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

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

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

Hocquard, Emmanuel, *Le cours de Pise*, P.O.L., 2018.

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.

Le Bar à concepts

Enseignantes

Rachele Borghi, Vanessa Brito

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE B / Vendredi de 9h à 11h

Localisation

Hall d'entrée, salles 1 et 2

Objectifs et compétences visées

Mobiliser les concepts des sciences humaines et sociales

Contenu

Le bar à concepts est un dispositif propice à la circulation des savoirs critiques et au partage d'expériences. Il interroge les modalités de transmission des savoirs en contexte néo-libéral, mais aussi la question des *communs* à l'intérieur de la société et de l'institution dans laquelle nous évoluons. C'est un espace de praxis pour en finir avec le binôme théorie-pratique.

Ensemble, nous fabriquerons nos propres outils de travail, à commencer par le bar lui-même qui a vocation à être déplacé au sein de l'École pour y ouvrir différents espaces de parole.

Méthode

Les *bartenders* restent à disposition de leurs client·e·s pour préparer de délicieux cocktails à base de concepts produits par les sciences humaines et sociales. Le choix des concepts se fait à la carte. Un *happy hour* a lieu tous les vendredis avec des recettes originales concoctées par la maison.

Le reste de la semaine, *open bar* et espace *lounge* pour tout·e·s, avec documentation en libre accès et possibilité de privatisation de l'espace pour l'organisation d'événements.

Évaluation

Une carte de fidélité est distribuée au début du semestre. 10 tampons donnent lieu à l'obtention des crédits.

Références

Accessibles par *QR code* directement sur notre carte.

Soutien en langues

Enseignantes

Alexandra Gadoni, Franca Trovato

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINES A et B / Mardi de 14h à 18h (sur inscription)

Localisation

Atelier B6

Objectifs et compétences visées

Un « soutien » en langues sous forme de séances pragmatiques et méthodologiques en fonction des besoins des étudiant·e·s inscrit·e·s. Ces séances peuvent être l'occasion de relecture et d'explication des notes de cours (prises par les étudiant·e·s) mais également des documents (tous supports confondus, vidéos, textes, audio...) donnés dans les différents cours ; d'aide à la production d'écrits ou à la traduction.

Entretiens individuels ou groupés sur rendez-vous auprès de :
alexandra.gadoni@beauxartsdemarseille.fr
franca.trovato@beauxartsdemarseille.fr

Moyens techniques

Prêt de micros *bluetooth* pour l'application de sous-titrage *AVA*
Sur place, logiciels de traitement de texte *Korectdys Médialexie* (en cours d'achat), ordinateurs

Langue d'enseignement

Français et langue des signes française

Visites péripatétiques d'ateliers

Enseignants

Pierre-Laurent Cassière, Denis Prisset

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE A / Mardi de 9h à 13h et de 14h à 18h avec l'équipe de renfort

Localisation

Ateliers A1, A4

Objectifs et compétences visées

S'habituer à prendre la parole. Raconter des processus créatifs en cours. Partager son travail, ses connaissances, ses curiosités et ses doutes. Découvrir des pratiques, des œuvres, des artistes. Acquérir et utiliser des outils d'analyse des formes. Apprendre à convoquer et mettre en relation différents champs de création.

Contenu

La journée commence par une heure de présentation d'œuvres choisies par les enseignant·e·s.

Ensuite la journée est consacrée au travail d'atelier.

Durant ce temps (de 11h à 18h) des échanges autour des réalisations en cours des étudiant·e·s. sont organisés par groupe, accompagné d'un·e enseignant·e.

Ces moments ouvrent des discussions collectives.

Les problématiques abordées, les artistes et œuvres cités sont notés dans un cahier dédié puis intégrés à une archive ouverte pour être accessibles à l'ensemble de la promotion.

Évaluation

Assiduité et participation.

Dessin d'observation

Enseignant

Pierre-Louis Albert

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE A / Vendredi

Groupes A/B de 9h à 13h

Groupes C/D de 14h à 18h

Localisation

Atelier E2

Objectifs et compétences visées

Dessin d'observation : fluidité de vision-pensée-geste de dessin.

Contenu

Apprentissage des bases théoriques du dessin, mise en pratiques sur le motif : portrait, paysage, architecture et la composition.

Méthode

Cours théoriques de groupe, mise en application individuelle.

Évaluation

Évaluation individuelle prenant en compte la présence et la participation aux cours, la progression en dessin.

Références

Albrecht Dürer, Christelle Téa, Georges Bridgman...

Moyens techniques et matériels demandés

Carnet de croquis, crayons divers, gomme, fusain, outils de dessin divers...

Le goût du dessin / modèles vivant-e-s

Enseignante

Karine Rougier

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE B / Vendredi de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs et compétences visées

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.

Le dessin comme un espace de jeu, de respiration. Déliaer la main, plonger dans la feuille comme on plongerait dans son corps dans un liquide.

Contenu

Dessiner des mondes nouveaux, c'est ce que nous allons mettre en place pendant ces séances de modèles vivant-e-s ensemble.

Les sujets, la variété infinie des morphologies et des poses possibles font de l'étude du modèle et de la représentation un exercice d'étirement du regard et du corps.

Inventer des paysages insolites, peuplés d'êtres magiques ou de créatures extraordinaires, 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.

Il est essentiel en première année d'être dans une pratique plastique intense, de sortir de la petite échelle, d'expérimenter au maximum.

Méthode

Partage de contenu en début de séance puis mise en pratique ensemble.

Nous développerons une approche du dessin sensorielle et vivante :

Dessin d'observation, seul-e ou à plusieurs.

Modèles vivant-e-s. Invitation du collectif transféministe *Modèle vivant.e* afin d'ouvrir un espace pour l'émancipation collective par la pratique de la pose comme performance et du dessin.

Le collectif est fondé en 2019 par Linda DeMorrir, Hélène Fromen puis rejoint par Lucie Camous.

Mise en relation avec des écrits d'artistes femmes :

Léonora Carrington, Alice Neel, Miriam Cahn, Nicole Eisenman...

Accrochages collectifs.

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

Évaluation

Présence, engagement, curiosité.

Accrochages collectifs.

Références

Bibliographie diffusée au début de chaque cours.

Le lait des rêves, Léonora Carrington, Ypsilonediteur, 2018

Le pays où tout est permis, Sophie Podolski, Mercatorfonds, 2018

Cy Twombly, Acte Sud, 2022

Le musée des Yokai, Yumoto Koichi, Édition Sully, 2020

Crossing the line, Marcel Dzama, David Zwirner Books, 2018

Les guérillères, Monique Wittig, Les Editions de minuit, 1969

Leopold Chauveau, *Paysages monstrueux*, Musée d'Orsay, 2020

Revue critique sur le dessin contemporain : *Roven, The Drawer, l'Incroyable*.

Moyens techniques et matériels demandés

Carnet de croquis,

Technique libre.

« Faire École – Luminy » Engagement étudiant·e

Enseignant·e·s

Accompagnement de correspondant·e·s associé·e·s, des équipes de coordination par année et la direction de l'École.

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE B / Vendredi de 11h à 13h

Séances par champ durant d'autres plages horaires possible, selon un commun accord des participant·e·s

Localisation

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

Objectifs et compétences visées

- Valoriser 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;
- Compétences visées, variable selon les champs;
- Capacité de s'organiser en groupe et mener des activités ensemble, en quasi-autonomie;
- Mettre en place un calendrier et le tenir;
- Apprendre de nouveaux savoirs (ex: reconnaître des arbres et des plantes) et savoir-faire (ex: concevoir et produire un podcast);
- Communiquer sur ses activités en interne avec son groupe et à l'externe du groupe pour les faire connaître;
- Se situer, prendre position par rapport à un sujet, une question, voire un problème;
- Parler en public (ex: au sein du CERVE);
- Être force de proposition, partager ses idées et projets pour inciter d'autres à les entreprendre ensemble;
- Connaître son École pour pouvoir participer à son évolution sur de multiples plans;
- Connaître son École et Marseille, être capable de partager ces connaissances avec d'autres (ex: tandem international)
- Intégrer de bonnes pratiques d'atelier (ex: récupérathèque, référent·e atelier).

Contenu

Les propositions de champs d'engagements 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 (avec Radio Grenouille);
- Participant·e actif·ive aux projets environnementaux (jardin partagé, ruches...);
- Participant·e actif·ive au cours de langue des signes française;
- Comme délégué·e de classe;
- Comme référent·e d'atelier;
- Comme référent·e conseil Beaux-Arts pour la Mission égalité;
- Comme référent·e Égalité des chances;
- Comme référent·e bibliothèque;
- Tandem avec un·e étudiant·e en échange international; Ou tout autre projet que vous pouvez soumettre à la direction pour validation.

Voir l'annexe p. 49, pour un court descriptif de chaque champ et son/ses correspondant-e-s designé-e-s.

Méthode

Travail individuel et collectif, à géométrie variable, selon les champs et typologies d'engagements.

L'étudiant-e tiendra une fiche « Faire École – Luminy » fournie, à compléter durant le semestre, relatant ses actions entreprises.

Une méthodologie de partage des activités de « Faire École – Luminy » est en cours d'élaboration et sera proposée aux étudiant-e-s dès que possible.

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. Appréciations soumises aux coordinateur-ric-e-s d'année pour prise en compte en fin de semestre.

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

Niveau

S1 à S9

Periodicité

SEMAINE B / Lundi 10h-13h

Sur inscription (places limitées)

Localisation

Ballet National de Marseille et A3

Objectifs et compétences visées

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

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 étudiantx, 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 « débutantx » et d'« expertx » s'intervertissent.

Body Building engage le corps comme moyen d'apprentissage, de recherche et d'expression. À travers une initiation régulière à diverses techniques somatiques et chorégraphiques, 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

Promotion complète

Module : Au Frioul

Enseignant·e·s

Pierre-Laurent Cassière, Denis Prisset et accompagnement de Sarah Le Treut (monitrice d'année 1)

Niveau

S1

Périodicité

5 octobre 2023 de 9h à 18h

Localisation

Îles du Frioul

Contenu

Un grand voyage initiatique sur les îles du Frioul, de 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

Frédéric Pradeau

Niveau

S1

Périodicité

Les 24, 25 et 26 octobre 2023 de 9h à 13h et de 14h à 18h

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

Module : BTP

Enseignant·e·s

Elias Kurdy, Denis Prisset
avec l'accompagnement de Sarah Le Treut (monitrice d'année 1)

Niveau

S1

Périodicité

Les 5, 6, 7 décembre 2023 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Salles d'expositions et ateliers disponibles

Objectifs et compétences visées

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.

Compétences visées :

Création, conception et réalisation d'une œuvre plastique :

Concevoir le projet

Donner forme à cette création

Définir des médiums, matériaux et techniques adaptés

Contenu

Rassembler des pièces et objets, les plus variés possibles : matériaux, formats, techniques, médiums. En faire l'inventaire, et prendre le temps d'observer les objets et l'espace sans accrocher. Ensuite, avec ce qui a été rassemblé :

Tester les techniques d'accrochages, sans clou ni vis, chevilles, marteau et perceuses, etc.

Tester le plus de mises en espaces possibles, avec des exercices, protocoles et contraintes.

Penser par groupe et en autonomie des propositions d'accrochages collectifs.

Documenter les étapes et essais réalisés.

Remettre en état les lieux utilisés.

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 : Chroniques année 1 – Prépresse 1

Anciennement *Journal de bord de la 1re année*

Enseignant·e·s

Justine Batteux, Laurent Chirié, Anna Dezeuze,
Frédérique Entrialgo, Nicolas Feodoroff, Luc Jeand'heur,
Nina Leger, Cécile Marie-Castanet, Éric Pasquiou, Denis Prisset,

Niveau

S1/S2

Périodicité

Module du S1

Pour la mise en page et le façonnage du texte (éditions

individuelles) : 19, 20 et 21 décembre 2023 de 9h à 13h et de 14h à 18h

En dehors de ce premier module, des rendez-vous individuels (ou des corrections par mails) seront proposés par les huit enseignant·e·s concerné·e·s.

Module du S2

Pour la mise en page et le façonnage de l'édition collective :

9, 10 et 11 avril 2024 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Atelier édition B3-B5, salle 3, LoAD, bibliothèque...

Objectifs et compétences visées

Appréhender l'écriture de textes, se familiariser avec des enjeux théoriques, développer une pensée critique étayée.

Commencer à mettre au point une hygiène de travail autour de la mise en page de textes dans un cadre artistique et professionnel. Puis, dans un second temps, travailler à une édition collective qui regroupe, en images et en quelques textes, les événements marquants de l'année qui s'est écoulée aux Beaux-Arts.

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. Les *Chroniques année 1* (qui ne sont pas des mémoires) sont une série d'éditions pensées, rédigées, mises en page et façonnées qui viennent ponctuer, résumer et compléter l'année d'étude. Elles concourent, de façon importante, à l'évaluation des étudiant·e·s et contribuent pour une bonne part au parcours professionnalisant dans l'École.

Méthode

Présentations, cours théoriques, travail en atelier, recherches en bibliothèque, rendez-vous individuels...

Chaque étudiant·e est invité·e à écrire un texte de deux pages sur une découverte faite au S1 (objet, œuvre ou exposition) en la décrivant de manière précise, en explicitant son importance et en s'appuyant sur quelques exemples et références (sourcés). Dès le milieu du semestre, un premier jet de ce travail devra être soumis aux enseignant·e·s concerné·e·s.

La date pour le rendu (en PDF) de ce texte obligatoire n'est pas

encore fixée (soyez attentif·ive·s à vos mails). Ce travail donnera lieu à une mise en page individuelle sous forme de mini édition comprenant uniquement le texte produit et une image. Par ailleurs des extraits de ces éditions pourront être intégrés à la *Chronique année 1* dans sa version édition collective.

Au deuxième semestre, une session de travail (second module) autour de l'édition collective *Chroniques année 1* (comportant des images et des textes) viendra conclure le travail engagé.

Évaluation**Semestre 1 :**

Évaluation individuelle. Participation au premier module, rendez-vous individuels à l'École (ou échanges par mails ou en visio) avec les correcteur·rice·s.

Semestre 2 :

Évaluation de la participation au second module pour l'édition collective *Chronique année 1*.

Références

Des bibliographies seront communiquées directement aux étudiant·e·s par les différent·e·s intervenant·e·s

Moyens techniques et matériels demandés

L'atelier Édition (B3-B5) permet aux étudiant·e·s de travailler la mise en page. La suite Adobe (*InDesign, Photoshop, Illustrator, Lightroom*) est en accès libre sur 8 ordinateurs dans la salle B5 de l'atelier. L'impression des éditions *Chroniques années 1* sont gratuites. Le matériel de fabrication et de façonnage de l'atelier est à disposition (de manière accompagnée) lors des séances de travail programmées.

**Kit communication —
Module professionnalisant****Enseignant·e·s**

Alexandra Gadoni, Liam Witter, services ressources International et Professionnalisation

Niveau

S1/S2

Périodicité

Le 15 décembre 2023 de 9h à 12h30

Les 9, 10, 11 janvier 2024 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Salle selon séance, précisée ultérieurement

Objectifs et compétences visées

Kit 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 ressource 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. Durant les cours de langues, des séances d'ateliers d'écriture auront lieu pour l'élaboration du CV et de la lettre de motivation, et des séances de prise de parole pour apprendre à se présenter dans le cadre d'une démarche professionnelle.

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

CNAP (Centre national des arts plastiques) en ligne

Module : *Sur le motif*

Enseignant·e·s

Agathe Bastide, Philippe Delahautemaison, Anna Dezeuze

Niveau

S2

Périodicité

21, 22 et 23 février 2024 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

(À confirmer) : Abbaye Saint Victor, Musée des Beaux-Arts, Cité Radieuse, Musée d'Art Contemporain

Objectifs et compétences visées

Apprendre à observer une œuvre ou un bâtiment.
Apprendre à décrire une œuvre ou un bâtiment.

Contenu

Dans le cadre de visites de musées et de bâtiments à Marseille, les étudiant·e·s prendront le temps d'observer une sélection d'objets précis et s'entraîneront à les décrire avec leurs propres mots.

Méthode

Visites de musées et exercices individuels et en groupe, à l'oral et à l'écrit.

Évaluation

Participation évaluée dans le cadre des cours d'Histoire de l'art

Module : *Actions minérales*

Enseignant·e·s

Elias Kurdy, Delphine Mogarra

Niveau

S2

Périodicité

19, 20, 21, 22 mars 2024 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Ateliers d'année 1

Objectifs et compétences visées

Création, conception et réalisation d'une œuvre plastique :

Concevoir le projet

Donner forme à cette création

Définir des médiums, matériaux et techniques adaptés

Contenu

À partir de la rencontre avec la matière du plâtre, les étudiant·e·s imaginent des sculptures et des actions qu'ils réaliseront dans les rues de Marseille. En regardant certains gestes d'artistes comme Gabriel Orozco ou Anna Maria Maiolino, il sera question de trouver des protocoles de production personnels. La contrainte est de créer des dispositifs qui puissent se transporter facilement vers le centre-ville. Portant attention aux flux, aux passant·e·s, à l'architecture et au mobilier urbain, les étudiant·e·s activent leurs formes dans l'espace public. Par la photographie et l'image en mouvement, il sera question de documenter ces actions mais aussi de faire surgir leur intérêt à travers d'autres formats.

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 : Design

Enseignant

Andrea De Chirico

Niveau

S2

Périodicité

16, 17 et 18 avril 2024 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Ateliers d'année 1

Objectifs et compétences visées

Expérimenter des matériaux et des techniques, tant traditionnels que numériques, afin de comprendre le processus et l'objet (*learning by doing*).

Documenter le processus de la boucle constante : expérimenter, essayer et échouer.

Raccourcir le passage de l'idée à la réalisation.

Contenu

Le module fournit des connaissances théoriques et pratiques sur ce que signifie concevoir un objet de la vie quotidienne en 2023. Nous aurons des exercices pratiques afin d'expérimenter des matériaux et des processus, tant traditionnels que numériques. Nous explorerons également des pratiques contemporaines pour questionner la notion de design et la conception des objets aujourd'hui.

Méthode

Cours magistraux et exercices pratiques d'atelier.

Références

Making Commons, Anna Serravalli, Malmo University

The Craftman, Richard Sennet

Autoprogettazione, Enzo Mari

Futuro Artigiano, Stefano Micelli, Marsilio editore

Thackara, John: *In the Bubble. Designing in a Complex World*, Cambridge, MIT Press, 2005.

Module professionnalisant : Entremise

Enseignantes

Service professionnalisation

et accompagnement Sarah Le Treut (monitrice d'année 1)

Niveau

S2

Périodicité

14, 15 et 16 mai 2024 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Lieux à définir

Objectifs et compétences visées

L'œuvre trouve sa fin dans la monstration. Le public complète l'œuvre et la fait exister. La médiation transmet ou ajoute des indications sur les œuvres ou sur la démarche des créateur·rice·s et contribue à leur lecture. Les médiateur·rice·s communiquent sur le travail de l'artiste et du·de la designer·euse en leur absence, en adaptant la terminologie selon les publics. *Entremise* permet aux étudiant·e·s de saisir les enjeux de la médiation culturelle – ce lien qu'elle crée entre les œuvres et le public.

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 conservation de l'œuvre, à 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 et du·de la designer·euse 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, visite des réserves, échanges collectifs, cas pratique en situation.

Évaluation

Contrôle continu : présence et participation active.

Références

Entremise

Qu'est-ce qui fait que quelque chose se passe devant une œuvre – ou qu'il ne se passe rien ?

Les cahiers de la médiation culturelle

[https://www.editions-harmattan.fr/index.](https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=1038)

[asp?navig=catalogue&obj=collection&no=1038](https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=1038)

Théories

Baptiste Morizot, Estelle Zhong Mengual, *Esthétique de la rencontre L'énigme de l'art contemporain*, Édition du Seuil, 2018

Collectif, *Art, médiation, société – Médiateurs culturels :*

Témoignages et investigation en France, Les Presses du Réel, 1996

Ressources continues

Revue *Esse Arts+Opinions* n°84, 2015

Expositions

Libérée de la simple monstration, l'exposition est devenue une œuvre en soi.

Revue *Marges : démocratiser l'art contemporain* n°15, 2012.

L'observatoire : la revue des politiques culturelles n°51, 2018, dossier

La médiation culturelle : ferment d'une politique de la relation

<https://www.cairn.info/revue-l-observatoire-2018-1.htm>

Art Press 2 n°12, 2009 : dossier « arts technologiques – conservation et restauration »

Colloque

Collectif, *L'art peut-il se passer de commentaire(s)?*

Edition MAC Val, 2016

Une réflexion sur les différentes formes d'accompagnement commenté des œuvres d'art, qui vise à situer et spécifier la mission de médiation aux œuvres dont un musée d'art contemporain est en charge en confrontant des points de vue différents sur la question.

Le Bureau des archives populaires par Philippe Artières

En 2017, le Centre Pompidou célèbre ses 40 ans et invite Philippe Artières à intervenir dans l'institution pendant toute l'année. Ainsi est né le projet de Bureau des archives populaires.

Il recueille leur parole, leurs souvenirs et parfois même des documents. Autant de témoignages intimes, de micro histoires qu'il collecte précieusement et qui constituent une archive sur le lien sensible entre le Centre et ses visiteurs, sur le lien personnel que ceux-ci entretiennent avec l'art et la culture.

Module : Résidence Soma

Enseignant-e-s

Pierre-Laurent Cassière, Denis Prisset
avec accompagnement de Sarah Le Treut (monitrice d'année 1)

Niveau

S2

Périodicité

10, 11, 12 et 13 juin 2024 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Soma, 55 cours Julien 13006 Marseille

Contenu et compétences visées

Dans le cadre de sa programmation, SOMA, lieu d'art hybride – invite pour la troisième fois les étudiant-e-s de première année des Beaux-Arts de Marseille pour une résidence de création. Appréhension de la résidence de création par son expérience. La production d'une intervention collective.

Méthode

Durant cette semaine, les étudiant-e-s produiront une intervention collective.

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.

LES MODULES OBLIGATOIRES

Par groupe

Module : Action

Enseignant-e-s

Denise Deutch, Vincent Pajot

Niveau

S1/S2

Périodicité

De 9h à 13h et de 14h à 18h :

10, 11, 12 octobre 2023 : groupe A

7, 8, 9 novembre 2023 : groupe B

21, 22, 23 novembre 2023 : groupe C

13, 14, 15 février 2024 : groupe D

Localisation

LoAD (atelier vidéo)

Objectifs et compétences visées

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 juste acquises. L'initiation se fait à travers 2 logiciels simultanément : *Adobe Premiere Pro CC* et *DaVinci Resolve*. Les étudiant-e-s sont ensuite invité-e-s à visionner leurs réalisations sur vidéoprojecteur et sur différents supports de diffusion disponibles au Magasin

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 : Photographie, la base

Enseignant

Olivier Sola

Niveau

S1/S2

Périodicité

De 9h à 13h et de 14h à 18h

18, 19 octobre 2023 : groupe C

15, 16 novembre 2023 : groupe B

29, 30 novembre 2023 : groupe D

13, 14 décembre 2023 : groupe A

Localisation

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

Objectifs et compétences visées

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.

Apprentissage des bases du travail de l'image numérique (format des fichiers, développement RAW, utilisation d'*Adobe Lightroom*...)

Initiation au tirage photographique jet d'encre

Méthode

Au travers d'un cours technique, 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 étudiant-e-s.

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 : *À la bibliothèque*

Enseignant·e·s

Christine Mahdessian, Denis Prisset

Niveau

S1/S2

Périodicité

De 9h à 13h et de 14h à 18h

10 octobre 2023 : groupe B

7 novembre 2023 : groupe C

21 novembre 2023 : groupe D

13 février 2024 : groupe A

Localisation

Bibliothèque

Objectifs et compétences visées

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

Présentation des outils et dispositifs de recherche et des fonds de la bibliothèque.

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.

LES MODULES CHOISIS

Module : *Du bois*

Jauge : 5 étudiant·e·s

Enseignants

Arnaud Jusseume, Rémy Marin

Niveau

S1/S2

Périodicité

De 9h à 13h et de 14h à 18h : 12 octobre 2023 ; 19 octobre 2023 ; 2 novembre 2023 ; 30 novembre 2023 ; 14 décembre 2023 ; 18 janvier 2024 ; 8 février 2024 ; 14 mars 2024

Localisation

Atelier C7

Objectifs et compétences visées

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·e fabrique son objet).

Compétences visées :

Création, conception et réalisation d'une œuvre plastique :

Concevoir le projet

Donner forme à cette création

Définir des médiums, matériaux et techniques adaptés

Contenu

Thèmes abordés :

Visite de l'atelier et du stock, sécurité, dessin et lecture de plan, méthodologie, matériauthèque, 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 : Microcontact

Jauge : 8 étudiant-e-s

Enseignant

Patrick Sommier

Niveau

S1/S2

Périodicité

De 9h à 13h et de 14h à 18h : 10, 11 octobre 2023 ;
7, 8 novembre 2023 ; 21, 22 novembre 2023 ; 13, 14 février 2024

Localisation

Atelier D2

Objectifs et compétences visées

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).

Compétences visées :

Création, conception et réalisation d'une œuvre plastique :
Concevoir le projet
Donner forme à cette création
Définir des médiums, matériaux et techniques adaptés

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 enseignant-e-s pendant le module. Évaluation collégiale durant la présentation des travaux de chaque fin de semestre.

Moyens techniques et matériels demandés

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

Module : Découverte Fabrication numérique

Jauge : 8 étudiant-e-s

Enseignant

Anthony Pillette

Niveau

S1/S2

Périodicité

De 9h à 13h et de 14h à 18h : 10, 11 octobre 2023 ;
7, 8 novembre 2023 ; 21, 22 novembre 2023 ; 13, 14 février 2024

Localisation

Atelier B2

Objectifs et compétences visées

Découvrir la base de fabrication numérique et ses possibles... Cet atelier 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.

Compétences visées :

Création, conception et réalisation d'une œuvre plastique :
Concevoir le projet
Donner forme à cette création
Définir des médiums, matériaux et techniques adaptés

Contenu

Diaporama, démonstration et échanges critiques autour de la technologie et l'art.

Moyens techniques et matériels demandés

Apporter son ordinateur portable personnel.

Module : Atelier terre

Jauge : 5 étudiant·e·s

Enseignante

Clémence Desbois

Niveau

S1/S2

Périodicité

De 9h à 13h et de 14h à 18h : 2, 16 novembre 2023 ;
14 décembre 2023 ; 8 février 2024 ; 14 mars 2024 ;

Localisation

Atelier D1

Objectifs et compétences visées

Matin :

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.
Proposition d'un sujet permettant de découvrir les gestes de base et les différentes techniques de façonnage.

Après-midi :

Mise en pratique et 1ère expérimentation avec la matière.
Suivi d'expérimentation des étudiant·e·s intéressé·e·s avec possibilité de cuisson.

Compétences visées :

Création, conception et réalisation d'une œuvre plastique :
Concevoir le projet
Donner forme à cette création
Définir des médiums, matériaux et techniques adaptés

Méthode

Échange collectif et individuel

Évaluation

Évaluation collégiale durant la présentation des travaux de chaque fin de semestre. Participation active : curiosité et entraide.

Références

Une liste d'ouvrages présent à la bibliothèque sera communiquée lors de l'initiation.

Moyens techniques et matériels demandés

Argile fournie lors de l'initiation. Si l'étudiant·e souhaite poursuivre son projet, iel devra acheter de la terre. Prêt d'outils de modelage possible, mais si l'étudiant·e a ses outils merci de les ramener.

Module : Peinture kit de survie

Jauge : 15 étudiant·e·s

Enseignante

Luisa Ardila Camacho

Niveau

S1/S2

Périodicité

De 9h à 13h et de 14h à 18h : 7, 8, 9 novembre 2023 ; 21, 22, 23 novembre 2023 ; 13, 14, 15 février 2024

Localisation

Laboratoire de peinture, mezzanine de l'atelier E1

Objectifs et compétences visées

Fournir aux étudiant·e·s, dès la première année, une réflexion autour de ce médium, leur apporter les connaissances de base sur les techniques et les mises en œuvre de la peinture sur différents supports. Leur faire découvrir et les aider à la mise en œuvre des éléments fondamentaux de la peinture et de la préparation de supports de différentes natures.

Compétences visées :

Création, conception et réalisation d'une œuvre plastique :
Concevoir le projet
Donner forme à cette création
Définir des médiums, matériaux et techniques adaptés

Contenu

Comment regarder la peinture ? Discussion et échange autour de la pratique de la peinture, visualisation des références, familiarisation avec l'observation de la peinture.
Préparation des supports pour la peinture à partir de liants et de colles (carton, papier et bois). Expérimentation avec différents supports.
Travail avec des pigments, apprentissage des procédés à l'eau, des procédés à l'huile et les moyens de les combiner.
Bases autour de la théorie de la couleur.
Comment travailler un sujet.
Peinture à plusieurs ou individuelle.

Méthode

L'inscription à ce module se fera en ligne auprès de la coordination de la première année. Une jauge de 15 étudiant·e·s est fixée afin de travailler confortablement et de disposer des fongibles fournis par l'École.

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
L'atelier infini, 30 000 ans de peinture, Jean-Christophe Bailly
L'interaction des couleurs, Joseph Albers

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 : Photographie argentique et procédés photographiques alternatifs

Jauge : 12 étudiant·e·s

Enseignante
Hélène Biesse

Niveau
S1/S2

Périodicité
Laboratoire argentique : 15, 16 novembre 2023 ; 13, 14 mars 2024,
jauge : 12 étudiant·e·s

Laboratoire argentique, procédés alternatifs :
27, 28 mars 2024, jauge : 6 étudiant·e·s

Localisation
Atelier D3

Objectifs et compétences visées
Développement de pellicules argentiques et tirage argentique noir et blanc sur papier. Utilisation des réglages des appareils de prise de vue 24x36 et moyen format.

Initiation à des procédés chimiques alternatifs et à la fabrication d'un dispositif de prise de vue.

Compétences visées :
Création, conception et réalisation d'une œuvre plastique :
Concevoir le projet
Donner forme à cette création
Définir des médiums, matériaux et techniques adaptés

Évaluation
Présence et investissement personnel

Module : Exploratoire en LSF

Jauge : 10 étudiant·e·s

Enseignantes
Matt Coco, artiste invitée par Lisa Duroux et Franca Trovato
www.mattcoco.com

Niveau
S2, ouvert aux locuteur·rice·s de LSF et autres années

Périodicité
5, 6 et 7 mars 2024 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation
Atelier terre, ateliers d'année 1

Objectifs et compétences visées
Donner forme aux gestes du corps « empreintés » dans des morceaux de terre, faire émerger par ces fragments la question du tout et analyser l'empreinte comme un système complet où le lieu, l'événement et le temps coexistent. Dans cette exploration, une attention particulière sera donnée d'une part, à la question du geste, laisser son corps explorer des sensations, des mouvements libres, créer les conditions de supports et spatiaux à cet accueil ; d'autre part, à la question de la trace, du fragment, de cet écart différentiel qu'est l'empreinte, donnée en creux, en vide, fragmentée. L'espace sera le lieu de réception et d'organisation de ces « signes » (gestes « empreintés ») et la condition même à cette exploration, proposant possiblement une série d'ouvertures de paysages. L'inscription d'une idée, d'une sensation et d'une pensée par le geste, ne seront pas ici gravées comme une épitaphe dans le marbre avec des mots mais consignées dans l'argile, par le mouvement qui les fait naître.

Contenu
Il était un corps, que chaque jour nous repoussions. Un corps qui abritait l'expérience que nous faisons de la vie, qui orchestrait à notre insu l'immense majorité de nos fonctions vitales et qui pourtant ne récoltait la plupart du temps que notre inattention ou nos désirs de contrôle. De la culture occidentale à l'éducation moderne, la sphère intellectuelle reçoit tout notre intérêt. Siège de l'immense majorité de nos décisions, notre mental serait devenu le filtre unique de notre compréhension du monde. Se mettre en état de réception, s'ouvrir à la sensation physique que notre corps nous offre dans une situation donnée, l'observer s'animer au passage d'une émotion, goûter à ses pleins comme à ses vides, nous permettent de comprendre autrement qu'intellectuellement ce qui se joue là, pour nous, individuellement et au contact du monde et de la matière. Le geste s'entend ici comme pratique exploratoire d'une matière. Cette matière choisie est l'argile mais peut être entendue aussi comme mémoire, espace ou vide. Qu'entend-on par geste ? Créer les mises en conditions d'un événement (objets modelés, agglomérat de terre dans un coin, forme en équilibre...), la mise en mouvement du corps (poids du corps, respiration, coups, chutes...) mais aussi son inscription dans l'espace (mouvement, empreintes dans la matière, paysage de signes).

Méthode
Notions abordées :
Travail de l'argile, agir sur la matière
Travail de l'espace (intérieur, extérieur),
Poids du corps
Action du corps = formes, signes
Physiologie du corps comme langage formel (respiration, ventre, poings, épaules...)
Intention (coups, chutes, dépose...)
Supports (verticaux, horizontaux, angles...)
Gestes, et gestes répétitifs
Traces

Mémoire

Présence par le creux, le vide et l'empreinte

Le Ma japonais qui fait référence aux variations subjectives du vide (silence, espace, durée, etc.) qui relie deux objets, deux phénomènes séparés

Évaluation

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

Références

La ressemblance par contact, Georges Didi-Huberman, éditions de Minuit, 2008

Génie du non-lieu, Georges Didi-Huberman, éditions de Minuit, 2001

Pour un atlas des figures, Mathieu Bouvier, <https://www.pourunatlasdesfigures.net>

Préhistoire du sentiment artistique, Guy Emmanuel, presses du réel, 2011

Préhistoire intime, Sophie A. de Beaune, collection Folio histoire, 2022

Nagori, la nostalgie de la saison qui s'en va, Ryoko Sekiguchi, P.O.L., 2018

Artistes : Marcel Duchamp, Claudio Parmiggiani, Katinka Bock, Gabriel Orozco, Giuseppe Penone.

Moyens techniques et matériels demandés

L'argile est fournie par l'École.

Les étudiant·e·s devront apporter : matériaux de récupération comme sangles, socles, chaînes pour suspendre, planches... 2 seaux pour eau et 2 éponges synthétiques douces forme «violon»

Module : 24 heures chrono

Jauge : à définir

Enseignants

Éric Pasquiou, Olivier Sola

Niveau

S2

Périodicité

5, 6 et 7 mars 2024 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Salle 2, atelier D3

Objectifs et compétences visées

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 dans une salle de cours.

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 ils prennent des photographies (smartphone, appareil photo numérique, tablette...). Ils 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 deux 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 des projets réalisés par les différents groupes (composés de 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, photoscope, compact numérique, hybride numérique, reflex numérique...

Tirages de lecture sur papier (au choix) :

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

Premier cycle, années 2/3

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

Jauge : 15 étudiant·e·s

Enseignants

Dominik Barbier, Frédéric Frédout, Ronan Kerdreux

Niveau

S2

Périodicité

27, 28 mars 2024 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

En ville et au Musée d'histoire de Marseille

Objectifs et compétences visées

Engager un regard et une discussion sur les espaces publics.

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 designer·euse·s.

Voir les productions des étudiant·e·s des années 2 et 3.

Rencontres.

Méthode

Arpenter, regarder, dessiner, décrire

Évaluation

Inscription et contrôle sur les présences.

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

Le Bar à concepts

Options

Art et design

Enseignantes

Rachele Borghi, Vanessa Brito

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE B / Vendredi de 9h à 11h

Localisation

Hall d'entrée, salles 1 et 2

Objectifs et compétences visées

Mobiliser les concepts des sciences humaines et sociales

Contenu

Le bar à concepts est un dispositif propice à la circulation des savoirs critiques et au partage d'expériences. Il interroge les modalités de transmission des savoirs en contexte néo-libéral, mais aussi la question des *communs* à l'intérieur de la société et de l'institution dans laquelle nous évoluons. C'est un espace de praxis pour en finir avec le binôme théorie-pratique. Ensemble, nous fabriquerons nos propres outils de travail, à commencer par le bar lui-même qui a vocation à être déplacé au sein de l'École pour y ouvrir différents espaces de parole.

Méthode

Les *bartenders* restent à disposition de leurs client·e·s pour préparer de délicieux cocktails à base de concepts produits par les sciences humaines et sociales. Le choix des concepts se fait à la carte. Un *happy hour* a lieu tous les vendredis avec des recettes originales concoctées par la maison. Le reste de la semaine, *open bar* et espace *lounge* pour tout·x·es, avec documentation en libre accès et possibilité de privatisation de l'espace pour l'organisation d'événements.

Évaluation

Une carte de fidélité est distribuée au début du semestre. 10 tampons donnent lieu à l'obtention des crédits.

Références

Accessibles par QR code directement sur notre carte.

De l'histoire de l'art comme science-fiction

Option
Art

Enseignante
Nina Leger

Niveau
S5/S6

Périodicité
SEMAINE B / Mardi de 10h à 12h

Localisation
Amphithéâtre

Objectifs et compétences visées

Acquérir une approche critique de l'histoire de l'art, approfondir des compétences de lecture et d'interprétation de textes théorique ou littéraires, énoncer et étayer un point de vue, élargir son champ de connaissances.

Contenu

Longtemps, « l'histoire de l'art » s'est constituée comme si un récit unique et englobant. Il est aujourd'hui reconnu que ce récit s'est construit par omissions, occultations et qu'il reflète une histoire des dominations. Une façon de lutter contre l'hégémonie de ce récit consiste à y inclure celles et ceux qui en ont été écarté·e·s. Mais il est intéressant de 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 de l'art. 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 petits groupes, vous proposerez l'interprétation, puis l'adaptation d'un texte littéraire ou théorique.

Références

Quelques ressources :

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.

Anthropologie de l'art contemporain arabe

Option
Art

Enseignante
Marion Slitine

Niveau
S3/S5

Périodicité
SEMAINE A / Jeudi
Année 2 de 14h à 17h30 :
2 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 25 janvier
Année 3 de 9h à 12h30 :
2 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 25 janvier

Localisation
Salle 2

Objectifs et compétences visées

Appréhender la pluralité de l'art contemporain arabe, dans une perspective critique.
Questionner les liens entre art et politique dans les sociétés contemporaines du monde arabe.
Se familiariser à la démarche anthropologique en art et à la recherche en sciences sociales.

Contenu

L'essor d'un marché de l'art arabe et le développement d'une infrastructure culturelle transnationale dans la plupart des pays arabes, ont permis de soutenir la création contemporaine qui a connu un développement sans précédent, notamment avec les révolutions arabes. Le cours traite de l'art contemporain des mondes arabes (principalement arts plastiques, cinéma, art-vidéo, installation, arts urbains) par le prisme de ses acteur·rice·s, en mettant au jour leurs implications dans les enjeux sociopolitiques et économiques de la région. En partant de l'exemple palestinien, paradigmatique des liens entre art et politique, il s'agira d'appréhender les phénomènes en cours des productions artistiques dans le monde arabe, pour redonner corps à des individus qui occupent, jour après jour, le devant de la scène médiatique mais dont les pratiques quotidiennes sont souvent invisibilisées. En filigrane, ce cours abordera des questions plus générales, tels que les migrations, le genre, l'engagement et les mobilisations artistiques, la mondialisation ou encore la colonisation. Le cours conjuguera approches théoriques et empiriques avec des discussions collectives, autour du travail d'artistes et d'acteur·rice·s culturel·le·s des mondes arabes.

Méthode

Cours magistral et mises en activité ponctuelles

Évaluation

Présence en cours

Contrôle continu : exercices en classe et participation orale (commentaire d'œuvres, débats sur un sujet spécifique).
Un travail de recherche ou un exposé collectif (3 étudiant·e·s en moyenne) portant sur un·e (ou plusieurs) artiste(s) / acteur·rice culturel·le, une thématique, une exposition, un mouvement, une œuvre en lien avec le cours (recherches bibliographiques, entretiens, analyse, etc.) à rendre pour la fin du semestre. Ce travail pourra être issu d'entretiens avec un·e artiste ou un·e acteur·rice culturel·le, auquel cas, il sera possible de rendre le devoir sous forme d'une vidéo, d'un podcast ou d'un travail artistique.

Références

Des lectures thématiques seront indiquées aux étudiant·e·s au fur et à mesure des séances.

Arab studies journal, *Visual Arts and Art Practices in the Middle East* (dossier thématique), vol. XVIII, n° 1, 2010.

Belmenouar, S., « Art contemporain arabe », *Transcontinentales* [En ligne], 12/13, 2012

Bonte, M. et Slitine, M., « Ce que l'art fait à la ville au Moyen-Orient et au Maghreb : Pratiques artistiques, expressions du politique et transformations de l'espace public », *Manazir Journal*, 4, 2022

Dakhli, J. et al. (dir.), *Créations artistiques contemporaines en pays d'Islam, Des arts en tension*, Paris, Editions Kimé, 2006.

Downey, A. (dir.), *Uncommon Grounds. New Media and Critical Practices in North Africa and the Middle East*, I.B. Tauris / Ibraaz, 2014

Jaquemond, R., Lang, F., *Culture and Crisis in the Arab World. Art, Practice and Production in Spaces of Conflict*, I.B.Tauris, Londres, 2019

Larzilliere P., « Politique de l'engagement artistique. Répertoires en mouvement dans les globalisations », *Revue internationale de politique comparée*, 302, 2023/2

Meier, S. P., « Malaise dans l'authenticité. Écrire les histoires "africaines" et "moyen-orientales" de l'art moderniste », *Multitudes*, n° 53, 2e trimestre 2013, p. 77-96.

Mermier, F., « Les fondations culturelles arabes et les métamorphoses du panarabisme », *Arabian Humanities*, 7, 2016. [En ligne]

Messaoudi, A., Boissier, A. et alii, « Arts Visuels. Contextualiser nos regards », *Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée* [En ligne], n° 142, décembre 2017

Naef, S., *À la recherche d'une modernité arabe. L'évolution des arts plastiques en Égypte, au Liban et en Irak*, Slatkine, Genève, 1996.

Slitine, M., « Les métamorphoses du politique » dans l'art contemporain de la Palestine post-Oslo », *Revue internationale de politique comparée*, 2023/2 (302), pp. 105-138.

Suzanne, G., « Arts et médiation dans le monde arabe. Éléments de réflexion sur le transnational », *Incertains regards. Cahiers dramaturgiques*, 2018

Histoire et théorie du design

Option

Design

Enseignant·e

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE A / Mercredi de 9h à 13h

Localisation

Salle 3

Objectifs et compétences visées

Connaître l'histoire du design, comprendre comment elle s'est écrite et continue de s'écrire ainsi que les partis-pris sur lesquelles elle repose. Sensibilisation à la recherche documentaire et à l'importance de la source primaire.

Contenu

Déroulé chronologique d'une histoire du design approchée par ses textes originaux

Méthode

Cours sous forme de lectures, échanges, réflexion collective, projection et commentaires de documents iconographiques

Évaluation

Participation et présence en cours

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.

Anglais des arts visuels/ interdisciplinaires

Option

Art

Enseignant

Liam Witter

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINES A et B / Vendredi

Groupe 1 : de 14h à 15h30

Groupe 2 : de 15h30 à 17h

Localisation

Salle 1

Objectifs et compétences visées

Encourager et développer la pratique de l'apprentissage et de l'échange de l'anglais au sein de l'École, en développant des espaces propres à cette pratique.

Ensemble, nous chercherons à développer des perspectives analytiques en utilisant la langue anglaise. Cela nécessitera le développement de compétences, à travers l'expérimentation de la dualité entre la langue et l'art.

Les compétences visées comprendront :

Une expression verbale assurée.

Une compréhension générale des textes en anglais.

L'identification du registre et du ton de la langue à partir d'une variété de contextes.

La formation d'une perspective critique et la construction d'arguments en anglais.

Contenu

Au cours du premier semestre, les étudiant·e·s découvriront la théorie de l'art contemporain de l'auteur anglo-américain Jack Halberstam, dont le texte « *The Queer Art of Failure* » fournira un axe à partir duquel nous pourrons parler des récits alternatifs de succès, de la « *Low Theory* » et des notions d'échouement en tant que position stratégique.

Les étudiant·e·s travailleront sur l'expression de leurs sentiments et opinions en réponse à une série de références textuelles et performatives importantes de l'histoire britannique récente.

Le second semestre consistera principalement à adapter le travail de réflexion critique du premier semestre en une synthèse. Il s'agira d'une consolidation textuelle des théories discutées et de la recherche personnelle à la pratique artistique de chaque étudiant·e.

Méthode

Les étudiant·e·s travailleront ensemble et individuellement dans des situations qui reflèteront certains défis rencontrés dans leurs études académiques/artistiques. Les jeux de rôle et autres activités pratiques seront l'occasion d'expérimenter la construction du langage tout en offrant des opportunités d'explorer le vocabulaire spécifique au contexte. Les discussions en classe occuperont une place prépondérante pendant les cours. Ensemble, nous déconstruirons diverses formes de documents écrits et oraux. Les devoirs seront consacrés à la digestion du matériel de cours, à la recherche et à l'approfondissement de la synthèse.

Évaluation concise

Présence, contributions en classe, devoirs et présentation de la synthèse (soit : une présentation sous forme de diaporama, un essai vidéo, un podcast).

Références

Artificial Hells – Claire Bishop

Ways of Seeing – John Berger

The Queer Art of Failure – Jack Halberstam

Selected Poem's – Linton Kwesi Johnson

John Cooper Clarke - *Snap, Crackle & Bop* (1980)

Journaux d'art (*Art Forum, Freize, Spike, Esse, E-flux*)

Novara Media : <https://novaramedia.com>

Oblique Strategies (oblique-strategies.com)

Erwin Wurm: Artworks

Moyens techniques et matériels demandés

Un cahier de travail ou un ordinateur pour les travaux écrits.

Subsequent sections

Option

Art

Enseignante

Won Jin CHOI

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINES A et B / Vendredi

Groupe 1 : de 14h à 15h30

Groupe 2 : de 15h30 à 17h

Localisation

Salle 2

Objectifs et compétences visées

Le programme pédagogique de *Subsequent sections* est élaboré pour enrichir les compétences verbales et littéraires, développer des capacités d'écoute et d'échanges critiques en anglais, particulièrement dans le domaine de l'art contemporain. Ce cours consiste à articuler les idées, participer à des dialogues tout en élargissant les vocabulaires formel et informel. C'est une exploration pour découvrir un monde de pensées créatives et acquérir une appréciation de l'interaction entre art et langage.

Contenu

Subsequent sections comprend l'étude d'écrits des artistes sélectionné·e·s, en particulier ceux qui utilisent l'écriture comme moyen d'expression artistique. Nous plongeons dans les critiques d'art, l'écriture créative, la poésie et la littérature, en les utilisant comme des outils pour naviguer dans des cultures et des styles variés. Le cours met également l'accent sur une compréhension globale de ces sujets à travers la lecture et l'analyse. Les étudiant·e·s sont encouragé·e·s à approfondir leurs recherches sur des artistes ou des sujets spécifiques, en groupe ou individuellement, afin de créer un environnement propice à l'échange de connaissances anciennes et nouvelles.

Méthode

Lecture collective : engagement dans la lecture collective et les discussions en anglais pour comprendre la langue dans divers contextes et élargir le vocabulaire.

Lecture personnelle : lire de manière indépendante, avec des exercices hors cours adaptés aux intérêts individuels (étudier les vocabulaires, plus de recherche sur un sujet particulier...) favorisant l'amélioration des compétences en lecture personnelle et permettant une connexion unique avec le texte.

Lecture à haute voix : axée sur l'amélioration de la prononciation et des compétences en expression orale, visant à faciliter ainsi l'articulation précise des mots et des phrases.

Évaluation

Contrôle continu basé sur trois critères : assiduité, sérieux, participation.

Références

Joan Didion, Andrea Fraser, Alice Hattrick, Susan Howe, Giovanni Intra, Ursula K. LeGuin, Maggie Nelson, etc.

Sophomore English — First semester

Option

Design

Enseignant

Dennis Tredy

Niveau

S3

Périodicité

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

Localisation

Salle 3

Objectifs et compétences visées

Mieux s'exprimer à l'oral et à l'écrit en anglais au sujet de l'art et du design, de ses études et la vie étudiante.

Cerner les différences entre les études supérieures en art/design en France et à l'étranger, en vue d'un futur stage ou échange.

Utiliser les mots/phrases justes afin de participer activement à une conversation en anglais, notamment avec des anglophones, en se servant par exemple de phrases elliptiques répandues et autres astuces conversationnelles.

Mieux écrire les descriptifs de ses œuvres et projets, notamment en employant les adjectifs et les substantifs composés en anglais, afin notamment de correctement rédiger ses légendes dans le contexte d'un portfolio ou un catalogue.

Contenu / Méthode

Cours de langue, cours collectif.

Langue de l'enseignement : anglais.

Les étudiant·e·s traitent de la grammaire avancée et appliquée ; l'accent est mis sur des tournures de phrases susceptibles de faciliter l'échange oral et la description d'œuvres ou d'objectifs, d'approfondir la connaissance du vocabulaire spécifique aux domaines artistiques, et d'aborder de nouveaux thèmes : le récit sous toutes ses formes, les bases et le lexique de la rhétorique et de la création littéraire. Au premier semestre, le vocabulaire étudié concerne à la fois la vie étudiante en général et plus précisément les métiers et études art/design, permettant ainsi aux étudiant·e·s de mieux discuter et de décrire leurs œuvres et leur travail et de mieux préparer des éventuels séjours et des stages à l'étranger. En grammaire, l'accent sera mis sur le discours indirect, les phrases elliptiques et autres astuces pour mieux participer à une conversation en anglais. Vers la fin du semestre, les étudiant·e·s apprendront également un lexique de base en lien avec les études filmiques ou littéraires, afin de bien préparer les séminaires du deuxième semestre.

Évaluation

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

L'obtention des crédits dépendra en grande partie de l'assiduité de l'étudiant·e et de sa participation aux discussions.

Sophomore English — Second Semester

Enseignant
Dennis Tredy

Option
Design

Niveau
S4

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

Localisation
Salle 3

Objectifs et compétences visées

Appliquer certaines leçons abordées pendant le premier semestre lors des discussions sur des thèmes plus précis.

Suivre et activement participer à des séminaires dispensés entièrement en anglais, en remplacement des cours de langues plus « classiques ».

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

Obtenir plus d'aisance, notamment à l'oral, pour participer à des discussions et des débats en anglais.

Approfondir les connaissances des étudiant-e-s en matière de littérature anglo-américaine et d'adaptation filmique des œuvres littéraires et améliorer leur culture générale.

Contenu / Méthode

Ce cours est en fait une série de conférences données en anglais sur le thème de l'adaptation filmique d'une œuvre littéraire et de l'étude de certains mouvements cinématographiques américains et britanniques basés en grande partie sur l'adaptation d'une œuvre littéraire (par exemple : les *dystopies* des années 20 et 30, le film noir des années 40 et 50, le film d'espionnage des années 60, le néo-noir des années 70, etc.). Les diverses méthodes de l'adaptation filmique seront illustrées à travers les adaptations de certains auteurs-clés, tel que Henry James, Edgar Allen Poe et Vladimir Nabokov. Ainsi, les étudiant-e-s pourront approfondir leur culture générale, cinématographique et littéraire, tout en travaillant exclusivement en anglais. Un autre grand thème traité est la censure littéraire et cinématographique, hier et aujourd'hui, permettant aux étudiant-e-s de débattre la notion de la censure et de faire le lien avec leurs propres parcours et expériences.

Évaluation

Un partiel écrit a lieu à la fin de chaque semestre. L'obtention des crédits dépendra en grande partie de l'assiduité de l'étudiant-e et de sa participation aux séminaires et aux discussions.

Junior English

Option
Design

Enseignant
Dennis Tredy

Niveau
S5/S6

Périodicité
SEMAINES A et B / Jeudi de 17h à 18h30

Localisation
Salle 2

Objectifs et compétences visées

Premier semestre :

Perfectionner l'emploi du vocabulaire spécifique aux études en art/design, à la vie étudiante et aux demandes de stage et d'emploi.

Préparer et rédiger un CV et une lettre de motivation en anglais, en utilisant les formats et termes appropriés, afin de mieux faire une demande de stage ou d'emploi à l'étranger.

Améliorer le niveau d'anglais des étudiant-e-s à l'oral (compréhension / prise de parole) aussi bien qu'à l'écrit.

Deuxième semestre :

Employer avec plus d'aisance un lexique spécifique aux études artistiques et à l'analyse d'un texte, d'un film ou d'une œuvre.

Maîtriser les bases de la création littéraire en anglais.

Rédiger des textes plus « créatifs » (récits, parodies, dialogues, scénarii) en anglais.

Améliorer son niveau d'anglais tout en apprenant les bases des formats de rédaction plus « créatifs ».

Contenu / Méthode

Les étudiant-e-s 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 de nature professionnelle au premier semestre (par exemple : rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation en anglais, d'une demande de stage à l'étranger, d'un catalogue ou d'un portfolio de leurs œuvres en anglais, etc.) et sur des textes personnels ou « créatifs » au deuxième semestre (par exemple : anecdotes, récits, parodies, dialogues, etc.).

Évaluation

Des devoirs écrits sont à rendre au cours du semestre. En plus du rendu des devoirs demandés, l'obtention des crédits dépendra en grande partie de l'assiduité de l'étudiant-e et de sa participation aux discussions.

Français Langue Étrangère

Options

Art et design

Enseignante

Alexandra Gadoni

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINES A et B

Année 2 : le vendredi de 14h à 15h30

Année 3 : le vendredi de 15h30 à 17h

Localisation

Atelier B6

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 M2 (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 Étrangère

Options

Art et design

Enseignante

Alexandra Gadoni

Niveau

Débutant

Périodicité

SEMAINES A et B / Vendredi de 17h à 18h30

Localisation

Atelier B6

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

Enseignant

Quentin Bernard

Options

Art et design

Niveau

S3/S4, S5/S6

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

Périodicité

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

Localisation

Atelier des Langues, B6

Objectifs et compétences visées

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

Body Building

Enseignant

Simon Asencio

Niveau

S1 à S9

Périodicité

SEMAINE B / Lundi 10h-13h
Sur inscription (places limitées)

Localisation

Ballet National de Marseille et A3

Objectifs et compétences visées

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

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.

Body Building engage le corps comme moyen d'apprentissage, de recherche et d'expression. À travers une initiation régulière à diverses techniques somatiques et chorégraphiques, 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.

Soutien en langues

Enseignantes

Alexandra Gadoni, Franca Trovato

Options

Art et design

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINES A et B / Mardi de 14h à 18h (sur inscription)

Localisation

Atelier des Langues, B6

Objectifs et compétences visées

Un « soutien » en langues sous forme de séances pragmatiques et méthodologiques en fonction des besoins des étudiant·e·s inscrit·e·s. Ces séances peuvent être l'occasion de relecture et d'explication des notes de cours (prises par les étudiant·e·s) mais également des documents (tous supports confondus, vidéos, textes, audio...) donnés dans les différents cours ; d'aide à la production d'écrits ou à la traduction.

Entretiens individuels ou groupés sur rendez- vous auprès de :
alexandra.gadoni@beauxartsdemarseille.fr
franca.trovato@beauxartsdemarseille.fr

Moyens techniques

Prêt de micros *bluetooth* pour l'application de sous-titrage AVA
Sur place, logiciels de traitement de texte *Korectdys Médialexie* (en cours d'achat), ordinateurs

Langue d'enseignement

Français et langue des signes française

Tout terrain — module professionnalisant

Option
Art

Enseignante
Lise Guehenneux, service Professionnalisation

Niveau
S3/S4 art en demi-groupe

Périodicité
SEMAINE B / Mercredi de 14h à 16h et de 16h à 18h

Localisation
Hors école

Objectifs et compétences visées

Tout terrain a pour objectif de faire 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 différent·e·s acteur·rice·s des écosystèmes de l'art (institutionnel, artist run spaces, collectionneur·euse·s, tiers-lieux, 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.

Méthode

Une à deux visites de deux heures le mercredi en semaine B

Évaluation

Contrôle continu, présence et participation active, table ronde – retours critiques d'expérience

Références

Réseau PAC

« Faire École – Luminy » Engagement étudiant·e

Options
Art et design

Enseignant·e·s
Accompagnement de correspondant·e·s associé·e·s, des équipes de coordination par année et la direction de l'École.

Niveau
S3/S4, S5/S6

Périodicité
SEMAINE B / Vendredi de 11h à 13h
Séances par champ durant d'autres plages horaires possible, selon un commun accord des participant·e·s

Localisation

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

Objectifs et compétences visées

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.

Compétences visées, variable selon les champs

Capacité de s'organiser en groupe et mener des activités ensemble, en quasi-autonomie

Mettre en place un calendrier et le tenir

Apprendre de nouveaux savoirs (ex : reconnaître des arbres et des plantes) et savoir-faire (ex : concevoir et produire un podcast)

Communiquer sur ses activités en interne avec son groupe et à l'externe du groupe pour les faire connaître

Se situer, prendre position par rapport à un sujet, une question, voire un problème

Parler en public (ex : au sein du CERVE)

Être force de proposition, partager ses idées et projets pour inciter d'autres à les entreprendre ensemble

Connaître son École pour pouvoir participer à son évolution sur de multiples plans

Connaître son École et Marseille, être capable de partager ces connaissances avec d'autres (ex : tandem international)

Intégrer de bonnes pratiques d'atelier (ex : récupérathèque, référent·e atelier)

Contenu

Les propositions de champs d'engagements 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 (avec Radio Grenouille)
- 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 conseil Beaux-Arts pour la *Mission égalité*
- Comme référent·e *Égalité des chances*

- Comme référent·e bibliothèque
- Tandem avec un·e étudiant·e en échange international.
- Ou tout autre projet que vous pouvez soumettre à la direction pour validation.
- Voir l'annexe ci-après pour un court descriptif de chaque champ et son/ses correspondant·e·s designé·e·s.

Voir l'annexe p. 49, pour un court descriptif de chaque champ et son/ses correspondant·e·s designé·e·s.

Méthode

Travail individuel et collectif, à géométrie variable, selon les champs et typologies d'engagements.

L'étudiant·e tiendra une fiche « Faire École – Luminy » fournie, à compléter durant le semestre, relatant ses actions entreprises.

Une méthodologie de partage des activités de « Faire École – Luminy » est en cours d'élaboration et sera proposée aux étudiant·e·s dès que possible.

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. Appréciations soumises aux coordinateur·rice·s d'année pour prise en compte en fin de semestre.

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

Écosystèmes professionnels module professionnalisant

Enseignant·e·s intervenant·e·s

Simon Mintz + intervenant·e·s

Options

Art et design

Niveau

S3, S5

Périodicité

Année 2 : SEMAINE A / Vendredi de 9h à 12h

Année 3 : SEMAINE A / Jeudi de 14h à 18h

Localisation

À définir

Objectifs

Connaitre les principales notions et composantes du droit de la propriété intellectuelle, ainsi que leur articulation : droit d'auteur·rice, droits voisins, droit des dessins et modèles, etc. Comprendre en particulier le fonctionnement du droit d'auteur·rice 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 œuvres préexistantes) et savoir comment exploiter son œuvre, protéger et défendre ses droits. 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

Dans le cadre des cours de droit avec Me Mintz

Années 2 : présentation des grands principes du droit d'auteur·rice

Années 3 : présentation des grands principes des droits voisins, des dessins et modèles, des marques et des brevets

Présentation de différents aspects des réalités professionnelles :

- régime social de l'artiste-auteur·rice /designneur·euse
- fiscalité de l'artiste-auteur·rice/designneur·euse
- 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, QCM

Références

Données en cours selon les intervenant·e·s.

Les sites ressources de :

- Caap,
- Alliance française des designers,
- Cnap,
- Urssaf,
- Cipac...

Bookmaker — dossier artistique, prépresse 2

Options

Art et design

Enseignant·e·s

Justine Batteux, Lise Guehenneux, Éric Pasquiou, Olivier Sola, service Professionnalisation

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE B / Jeudi de 14h à 18h

Localisation

Salle 2 (première séance), atelier édition (B3-B5), atelier photographie (D3).

Objectifs et compétences visées

En année 2, certains des enseignements suivis pour mener à bien le *Journal de bord* en première année (qui évolue à partir de cette année en *Chroniques année 1*) se poursuivent, comme le travail entamé par le module *Kit communication*. *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·euse.

Contenu

Bookmaker fera l'objet d'une présentation/cours dont les contenus (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. Trois autres séances seront consacrées aux formations durant lesquelles la maquette du dossier artistique sera travaillée en vue d'une courte édition numérique (environ 12 pages). Elle sera finalisée en PDF en fin de semestre 3.

L'obtention des crédits (au S3 et au S4) se fera en fonction de l'assiduité et des réponses aux attendus de l'exercice. Des rendez-vous individuels obligatoires seront programmés en parallèle et dans la continuité des formations techniques (obligatoires elles aussi).

D'autres rendez-vous individuels seront proposés au semestre 4 pour développer davantage le dossier. Cette dernière phase pourra aboutir à l'impression et à la reliure du dossier complet (non obligatoire et en fonction des disponibilités de l'atelier Édition).

Méthode

Cours, présentations, échanges collectifs et individuels. Formations en Édition (atelier B3-B5) et en Photographie (atelier D3).

Manipuler des images et des textes : mise en forme des documents du parcours de l'écrit, Chroniques, rapport de diplôme, mémoires

Options

Art et design

Enseignant·e·s

Justine Batteux, Denis Prisset

Niveau

S1 à S9

obligatoire pour le semestre 5

Périodicité

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

Localisation

Atelier Édition

Objectifs et compétences visées

Les étudiant·e·s ont déjà eu l'occasion de prendre en main et d'expérimenter les techniques de l'édition et de la chaîne graphique. Durant cette journée il leur est proposé, en se concentrant sur les documents du parcours de l'écrit, d'affiner et de perfectionner leurs outils, et de mieux se saisir des possibilités et usages des objets graphiques reliés ou dédiés à l'écran.

Compétences visées:

Maitriser les fonctions avancées d'*InDesign* pour augmenter son efficacité en production.

Choisir et pratiquer les méthodes les plus adaptées selon la mise en page à réaliser et son contexte.

Concevoir des fichiers PDF respectant les contraintes des finalités de l'impression et des formats numériques en vue des différentes diffusions

Perfectionner ses connaissances de la chaîne de production d'objet graphiques

Contenu

Cette journée du lundi (semaine A) est consacrée à l'accompagnement individuel des étudiant·e·s de l'École dans la réalisation graphique et technique des documents obligatoires du parcours de l'écrit: Chroniques, rapport de diplôme, portfolios et mémoires.

Méthode

Suivi de projet individuel et présentations ponctuelles d'ouvrages, de procédés et techniques.

Évaluation

Pour le S5 art et design, un exercice sera demandé et permettra une première mise en route des portfolios et rapports de diplôme. Porte à confusion - vérifier avec la maquette pédagogique

Moyens techniques et matériels demandés

Ordinateur personnel si possible

Coordination DNA

Option

Art

Enseignant·e·s

Lisa Duroux, Stéphanie Cherpin, Jean-Baptiste Sauvage

Niveau

S5/S6

Périodicité

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

SEMAINE A / Selon emploi du temps de Luc Jeand'heur,

Sylvie Fajrowska, Éric Pasquiou

Localisation

Salles d'accrochage, salle 1, extérieur, ateliers

Objectifs et compétences visées

Accompagnement au diplôme et aux projets post DNA.

Méthode

Accrochages, discussions collectives, entretiens, visites et rencontres avec des professionnel·le·s des mondes de l'art, rendez-vous individuels.

Évaluation

Autoévaluation en lien avec l'équipe pédagogique.

CPI: Volume

Cette année le CPI Volume s'organise en deux volets :

Année 2 options art et design, ainsi qu'année 3 design, ensemble pour *New new domestic landscape*

Année 3 option art pour *Sculpture installation*

Options

Art et design

Enseignant·e·s

Christophe Berdaguer, Andrea De Chirico, Agnès Martel, Jean-Claude Ruggirello, Elias Kurdy, accompagnement 3D Jérôme Duval, Émile Mold

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

Année 2 art et design et année 3 design

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

Localisation

Ateliers C1, C2, ateliers sculpture

Objectifs et compétences visées

Le CPI propose un enseignement transversal art/design qui s'articule autour de la mise en forme des projets dans leur rapport à l'espace et leur matérialité. Un mode expérimental et réflexif qui aborde la sculpture par l'objet et inversement. Comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de produire des formes mais un arrangement de formes dans un contexte. En s'appuyant sur les ateliers techniques de l'École et dans les ressources et savoirs faire présents dans la région pour manipuler, questionner, tester les modes de fabrication de l'objet, tisser un lien entre le sens, l'usage et la mise en forme. Expérimenter des systèmes pour fabriquer de la pensée pour être capable de mettre en forme des idées.

Contenu

Les objets et sculptures peuplent notre intériorité (*anthropozone*) qu'il s'agisse de design ou de sculpture. La majorité des productions artistiques et design occupent des espaces privés et domestiques, ils sont les éléments qui construisent un paysage à la fois physique et psychique. Nous tenterons de relire l'histoire du design et de l'art sous ce prisme. La sculpture sera abordée par le biais de l'objet et inversement. Nous questionnerons la cohabitation des productions avec l'espace et son contexte, dans une perspective écosystémique. Comment une porte peut être à la fois ouverte et fermée? La réponse de Duchamp avec « porte, 11, rue Larrey » permet les deux possibilités... Est-ce que l'art et le design peuvent partager le même trousseau de clés? Ou faut-il inventer des passe-partout? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre par la ruse, l'expérimentation et dans une transversalité joyeuse.

Méthode

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

Une recherche écosystémique axée sur la réalité

La construction, l'expérimentation, l'observation et le rapport à l'espace pour imaginer un projet qui permet d'exprimer un positionnement personnel.

Évaluation

Séances d'évaluation et accrochage collégial en présence de toutes.

Critères : engagement, singularité et cohérence du positionnement, pertinence et évolution des expérimentations. Qualité des réalisations et maîtrise des pratiques techniques. Assiduité

Références

Exposition *The new domestic landscape*, MOMA, 1972
Références alimentées et données à chaque cours

Moyens techniques et matériels demandés

Ateliers techniques de l'École, outils de travail et carnets de croquis

Sculpture installation

Option

Art

Enseignant-e-s

Stéphanie Cherpin, Clémence Desbois, Lisa Duroux, Lise Guéhenneux, Elias Kurdy, Frédéric Pradeau

Niveau

S5/S6

Périodicité

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

Localisation

Ateliers C3, C4, C6

Objectifs et compétences visées

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 (cinéma, son, vidéo, design, performance, danse, etc.). Nous aborderons des questions liées à l'espace, aux formes, 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 des acteur-ric-e-s 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 par des paroles d'artistes (écrits et interviews) liées aux axes de travail que nous proposerons aux étudiant-e-s et sera parallèlement enrichi d'invitations et de discussions autour d'expositions. 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 rencontres, de conférences, de workshop 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.

Moyens techniques et matériels demandés

Tous types de matériaux sur choix de l'étudiant-e

CPI : Photographie, une fabrique des images

Option

Art

Enseignant-e-s

Max Armengaud (semestre 1), Lia Giraud, Nicolas Feodoroff, Cécile Marie-Castanet, Éric Pasquiou, et professeur-e de photographie recruté.e (semestre 2)

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 9h à 13h et de 14h à 18h

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

Localisation

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

Objectifs et compétences visées

Initier chez chaque étudiant-e l'envie de développer une réflexion et une pratique singulière utilisant les outils de production de l'image photographique et filmique/mobile/cinématographique.

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 argentique et numérique (fixe ou animée), 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 » ou « filmiques » 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, image fixe et image mobile, rapport texte/ images photographie africaine, photographie *queer*, accrochage photographique, 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, programmation, conférences) organisés avec les structures partenaires (Centre Photographique Marseille, Frac, Photo Marseille, FIDMarseille)

Nous aiderons ainsi les étudiant-e-s à identifier un positionnement qui leur soit propre au sein de la production d'images contemporaines. Cette élaboration progressive ne pouvant 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 et mobile, 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 sont ponctuellement associés aux enseignements.

Évaluation

Contrôle continu établi sur deux critères :

Implication : assiduité, participation aux temps forts collectifs et aux ateliers techniques, régularité des échanges avec les enseignant-e-s

Évolution du travail : singularité artistique, progression des recherches, qualité des réalisations

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

Références

Quelques ouvrages clés :

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

Bacque, Bertrand, Neyrat, Cyril, Schulmann Clara, Terrier Hermann Véronique, dir, *Jeux sérieux : cinéma et art contemporain transformant l'essai*, Ed de La HEAD/Mamco, 2015

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

Parfait, Françoise, *Vidéo, un art contemporain*,
Ed. du Regard, 2001

Poivert Michel, *La photographie contemporaine*,
Ed. Flammarion, 2018

Steyerl, Hito, *Formations en mouvement*,
Ed. Centre Pompidou, 2021

CPI : Pictura canal historique

Option

Art

Enseignant-e-s

Sylvie Fajfrowska, Cécile Marie-Castanet, Alain Rivière,
Luisa Ardila Camacho

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE A / Mardi et mercredi

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

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

Localisation

Salle 1 (mardi matin), ateliers E1, E8, D4 et laboratoire peinture

Objectifs et compétences visées

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

Développer une compétence globale du médium : technique, conceptuelle, sensible.

Apprendre à utiliser les différents outils et matériaux qui constituent les fondations d'une pratique picturale.

Développer un langage pictural et ses assises historiques et critiques.

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

Contenu

Le mardi matin, une séance en salle de cours réunit les étudiant-e-s du CPI autour d'une présentation avec projection. Il s'agira, alternativement, de cours présentés par les enseignant-e-s sur un-e artiste, une période de l'histoire de l'art, une actualité d'exposition, un thème... et de présentations courtes du travail des étudiant-e-s, par les étudiant-e-s.

Le mardi après-midi et le mercredi, rendez-vous dans les ateliers devant les peintures en cours. Le mercredi après-midi est consacré à des rendez-vous techniques au Labo, sur inscription.

Les étudiant-e-s reçoivent, avant chaque semaine A, une fiche d'inscription en ligne pour les séances pratiques.

Méthode

Un accent particulier est mis sur le lien essentiel entre les objectifs artistiques et les questions pratiques.

L'enseignement de Pictura Canal Historique vise un équilibre entre questionnements théoriques, conversations d'atelier, commentaire de l'actualité de l'art et évolution du travail personnel des étudiant-e-s.

Évaluation

L'évaluation de chaque étudiant-e se fera sur la base de son travail, de sa participation aux différentes activités du CPI et des rendez-vous individuels sollicités auprès des enseignant-e-s. Deux rendez-vous minimum par semestre sont exigés pour l'obtention des crédits.

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, Felix Rossi-Ljunghorn, Patrick Sommier

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Localisation

LoAD, ateliers B2, D2

Objectifs et compétences visés

Acquérir un ensemble de références et d'outils conceptuels permettant une approche esthétique critique des pratiques artistiques audiovisuelles et/ou numériques.

Contourner et réagencer les techniques et formats normés de l'audiovisuel.

Explorer les limites des machines.

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

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

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

Contenu

Pour l'année 2023-2024 le travail s'articulera autour d'une thématique : « Altérations (lecture, traduction, manipulation et transmission) ». Au-delà des processus d'enregistrement — c'est à dire de captation et de conservation — d'éléments visuels, sonores, cinétiques ou textuels, les réflexions se centreront ainsi sur des notions relatives à leur transformation. Contenus techniques : protocoles de communication, principes vidéographiques (prise de vue, montage, étalonnage, effets...), interfaces et corps comme outil, principes électroacoustiques et audionumériques (prise de son, montage et mixage, diffusion, effets, synthèse...), traitement du signal audiovisuel en temps réel, techniques d'assemblages et de transmission du mouvement, mécatronique, initiation à l'électronique, fabrication de programmes informatiques, etc.

Cours thématiques (sous réserve de modifications) :

Fracas : l'écoute au temps des Avant-gardes (Cubisme, Expressionnisme, Futurisme, Dada).

L'art numérique aujourd'hui : artistes manifestes.

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

Feedbacks : *ready made* et histoire de l'interaction

Quand l'espace sculpte les ondes : quelques effets acoustiques

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

Travailler le silence

Chercher des *noises* : l'esthétique du bruit

Exposer l'audible : l'installation sonore

Vitesse de communication : histoire des techniques de transmission

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

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

Audiophobies : le son comme arme

Méthode

Les temps d'enseignement alternent entre cours thématiques et demi-journées techniques.

Pluridisciplinaire dans son approche des concepts esthétiques et médiatiques, le cours thématique emprunte à des champs divers : histoire de l'art, archéologie des médias, histoire des sciences, du cinéma, littérature, musicologie, théorie de l'information...

Les initiations techniques proposent d'aborder en une demi-journée des notions et outils spécifiques. Le cours thématique s'articule autour d'une problématique.

La semaine intensive (A5) du second semestre sera dédiée à différents exercices et expérimentations en collectif.

Ces temps sont complétés par des rendez-vous individuels obligatoires qui permettent le suivi de projet et de production.

Évaluation

L'évaluation de chaque étudiant·e se fera de manière continue et se basera sur l'assiduité (initiatives techniques et cours thématiques), l'engagement et la régularité des échanges avec l'équipe enseignante.

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

Jauge : 30 étudiant-e-s

Option

Art

Enseignant-e-s

Luc Jeand'heur (ponctuellement), Nina Leger, Denis Prisset,
Karine Rougier, Simon Asencio (ponctuellement)

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Localisation

Salle 1 (après-midi), base édition

Objectifs et compétences visées

Apprendre à raconter des histoires avec des mots, des images, des gestes ; partager des histoires dans des livres ou sur des murs ; découvrir des façons de dire, de faire et de montrer des histoires ; lire des histoires et en regarder ; écrire, photographier, graver, danser, éditer, marcher des histoires.

Contenu

Le semestre d'hiver s'articule autour de trois séquences

Histoires matérielles (2 séances)

Histoires d'évolutions et de métamorphoses (2 séances)

Histoires de répétitions (2 séances)

Le semestre de printemps se concentre sur le suivi de vos projets.

Méthode

L'organisation des journées :

9h/10h : des histoires au café. Pratiquer le récit sous contrainte et l'écoute attentive

10h/12h30 : temps de cours axé sur l'étude de cas

14h/18h : au travail ! Mise en pratique et restitutions collectives

Évaluation

Participation active aux séances d'histoires du matin et aux ateliers. Implication dans les projets collectifs du CPI.

CPI : Aventures de la ligne

Jauge : 25 étudiant·e·s

Options

Art et design

Enseignant·e·s

Anna Dezeuze, Chourouk Hriech, Luc Jeand'heur et invité·e·s

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Localisation

Atelier E2, salle 2 et hors de l'École

Objectifs et compétences visés

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

Se saisir d'exercices, de propositions et de rencontres pour enrichir son travail

Réfléchir aux pratiques de l'accrochage et de l'exposition

Apprendre à présenter son travail à l'oral

Contenu

Ce CPI se propose de tisser des liens et des constellations entre différentes pratiques telles que le dessin, la peinture, la performance, le volume et l'image. Nous souhaitons élargir la définition du dessin en suivant les lignes qui circulent à travers et au-delà des contours, s'étendant dans notre environnement et notre quotidien. La ligne est le lieu de tous les possibles — du gribouillage à la bande dessinée, du diagramme à la métamorphose. Brouillant les oppositions binaires, les lignes s'emmêlent et tracent de nouveaux cheminements de la pensée et 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'aiguise le regard et s'étire le corps. Il nous permet ainsi de nous interroger sur nos manières d'habiter nos identités et notre monde.

Méthode

Sessions collectives de travail théorique et pratique, visites d'expositions, rencontres avec des invité·e·s, rendez-vous individuels, accrochages et présentations collectives.

Évaluation

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

Références

Alberti, Francesca (et al.), *Gribouillage/Scarabocchio : de Léonard de Vinci à Cy Twombly* (Paris, 2023)

Blazwick, Iwona (et al.), *Action, geste, peinture : femmes dans l'abstraction, une histoire mondiale, 1940-1970* (Arles, 2023).

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)

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

Haraway, Donna. « Manifeste Cyborg : Science, technologie et féminisme socialiste à la fin du XXe siècle » (1985), trad. N. Magnan, *Mouvements*, 2006/3-4 (nos. 45-46), pp. 15-21 :

<https://www.cairn.info/revue-mouvements-2006-3-page-15.htm>

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

Kervran, Perrine (dir.). *Trait pour trait : une histoire du dessin, de doodle et de gribouillis* (podcast, France Culture, 2023) : <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-trait-pour-trait-une-histoire-de-dessin-de-doodle-et-de-gribouillis>

Latour, Bruno. *Où suis-je ? Leçons du confinement à l'usage des terrestres* (Paris, 2021)

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

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

Brigitte Richard-Koyama. *Mille ans de manga* (Ed. Flammarion)

André Ricordeau, Claude Corbet, Claude Hazard. *Méthode active de dessin technique* (Ed. Casteilla 2003)

Constance Rubini, Marie-Aude Caraës, Cyril Afsa. *Dessiner le design* (Ed. Arts décoratifs 2009)

Pierre Huard, Mirko Drazen Grmek. *Léonard de Vinci : dessins scientifiques et techniques* (Ed. R. Dacosta 1962)

Ernst Röttger, Dieter Klante. *Point et ligne* (Ed. Dessain et Tolra 1982)

Trait Papier - un essai sur le dessin contemporain. (Ed. Atrabile)

Les revues : Roven, The Drawer, Collection, Le Cahier Dessiné, À Suivre, la Revue dessinée.

Le rayon BD de la bibliothèque

Moyens techniques et matériels demandés

Papier format raisin, A3 ; fusains et aquarelles ; des pinces et de la sanguine ; des craies multicolores.

CPI : Studio FMR

Jauge : 15 étudiant·e·s

Options

Art et design

Enseignant

Simon Asencio, interventions de Rachele Borghi, Pierre-Laurent Cassière, Sylvain Deleneuve, Chourouk Hriech + intervenant·e·s extérieur·e·s

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE B / Lundi de 14h à 18h

+ un jeudi par mois de 18h à 22h + extras représentations, répétitions et festivals (facultatif).

Le studio FMR se déroule en combinaison avec le cours de Body Building (obligatoire dans le cadre du CPI).

Localisation

À définir en fonction du programme.

Objectifs et compétences visées

Explorer de manière empirique et théorique les enjeux de ce qu'on appelle « la performance ».

Contenu

Le studio FMR aborde les pratiques faites d'actions, de gestes, de paroles et de publics. Par l'observation, la transmission et l'expérimentation de formes dites « immatérielles », « processuelles », « time-based », « relationnelles », « intangibles », « vivantes », « fugitives », venant autant du champ des arts visuels que des arts vivants. Le studio FMR tente d'élargir la notion de performance au-delà des scènes qui lui sont généralement attribuées.

Le studio FMR se déroule sur une journée thématique en combinaison avec le cours de Body Building. Des invitations ponctuelles d'enseignant·e·s et d'intervenant·e·s extérieur·e·s permettront de multiplier les regards, manières de faire et pratiques. Le festival sera une soirée mensuelle de partage de formes.

Méthode

Travail en collectif, partage de pratiques et textes théoriques, développement de formes en projet personnel et/ou collaboratif, rencontres avec des intervenant·e·s extérieur·e·s, participation à des représentations et répétitions publiques.

Évaluation

Présence, partage et participation active.

CPI : Espaces[&]Publics

Option

Design, ouvert aux étudiant·e·s de l'option art

Enseignant·e·s

Dominik Barbier, Frédéric Frédout, Ronan Kerdreux, Lucie Ponard, Felix Rossi-Ljunghorm

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE A / Lundi et mardi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Lundi : atelier C1 et LoAD

Mardi : musée d'histoire de Marseille

Objectifs et compétences visées

- 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 designer·euse·s parmi les professions concernées par les espaces publics et en examiner les spécificités sur le plan des outils et de la nature des projets.
- Scéno Muséo a pour objectifs complémentaires :
 - Appréhender les enjeux de la muséographie et de la scénographie pour l'espace public
 - Approcher les pratiques contemporaines de la création vidéo et multimédia, de la projection et du *videomapping*
 - Ouvrir aux enjeux de l'image dans l'espace
 - Développer une maîtrise du langage et des outils de la scénographie pour les musées
- Concevoir, réaliser et exposer des dispositifs de création et de médiation (rencontrer son public) dans un contexte professionnel.

Contenu

Espaces[&]Publics considère les espaces 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).

«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 décodage de processus de scénographies contemporaines

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.

Méthode

Partis-pris pédagogiques : Manifeste

L'enseignement est bien-sûr un partage mais pas seulement. Il s'agit de mettre à l'épreuve les aprioris, 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 professionnelle.

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.

Méthode : immersion rencontres extérieures / cours réguliers / apprentissages techniques / temps forts / 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.

Autres formes de travail :

Sorties en ville, parcours urbains et rencontres de professionnel-le-s ;
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 nécessaires 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-riche-s et scénographes, et avec les conservateur-riche-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-riche-s, historien-ne-s et équipes techniques).

Évaluation

Présence obligatoire et contrôle continu.

Rendu de 6 à 8 petits projets liés à des apprentissages techniques – Rendu de 1 projet développé et de 1 projet pour le musée.

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, Lecoœur 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 Analogie – 2005

Da Vinci Resolve 17 – Manual

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

Moyens techniques et matériels demandés

Exposition-synthèse-débat à la salle d'embarquement du Musée d'Histoire de Marseille

Participation au colloque "Art et design en territoire rural", suite de campagne première à Meisenthal.

Digital design

Option

Design

Enseignant

Andrea De Chirico, Jérôme Duval, Anthony Pillette

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE B

Année 2 design : Mercredi de 14h à 18h

Année 3 design : Jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Salle de cours du LoAD

Objectifs et compétences visées

Le *digital design* recense des pratiques et 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, ou de contenus pour smartphones, tablettes et plus récemment les casques de réalité virtuelle.

L'objectif de ce cours est d'effectuer un tour d'horizon complet de toutes ces pratiques.

Compétences visées :

- Création, conception et réalisation d'une œuvre plastique :
- Concevoir le projet
- Donner forme à cette création
- Définir des médiums, matériaux et techniques adaptés

Contenu

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

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 9 modules distincts :

- Le « motion design »
- Le design interactif, ou UI, et UX design
- Le web design
- Le mapping
- La simulation 3D, et 3D temps réel
- La réalité virtuelle, les mondes persistants, les « métavers »
- Les productions génératives issus de l'usage des A.I

Méthode

Cours collectifs

Évaluation

La présence à l'ensemble des modules est obligatoire, afin d'obtenir les ECTS.

Ressources et matériaux

Option

Design

Enseignante

Lucie Ponard

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE A

Année 2 design : Jeudi de 14h à 18h

Année 3 design : Jeudi de 9h à 13h

Localisation

Ateliers C1, C2

Objectifs et compétences visées

Analyse/Recherche :

Effectuer des recherches en design en convoquant différentes méthodes : cartographie de ressources, visites sur site, interviews, recherches documentaires, etc.

Savoir communiquer cette recherche : par le biais de schémas, croquis, livrets, par la scénographie et la disposition des tests

Développer des connaissances techniques sur des matériaux, des capacités à établir des liens entre la théorie et la pratique

Expérimentations plastiques sur des matériaux

Expérimentations et tests sur des matériaux avec différents outils et techniques, afin de développer des qualités plastiques et un langage personnel.

Développer des manières originales et pertinentes de travailler avec des ressources, et une habitude de travail qui passe par le « Faire ».

Savoir proposer une solution qui est à la fois éco-responsable, originale et personnelle.

Contenu

À l'heure de l'urgence climatique, des questions s'imposent sur nos façons de penser le design, au regard des défis actuels que sont l'épuisement des matériaux, la consommation d'énergie, les distances parcourues, la fin de vie de l'objet. Les designer·euse·s, en tant qu'acteur·rice·s dans la transformation de la chaîne de production, doivent prendre en compte les implications de leurs choix sur les plans sociétaux, environnementaux et esthétiques.

Ce cours interroge tant les ressources utilisées, leurs localités que leurs processus de mise en forme. Au sein du cours, nous développerons d'une part un travail de recherche autour des matériaux, tant sur leurs propriétés techniques que sur l'écosystème dans lequel ils s'inscrivent (origine, conditions d'extraction, utilisation, durée de vie). La plus grande partie du cours sera dédiée aux expérimentations plastiques avec les ressources choisies, afin de développer une recherche personnelle et créative en explorant de nouveaux outils et méthodes. Enfin, il s'agira de projeter ces recherches dans une application concrète (de l'ordre du design produit, design d'espace ou encore design de mode). Le contexte de production et l'économie dans laquelle l'objet s'ancre devront être réfléchis. Le sujet pour ce semestre est autour des ressourceries. De nombreux objets proposés dans les boutiques de seconde-main ne sont pas vendus et sont envoyés au centre de déchets. Ainsi, ces objets peuvent être perçus comme des ressources à partir desquelles travailler. Il s'agira tout d'abord d'analyser un de ces lieux, afin de déterminer qui en sont les usager·ère·s, quels produits sont les moins vendus, etc. Deuxièmement, il s'agira de proposer une solution de réemploi, recyclage ou réutilisation d'un type d'objet choisi. Le but est d'éviter que des produits soient jetés, et donc d'allonger leur durée de vie.

Méthode

Les méthodes qui peuvent être utilisées pour réaliser l'analyse du site sont, entre autres : croquis, prises de vue, interviews, cartographies, vidéos.

Dans la seconde partie du projet, les méthodes convoquées peuvent être multiples. Chaque étudiant·e est libre de choisir le matériau et les outils qui lui conviennent et qui lui permettent de proposer la meilleure solution de revalorisation. Cela peut être le textile, le bois, la céramique, le verre, etc. Ce cours convoque une approche par le *Faire* et par l'expérimentation, en lien direct avec les matériaux. Ainsi, les étudiant·e·s sont fortement invité·e·s à utiliser les ateliers et à tester des choses, essayer de nouvelles techniques.

Évaluation

Exposition des recherches produites pendant le cours devant le groupe. La méthode du *peer feedback* sera également utilisée.

Références

Designer·euse·s en lien direct avec une ressourcerie : Circulairwarenhuis, les résilientes.

Designer·euse·s dont la pratique est liée au réemploi et à la recherche : Studio plastique, FabBRICK, Jeanne Goutelle Atelier, Aleawork, atelier AM (aamatière), The new raw.

Designer·euse·s travaillant autour des matériaux d'un territoire : Kirstie Van Noort, Atelier NL, Lucile Viaud, Erco Lai, Studio Thusthat, Nicolas Verschaevé, Formafantasma, Sacha Parent, Esther Bapsalle, Aurore Piette

Références bibliographiques

Design for Sustainability Survival Guide, Conny Bakker, Ed van Hinte, Yvo Zijlstra

Products that last, product design for circular business models, Conny Bakker, Marcel den Hollander & Ed van Hinte

Arts of living on a damaged planet ghosts and monsters of the anthropocene, Anna Lowenhaupt Tsing, Heather Anne Swanson, Elaine Gan, and Nils Bubandt, Editors

Annexe — Faire École – Luminy

Court descriptif de chaque champ et son/ses correspondant·e·s designé·e·s*

(*D'autres personnes pourraient intervenir ou être designé·e·s selon l'évolution du dispositif et les opportunités qui se présentent pendant l'année ; les étudiant·e·s concerné·e·s seront tenu·e·s au courant.)

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

La récupérathèque des Beaux-Arts de Marseille est un projet d'initiative étudiante. C'est un espace physique et réflexif sur la circularité et le réemploi de matériaux, qui s'intègre aux pratiques créatives des étudiant·e·s. Il s'agit d'un enjeu contemporain majeur, qui a pour objectif à la fois de participer activement à la démarche de réutilisation des déchets, mais également de faciliter l'accès aux matériaux pour les étudiant·e·s.

La Source se matérialise en premier lieu par un espace de tri et de stockage des matériaux, qui fait également office de magasin. La logistique autour de la récupération, le transport et la gestion du lieu est collective et menée par une association d'étudiant·e·s, toutes disciplines et années confondues. Les matériaux peuvent être récupérés au sein de l'École ou à l'extérieur, auprès d'industries ou d'institutions culturelles notamment. *La Source* se trouve en E7 (en dessous de l'atelier Métal).

Contact : lasourcerecup@gmail.com
Étudiant·e·s pilotes 2023-24 : May Pecher (M2 Art), Johan Rochont (M2 Design), Lila Ulker (année 1)

Correspondant : Oliver Salway,
oliver.salway@beauxartsdemarseille.fr

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

L'association étudiante Kaedes est active et continue à évoluer. Elle bénéficie d'un soutien financier et organisationnel pour les activités qu'elle met en œuvre.

Contact : kaedes@beauxartsdemarseille.fr
Correspondante : Doriane Souihol, doriane.souihol@beauxartsdemarseille.fr

Participant·e actif·ive à la production des podcasts

Dans le podcast *Sans Interruption*, des étudiant·e·s, issu·e·s de différents niveaux et options des Beaux-Arts de Marseille, partagent leur rapport à l'École, au monde des arts, à leurs identités dans un

espace d'échange libre. Ce point de rencontre sonore constitue un lieu de conversation dépourvu de hiérarchie, où ils peuvent aborder la question de la pluralité des identités, de la liberté de leur parole et de leurs pratiques. L'idée étant de rassembler des connaissances pour une compréhension plus profonde de leur lieu de vie commun, Luminy. Le premier épisode, réalisé sous la forme d'une table ronde, est un rassemblement d'idées non-exhaustif, afin d'estimer ce qui sera abordé durant les autres podcasts de l'émission. L'épisode 2 porte sur le corps, le 3e sur la famille...

En partenariat avec Radio Grenouille.
Correspondantes :
Nadia Slimani / nadia.slimani@beauxartsdemarseille.fr
Alice Orefice / alice.orefice@beauxartsdemarseille.fr
et Radio Grenouille

Participant·e actif·ive aux jardins : Jardin Fruchau (fruitier en provençal), jardin potager partagé et le jardin tinctorial.

Le jardin Fruchau : *Fruchau* signifie fruitier en provençal. Le fruit est devenu emblématique de cet endroit lorsque les diplômé-e-s Lily Barotte et Laurence Merle y ont planté des arbres. Le jardin est situé à l'entrée de l'École, à côté de la loge des gardien-ne-s. Il est significativement investi par des étudiant-e-s volontaires depuis 2023. Libre à chacun-e de proposer et porter de nouveaux projets, gestes et idées.
Plus d'informations sur : jardin-fruchau.blog4ever.com

Le jardin tinctorial : en mars 2022, l'École a lancé un jardin de plantes tinctoriales en collaboration avec l'association *Les Tinctoriales*, et la *Société d'Horticulture et d'Arboriculture des Bouches-du-Rhône*. Cette collaboration a permis la mise en place d'un projet de mise en culture de plantes tinctoriales odorantes sur une parcelle des Beaux-Arts de Marseille.

Le jardin potager partagé : à disposition de toustes et à investir dans le cadre de *Faire École*.

Correspondant-e-s : Valérie Langlais, Laurent Lecoq, interventions ponctuelles de Lily Barotte et Laurence Merle.
valerie.langlais@inseamm.fr

Participant-e actif-ive aux ruches des Beaux-Arts de Marseille

L'École accueille vingt ruches de l'artiste et apiculteur Jean-Charles Bureau, diplômé des Beaux-Arts de Paris. Les ruches sont sur une parcelle située au bout du parking, à l'orée du chemin qui remonte sur la gauche, après l'ancienne école d'architecture ; elles sont à plus de 20 mètres des bâtiments. Il est prudent de rester à plus de 3 mètres des ruches. Des panneaux de bois le long du chemin signalent leur présence. L'entretien des ruches se fait environ une fois par mois ; vous pouvez échanger avec l'apiculteur lors de sa venue et suivre le processus du travail. Des vareuses en stock permettent une visite dans des conditions de sécurité optimales.

Correspondant-e-s : Valérie Langlais et Jean-Charles Bureau
valerie.langlais@inseamm.fr

Participant-e actif-ive au cours de Langue des signes française (LSF)

Agrandir le nombre de personnes sensibilisées et pratiquant la Langue des signes française (LSF) à l'École est un enjeu. Toustes les étudiant-e-s intéressé-e-s par le cours de LSF peuvent se présenter à la séance de sensibilisation qui a lieu à la rentrée. Un groupe de 12 étudiant-e-s est sélectionné à

l'issue de celle-ci, sur remise d'une lettre de motivation. Les cours ont lieu le mercredi de 17h à 19h, aux dates transmises aux participant-e-s.

Correspondante : Franca Trovato,
franca.trovato@beauxartsdemarseille.fr

Comme délégué-e de classe

Le/la délégué-e de classe joue un rôle multiple en tant que porte-parole des étudiant-e-s de leur promotion, par année et par option. Iel peut faire remonter une information aux coordinateur-ice-s de leur année, à la direction ou tout autre personne de l'équipe, iel participe aux réunions Vie étudiante et aux séances du Conseil des études, de la recherche et la vie étudiante, (CERVE). Quatre d'entre elleux se désignent comme représentant-e au Conseil d'administration de l'INSEAMM, deux titulaires avec chacun-e un-e suppléant-e.

Il faut un-e délégué-e titulaire et un-e délégué-e suppléant-e pour chaque classe. Les étudiant-e-s doivent désigner leurs délégué-e-s de classe au plus tard le 13 octobre.

Correspondante : Inge Linder-Gaillard,
contact jusqu'à fin décembre 2023 :
sabine.lacombe@beauxartsdemarseille.fr
(dès janvier 2024, assistant-e administratif-ive Beaux-Arts, en cours de recrutement)

Comme référent-e d'atelier

Au moins un-e référent-e par atelier :
A1, A4, B4, C1, C2, C3, C4, C6, D4, E1, E2, E8

Les référent-e-s d'atelier peuvent non seulement être moteur pour l'organisation logistique de l'atelier et être un appui pour l'application des consignes, mais aussi pour la circulation de la parole, la communication, l'entente.

Les correspondant-e-s peuvent vous accompagner, dans l'objectif de devenir autonome.

Le moniteur Oliver Salway jouera un rôle particulier dans les ateliers cette année également pour vous accompagner dans l'esprit des « bonnes pratiques et la transition écologique ».

Correspondant-e-s :
Oliver Salway,
oliver.salway@beauxartsdemarseille.fr ;

A1, A4 – Sarah Le Treut
sarah.letreut@beauxartsdemarseille.fr ;

B4 – Anthony Pilette,
anthony.pilette@beauxartsdemarseille.fr ;

C1, C2 – Emile Mold,
emile.mold@beauxartsdemarseille.fr ;

C3, C4, C6 – Elias Kurdy,
elias.kurdy@beauxartsdemarseille.fr ;

D4, E1, E2, E8 – Luisa Ardila Camacho,
luisa.ardila-camacho@beauxartsdemarseille.fr

Comme référent-e conseil Beaux-Arts pour la Mission égalité

La Mission égalité souhaite associer les étudiant-e-s à la réflexion leurs axes de travail et d'actions entreprises en lien avec les étudiant-e-s. Être référent-e, c'est conseiller, partager, être force de proposition. Des rencontres régulières seront mises en place et les activités au sein du groupe seront évolutives selon sa constitution.

Correspondante : Doriane Souihol,
doriane.souihol@beauxartsdemarseille.fr

Comme référent-e Égalité des chances

Depuis 2017, l'école des Beaux-Arts de Marseille est partenaire du programme Égalité des Chances en école d'art et de design. Ce programme, piloté par la Fondation Culture et Diversité, accompagne les lycéen-ne-s issu-e-s d'établissements de l'éducation prioritaire dans l'accès aux arts et à la culture et plus précisément aux grandes Écoles de la Culture. Destiné aux jeunes issu-e-s de milieux modestes, le dispositif concerne les différents domaines de la culture (patrimoine, cinéma, art et design, spectacle vivant, journalisme et mode). Il est encadré par une convention qui lie les écoles d'art et les lycées prioritaires.

L'École a tissé dans le cadre de ce programme des liens privilégiés avec deux lycées du territoire : Antoine de Saint Exupéry et Denis Diderot. Chaque année, des séances d'information y sont ainsi organisées pour faire découvrir les formations en école d'art et de design aux lycéen-ne-s de première et terminale ayant suivi des enseignements artistiques. Les élèves les plus motivé-e-s viennent ensuite visiter l'École et réaliser un atelier pratique. Un stage d'immersion d'une semaine est organisé dans une des écoles partenaires avec un programme de visites culturelles, de rencontres d'artistes et d'initiations plastiques permettant aux 30 jeunes sélectionné-e-s de découvrir et de faire mûrir leur choix d'entrer en école d'art et de design. À la suite de ce stage, le programme propose un accompagnement, une aide au logement et des bourses pour passer les concours d'entrée et tout au long de leurs études dans une école d'art publique membre de l'Association nationale des écoles supérieures d'art et de design (ANdÉA).

En tant qu'étudiant-e référent-e du programme vous participez aux accueils à l'École et à l'accompagnement des visites dans les lycées.

Correspondante : Doriane Souihol,
doriane.souihol@beauxartsdemarseille.fr

Comme référent-e bibliothèque

Les référent-e-s bibliothèque déterminent leurs activités ensemble en lien avec les correspondant-e-s. La première année d'activité a donné lieu à des séances de lecture, des bibliographies partagées, l'organisation de présentations avec des invité-e-s, la mise en place d'une Boîte à livres dans la cafétéria.

Correspondantes :
Solweig Cussac,
solweig.cussac@beauxartsdemarseille.fr,

Delphine Canton
delphine.canton@beauxartsdemarseille.fr

Tandem avec un-e étudiant-e en échange international

Ce rôle de référent-e consiste à entrer en contact avec un-e étudiant-e international-e pour l'aider avant son arrivée (conseil logement, sur le fonctionnement de l'École, sur la vie à Marseille, etc.) et lors de son séjour en échange (présentation de l'École, questions liées aux enseignements, intégration à la vie étudiante et extrascolaire, etc). Ce dispositif vise également à favoriser les échanges linguistiques pour préparer un projet de mobilité internationale. Le service International vous accompagne pour la mise en binôme, la mise en route de vos échanges et un suivi pour vous guider en cas de besoin.

Correspondant : Lucas Foucart,
lucas.foucart@beauxartsdemarseille.fr

Deuxième cycle, années 4/5

Body Building

Enseignant

Simon Asencio

Niveau

S1 à S9

Périodicité

SEMAINE B / Lundi 10h-13h

Sur inscription (places limitées)

Localisation

Ballet National de Marseille et A3

Objectifs et compétences visées

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

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.

Body Building engage le corps comme moyen d'apprentissage, de recherche et d'expression. À travers une initiation régulière à diverses techniques somatiques et chorégraphiques, 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.

Séminaire de master : Performer les savoirs

Option

Art

Enseignant·e·s

Simon Asencio, Rachele Borghi, Vanessa Brito

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B / Un vendredi par mois

(selon calendrier ci-dessous) de 9h30 à 18h

Localisation

LoAD

Objectifs et compétences visées

Ce cours se propose de réunir réflexions théoriques et pratiques performatives et de créer un espace de réflexion et d'élaboration de nouveaux formats pour la recherche en arts et en sciences humaines. Nous le pensons comme un espace de création qui facilitera le croisement des regards disciplinaires. Les personnes étudiantes seront amenées à réfléchir à la diffusion du savoir comme un enjeu politique, vu qu'il reproduit souvent les rapports de domination et nourrit l'injustice épistémique.

Contenu

Le cours s'organise autour de 6 rencontres qui prennent la forme d'ateliers ou de journée d'études avec des artistes et chercheur·euse·s invité·e·s. Ils amèneront les personnes participantes à discuter autour de certaines problématiques qui sont aujourd'hui au cœur de la réflexion contemporaine sur l'articulation entre performance, production de savoirs, savoirs incorporés et sur leur transmission. Étant donné que les savoirs sont encodés par les langues, l'atelier "Clinique des mots" cherchera à détoxifier les langues des usages médiatiques et à prendre soin de mots dont les significations ont été empoisonnées, réduites ou détournées. Nous allons soigner collectivement le corps malade de la langue à travers l'élaboration de notre propre pharmakon pour arriver à déconnecter la langue de l'identité nationale. Le rapport du langage au corps sera exploré à travers la pratique du *stand-up*. « La Flemme » abordera les pratiques du refus, du repos, du retrait et de la restauration comme formes d'engagement actif et de production de savoirs. Une séance sur les documentaires spéculatifs et une autre autour des conférences performées viendront compléter le cycle de rencontres.

Calendrier :

Vendredi 13 octobre : présentation du programme.

La conférence-performée et le film performatif (org. V. Brito et S. Asencio).

Vendredi 24 novembre : La Flemme

(org. S. Asencio, invité·e·s Florian Gaïté et Nathalie Touaty).

Vendredi 8 décembre : atelier de pratiques divinatoires et de bibliomancie (org. R. Borghi et S. Asencio).

Vendredi 22 décembre : Cabaret du chat noir

(org. étudiant·e·s). Dernière séance du semestre.

Vendredi 19 janvier (à confirmer) :

atelier de *stand-up* (org. R. Borghi).

Jeudi 7 et vendredi 8 mars :

journée d'étude *Lost for words* + atelier *Clinique des mots* (org. V. Brito, Silvia Maglioni et Graeme Thomson).

Vendredi 12 avril :

journée d'étude *D'où vient l'impossible ? Exercices spéculatifs* (org. V. Brito et Natacha Nisic).

Vendredi 31 mai :

Cabaret du chat noir (org. étudiant·e·s).
Dernière séance du semestre.

Méthode

Chaque séance prendra la forme d'une journée d'étude ou d'un atelier transdisciplinaire organisé autour d'un sujet de recherche : la flemme et la paresse, le *stand-up* et la conférence performée sont parmi les pratiques et sujets abordés.

Évaluation

Organisation d'une scène ouverte/cabaret dans laquelle les étudiant·e·s sont impliqué·e·s dans la construction d'un dispositif de restitution performative des travaux réalisés pendant le semestre.

Références

Bishop, Claire, « Information Overload », *Artforum*, 2023.
<https://www.artforum.com/print/202304/claire-bishop-on-the-superabundance-of-research-based-art-90274>

Borghi, Rachele, « Éloge des marges : re(ading)tours sur des pratiques minoritaires dans le milieu académique », *Cultures-Kairós*, 2016,
<https://revues.mshparisnord.fr:443/cultureskairos/index.php?id=1774>.

Boudier, M., Déchery, C. (dir.), *Artistes-chercheur·es, chercheur·es-artistes – Performer les savoirs*, Presses du Réel, 2022.

Bullot, Erik (dir.), *Du film performatif*, It éditions, 2018.

Corbel, Laurence et Viart, Christophe (dir.), *Paperboard – La conférence performance : artistes et cas d'étude*, T&P Publishing, 2021.

Cramer, F., Terpsma, N., "What Is Wrong with the Vienna Declaration on Artistic Research?", *onlineopen.org*, 2021.

<https://onlineopen.org/what-is-wrong-with-the-vienna-declaration-on-artistic-research>

Darling, Jesse, interview avec Céline Kopp, exposition *Crevé* à Triangle Astérides, 2019.
<http://trianglefrance.org/fr/files/2019darling-jessecreveconversation.pdf>

Ducellier, Camille, *Guide pratique du féminisme divinatoire*, Cambourakis, 2011.

Gaïté, Florian, *Tout à danser s'épuise*, Sombres Torrents, 2021.

Garcia, Tristan, *La Vie Intense*, Autrement, 2018.

Rojo, Paz, *The Dance in the Age of No-Future*, Circadian, 2020.

Steyerl, Hito, "The Terror of Total Dasein", *Dismagazine*
<http://dismagazine.com/discussion/78352/the-terror-of-total-dasein-hito-steyerl/>

Valette, Eric, « La conférence-performance, une forme artistique du glissement. Quand le discours se fait geste – Regards croisés sur la conférence performance » (2018)
<https://hal-u-picardie.archives-ouvertes.fr/hal-03683404/document>

Les milieux associés

Options

Art et design

Enseignantes

Organisation générale du séminaire :
Lia Giraud et Marie Rebecchi (LESA/AMU)

Enseignant·e·s participant aux séances :

Simon Asencio, Christophe Berdaguer, Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo et professeur·e·s du LESA

Niveau

S8

Périodicité

23 février, 25 mars, 10 mai 2024, conférence de 13h à 14h, atelier de recherche création de 14h30 à 18h

Localisation

Beaux-Arts de Marseille – LoAD et autres lieux

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 artistiques et universitaires, en apprenant à discerner et appuyer les spécificités d'une démarche artistique

Contenu

En partenariat entre les Beaux-Arts de Marseille (INSEAMM) et le Laboratoire d'Études en Sciences des Arts (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, théâtre, médiation) de l'Université Aix-Marseille. 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.

Méthode

Le programme du séminaire se construit cette année au fil de trois invitations impliquant les étudiant·e·s et l'équipe enseignante. Chaque séance s'organise autour d'une conférence et d'un atelier de recherche et création, en petit groupe, avec l'invité·e.

Évaluation

Présence obligatoire aux trois conférences et implication active dans un des trois ateliers de recherche et création proposés.

Références

Références mobilisées au fil de chaque séance.

Programme :

Vendredi 23 février (LoAD) : Mohamed El Khatib, Dramaturge, metteur en scène et réalisateur.

Lundi 25 mars (Lieu à préciser) :

Yoan Ollivier, co-fondateur de l'agence de design Vraiment Vraiment (séance Beaux-Arts uniquement)

Vendredi 10 mai (LoAD) :

Myriam Mihindou, Artiste plasticienne et performeuse

Moyens techniques et matériels demandés

Captation/montage vidéo pour chaque séance du séminaire et de la programmation artistique. Interprétariat en LSF

Catwalk

Option
Art

Enseignant-e-s
Cours collectif

Niveau
S7

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

Localisation
LoAD, amphithéâtre

Objectifs et compétences visées

À l'entrée en deuxième cycle :

- Découvrir ou re-découvrir la diversité des enseignant-e-s et leurs champs de spécialité.
- Construire ou enrichir la conversation avec le corps pédagogique.
- Trouver de nouveaux interlocuteurs, de nouvelles interlocutrices. Élargir ses connaissances.
- Se familiariser avec différents modes d'exposé du savoir.

Contenu

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.

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

« L'adresse – (explorations des différents contextes professionnels pour être avec son travail, son corps et ses mots) »

Option
Art

Enseignante
Chourouk Hriech

Niveau
S9

Périodicité
SEMAINE B / Jeudi
De 10h à 13h : Groupe 1
De 14h à 17h : Groupe 2

Localisation
Atelier E2

Objectifs et compétences visées

Exploration Artistique Contextuelle: Encourager les étudiant-e-s à explorer différentes pratiques artistiques et à comprendre comment présenter leur travail de manière adaptée à divers contextes professionnels de l'art.

Compréhension des Contextes Professionnels: Familiariser les étudiant-e-s avec les spécificités des différents contextes professionnels liés à l'art, tels que les musées, les centres d'art, les biennales, les festivals, les galeries, les foires...
Réflexion sur la Présentation: Stimuler la réflexion des étudiant-e-s sur la manière dont iels présentent leur travail artistique en fonction de différents contextes en sortant de l'École.

Développement Artistique: Encourager les étudiant-e-s à développer leur propre voix artistique tout en comprenant comment elle résonne avec différents champs professionnels.
Présentation Orale et Écrite: Enseigner aux étudiant-e-s les compétences nécessaires pour présenter et expliquer leur travail à l'oral et à l'écrit dans un cadre professionnel.

Contenu

Cet atelier se concentrera sur les enjeux de la présentation de leurs travaux par les artistes en fonction des contextes professionnels de l'art. Les étudiant-e-s exploreront différents champs professionnels artistiques et apprendront à réfléchir de manière critique à la manière dont leur travail peut être présenté et interprété dans différents environnements (collections, musée, galeries, etc). L'accent sera mis sur le développement d'une compréhension profonde de l'endroit dont chacun-e s'adresse à l'autre et des « normes » existantes de chaque contexte professionnel (PS : il ne s'agira pas de suivre ces normes, en revanche il s'agira de les rencontrer afin d'en avoir conscience)

Méthode

Cet atelier adoptera une approche interactive et pratique, comprenant les éléments suivants :

- Études de Cas: Les étudiant-e-s examineront des études de cas réelles d'artistes et d'expositions pour comprendre comment l'art existe aux seins de différents contextes professionnels.
- Exercices Pratiques: Les étudiant-e-s participeront à des exercices pratiques pour expérimenter différentes formes de présentation artistique.
- Analyse Critique: Les étudiant-e-s seront encouragé-e-s à analyser de manière critique leur propre travail et à le présenter sous différentes formes, à la fois à l'oral et à l'écrit.

- Visites Professionnelles : des visites de galeries, de musées et des rencontres avec des professionnel-le-s de l'art seront organisées pour permettre aux étudiant-e-s de se familiariser avec les réalités du monde professionnel de l'art.

Évaluation

Présence, participation, contrôle continu tout au long de l'année.

Références

Transmises ensemble au fur et à mesure de l'année.

Hable con ella

Option

Art

Enseignante

Rachele Borghi

Niveau

S9

Périodicité

SEMAINE B / Jeudi

De 10h à 13h : Groupe 2

De 14h à 17h : Groupe 1

12 ; 26 octobre 2023 ; 7, 21 décembre 2023

Localisation

Amphithéâtre

Objectifs et compétences visées

Apprendre à lire à haute voix ; savoir s'exprimer à l'oral ; organiser un discours oral ; apprendre les techniques de l'expression oral et de la voix ; développer la confiance en soi-même ; apprendre à débattre en prenant en compte les enjeux et les questions de pouvoir qui se cachent derrière la prise de parole publique.

Contenu

L'atelier se propose de travailler l'expression orale à partir d'exercices de travail de la voix et d'expression corporelle dans le but de prendre confiance avec l'exercice de l'oral. Nous allons lire à haute voix des textes choisis par chaque participant-e dans un premier temps pour ensuite lire collectivement le même texte. Nous allons aussi préparer et faire des exposés pour simuler des situations comme la soutenance de diplôme ou l'entretien. Nous allons aussi réfléchir collectivement aux dynamiques de pouvoir qui sont un enjeu majeur de la prise de parole.

Comment partager les savoirs sans créer des pouvoirs dans un débat ? Comment ne pas reproduire des dynamiques d'exclusion ?

Nous allons aussi réfléchir aux enjeux de la langue dans l'expression orale.

Méthode

Nous allons alterner la lecture à haute voix avec la prise de parole en cercle, le débat, la lecture performative et la conférence performative. Ces expériences de l'oral nous permettront de se familiariser avec l'exercice de l'oral et ses déclinaisons dans le but de préparer ses exposés.

Évaluation

Préparation d'une lecture performative collective et d'un exposé individuel.

Références

L'inégale répartition de la parole entre les femmes et les hommes. Des outils pour comprendre et agir <https://www.egalitefemmeshommes-brest.net/spip.php?article1217>

Maria Victoria Reyزابال, "La lecture à voix haute", *Revue internationale d'éducation de Sèvres* [Online], 02 | 1994, Online since 17 April 2015, connection on 16 July 2023.

<http://journals.openedition.org/ries/4271>; DOI: <https://doi.org/10.4000/ries.4271>

D'autres textes et références seront donnés au cours de l'année

Français Langue Étrangère

Options

Art et design

Enseignante

Alexandra Gadoni

Niveau

S7/S8

Périodicité

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

Localisation

Atelier B6

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 (même 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 Étrangère, 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 14h à 15h et de 16h30 à 17h30

Localisation

Atelier B6

Objectifs

Pour les étudiant·e·s de langue maternelle étrangère d'années M1 et M2, 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 M1 et M2 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 M1 et M2. Le mémoire est présenté lors du DNSEP et correspond à 5 crédits de diplôme.

Séminaire Utopias/Dystopias

Option

Design

Enseignants

Ronan Kerdreux, Dennis Tredy

Niveau

S7/S8, S9, ouvert aux étudiantes et étudiants de l'option art

Périodicité

SEMAINE A / Vendredi de 9h à 13h

Localisation

Salle de cours du LoAD

Objectifs et compétences visées

Pratiquer la langue anglaise.

Lister les enjeux sociaux et politiques qui ont présidé au développement d'utopies et de contre-utopies. Examiner comment ces éléments appartenant a priori à la littérature ont trouvé dans l'urbanisme un terrain d'expérimentation en requalifiant les approches de villes utopiques, idéales, génériques, etc.

Contenu

La notion d'utopie est a priori une notion spécifique à la littérature. Elle précède grandement l'invention officielle du mot par Thomas More. Elle est intrinsèque aux sociétés humaines généralement insatisfaites de leur vie sociale, de leur système de gouvernance, de l'émancipation de 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 ou des archaïsmes de la ville "traditionnelle".

Cette conversation a été entamée il y a six ans maintenant. Bien-sûr, les enseignements diffèrent chaque année pour approfondir telle approche ou telle époque.

Cette année sera consacrée particulièrement à la période actuelle et à des thèmes transversaux, féminisme, technotopies, plans orthonormés, etc.

Méthode

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

Interventions magistrales des professeurs illustrées de projections suivies de discussions.

Évaluation

Présence et niveau des exposés

Références

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

Paquot Thierry, (sous la direction de T.P.), *Habiter l'Utopie: Le Familistère Godin à Guise*, Paris: Éditions de la Villette, 2004.

Sargent, Lyman Tower et Schaer, Roland, *Utopie. La Quête de la Société Idéale en Occident*, Paris, Ed Bibliothèque Nationale de France / Fayard, 2000 - English version, *Utopia, the Search for the ideal Society in the Western World*, New-York, the New-York Public Library / Oxford, University Press, 2000.

More Thomas, *Utopia*, 1516, 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

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

Defoe, Daniel, *Robinson Crusoe, United Kingdom*: edited by William Taylor, 1719.

Fourier, Charles, *Théorie des quatre mouvements et des destinées générales: prospectus et annonce de la découverte*, 1808, disponible sur gallica.bnf.fr / BnF consulté en décembre 2020.

Mercier, Louis-Sébastien, *L'an 2440*, 1771

Bellamy Edward, *Looking Backward: 2000–1887*, Boston: Benjamin Ticknor, 1888, renamed *A Sleep of 100 Years around 1991–92* in a version of the novel published in China. *Cent Ans Après, ou l'An 2000*, 1887, édition de 1891 publiée par E. Dentu à la Librairie de la Société des Gens de Lettres, dans une traduction en français de Paul Rey.

Recent editions: *Cent ans après ou l'an 2000* [1888], Introduction de Thierry Paquot, trad. de l'américain par Paul Rey, Poche Infolio (collection Archygraphie), 2008, 304 pages.

Morris, William, *News from Nowhere or An Epoch of Rest*, 1890. *Nouvelles de Nulle Part ou une Ère de Repos*, translated from english by Victor Dupont 1957, éditions L'Altiplano.

Subsequent sections

Option

Art

Enseignante

Won Ji Choi

Niveau

S7/S8

Périodicité

SEMAINE A / Vendredi

Groupe 1: de 9h à 11h

Groupe 2: de 11h à 13h

Localisation

Salle 2

Objectifs et compétences visées

Le programme pédagogique de *Subsequent sections* est élaboré pour enrichir les compétences verbales et littéraires, développer des capacités d'écoute et d'échanges critiques en anglais, particulièrement dans le domaine de l'art contemporain.

Ce cours consiste à articuler les idées, participer à des dialogues tout en élargissant les vocabulaires formel et informel. C'est une exploration pour découvrir un monde de pensées créatives et acquérir une appréciation de l'interaction entre art et langage.

Contenu

Subsequent sections comprend l'étude d'écrits des artistes sélectionné·e·s, en particulier ceux qui utilisent l'écriture comme moyen d'expression artistique. Nous plongeons dans les critiques d'art, l'écriture créative, la poésie et la littérature, en les utilisant comme des outils pour naviguer dans des cultures et des styles variés. Le cours met également l'accent sur une compréhension globale de ces sujets à travers la lecture et l'analyse. Les étudiant·e·s sont encouragé·e·s à approfondir leurs recherches sur des artistes ou des sujets spécifiques, en groupe ou individuellement, afin de créer un environnement propice à l'échange de connaissances anciennes et nouvelles.

Méthode

Lecture collective: engagement dans la lecture collective et les discussions en anglais pour comprendre la langue dans divers contextes et élargir le vocabulaire.

Lecture personnelle: lire de manière indépendante, avec des exercices hors cours adaptés aux intérêts individuels (étudier les vocabulaires, plus de recherche sur un sujet particulier...), favorisant l'amélioration des compétences en lecture personnelle et permettant une connexion unique avec le texte.

Lecture à haute voix: axée sur l'amélioration de la prononciation et des compétences en expression orale, visant à faciliter ainsi l'articulation précise des mots et des phrases.

Évaluation

Contrôle continu basé sur trois critères: Assiduité, Sérieux, Participation.

Références

Joan Didion, Andrea Fraser, Alice Hattrick, Susan Howe, Giovanni Intra, Ursula K. LeGuin, Maggie Nelson, etc.

Initial stage Module professionnalisant

Option
Art

Enseignante
Won Ji Choi

Niveau
S9

Périodicité
SEMAINE A / Mercredi de 9h à 13h

Localisation
Salle 2

Objectifs et compétences visées

Dans le contexte d'une carrière artistique le terme "*Initial stage*" (étape initiale) désigne le point de départ, là où tout commence. Ce programme vise à offrir un accompagnement ciblé pour préparer la prochaine phase de développement en tant que professionnel-le. Il met l'accent sur les compétences en anglais nécessaires pour défendre, présenter, analyser et communiquer de manière approfondie, mais aussi pour connecter, collaborer et anticiper des opportunités internationales.

Contenu

Ce module développe la capacité des étudiant-e-s à écrire et réfléchir sur leur travail artistique mais également sur les œuvres de leurs pair-e-s, en pratiquant l'analyse et la rédaction de critiques. Il approfondit le travail de documentation de leur pratique, les méthodes d'exposition, la conception du portfolio et l'échange dynamique en groupe et individuellement.

Méthode

Initial stage est principalement axé sur des rendez-vous individuels pour un accompagnement personnalisé. Des cours en groupe sont également proposés occasionnellement pour des sessions de critiques collectives.

Évaluation

Assiduité, sérieux, participation.

Anglais Module professionnalisant

Option
Design

Enseignant
Dennis Tredy

Niveau
S9

Périodicité
SEMAINE B / Vendredi de 9h à 13h

Localisation
Salle 3

Objectifs et compétences visées

Une aide plus personnalisée aux étudiant-e-s de M2 design pour tous leurs documents professionnalisants en anglais (*mission statements*, CVs et lettres de motivations, demandes de stage, pages de mémoire, portfolio, etc.).

Le cours alterne des rendez-vous individuels d'une heure et des cours collectifs pour l'ensemble des étudiant-e-s.

Contenu / Méthode

Ce cours est un complément au cours M2 Utopie/Dystopie, qui se déroule également en anglais et pour lequel les étudiant-e-s de M2 seront également notés sur leurs prestations et devoirs en anglais.

Les étudiant-e-s prennent rendez-vous pour les rencontres individuelles la semaine B pendant le cours Utopie/Dystopie la semaine A.

Des cours collectifs ponctuels seront également organisés pour revoir les erreurs les plus courantes et donner les grandes lignes en termes de conseil.

Évaluation

La note d'anglais M2 comprend à la fois la notation de la participation et des devoirs fournis par l'étudiant-e en séminaire Utopie/Dystopie, et également sa participation à ce cours pro (prises de rendez-vous, travail fourni, résultats, etc.).

Je déballe ma bibliothèque : table(s) de matière(s) et de recherche(s), glossaires, atlas...

Enseignante

Cécile Marie-Castanet, à partir du fonds CipM (L'école du cipM hors les murs) et autres trésors du fonds de la bibliothèque de l'École. Avec l'équipe de la bibliothèque de l'École.

Option

Art

Niveau

S7/S8

Périodicité

SEMAINE A / Mercredi de 9h à 13h et de 14h à 18h
18 octobre ; 29 novembre ; 13 décembre ; 24 janvier ; 21 février ; 27 mars

Localisation

Bibliothèque de l'École des Beaux-Arts de Marseille

Objectifs et compétences visées

Développer et accompagner les pratiques de lectures et d'écritures, à partir d'une praxis de la bibliothèque, À voix haute et à voix basse.
Lire et découvrir notamment le nouveau fonds « L'école du CIPM hors les murs », à partir de textes et d'ouvrages poétiques, littéraires et philosophiques.

Contenu

Faire commun, en lisant, en écrivant.
Lectures partagées, à partir d'explorations individuelles ou collectives du fonds de la bibliothèque, dans la perspective de la préparation aux diplômes.

Méthode

Élaborée en commun.
Par petits groupes (10 personnes maximum)

Évaluation

Investissement dans l'expérience de la lecture et de l'écriture lors des ateliers proposés. Implication dans les temps de restitution individuels et collectifs. Découverte du fonds spécifique lié au partenariat avec le cipM (Centre international de poésie Marseille).

Références

Les ouvrages du fonds de la bibliothèque et les différents dons.

C'est le marché Module professionnalisant

Option

Design

Enseignant

Frédéric Frédout

Niveau

S7/S8

Périodicité

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

Localisation

Salle 1

Objectifs et compétences visées

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 client-e-s, les liens avec les usager-e-s. Mais surtout l'ensemble du cours a pour objectif de faire comprendre aux futurs designer-euse-s 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-e 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 de la designer-euse 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-e 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·e 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·e 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

Simulacres et simulations**Option**

Design

Enseignants

Andrea De Chirico, Jérôme Duval

Niveau

S7/S8

Périodicité

SEMAINE B / Mercredi de 9h à 13h

Localisation

LoAD

Objectifs

Les outils numériques de simulations permettent désormais « d'imiter » voire surpasser les représentations du réel et ce à de très hauts niveaux de réalisme. Certains outils plus récents – comme la réalité virtuelle – permettent même de créer des expériences en temps réel, qui interrogent plus que jamais dans l'histoire de la création la 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 devient elle-même le 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 créateur·rice·s, afin de simuler des projets qui seraient trop coûteux à développer « à l'échelle un ». 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 enseignant·e·s des CPI, dans le cadre de votre cursus.

Évaluation

Ce cours n'est pas obligatoire et sera modulable en fonction des besoins des étudiant·e·s.

Références

Philippe Quéau, *Le virtuel: vertus et vertiges*, Ed. Champ Vallon.
Jean Baudrillard, *Simulacres et simulations*, Ed. Galilée
André-Louis Paré, *Créer à l'ère de l'intelligence artificielle*, Ed. erudit.org

Moyens techniques et matériels demandés

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

Mise en œuvre et suivi du mémoire

Option

Art

Enseignant·e·s

Directeur·rice·s de mémoire

Niveau

S7/S8

Périodicité

Rendez-vous ponctuels à fixer

Localisation

À définir

Objectifs et compétences visées

Acquérir les outils et l'autonomie pour achever la rédaction du mémoire à l'issue de l'année M1.

Contenu

Par la lecture d'écrits d'artistes, la consultation de mémoires déjà soutenus, la discussion avec des interlocuteur·rice·s multiples et l'établissement d'une relation de travail fructueuse avec un·e directeur·rice de mémoire, chaque étudiant·e est accompagné·e pour s'approprier l'exercice du mémoire, en fixer les paramètres et en lancer la mise en œuvre.

Méthode

Des séances collectives méthodologiques d'introduction à l'exercice du mémoire en amphithéâtre ou à la bibliothèque

Travail avec le·a directeur·rice

Évaluation

S7 : établissement de la convention de mémoire — envoi d'un début du travail pour évaluation par le·a directeur·rice

S8 : validation du mémoire terminé par le·a directeur·rice — présence du travail imprimé (non maqueté) lors des présentations semestrielles de juin.

Références

Mémoires archivés à la bibliothèque.

Livret pratique « le mémoire » distribué lors de la première séance.

Recueil « Des artistes écrivent » disponible à la bibliothèque.

Séminaire mémoire

Enseignant·e·s

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau

S7/S8

Périodicité

SEMAINE A / Lundi de 14h à 18h

Localisation

Salle 3

Objectifs

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

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

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

Contenu

Suivi du travail personnel des étudiant·e·s. 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·e.

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.

À voix haute

Enseignant-e-s

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Option

Design

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A / Mardi de 14h à 18h

Localisation

Salle 3

Objectifs

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

Contenu

Lectures et partage de textes sur et autour du design.
Nous (étudiant-e-s, enseignant-e-s), lisons des textes historiques, théoriques, littéraires, aussi divers que possible. Ces lectures, issues de nos cultures personnelles, de nos recherches et travaux en cours et du hasard, sont destinées à entendre les voix, les débats et les tons qui alimentent le monde des idées de la culture matérielle, technique, esthétique et symbolique des objets qui nous entourent, à comprendre que la production de texte ne repose pas sur un modèle unique, à traverser à nouveau les théories et l'histoire du design.
Très vite, les étudiant-e-s seront prié-e-s de lire leurs propres textes, comme des textes qui figureront ou pourraient figurer dans leur mémoire.
Toutes ces lectures donnent lieu à des échanges et des commentaires qui alimentent le propos de chacun-e : que faut-il lire vraiment ? Comment situer ce texte par rapport à d'autres pensées sur le même sujet ? Comment faire des liens entre tous ces écrits ? Comment en extraire un savoir ?

Évaluation

Présence et participation
Rendus de textes

Références

Délivrées à chaque cours

Formuler – Imager – Candidater

Enseignant-e-s

Justine Batteux, Agnès Martel, avec l'accompagnement du service professionnalisation (Wendy Vachal)

Option

Design

Niveau

S7/S8

Périodicité

SEMAINE B / Vendredi de 9h à 13h

Localisation

Atelier édition B3

Objectifs et compétences visées

L'objectif principal de cet enseignement est d'accompagner les étudiant-e-s dans « une posture professionnelle » vis-à-vis d'une réponse à un appel à projet. Pour ce faire, il sera demandé aux étudiant-e-s de déposer un dossier à un appel à projet à chaque semestre.

Compétences visées :

- Savoir extraire les informations nécessaires à la bonne « compréhension » d'un appel à projet (enjeux, thème, moyens mise à disposition, rémunération, documents demandés, etc.)
- Apprendre à concevoir un dossier comprenant une note d'intention, une iconographie et un dossier artistique
- Être capable de formuler un discours sur son travail en lien avec l'appel à projet
- Produire ou adapter un projet en adéquation avec les moyens techniques et financier de l'appel à projet
- Savoir concevoir un budget compréhensible et cohérent
- 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.

Les séances sont structurées de la manière suivante :

Semestre 7

Présentation du contenu des séances et des rendus demandés
– Revue des appels à projets en cours – Exemple d'une fiche résumé d'un appel à projet

Débriefing collégial des fiches résumé des appels à projets choisis par les étudiant-e-s et des CV – Présentation de la méthode pour structurer et concevoir une note d'intention

Débriefing collégial des notes d'intention – Présentation des dossiers de candidatures déposés pour les Arts éphémères en 2023

Aide pour la production des éléments iconographiques et textuels associés et la finalisation des dossiers de candidature

Semestre 8

Revue des appels à projets en cours – Rédaction des fiches résumés des appels à projets choisis par les étudiant-e-s

Débriefing collégial des fiches résumé des appels à projets choisis par les étudiant-e-s – Présentation de dossier de candidature pertinents dans leurs conception formelle.

Aide technique dans la production des éléments iconographiques

Aide pour la production des éléments iconographiques et textuelles associés et la finalisation des dossiers de candidature

Méthode

Mélange de cours magistraux et d'accompagnement individuel

Évaluation

- L'évaluation se basera sur les deux dossiers de candidatures déposés. Les critères de notation sont les suivants :
- Compréhension des attendus de l'appel à projet
- Dépôts de l'ensemble des pièces demandées
- Pertinence vis-à-vis de l'appel à projets du projet présenté
- Qualité de l'iconographie
- Qualité de la note d'intention
- Lisibilité du budget – cohérence de l'économie du projet

Références

Sites ressources

CIPAC : <https://cipac.net>

CNAP : <https://www.cnap.fr>

FRAAP : <https://fraap.org>

ARSUD : <https://arsud-regionsud.com/accompagne>

Cité du design :

<https://www.citedudesign.com/fr/c/appele-a-candidatures>

Droit de la propriété intellectuelle et droit d'auteur·rice

Module professionnalisant

Intervenant

Me Simon Mintz

Options

Art et design

Niveau

S7

Périodicité

21 novembre, 5 et 19 décembre 2023 de 9h à 13h

Localisation

LoAD, amphithéâtre, salle 2

Objectifs et compétences visées

Connaitre les principales notions et composantes du droit de la propriété intellectuelle, ainsi que leur articulation : droit d'auteur·rice, droits voisins, droit des dessins et modèles, etc. Comprendre en particulier le fonctionnement du droit d'auteur·rice 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 œuvres préexistantes) et savoir comment exploiter son œuvre, protéger et défendre ses droits.

Contenu

Approfondissement du droit d'auteur·rice (nature du droit d'auteur·rice, œuvres protégeables, titulaires de droits, contenus des droits, exceptions, exploitation et défense des droits) et du droit des dessins et modèles

Méthode

Présentation orale ponctuée de temps de discussion/questions.

Évaluation

Questionnaire à choix multiples

Références

Les références textuelles et de jurisprudence seront communiquées aux étudiant·e-s dans le cadre du cours.

La journée ensemble

Option

Art

Enseignant·e·s

Luisa Ardila Camacho, Nina Leger, Frédéric Pradeau, Karine Rougier

Niveau

S7/S8

Périodicité

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

Localisation

En alternance : salle 2 et salles d'exposition

Objectifs et compétences visées

Trouver sa place dans l'École — lancer joyeusement le second cycle — faire groupe, faire corps — partager des idées, suivre le travail — obtenir des retours sur les projets en cours — poser des questions, trouver des réponses.

Contenu

On se retrouvera une journée entière tous les quinze jours pour se rencontrer, partager autour de vos travaux et de leur avancement, cheminer ensemble vers les grandes étapes du second cycle (notamment le mémoire et l'horizon du DNSEP). Ces journées sont portées par la conviction que l'aventure du diplôme est aussi un projet collectif et c'est pourquoi nous demanderons l'implication de chacun·e

Méthode

Nous alternerons des temps d'accrochage, temps dans les ateliers, temps de lecture, temps de travail autour des mémoires, temps d'échange avec des invité·e·s extérieur·e·s.

Évaluation

L'évaluation prendra en compte votre engagement dans votre pratique et dans vos projets, mais aussi votre participation à la dynamique du groupe.

Mises en situation des travaux

Enseignant·e·s

Simon Asencio, Christophe Berdaguer, Vanessa Brito, Sylvain Deleneuve, Chourouk Hriech, Katharina Schmidt

Niveau

S9

Périodicité

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

Localisation

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

Objectifs et compétences visées

Amener les étudiant·e·s vers l'élaboration de leur projets artistiques et de leurs mémoires qu'ils finaliseront pour et durant l'année M2. 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 objectif 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

Les étudiant·e·s pourront s'inscrire dans 1 des 4 groupes de suivis proposés, auprès de leurs enseignant·e·s.

– 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.

Évaluation

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.

ARC : ateliers de recherche et de création

ARC : Hors Peindre / Scape

Enseignant-e-s

Jean-Baptiste Sauvage, Katharina Schmidt

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B / Lundi de 14h à 18h

Temps fort de workshop à Mürow, près de Berlin (début octobre 2023), temps fort avec Hamish Fulton (fin octobre 2023)

Localisation

LoAD, atelier impression, ateliers, hors les murs

Objectifs et compétences visées

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

Contenu

Faire de 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, workshop, 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

Griselda Pollock, *Modernity and the Spaces of Femininity*, dans *Gender Space Architecture*, 2000

John Brinckerhoff Jackson, *À la découverte du paysage vernaculaire*, 2003

Thierry Davila, *Marcher, Créer*, 2007

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

Jean-Christophe Bailly, *Le dépaysement*, 2012

Donna Haraway, *Staying with the Trouble*, 2016

Isabelle Graw, *The Love of Painting*, 2018

Vinciane Despret, *Habiter en oiseau*, 2019

Jacques Rancière, *Le temps du paysage*, 2020

Bruno Latour, *OÙ SUIS-JE*, 2021

Hamish Fulton, *A Walking Artist*, 2023

ARC : Primitive Technology

Options

Art et design

Enseignant-e-s

Marion Balac, Pierre-Laurent Cassière, Frédérique Entrialgo, Lia Giraud, Julien Maire

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

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

Localisation

Salles 1, 3, LoAD

Objectifs et compétences visées

Comprendre des systèmes et leur relation au milieu.

Conceptualiser des processus de fabrication, de création et de communication

Se positionner par rapport aux technologies actuelles en les replaçant dans une histoire des sciences et techniques

Construire d'autres imaginaires techniques

Acquérir des outils d'analyse critique sur les contenus en ligne (plateformes vidéo, sites DIY, forums, etc.)

Contenu

Le youtubeur australien John Plant est devenu célèbre grâce à ses vidéos muettes dans lesquelles il construit divers objets sans outils ni matériaux modernes, en n'utilisant que ce qu'il puise dans son environnement naturel comme des végétaux, de l'argile, de l'eau, des pierres... En sondant la chaîne YouTube éponyme, l'Arc *Primitive Technology* se penche sur ce phénomène.

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 toutes fonctions usuelles, ces objets techniques occuperont une place essentielle dans nos réflexions et recherches.

En s'appuyant sur l'utilisation paradoxale de plateformes de vidéo en ligne pour disséminer des tutoriels sur des savoirs techniques ancestraux, les réflexions aborderont également les relations entre «basse» et «haute» technologies. L'ARC sera par ailleurs un cadre de travail permettant de scruter, analyser, critiquer et apprivoiser la diversité des usages de tels supports audiovisuels (autoédition, information, pensée globalisée, radio crochet, éducation, humour, arnaque, performativité, satisfaction sensorielle, exposé conspirationniste, publicité, archive, expérimentation vidéo, etc.).

Méthode

Chaque séance est consacrée à un thème et s'articule à travers des présentations sous formes d'exposés performatifs liés à des recherches et/ou projets réalisés ou en cours. Des travaux en groupe permettent d'aborder des techniques particulières par la mise en pratique de tutoriels.

Après une première séance en forme de présentation générale, le programme thématique des rendez-vous s'articulera autour de thématiques comme : image, énergie, mesure du temps, mesure de l'espace, musique, habitat, habillage, communication, transport...

Évaluation

Assiduité et investissement dans les recherches collectives, qualité et inventivité des présentations.

Références

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

Qu'est-ce qu'un dispositif?, Giorgio Agamben, 2006

Home-Made Europe, Vladimir Arkhipov, 2012

Internet année zéro, Jonathan Bourguignon, 2021

The Whole Earth Catalog, Stewart Brand, 1968

Operating Manual for Spaceship Earth, Richard Buckminster Fuller, Touchstone book, 1969

Rétrofutur. Une contre-histoire des révolutions énergétiques, Cédric Carles, Thomas Ortiz, Éric Dussert (dir.), 2018

Addiction by design, Natasha Dow Schüll, 2012

Petite philosophie du Design, Vilém Flusser, 1993

Athanasius Kircher's Theatre of the World, Joscelyn Godwin, 2009

Shelter, Lloyd Kahn, Shelter Publications, 1973.

La Machine animale, Étienne Jule Marey, 1873

Techniques autoritaires et techniques démocratiques, Lewis Mumford, 1963

How to disappear in America, Seth Price, 2008

Imagination et invention 1965-1966, Gilbert Simondon, 2004

Le Son comme Arme, Juliette Volcler, 2011

L'âge du capitalisme de surveillance, Shoshana Zuboff, 2018

ARC : Images mobiles**Enseignant**

Nicolas Feodoroff

Niveau

S5/S6, S7/S8, S9

Périodicité

Semaine A / Mardi de 9h à 13h

Localisation

LoAD

Objectifs et compétences visées

Envisager les possibles des images mobiles, leurs espaces multiples, de la salle de projection à leur spatialisation dans l'espace d'exposition. Il s'agit de savoir produire des images, réfléchir à leur montage et à leur agencement et d'argumenter selon les modes de présentation retenus.

Contenu

Cet ARC articulera la question du cinéma, de la vidéo, de la salle et de ses alentours jusqu'à sa relation à l'exposition (dans le sens de s'exposer, donner à voir), en introduisant aux questions de montage, 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. Les productions filmiques seront considérées 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. Il s'agira d'expérimenter les modes de migration du film et des images et leurs 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. Nous aborderons la circulation des images pour en analyser leurs déploiements, leurs temporalités et leurs modalités d'apparition

Invitations en cours d'année aux enseignant·e·s de l'École (Simon Asencio, Christophe Berdaguer, Lisa Duroux...) et invitations extérieures pressenties: Madison Bycroft, Khalik Allah

Workshop du 13 au 17 novembre 2023, proposé avec Simon Asencio: *Talk, Talk Show*, avec Anouchka Oler Nussbaum

Rencontres avec les invité·e·s de la programmation du FID à l'année, et participation prioritaire en juillet au Festival international de cinéma de Marseille (FID) durant toute la semaine du festival (projections, rencontres professionnelles...).

Méthode

Filmer, enregistrer, expérimenter, articuler, montrer le travail à partir de textes (écrits d'artistes, textes théoriques...), d'œuvres et présentation des recherches et étapes de travail.

Évaluation

Assiduité et régularité du travail, qualité des productions présentées

Références

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

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

Blümlinger, Christa, *Cinéma de seconde main: esthétique du emploi dans l'art du film et des nouveaux médias*, Paris, Klincksieck, 2013

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

Bullot, Erik (dir.), *Du film performatif*, Paris, it: éditions, 2018

Copeland, Mathieu (dir.), *L'exposition d'un film*, Genève, HEAD / Dijon, Presses du réel, 2015

Michaud, Philippe-Alain, *Sur le film*, Paris, Editions Macula, 2016

Trinh T., Min-ha, *Femme, indigène, autre*, Editions B42, Paris, 2022

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

Artistes: Pauline Bastard, Neïl Beloufa, Madison Bycroft, Filipa César, Clément Cogitore, Pauline Curnier Jardin, Manon de Boer, Bertrand Dezoteux, Camille Henrot, Christian Marclay, Laure Prouvost, Jon Rafman, Samir Ramdani, Tabita Rezaire, Sara Sadik, Liv Schulman, Taryn Simon, Hito Steyerl, Wendelien van Oldenborgh, Apichatpong Weerasethakul, ...

Moyens techniques et matériels demandés

Les étudiant·e·s auront à utiliser les ateliers techniques de l'École selon les moments d'expérimentation de leur pratique, ainsi que différents lieux pour la mise en œuvre et en espace.

ARC : L'été à Luminy, les UEEH aux Beaux-arts de Marseille : histoires de sexualités et de pratiques artistiques, collectes communautaires

Enseignantes

Nina Leger (ponctuellement), Olga Rozenblum

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

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

Localisation

École et Mémoires des sexualités

Objectifs et compétences visées

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.

L'ARC a pour objectif cette année de créer une collection d'entretiens d'artistes et militant·e·s retrouvé·e·s ayant participé aux UEEH dans l'École, et de collecter des archives liées aux pratiques et programmations artistiques produites à l'occasion des UEEH à Luminy.

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 création de la collection et la mise à disposition de ce travail au sein de l'École.

Méthode

Travail collectif de recherche, de traitement et d'édition à partir des archives. Rencontres et entretiens.

Évaluation

Investissement actif dans le projet / réalisation d'un grand entretien au moins dans l'année, et traitement de celui-ci en vidéo, son, édition pour mise à disposition

ARC : PiLAB

Tracer, partager, transmettre

Enseignant-e-s

Franca Trovato et enseignant-e-s associé-e-s

Niveau

S1 à S9 + diplômé-e-s programme PiSOURD, dans une mixité sourd-e-s/entendant-e-s

Périodicité

SEMAINE A / Vendredi de 14h à 18h
D'autres dates et horaires selon programmation.

Localisation

Atelier B6, ateliers de l'École (A3 avec tapis de danse), lieux extérieurs

Objectifs et compétences visées

Co-construire un lexique de Langue des signes dans le domaine de l'art et du design, dans une dimension linguistique et artistique. Pendant la période de confinement en 2020, un répertoire filmé de 350 signes environ a été constitué à distance, répertoire propre à l'École, à l'art et au design. Ces signes sont rassemblés sur la chaîne Pi'signaire* et accessibles en interne sur l'espace numérique de travail. L'objectif aujourd'hui est de poursuivre à son alimentation par de nouveaux termes, de transmettre et de partager ces termes, dans de nouvelles collaborations et avec des nouveaux projets création. Cette perspective rend nécessaire la collaboration hors École, avec les compétences de l'École, dans un souci d'attention (de soin) et d'accueil de la Langue des signes française, dans sa spécificité et sa culture propre, valeurs portées par ce projet bilingue.

*<https://web.microsoftstream.com/channel/d4520e8b-9ca4-45a6-943a-1eb0b15cb641>

Contenu

Les activités s'articuleront autour de moments d'échanges entre étudiant-e-s et enseignant-e-s dans les ateliers et parmi les différents enseignements de l'École avec des moments forts de rencontres et de création :

mercredi 18 octobre. Rencontre avec Jérémie Ségouat, enseignant-chercheur en traductologie et linguistique, et Juliette Dalle, médiatrice culturelle en LSF qui constituera une première étape et déterminera une méthodologie.

Atelier de 2 jours :

Expérimentation collective pour constituer un répertoire chorégraphique du lexique : comment mémoriser, transmettre et performer la langue avec Simon Asencio, professeur associé (deux mercredis, les dates seront données à la rentrée)

1 journée rencontre à l'EHESS dans le cadre du séminaire : Traductologie, pratiques artistiques et LS et participation à l'Atelier de recherche-crédation : corps/arts/langue des signes - avec l'artiste Julie Chateauvert (décembre 2023 à préciser)

Méthode et compétences visées

Collecter, filmer, analyser dans une dimension bilingue (langue des signes française et langue française) les termes propres aux enseignements de l'art et du design. Réfléchir aux dispositifs de transmission, sites internet, ouvrages et recueils, création et performance.

Évaluation

Productions, participation et engagement

Références

Traduction et langage (tous les ouvrages sont disponibles à la bibliothèque des Beaux-arts de Marseille) :

L'héritage des langues, séminaire 2020-2021, Marc Crépon, éditions Fayard Ouvertures, 2022

De langue à langue, l'hospitalité dans la traduction, Souleymane Bachir Diagne, édition Albin Michel, 2022

Traduction et violence, Samoyault Tiphaine, Éditions du seuil 2020

Poésie Sourdes, les enjeux de la traduction en LSF, revue GPS n 11, date ?

Les Maisons de la sagesse – Traduire osent une tentative de réponse à l'inacceptable que constitue l'absence d'accueil et d'hospitalité, une tentative minuscule mais expansive, et d'autant plus contagieuse qu'elle rejoint un grand nombre d'autres tentatives de la société civile, parfois isolées ou erratiques, et parfois adossées à la puissance publique, et qu'elle invente en lien avec elles.

Les trois premiers glossaires bilingues de l'administration française – pour une compréhension réciproque : <https://maisonsdelasagessetraduire.com>

Qalqalah est une plateforme éditoriale et curatoriale dédiée à la production, la traduction et la circulation de recherches artistiques, théoriques et littéraires en trois langues : français, arabe et anglais : <https://qalqalah.org/fr>

L'Encyclopédie de la parole est un projet artistique qui explore l'oralité sous toutes ses formes : <https://encyclopediedelap parole.org/fr>

Signer en langues, film, Nurith Aviv en collaboration avec Emmanuelle Laborit, 2016 <https://www.facebook.com/tenk.fr/videos/signer-nurith-aviv-2017/804762850441421/>

Extrait de l'exposition *Après Babel, Traduire*, sous le commissariat de Barbara Cassin, Mucem 2016
Catalogue d'exposition, éditions [Actes Sud] Beaux-Arts, 2016

Langues des signes, lexiques et dictionnaires, exemples

Dictionnaire étymologique et historique de la langue des signes française. Origine et évolution de 1200 signes
Yves Delaporte, éditions du Fox, 2007

Lex'signe, vocabulaire bilingue LSF Français, Préhistoire, Monum éditions du Patrimoine, 2006
(autres titres de la même collection disponibles à l'achat : *Antiquités grecque et romaine* et *Moyen-Âge*)

Accueillir les publics sourds dans les lieux de culture, lexique LSF <https://www.youtube.com>

STIM Sourd France, les sciences en LSF <https://www.stimsourdfrance.org/>

DicoSports, dictionnaire du sport en LSF <http://www.dicosports-lsf.org/>

Performer la langue : chorégrapheur un lexique de gestes
Julien Prévieux, *What Shall We Do Next?* (Sequence #2), 2014

This Year - Blessing, Money, Testimony – Victor Thompson | This Year TikTok Dance Challenge 2023, Youtube https://www.youtube.com/watch?v=_fTcJBZ4lNs

Charles Atlas, *Hail The New Puritan*, (scène du club 49")
1986 Michael Clark

ARC : Textes et voix

Enseignant·e·s

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

Niveau

S7/S8, S9
Ouvert aussi aux S3/S4, S5/S6 (sur demande) en fonction du projet d'écriture et dans la limite des places disponibles dans la bibliothèque du Cipm

Périodicité

SEMAINE A / Jeudi de 9h30 à 18h

Rendez-vous 9h30 à la Bibliothèque de poésie contemporaine du Cipm.

Semestre automne/hiver :

05/10 – 19/10 – 2/11 – 30/11 – 14/12 – 11/01 – 25/01

Semestre printemps/été :

8/02 – 22/02 – 14/03 – 28/03 – 18/04 – 23/05

(Le déroulé de chaque séance du jeudi sera expliqué dès le premier rendez-vous du 5 octobre)

Localisation

Cipm, Centre international de poésie Marseille
2, rue de la Charité, 13002 Marseille
<https://cipmarseille.fr/>

Toutes les séances de l'ARC ont lieu au Cipm (sauf celle du jeudi 2 novembre qui aura lieu à la bibliothèque de l'École, à Luminy).

Objectifs et compétences visés

Développer et accompagner les pratiques d'écritures, à partir d'ateliers et de rencontres avec des écrivain·e·s, poète·esse·s, éditeur·rice·s lié·e·s au Cipm. Partager des textes et des voix. Partager le travail d'écriture, suivre l'actualité poétique et littéraire du Cipm, sa programmation (expositions, lectures, rencontres avec auteur·rice·s, éditeur·rice·s, traducteur·rice·s...). Contribuer avec d'autres étudiant·e·s à la revue de l'école du Cipm : ÉchELLE:UN·deUx

Contenu

Dans le cadre de l'Atelier *Textes et voix*, les étudiant·e·s sont immergé·e·s dans la bibliothèque du Centre international de Poésie, rencontrent des auteur·e·s invité·e·s et suivent la programmation associée.

Accompagné·e·s par leur professeure et l'équipe du Cipm, les étudiant·e·s bénéficient ainsi d'un suivi de leur travail d'écriture, découvrent par la lecture et l'écoute de documents sonores, des textes majeurs écrits par des poète·esse·s, des écrivain·e·s, des artistes. Toutes ces voix, tous ces écrits, dessinent un socle commun mis en partage en fonction des lectures et des voies prises dans l'écriture.

Depuis sa création les étudiant·e·s de l'Arc *Textes et voix* ont pu travailler à partir des expositions et des invité·e·s avec notamment :

Michaël Batalla, Charles Bernstein et Susan Bee, Claude Closky, David Christoffel, Jean-Michel Espitallier, Laure Gauthier, David Lespiau, Marie de Quatrebarbes, Mathias Richard, Cia Rinne, Elke de Rijcke, Isabelle Sbrissa...

Toutes les séances du jeudi semaine A, ont lieu à la bibliothèque du Cipm, rendez-vous 9h30 (sauf celle du 2 novembre qui a lieu à Luminy)

05 octobre :

autour de Roger Lewinter, avec Mathieu Provansal

19 octobre :

rencontre avec Maël Guesdon, <http://maelguesdon.fr>

02 novembre :

découverte à la bibliothèque des Beaux-Arts du fonds "L'École du Cipm hors les murs", dans le cadre du partenariat Cipm/Beaux-Arts de Marseille (séance à la bibliothèque de l'École à Luminy). Lectures et écritures partagées à partir du travail et des rencontres.
Semaine workshop 13-17 novembre : pas d'ARC, invitation à s'inscrire au workshop avec Frank Smith, <https://franksmith.fr>

30 novembre :

rencontre autour de l'exposition d'Olivier Domerg et Brigitte Palaggi

14 décembre :

rencontre avec Liliane Giraudon, <http://www.lilianegiraudon.com/>

11 janvier :

Lectures et écritures partagées à partir du travail et des rencontres du semestre, travail préparatoire ÉchELLE:UN·deUx,

25 janvier :

rencontre avec Benoît Casas

La programmation des invité·e·s et le calendrier du deuxième semestre, sera adaptée et communiquée ultérieurement.

Méthode

La lecture est plus intensive quand elle est liée à l'écriture, à un travail poétique ; les façons de lire changent quand un texte en cours rencontre d'autres constellations. La préparation d'une lecture publique, ou autres temps de restitution précipitent les questionnements liés au corps et à la voix. Orienté vers les pratiques poétiques et littéraires contemporaines, cet Atelier s'inscrit dans le projet « École du Cipm » et l'expérience des arts de l'écriture. Des rencontres avec d'autres écoles ou institutions en lien avec la poésie et l'écriture contribuent à ce qui advient.

L'Atelier comprend des temps de recherche et de création collectifs et individuels.

Cet Atelier a été aussi créé en lien avec le Workshop « L'expérience de la lecture », qui a lieu tous les ans pendant 5 jours à la bibliothèque du Cipm et aux Beaux-Arts de Marseille, avec un·e auteur·rice invité·e.

Workshop mars 2024 : avec Laura Vazquez

Évaluation

Participation et implication dans l'Atelier de Recherche et de Création (Textes, Voix)

Références

<https://www.cipmarseille.fr/chronologie/4354>

Une sélection de textes et de lectures ont été édités dans *Le cahier du Refuge* (juin 2018), *ÉCHELLE: UN* (juin 2019), et depuis juin 2023 sont mis en ligne dans la revue de l'École du Cipm, *ÉchELLE:Un·deUx*.

<https://soundcloud.com/cipmarseille>

ARC : Le moindre geste

Options

Art et design

Enseignant-e-s

Simon Asencio, Christophe Berdaguer, Lia Giraud

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

60h à 80h passées ensemble sur une année
Premier rendez-vous le 11 octobre à 14h, Patio B

Localisation

Dans l'École, dans des jardins, à l'hôpital Valvert et ailleurs.

Objectifs et compétences visées

Nous développerons des formes d'attention pour observer ce qui nous anime et ce qui nous entoure (la matière, les outils, les manières de faire) ; nous nous attacherons à prendre conscience des écosystèmes humains et non-humains et des relations qu'impliquent tous projets et réalisations ; nous travaillerons seules et à plusieurs ; nous expérimenterons sans présupposer d'un résultat précis.

Contenu

« S'informer, (se) former, (se) transformer, voilà ce que l'épistémologie de la démocratie enseigne à la politique. Et c'est ce qu'il y a, derrière le grand continuum du soin : l'attention aux idées, à la connaissance et l'attention aux êtres et au monde. » – Cynthia Fleury, *le soin est un humanisme*

« Y a-t-il une façon d'être intellectuelle qui n'est pas sociale ? Quand je pense à la manière dont nous utilisons le mot « étude », je crois que nous sommes attachés à l'idée que l'étude est ce qu'on fait avec d'autres. C'est parler et se balader avec des gens, travailler, danser, souffrir – une irréductible convergence des trois, contenus dans l'expression pratique spéculative. Il y a l'idée d'une répétition – être dans un genre d'atelier, jouer dans un groupe, en impro, des vieux assis devant chez eux, ou des gens qui travaillent ensemble à l'usine... ces différents modes d'activité. » – Stefano Harney, Fred Moten, *Les sous-communs – Planification fugitive et étude noire*

« J'entends par convivialité, le contraire de la productivité industrielle [...] les interrelations continues, autonomes et créatives entre les personnes, et entre celles-ci et leur environnement. Et cela en opposition aux réponses conditionnées qui leur sont imposées par d'autres ou par un environnement artificialisé. » – Ivan Illich, *La convivialité*.

Ces dernières années, le milieu artistique et culturel s'intéresse de plus en plus aux expériences menées par la psychiatrie institutionnelle et à la question du soin en général. Cette prise de conscience a permis d'élargir la question du soin au-delà des productions artistiques et de questionner aussi les institutions et les personnes qui les accompagnent. Comme l'écrivait Jean Oury « Soigner les malades sans soigner l'hôpital, c'est de la folie ».

Un des objectifs de la thérapie institutionnelle n'était pas de produire des objets ni même de produire de la « relation » pour elle-même mais de développer de nouvelles formes de subjectivités. Cet objectif bien qu'ambitieux nous semble résonner avec la question qui nous concerne : l'apprentissage de l'art dans nos écoles.

Nos expérimentations pourront mobiliser la commensalité, l'interaction avec d'autres formes de vie humaines et non-humaines, l'expérience somatique ou d'un matériau, une attention particulière donnée à nos gestes et les outils utilisés, des lectures et d'autres pratiques d'étude qui restent encore à inventer. L'ARC va vivre différents rythmes et différentes formes à travers des temps de travail, des moments de musardages actifs, des invitations et workshops... Il pourra s'agir dans

cet ARC de développer des pratiques et fictions spéculatives comme méthodes de soin pour restaurer des puissances d'agir, d'accompagner des processus pour initier un changement qu'il soit perceptible ou non, mais aussi de réinventer des temps pédagogiques et d'autres espaces de travail au sein de l'École et au-delà. Les moyens pour y parvenir pourront consister à travailler avec les patientes et équipes de l'Hôpital Valvert, sillonner les locaux de l'administration, mais aussi à jardiner et cuisiner ensemble, à expérimenter nos devenir escargots, à pratiquer l'otium et la sieste.

Faire seule, c'est déjà faire à plusieurs, c'est faire l'expérience de nos interdépendances. Quelles connaissances et quelles pratiques émergent d'un être ensemble ? Que ferons-nous avec le temps que nous partagerons et quelles formes d'"étude" développerons-nous pour construire cet être ensemble ?

Nous allons tenter d'observer comment nous faisons ce que nous faisons quand nous sommes en train de le faire.

Méthode

Une pédagogie en co-construction, selon des rythmes différents, permettant à chacunx de trouver sa place dans l'ARC et au sein du groupe.

Un travail théorique construit autour de questions soulevées collectivement ainsi qu'un accompagnement spécifique de chacunx en fonction de son travail et de ses préoccupations. L'ARC se développera sous trois temporalités différentes : des rencontres en collectif pour échanger et faire ensemble, des journées thématiques avec l'invitations d'intervenantes et des temps de sociabilité informels et fugitifs.

Évaluation

L'implication de chacunx et la mise en partage des savoirs, méthodes et pratiques développées durant l'ARC à travers une évaluation collective : qu'avons-nous appris, chacunx et ensemble ?

Références

Mobilisées, au fil de l'année, lors de séances de lectures collectives, projections et invitations.

Cynthia Fleury, *le soin est un humanisme*, Coll. Tracts, Gallimard, 2019

Fernand Deligny, *Œuvres*, L'arachnéen, 2008

Stefano Harney, Fred Moten, *Les sous-communs – Planification fugitive et étude noire*. Traduction collective vers le Français menée en ateliers, Brook, 2022

Ivan Illich (1973), « La convivialité », *Œuvres complètes. I*, Fayard, 2004.

Jean-Miguel Pire, *Otium. Art, éducation, démocratie*. Actes Sud, 2020

Félix Guattari, *Les trois écologies*, Galilée, 1989

Moyens techniques et matériels demandés

Le temps de la vitesse de l'ombre

ARC : Faire

Enseignant·e·s

Andréa de Chirico, Agnès Martel, Émile Mold, Lucie Ponard, Felix Rossi-Ljunghorn

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

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

Localisation

Ateliers C1, C2

Objectifs et compétences visées

Questionner nos modes de vies, en favorisant l'émergence d'un positionnement, développer une pratique prospective du design, une écriture, un design (dessin) propre à chacun·e en vue de l'exercice futur des étudiant·e·s.

Questionner les ressources présentes sur le territoire, leur gestion, leur transformation

Revisiter les modes de fabrication traditionnels et innovants, les savoir-faire artisanaux. Vers quels usages ?

Contenu

Le studio s'adresse aux étudiant·e·s en phase projet, autonomes et rigoureux dans leur pratique.

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

Les projets seront développés dans un aller-retour entre production, analyse et réflexion, en relation avec les ateliers ou outils de l'École, en regard (ou en collaborant) avec des entreprises locales ou nationales (apercevoir les moyens de réaliser, de mettre en œuvre "après l'École"). Il s'agira pour l'étudiant·e de prendre conscience et mesurer pleinement par une production réelle, les moyens matériels dont iel peut disposer pour mener à bien ses projets. D'interroger les ressources en présence pour articuler concepts et mis en forme.

L'artisanat, l'industrie, les modes alternatifs de production seront analysés pour être utilisés et réinvestis... du *high-tech* au *low-tech*, de l'usinage numérique aux modes de production archaïques.

La mise en relation et la confrontation directe de l'étudiant·e avec un processus de fabrication, industrielle, semi-industrielle ou de l'ordre de la production artisanale, à petite ou grande échelle, participent activement au développement du projet de recherche.

Il s'agira d'analyser, intégrer, expérimenter et réinvestir les spécificités relatives aux matériaux et à leur mise en forme : manipuler, questionner, tester les modes de fabrication, prendre conscience des incidences de ces modes sur la forme et la finalité de l'objet et de l'usage. Comme sur l'engagement politique d'une production.

Méthode

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

La dimension de recherche dans les différents partenariats mis en place (entreprises industrielles, semi-industrielle, fab-lab, ateliers de créations...) consiste à mettre en relation le projet des étudiant·e·s avec les différents modes de production du numérique à l'archaïque, en utilisant les potentiels de chacun·e, en se les appropriant, en réactivant – réactualisant des procédés anciens.

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

Évaluation

Investissement personnel, expérimentations, rigueur, curiosité et présence

Suivis individuels et accrochages collectifs

Références

Les références sont convoquées régulièrement et alimentent le suivi individuel des projets.

Faire Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture, Tim Ingold
Ars Industrialis, réenchanter le monde, Bernard Stiegler
B comme Bauhaus, Deyan Sudjic
Une écologie pour la vie, Arne Naess

ARC : Atelier Lentigo augmenté

Enseignants

Dominik Barbier, Frédéric Frédout, Ronan Kerdreux
Invité permanent : Frédéric Roustan, architecte, urbaniste, designer, ex-directeur d'études à l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise

Niveau

S7/S8, S9, extension possible vers semestre 10 dans le cadre de l'accompagnement au diplôme/option design, ouvert aux étudiantes et étudiants de l'option art

Périodicité

SEMAINE A / Jeudi et vendredi
Jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h

Localisation

Ateliers C1, C2 et rendez-vous en ville

Objectifs et compétences visées

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 le territoire, 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 acteur-ric-e-s pas toujours à l'unisson. Ces débats explorent donc plusieurs points au premier titre desquels se pose la question de la légitimité du-de la designer-euse et des raisons de faire projet.

Contenu

Les champs abordés sont fonction des projets d'étudiantes et étudiants, avec leurs singularités et leurs appétences, leurs rêves et leurs raisons de révoltes. Les débats sont complétés de rencontres et de visites susceptibles d'accompagner les étudiantes et étudiants dans leurs projections personnelles hors de l'espace protégé de l'École, dans le monde.

Année 2023-2024

Cette année sera particulière en cela qu'elle sera rythmée par un travail de rencontres et de découvertes entre le territoire marseillais et un territoire lié à l'école supérieure d'art et de design Rouen-Le Havre. Il s'agira d'alimenter un face-à-face, des moments d'accueil et des correspondances entre les deux, en mettant l'accent sur les questions humaines, de mémoire, d'anecdotes, de combats. Voir en particulier le projet de workshop ad'hoc.

Méthode

Débats, rencontres et visites, atelier en partie autogéré.

Évaluation

Présence et engagement

Références

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

La bibliographie sera complétée au fur et à mesure de l'avancement du travail et en fonction des directions adoptées par les étudiants et étudiantes dans leurs travaux.

Art/Design et Territoires

Le Havre-Marseille-Rouen –
CORRESPONDANCES et ex-territorialités

Artistes et designer-euse-s organisateur-ric-e-s :

Helen Evans, Frédéric Frédout, Heiko Hansen, Ronan Kerdreux, Sébastien Montero, Élise Parré.

Intervenant ponctuel : Frédéric Roustan, urbaniste, architecte.

Le monde contemporain pose de nouvelles questions obligeant à revoir la modernité érigée jusque-là comme modèle. On ne peut plus mondialiser à outrance. On ne peut pas reconstruire à partir de la table rase. Se déplacer, transférer, voyager, exporter est lourd en bilan carbone et en culpabilité.

Le circuit court, l'ancrage sur les territoires semblent être la réponse aux nouveaux enjeux mondiaux et écologiques. Mais cela conduit aussi à se renfermer sur soi, sur d'étroites créations individuelles, sur son lieu, son école, à l'intérieur de frontières toujours plus petites, toujours plus serrées. L'essence même de l'humanité est pourtant l'échange, le partage, le commerce.

Comment faire émerger des territoires, des éléments sensibles, forts, importants et comment les faire voyager doucement, légèrement, de façons poétique, rêvée sans carbone ?

Objectifs pédagogiques

3 villes portuaires, Le Havre, Marseille, Rouen, toutes ou parties reconstruites. Auguste Perret, Marcel Lods, Le Corbusier, Fernand Pouillon.

Hymne à/de la modernité, prototype architectural et relogement des classes moyennes, engatses marseillaises.

Question générique, que faire de la modernité ?

Des containers en communs, la marine marchande, La Manche, la Seine, la Méditerranée, une autre diagonale.

Repères biographiques

Helen Evans, formée au Royal College of Art, enseignante à ESADHaR (Havre), elle mène une réflexion immersive à travers des interactions dans des environnements publics, à la jonction de l'art, du design, de l'architecture et des pratiques performatives et collaboratives. Elle travaille en duo (HeHe) avec Heiko Hansen.

Frédéric Frédout, designer d'espaces, scénographe, professeur à l'école des Beaux-Arts de Marseille. Il pratique et enseigne le projet d'espace dans ses multiples dimensions aussi bien créatives et engagées que professionnelles. Son travail de Designer est fortement ancré sur les territoires avec des dimensions sensibles, formelles, historiques, humaines et sociales importantes. Plus récemment, ses travaux s'orientent vers des espaces de médiation, de rencontre, d'échange et d'exposition liés à des questions environnementales, des lieux scientifiques de compréhension ou de sensibilisation.

Heiko Hansen, formé au HFBK Hamburg en design et au Royal College of Art, enseignant à ESADHaR (Havre). Ensemble avec Helen Evans, HeHe cherchent à agir par le moyen de l'art sur le contexte social, avec l'envie d'abolir les frontières entre l'art et la vie.

Ronan Kerdreux, designer, architecte d'intérieur, professeur aux Beaux-Arts de Marseille. Formé à l'Institut de Géoarchitecture en urbanisme et à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales en géographie urbaine, il se passionne depuis plusieurs années pour les utopies urbaines et leur versant noir, les dystopies.

Sébastien Montero : formé à l'école d'art de Cergy, enseignant en école d'art (École Supérieure d'Art et Design Le Havre-Rouen), sa pratique s'obstine principalement à mettre en place des expériences collectives qui prennent forme, notamment dans l'espace parcouru.

Élise Parré, artiste, enseigne à l'École Supérieure d'Art et de Design Le Havre/Rouen. Elle a fait ses études à l'École Nationale Supérieure d'Art de Paris-Cergy. Elle a suivi le post-diplôme de l'ENSBA, Paris (Mastère 93). En 2019, elle est membre du laboratoire Grace1 à l'Observatoire de l'Espace (Centre National d'Études Spatiales). En 2021, elle obtient un Master 2 en Histoire des sciences, techniques et sociétés au Centre Alexandre Koyré (EHES). Son travail artistique protéiforme s'attache à activer des images mentales communes dans leurs dimensions complexes et sensibles.

Référents

Frédéric Frédout & Ronan Kerdreux
(pour les Beaux-Arts de Marseille).

Workshop « aller »
aux Beaux-Arts de Marseille du 30 octobre au 3 novembre 2023

Workshop « retour »
à ESADHaR (Rouen et Le Havre) du 11 au 15 décembre 2023

Puis échanges et envois de travaux plastiques par voie postale
entre octobre 2023 et mars 2024.

Ouvert aux étudiantes et étudiants des années M1 et M2,
options art et design, inscrit·e·s dans l'Arc Lentigo.

Nombre de places:
6 (Beaux-Arts de Marseille),
6 (ESADHaR Rouen) et 6 (ESADHaR le Havre)

Ateliers techniques

Vidéo

Localisation

LoAD

Professeur·e·s référent·e·s

Marion Balac, Sylvain Deleneuve, Jean-Claude Ruggirello

Assistant·e·s d'enseignement

Denise Deutch, Vincent Pajot

Périodicité

Du lundi au vendredi de 9h à 13 h et de 14h à 18h

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. Tournage (camera studio et portatives, lumières). Vidéoprojection (cours, bilans, diplômés...). Prêt et réservation de matériel (la formation est effectuée en amont par Vincent Pajot).

Capacité

4 postes montage vidéo / 2 postes son/vidéo / 10 postes salle de cours Gradins: 40 personnes et 40 chaises

Matériel à disposition des étudiant·e·s

La plateforme LoAD est un lieu dédié à la production et à la diffusion de matière audiovisuelle. Cette base technique vidéo comporte des studios de montage, un plateau de tournage, une régie technique, une salle de cours ou de séminaire, des appareils de captation et de traitement de l'image et du son. La réservation de ces espaces est obligatoire pour pouvoir y travailler et doit se faire auprès de Denise Deutch et/ou Vincent Pajot. Cet espace de travail est régi par un règlement intérieur spécifique qu'il est nécessaire de respecter.

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. Les murs doivent être conservés dans le meilleur état possible et propres car ils sont dédiés à la prise de vue et à la projection vidéo (ni punaises, ni scotch, ni *Patafix*...). Système d'accrochage possible: uniquement des aimants sur les parties métalliques des espaces. Le matériel présent sur le plateau ne doit être ni débranché, ni démonté sans éventuel accord des assistant·e·s.

Fongibles fournis par l'École

DVD *Blu-ray*

Spécificités de la base

Accès de l'année 1 à l'année M2 et classe préparatoire. Aucun prêt de clé USB ou disque dur. Les étudiant·e·s doivent être muni·e·s d'une clé USB 64 Go quand iels ne disposent pas de leur propre disque dur.

Langue d'enseignement

Français, anglais

Design

Localisation

Ateliers C1/C2/C6/LoAD

Assistants

Emile Mold, Félix Rossi Ljunghorn

Périodicité

SEMAINE A/Lundi de 9h à 13h

SEMAINE B

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 19h à 13h et de 14h à 18h et mercredi de 14h à 18h

Enseignement dispensé

Un cours de 3D sur les logiciels de modélisation *Rhino* et *Blender* est dispensé aux 2e et 3e années de l'option. Pour le reste des étudiant·e·s, 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 et résine, Fraiseuse CNC, 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 étudiant·e·s 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 étudiant·e·s vers les interlocuteur·rice·s 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 dispense un savoir-faire pluridisciplinaire. Les besoins des étudiant·e·s 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

Jean-Baptiste Sauvage

Assistante

Diane Malatesta

Périodicité

SEMAINE A / Lundi, mardi de 10h à 13h15 et de 14h à 19h

SEMAINE B / Mercredi, vendredi de 10h à 13h15 et de 14h à 19h et le jeudi de 10h à 13h15 et de 14h à 17h45

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

Caractères mobiles en bois

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 taille-douce, 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

Jean-Baptiste Sauvage

Assistante

Marta Rueda

Périodicité

SEMAINE A / Lundi et mardi

de 10h à 18h45 et mercredi de 9h à 13h

SEMAINE B / Mercredi et jeudi

de 10h à 18h45 et vendredi de 9h à 13h

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 toutes 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, pinces, 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

Jean-Baptiste Sauvage

Assistante

Marta Rueda

Périodicité

SEMAINE A / Lundi et mardi
de 10h à 18h45 et mercredi de 9h à 13h

SEMAINE B / Mercredi et jeudi

de 10h à 18h45 et vendredi de 9h à 13h

Enseignement dispensé

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

Capacité

3/4 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

Professeurs référents

Éric Pasquiou, Denis Prisset

Assistant·e·

Justine Batteux, Matteo Penza

Périodicité

SEMAINES A et B / du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

L'atelier édition 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 B5 (en libre accès) :

8 postes de travail (2 PC *Windows* et 6 *Macs*)

1 écran calibré

2 scanners photo

1 scanner A3

1 massicot manuel

1 imprimante laser A3 noir et blanc

Achat programmé : 1 imprimante A3 couleur (paiement par carte)

Salle B3 :

2 postes de travail (Mac)

4 écrans calibrés

1 massicot électrique

1 scanner A0

1 presse numérique

3 grandes tables travail à roulettes (en projet)

1 traceur 4 couleurs

1 raineuse

1 plieuse

1 agrafeuse piqûre à cheval

1 relieuse spirale Coil

Achat programmé : 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 M1 et M2), des rapports de diplôme (année 3) et des éditions *Chroniques 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 12h et 14h.

Langue d'enseignement

Français, anglais*, italien*

*En fonction des enseignant·e·s présent·e·s

Base audio / Studio son**Localisation**

Studio principal en D2 et deux studios complémentaires au LoAD.

Professeur référent

Pierre-Laurent Cassière

Assistant

Patrick Sommier

Périodicité

Accessibilité du studio:

SEMAINE A / mercredi, jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h

SEMAINE B / mardi, mercredi, jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h

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 audio numériques logicielles (édition, mixage, synthèse, programmation d'automates simples...).
- Initiation à la synthèse modulaire
- Notions élémentaires d'acoustique physique.
- Prise de son intérieur/extérieur
- 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 (bruitage, 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 RX9...*) et moniteurs Genelec. Poste central unité équipé en double écran avec diffusion quadraphonique ou 5.1 (spatialisation, audio multipoint).

Cabine de prise de son

Différents types d'enregistreurs audio numériques portables (stéréo ou multipoint: 4 Zoom H6, un Zoom F4 et trois 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, parabole, hydrophone..).

Synthétiseur modulaire (6U/176HP), Korg NTS-1, Korg Monologue, Behringer 2600

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

Deux stations de montage/mixage stéréo équipées en logiciels (*Logic, Protools, Live, Reaper, Fairlight...*) et moniteurs M-Audio.

Fonctionnement

Postes de travail et cabine de prise de son accessibles sur rendez-vous et/ou sur réservation avec l'assistant et/ou le professeur et peuvent être utilisés en autonomie ou accompagné. L'emprunt d'équipements de prise de son standard et de diffusion (enregistreurs audionumériques légers type Zoom H2, enceintes actives...) se fait au magasin. Les équipements plus spécifiques (microphones, perches, moniteurs, transducteurs, laptop...) 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.e. 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 référent.e-s

Max Armengaud, Lia Giraud

Assistant.e-s

Hélène Biesse, Olivier Sola

Périodicité

SEMAINE A / Lundi, mardi, mercredi de 9h à 13h et de 14h à 18h (Olivier Sola) ; mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 17h (Hélène Biesse)

SEMAINE B / Lundi, mardi de 9h à 17h (Hélène Biesse) ; jeudi, vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h (Olivier Sola)

L'atelier est fermé les mercredis de semaine B

Enseignement dispensé

Principes de fonctionnement des appareils photographiques argentiques et numériques, développement et tirage argentique noir et blanc, procédés photographiques alternatifs (sténopé, cyanotypie, anhotypie...), 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 : 2 postes de travail dédiés au travail de l'image numérique, un poste de travail dédié à la numérisation de pellicules argentiques et une imprimante jet d'encre grand format (laize 110 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 auprès d'Hélène Biesse.

Laboratoires argentiques : Accès sur les heures de présences de l'assistant.e.

Laboratoire numérique : tirages photographiques jet d'encre sur rendez-vous avec Olivier Sola. Postes de travail numériques avec écrans calibrés et poste de numérisation de pellicules argentiques en accès libre (possibilité de réservation sur planning papier affiché sur place).

Studio prise de vue : accès sur rendez-vous auprès d'Olivier Sola.

Fongibles fournis par l'École

Laboratoire argentique : Les chimies pour le développement et le tirage sont fournies. 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

Périodicité

SEMAINE A

Lundi, mardi de 9h à 13h et de 14h à 18h

SEMAINE B

Mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

L'objectif de l'atelier est de proposer aux étudiant-e-s une maîtrise technique et une appréhension des propriétés du métal. L'atelier métal est à appréhender comme un lieu d'expérimentation directe où s'articulent savoirs conceptuels, expérimentations dans les studios, transmission des compétences techniques et réalisation. L'étudiant-e va découvrir par tâtonnement les moyens techniques nécessaires à la mise en œuvre et à la réalisation de ses projets. Il 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, mètres...
- 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

Clémence Desbois

Périodicité

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

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

Enseignement dispensé

L'atelier est un lieu d'échanges, de transmissions, de recherches et de productions. Il propose 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 étudiant-e-s à comprendre les propriétés et techniques des matières premières, de la prise en compte de leurs potentiels et de leurs contraintes, pour qu'elles soient choisies avec justesse et ajustées à leur projet de création.

Capacité

En fonction des projets :

8 à 12 étudiant-e-s dans l'espace terre et moulage ;

2 à 3 étudiant-e-s dans le laboratoire ;

6 à 8 étudiant-e-s dans le SAS.

Matériel à disposition des étudiant-e-s

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-e 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-e 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.

Fonctionnement

Adopter une attitude liée aux bonnes pratiques d'un atelier commun ;

Nettoyer, ranger à leur place les équipements, les outillages et les machines utilisées ;

Recycler la matière première utilisée ;

Procéder aux étapes de surveillance et des actions récurrentes de leurs travaux en cours ;

Récupérer leurs travaux : l'atelier n'a pas vocation au stockage des œuvres réalisées.

Fongibles fournis par l'École

Une participation financière des étudiant-e-s aux fongibles (terre, plâtre) est demandée (environ 50 % du prix hors taxe). Gants, charlottes et masques de protection pour le laboratoire. Les étudiant-e-s sont prié-e-s de venir avec le minimum de matériel lié à leur projet/expérimentation : ébauchoirs, mirettes, fils à couper, planches en bois, tissu, réglet, équerre, compas, cutter, couteau, ciseau, crayon, coffrage ; plexis, isorel pour le moulage, etc.

Spécificités de la base

La Surface Autonome Suggérée – SAS, permet aux étudiant-e-s, 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 étudiant-e-s qui l'utilisent et veillent à le maintenir en ordre de marche. Aucun prêt de matériel pour le SAS !

Langue d'enseignement

Français et anglais

Atelier des langues

Localisation

Atelier B6

Enseignantes

Alexandra Gadoni, Franca Trovato

Périodicité

En libre accès en semaines A et B
(Planning ouverture de l'atelier affiché à la rentrée)
Sur inscription les mardis après-midi en semaines A et B:
Soutien en langues
Possibilité d'entretiens individuels sur rendez-vous:
alexandra.gadoni@beauxartsdemarseille.fr
franca.trovato@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 et les cours de FLE (Français langue étrangère).

En accès libre, les étudiant·e·s peuvent venir à l'atelier s'ils ont besoin d'aide en langue pour la compréhension ou la production d'un document, pour emprunter le matériel ou pour utiliser les ordinateurs et logiciels mis à disposition.

Matériel à disposition des étudiant·e·s

Prêt de micros *bluetooth* pour l'application de sous-titrage AVA

Logiciels de traitement de texte *Korectdys Médialexie* (en cours d'achat), ordinateurs

Langue d'enseignement

Français et langue des signes française

Fabrication numérique

Localisation

Atelier B2

Professeur référent

Julien Maire

Assistant

Anthony Pilette

Périodicité

SEMAINE A / du lundi au jeudi
de 9h à 13h et de 14h à 18h (Julien Maire)

SEMAINE B / du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 18h (Anthony Pilette)

Merci de prendre rendez-vous par mail par avance en expliquant vos projets via des schémas et textes.

Enseignement dispensé

Cet atelier 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 étudiant·e·s

Matériel à disposition des étudiant·e·s

Imprimantes 3D

Découpe laser (salle C6)

CNC : fraiseuse à commande numérique

Matériel pédagogique électronique : Arduino capteurs et actionneurs

Fers à souder

Fonctionnement

Sollicitez des conseils et rendez-vous par mail en décrivant votre projet et en envoyant vos dessins ou schémas.

Si le projet est techniquement réalisable et intéressant, nous convenons d'un rendez-vous pour vous former à l'usage du matériel et des machines requis.

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

Sylvie Fajfrowska, Alain Rivière, Karine Rougier, Katharina Schmidt

Assistante

Luisa Ardila Camacho

Périodicité

SEMAINE A / de lundi à jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h
SEMAINE B / de lundi à vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

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 à 12 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 et de l'assistante 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

2 jours SEMAINE A, 3 jours SEMAINE B

Enseignement dispensé

Moulage, façonnage et prototypage
Matériaux composites
Réalisation et conception des œuvres dans l'espace public (cahier des charges, sécurité...)
Patines et finitions des pièces

Capacité

Rendez-vous individuels.

Pas d'atelier technique Didier le travail se fait dans les ateliers des étudiant·e·s

Matériel à disposition des étudiant·e·s

Résine Epoxy, Résine polyuréthane, résine acrylique, plâtre, silicone de moulage, latex, colles acryliques et époxy, plasticine, poudre de marbre.
Vernis, pigments.
Outils de sculpture manuelle : serre joint, scies, spatules, couteaux, brosse...

Fonctionnement

Sur rendez-vous.

Fongibles fournis par l'École

L'atelier fournit les quantités nécessaires pour les initiations et les prototypes. Pas de vente pour les projets personnels.

- Résine Epoxy, résine polyuréthane, résine acrylique, plâtre, silicone de moulage, latex.
- Colles acryliques et époxy, plasticine, poudre de marbre, filasse.
- Vernis, pigments, cire de finissage.
- Matériels de protection : gants, masques...

Langue d'enseignement

Français, anglais, arabe

Bois

Localisation

Atelier C7

Assistants

Arnaud Jusseaume, Rémy Marin

Périodicité

SEMAINES A et B/lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

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

Capacité

De 3 à 6 étudiant·e·s selon l'ampleur des projets

Matériel à disposition des étudiant·e·s

Machines-outils bois

Outillage portatif

Outillage à main

Fonctionnement

Temps 1: présentation et étude du projet (dessins matériaux, rendez-vous)

Temps 2: validation par les professeur·e·s

Temps 3: initiation et fabrication

Le matin 9h – 13h:

hors rendez-vous, petits travaux autonomes, présentation des projets et prise de rendez-vous

L'après-midi 14h – 18h:

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

Beaux-Arts de Marseille

— INSEAMM

184 avenue de Luminy CS 70912
Marseille 13288 cedex 9

www.esadmm.fr

INSEAMM

