

Premier cycle – année 1

année 1 – enseignements théoriques

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

Amphithéâtre Puget

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. Nous pointerons 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. Grâce à nos collègues invités, et d'autres exemples tirés de l'art contemporain, nous esquisserons certaines manières dont l'histoire de l'art et de l'architecture peut continuer à être revisitée par les artistes.

Méthode

Cours magistral à deux voix, avec beaucoup d'images, complété d'interventions ponctuelles d'enseignant-e-s de l'école qui présentent leur regard d'artiste sur une œuvre de l'histoire occidentale de l'art et de l'architecture.

Évaluation

Par semestre : présence, 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.

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

Enseignant

Philippe Delahautemaison

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE B / Lundi de 13h30 à 15h30

Localisation

LoAD

Objectifs et compétences visées

Montrer que l'histoire est un matériau fondamental dans l'élaboration et la culture du projet. Donner un panorama chronologique de l'histoire de l'architecture et du design aux XIX^e et XX^e siècles, en mettant l'accent sur l'analyse des formes architecturales et sur les relations qui s'établissent à toute époque avec les autres modes d'expressions, de l'avant-garde à la culture populaire.

Contenu

- La révolution industrielle et la question des origines du design
- Les Arts & Crafts et les Préraphaélites
- L'art nouveau
- Les pionniers du modernisme
- Le Deutscher Werkbund et les Wiener Werkstätte
- Le Bauhaus et ses héritiers
- Le constructivisme et les Vkhutemas
- L'Art déco et le streamline
- Premières remises en cause de la doctrine moderniste
- La reconstruction
- Les formes libres et le design scandinave
- Le pop et l'utopie du tout plastique
- Les radicaux italiens et autres
- Memphis et la postmodernité

Méthode

Cours magistral.

Évaluation

Assiduité et examen en ligne.

Références

Délivrées à chaque cours

Actualités de l'art

Enseignante

Agathe Bastide

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE A / Vendredi de 14h à 16h

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 oeuvres.

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 oeuvre 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 oeuvres 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 occidentaux* 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.
- Barbillion, Claire, Faracci Pascal, Morineau Camille, Martin-Pigalle, Raphaële et Alkema Hanna, *Parent-elles : compagne de, fille de, soeur 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

Pris aux mots**Enseignante**

Vanessa Brito

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE B / Lundi de 16h à 18h

Localisation

LoAD

Objectifs et compétences visées

Mobiliser les concepts des sciences humaines et sociales, depuis le prisme de la philosophie.

Contenu

« Comment lutter dans un monde qui n'aime rien tant que décréter le bouleversement de tout ? C'est bien simple : même les mots paraissent devoir perdre leur sens. La "révolution" est devenue l'étendard des conservateurs, la régression se présente sous les atours du "progrès", les progressistes sont les nouveaux "réactionnaires", le salaire est un coût, le salariat une entrave, la justice une négociation et le marché une morale. Tout ce travestissement n'est pas le travail secret d'une propagande. Il appartient à la dérégulation générale dont vit l'ordre d'aujourd'hui, qui vide les mots de leur sens et prend appui sur les ombres creuses qu'il met à leur place. Pour aller contre ce monde, il n'est alors peut-être pas de meilleur moyen que de le prendre aux mots, que de refuser, comme disait Orwell, de capituler devant eux. » Christophe Granger

Méthode

En alternance : cours magistraux, ateliers de lecture, expositions orales, conférences données par des invité-e-s.

Évaluation

L'évaluation prendra en compte votre implication dans le cours : la participation aux débats, la préparation d'exposés et le travail de rédaction.

Références

La collection « Le mot est faible » dirigée par Christophe Granger chez Anamosa.

La collection « Vocabulaire de... » dirigée par J.-P. Zarader aux éditions Ellipses.

Le projet « Lost for words » de Silvia Maglioni et Graeme Thomson.

D'autres références seront données au cours de l'année.

Texte découverte – Parcours de l'écrit**Enseignant-e-s**

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

Niveau

S1/S2

Périodicité

Exercice dont l'énoncé sera donné au premier semestre durant le cours d'Anna Dezeuze. Le texte sera corrigé au semestre 2 par les enseignant-e-s concerné-e-s.

Objectifs et compétences visées

Appréhender l'écriture d'un texte, se familiariser avec des enjeux un tant soit peu théoriques, développer une pensée critique étayée. Cet exercice constitue la toute première étape du *Parcours de l'écrit* au sein de l'école.

Contenu

L'exercice demandé est celui-ci :

Un texte en format numérique

- Décrivez une œuvre ou une exposition que vous aurez vue en vrai ce semestre. En quoi vous a-t-elle intéressé-e ?
- Nombre de caractères (espaces compris) : minimum 4 500 / maximum 8 000
- Formats du document : PDF

Une image de l'œuvre ou de l'exposition

- Format de l'image : TIFF ou JPG
- Taille : minimum 1 000 pixels (hauteur ou largeur)

Remarque

La date pour le rendu (en PDF) de ce texte obligatoire n'est pas encore fixée (soyez attentif·ive·s à vos mails).

Français Langue Etrangère

Enseignante

Alexandra Gadoni

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINES A et B / Lundi de 10h30 à 12h

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 consolider le niveau B2 pour ceux qui sont en difficulté par rapport à cet acquis qui est néanmoins obligatoire pour l'admission à l'école. 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 à la Langue des Signes Française

Enseignante

Soraya Mebtouche

Niveau

Priorité aux étudiant-es en S1/S2

Une séance de sensibilisation à la rentrée est ouverte à toutes et tous. Elle permettra l'inscription de 12 étudiant-es sur sélection avec lettre de motivation.

Périodicité

SEMAINES A et B / Lundi de 18h à 20h

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-e pour lequel l'école est site pilote 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.

Références

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

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 et matériels demandés

Prêt de micros *bluetooth* pour l'application de sous-titrage *AVA*.

Sur place, ordinateurs.

Langue d'enseignement

Français et langue des signes française

Anglais des arts visuels / interdisciplinaire

Enseignant

Liam Witter

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINES A et B / Lundi

Groupe 1 : de 9h à 10h30

Groupe 2 : de 10h30 à 12h

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. Nécessitant 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 des projets créatifs sont inclus dans ce kit. 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 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 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

Présence, contributions en classe, devoirs et un projet personnel par semestre (format libre ; écrits, essai vidéo, podcast, un objet présenté ou d'autres).

Références

John Berger – *Ways of Seeing*

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

Journaux d'art (*Art Forum, Frieze, 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.

À l'atelier / Coordination

Enseignant-e-s

Adriana Lara, Denis Prisset, équipe de renfort, avec l'accompagnement de Fabiola Amaudric du Chaffaut, monitrice

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE B / Mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Ateliers A1, A4

Objectifs et compétences

En début de parcours en école d'art, la fréquentation de l'atelier collectif comme lieu et outil de travail n'est pas toujours évidente, elle nécessite un apprentissage. Ces mardis sont destinés à prendre pied dans l'atelier, à tout simplement prendre l'habitude de y travailler et y réfléchir, seul-e et en groupe, le plus possible et le plus souvent possible.

Il s'agira donc :

- De se saisir de sujets et contraintes proposés pour expérimenter des formes, beaucoup essayer.
- De réfléchir et mettre en question en groupe.
- De trouver des solutions techniques à plusieurs, de s'aider.
- De s'habituer à prendre la parole.
- De raconter des processus créatifs en cours.
- De partager son travail, ses connaissances, ses curiosités et ses doutes.
- De découvrir des pratiques, des œuvres, des artistes.
- D'acquérir et utiliser des outils d'analyse des formes.
- D'habiter l'atelier collectif.

Contenu

Chaque journée commence par une rapide présentation d'œuvres choisies par les enseignant-e-s.

Des sujets, des contraintes de travail et d'expérimentation seront proposés.

Les étudiant-e-s travaillent ensuite par groupe durant toute la journée. Des échanges réguliers et un accompagnement autour des essais en cours sont organisés par les enseignant-e-s.

Les problématiques abordées, les artistes et œuvres cités et découverts, les recherches, les croquis, essais et réflexions sont notés dans un cahier de groupe.

Évaluation

Ponctualité, assiduité et participation.

Les expérimentations produites selon les contraintes et sujets proposés seront évaluées durant les bilans de fin de semestre.

Évaluation des cahiers de groupe.

année 1 – enseignements pratiques

Représentation

Enseignante

Chourouk Hriech

Niveau

S1/S2 (toute la promotion)

Périodicité

SEMAINE A / Lundi de 15h à 18h

Localisation

Atelier E2

Objectifs et compétences visées

- 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 cours 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. Il a pour but d'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, 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)
 Fillipetti, Sandrine (dir.). *Le Goût du dessin* (Paris, 2020)
 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)
Trait Papier - un essai sur le dessin contemporain. (Éd. Atrabile)
 Les revues : Roven, The Drawer, Collection, Le Cahier Dessiné, À Suivre, la Revue dessinée

Modèles vivant-e-s**Enseignante**

Karine Rougier

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE A / Vendredi

Groupe 1 : de 9h à 11h

Groupe 2 : de 11h à 13h

Localisation

Atelier E2

Objectifs et compétences visées

Le dessin est étymologiquement un projet, une impulsion, une intention, une ambition qui veut envisager le monde et ceux qui le peuplent en se tournant vers demain, vers leur devenir.

Ici, il ne va pas s'agir « d'apprendre à dessiner » mais plutôt de se laisser porter par vos intuitions.

Trouver son écriture et la réinventer à chaque fois. Explorer le lâcher prise et la place à l'erreur, la surprise qui font naître des formes nouvelles, le dessin est le lieu de tous les possibles. Nourrir les lignes, les élans, les plis et les rides, les apparitions fantomatiques.

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

Contenu

- Atelier expérimental de représentation des corps libres.
- Ouvrir un espace pour l'émancipation collective.
- Dessiner des mondes nouveaux, peuplés d'êtres magiques ou de créatures monstrueuses, du règne animal ou végétal, vous allez combiner sur le papier l'identité des un·e·s ou des autres, le réel et l'imaginaire.

Méthode

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

- Dessin d'observation, seul·e ou en groupe.
- Modèles vivant-e-s.
- Accrochages.

Évaluation

Présence active, engagement, participation

Références

Partagé au fil des séances

Moyens techniques et matériels demandés

Carnet de croquis, technique libre.

Dessin d'observation

Enseignant

Pierre-Louis Albert

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE B / Vendredi

Groupe 1 : de 9h à 13h

Groupe 2 : de 14h à 18h

Localisation

Atelier E2, conservatoire

Objectifs et compétences visées

Enseignement du dessin d'observation :

- Acquisition des bases techniques et théoriques, proportions, composition, mise en espace.
- Fluidité du reflexe vision-interprétation-geste.

Contenu

Le contenu s'appuie sur l'étude de la figure humaine, de l'architecture et de l'environnement.

Méthode

Chaque cours pratique est précédé d'une partie théorique qui aborde les principes qui seront ensuite mis en pratique.

Évaluation

Évaluation individuelle. Un exercice proposé par cours, noté selon : présence, participation au cours, réponse au sujet abordé, niveau graphique, créativité.

Références

Figure Humaine :

Philippe Comar "Figures du corps", Paul Richer pour l'ensemble de ses ouvrages, Georges Bridgman

Architecture environnement :

Christelle Téa "...avec précision, sans réalisme..."

Moyens techniques et matériels demandés

Un rouleau de papier dessin

Designer enquêteur·ice, un cours d'initiation au design

Enseignante

Marion Serre

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE B / Vendredi

Groupe 2 : de 9h à 13h

Groupe 1 : de 14h à 18h

Localisation

Atelier E2, conservatoire

Objectifs et compétences visées

- S'exercer aux « arts de remarquer » (Anna Tsing) : apprendre à regarder, percevoir et décrire les espaces, ainsi que les relations entre les humain·es et les choses qui nous entourent.
- Connaître les techniques d'observation et savoir élaborer un protocole d'enquête dans la perspective d'un projet / d'une intervention / d'une action.
- Se constituer un répertoire de techniques et de tactiques hybrides (à la croisée des disciplines), à faire évoluer au fil des expériences de terrain.

Pour cela, ce cours d'initiation au design propose d'interpréter, d'analyser et de s'approprier des outils d'enquête et d'analyse provenant d'une diversité de disciplines (anthropologie, sociologie, journalisme, art...). L'objectif est d'acquérir une véritable compétence d'observation et de compréhension, considérée comme un préalable à l'acte de création.

Contenu

Ce parcours d'initiation propose :

- Des cours sur les techniques d'observation (apports théoriques, exemples concrets).
- Des immersions sur le terrain (collectives ou individuelles en fonction des semaines).
- Des séances consacrées aux « récits d'enquête », animées par les étudiant·es.
- Des séances consacrées à la production d'un « objet intermédiaire » (journal, série de strips, reportage vidéo, etc.) rassemblant ces récits d'enquête. Le choix de l'objet sera décidé collectivement par les étudiant·es.
- Des interventions extérieures d'enquêteur·ices (photographe, artiste, designer, journaliste, cinéaste, anthropologue...). Intervenant·es pressenti·es : Anouk Migeon (dessinatrice – chercheuse en sciences du genre), Yohanne Lamoulère (photographe à Marseille), Charlotte Cauwer (designer), Carlotta Magnani (anthropologue du corps et des affects), Victor Toutain (psychologue urbain, collectif Yakafokon).

Méthode

Les étapes seront les suivantes :

- Déterminer un terrain d'observation (un lieu) et un sujet (une pratique sociale).
- Imaginer puis expérimenter un protocole d'enquête sur le terrain et avec les personnes qui l'habitent et/ou le pratiquent.
- Collecter le matériau issu de l'enquête (écriture, dessin, photographie, prise de son, vidéos...) et le partager. Les étudiant·es seront invité·es à utiliser un carnet de bord (vu comme un outil de mémoire et de réflexivité) qui pourra être associé à des formes de collecte diversifiées (inventaire, cabinet de curiosités, collection d'images ou de sons...).
- Restituer l'enquête dans un format collectif. Cet « objet intermédiaire » sera pensé pour être transmis aux personnes enquêtées par les étudiant·es.

Évaluation

- Contrôle continu.
- La participation à la production de l'objet intermédiaire (production individuelle et collective).
- Évaluation bienveillante entre pair-es sur la capacité à travailler ensemble et les pistes d'amélioration individuelles et collectives.

« 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

En continu, avec une plage horaire commune au 1^e cycle le mardi matin, semaines A et B, de 9h à 10h.

Séances en groupe par champ durant d'autres plages horaires possibles, selon un commun accord des participant·e·s. Travail individuel possible à tout moment selon l'emploi du temps et la disponibilité de chacun·e.

Un crédit étant associé à ce cadre, entre 20 et 30 heures d'implication par semestre dans le champ sélectionné par l'étudiant·e est attendue.

Localisation

Dans et autour de l'école, selon 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 : s'exprimer en langues des signes française).
 - 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, capacité de partager ses connaissances avec d'autres (ex : Tandem international).
 - Intégration de bonnes pratiques d'atelier (ex : récupérathèque, référent·e atelier).
- Voir l'annexe p.91, pour un court descriptif de chaque champ et son/ses correspondant·e·s désigné·e·s.*

Contenu

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

- Participant·e actif·ive au fonctionnement de La Source (récupérathèque de l'école)
- Participant·e actif·ive de l'association étudiante (BDE)
- Participant·e actif·ive 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 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.

Méthode

Travail individuel et collectif, à géométrie variable, selon les champs et typologies d'engagement. L'étudiant·e tient un journal de bord personnel qui relate les actions personnellement entreprises (en tenant compte des dates, etc.) et un avis sur ses expériences, à compléter durant le semestre. Le support utilisé est laissé à la discrétion de l'étudiant·e.

Une mise en commun et partage des activités de Faire École-Luminy est visé via les canaux de communication de l'École, une information spécifique suivra après la rentrée.

Évaluation

Contrôle continu. Fiche individuelle d'auto-évaluation « Faire École – Luminy » présentée à l'équipe d'évaluation désignée en fin de semestre. Appréciations soumises aux coordinateur·ices 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/](https://www.lafriche.org/magazine/futurs-communs/)

Plus de références seront fournies ultérieurement.

Action !**Enseignant-e-s**

Denise Deutch, Vincent Pajot, Patrick Sommier

Niveau

S1/S2

Périodicité

Par groupe A, B, C, D

22, 23, 24 octobre ; 5, 6, 7 novembre ; 3, 4, 5 décembre 2024 ; 14, 15, 16 janvier 2025 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

LoAD

Objectifs et compétences visées

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

Contenu

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

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 Comptoir 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.

Chroniques #1 et #2

Enseignant-e-s

Justine Batteux, Samuel Gratacap, Luc Jeand'heur, Matteo Penza, Denis Prisset, Olivier Sola, Alban-Paul Valmary

Niveau

S1/S2

Périodicité

Ensemble de la promotion aux deux sessions

17, 18, 19 décembre 2024 ; 18, 19, 20 mars 2025 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Ateliers édition et photographie, LoAD, bibliothèque

Objectifs et compétences visées

- Découvrir les ateliers édition et photographie de l'école et leurs équipements.
- S'initier aux logiciels de mise en page et d'édition images.
- S'initier au design éditorial.
- 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 les expérimentations produites durant les deux modules.

Contenu et méthode

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 deux séances de Chroniques sont destinées à donner les premiers éléments nécessaires pour concevoir les objets éditoriaux pensées, rédigées, mises en page et façonnées durant l'ensemble du cursus. Elles concourent au *Parcours professionnalisant* dans l'école.

Évaluation

Assiduité, participation, ponctualité et rendu des exercices demandés

Moyens techniques et matériels demandés

Les équipements sont prêtés par les ateliers techniques. Celles et ceux possédant des équipements informatiques et de prises de vues peuvent les apporter pour en faire usage et/ou poser des questions techniques.

Sur le motif

Enseignant-e-s

Philippe Delahautemaison, Anna Dezeuze, Karine Rougier et ponctuellement Agathe Bastide et Chourouk Hriech

Niveau

S1

Périodicité

Ensemble de la promotion

14, 15 novembre 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, par le dessin et les échanges.
- Apprendre à décrire une œuvre ou un bâtiment, par le dessin et l'écriture.

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 analyser, seuls et en groupes, ainsi qu'à les décrire avec leurs propres mots et dessins.

Méthode

Visites de musée et exercices individuels et en groupe.

Évaluation

Participation évaluée dans le cadre des cours d'histoire de l'art et de dessin.

Références

Elles seront données en cours.

Kit communication — Parcours professionnalisant**Enseignant-e-s**

Alexandra Gadoni, Liam Witter, services ressources International et Professionnalisation

Niveau

S1

Périodicité

L'ensemble de la promotion par groupe
7, 8, 9 janvier 2025 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Salle selon séance, précisée ultérieurement

Objectifs et compétences visées

Kit communication fait partie du *Parcours professionnalisant*. Il permet 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

Réseau Documents d'artistes : <https://reseau-dda.org/fr>
Documents d'artistes PACA : <https://www.documentsdartistes.org/index.php>
Centre national des arts plastiques (CNAP) : <https://www.cnap.fr/>
D'autres références données en cours.

Entremise - Parcours professionnalisant

Enseignant-e-s

Intervenant-es extérieur-es des lieux partenaires, accompagné-es par le service Professionnalisation et la monitrice d'année 1

Niveau

S2

Périodicité

L'ensemble de la promotion par groupe
12, 13, 14 mai 2025 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Lieux partenaires à définir (partenaires des années précédentes : Mucem, Frac, Vidéochroniques, Château de Servières...)

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-riche-s et contribuent à leur lecture. Les médiateur-riche-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-riche-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, retours en fin de séances.

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 [Les cahiers de la médiation culturelle \(editions-harmattan.fr\)](https://www.editions-harmattan.fr/)

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

Revue Esse Arts+Opinions n°84, 2015 [L'exposition mise en œuvre – Esse](#)

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»

Collectif, *L'art peut-il se passer de commentaire(s) ?* Edition MAC Val, 2016

Le Bureau des archives populaires par Philippe Artières

Module : Du bois

Enseignants

Arnaud Jusseaume, Rémi Marin

Niveau

S1/S2

Périodicité

Jauge de 5 étudiant-e-s

17, 31 octobre ; 21 novembre 2024 ; 16 janvier ; 6 février, 20 février ; 6 mars ; 3 avril 2025 de 9h à 13h et de 14h à 18h

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 : Découverte fabrication numérique**Enseignant**

Anthony Pillette

Niveau

S1/S2

Périodicité

Jauge de 10 étudiant·e·s

14 janvier, 15 janvier ; 5 mars, 6 mars ; 2 avril, 3 avril 2025 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Atelier B2

Objectifs et compétences visées

Se familiariser avec les outils de fabrication numérique permet de développer plusieurs compétences pratiques et théoriques :

1. **Découpe laser** : Utiliser cette machine pour réaliser des découpes précises dans différents matériaux et créer des formes complexes.
2. **Impression 3D** : Concevoir des objets en volume à partir de modèles numériques 3D, favorisant la production de prototypes ou d'œuvres artistiques.
3. **Interactivité** : Intégrer des capteurs et des systèmes électroniques pour créer des œuvres interactives et engager les spectateurs dans une expérience participative.
4. **Intelligence artificielle** : générer des médias (texte, images, son, vidéo) via des modèles pré-entraînés.
5. **Réflexion critique sur la technologie** : Analyser l'impact de la technologie sur la société et la création artistique, en considérant ses implications éthiques, sociales et environnementales.

Contenu

L'essor des technologies numériques dans le domaine de la création impose une transformation profonde des pratiques artistiques, façonnant et formalisant les modes de production. Les outils tels que la découpe laser, l'impression 3D, l'intelligence artificielle et les dispositifs interactifs instaurent de nouveaux cadres qui conditionnent la manière dont les œuvres sont pensées et réalisées. Ce processus de normalisation technologique exige des utilisateurs une veille constante, sans quoi ils risquent de devenir obsolètes face aux progrès rapides.

La maîtrise de ces technologies, loin d'être figée, se révèle précaire : chaque innovation redéfinit les compétences nécessaires, rendant caduques les approches antérieures. Se familiariser avec ces outils consiste à naviguer dans un environnement en mutation, où la découpe laser permet la création de formes complexes, l'impression 3D autorise la matérialisation d'objets volumétriques, et l'intelligence artificielle engage la machine dans le processus créatif.

Ces technologies redéfinissent les frontières de l'art et imposent une réflexion critique sur leur impact, non seulement sur la production, mais aussi sur le rôle du créateur lui-même.

Méthode

Explications, démonstrations et travaux pratiques.

Évaluation

Présence et participation active.

Références

- Ryoji Ikeda | https://en.wikipedia.org/wiki/Ryoji_Ikeda
- Antoine Shmidt | https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Schmitt
- Julian Oliver | <https://julianoliver.com/>
- France Cadet | <https://www.francecadet.com>
- Jérôme Abel | <https://jeromeabel.net/>
- Dardex | <http://dardex.free.fr/index.php/en/>
- Paul Vanouze | <http://www.paulvanouse.com/>

- Ryota Kuwakubo | <https://www.ryotakuwakubo.com/>

Moyens techniques et matériels demandés

Apportez vos ordinateurs personnels si vous en disposez.

Pré-installez en amont des logiciels comme Blender, Inkscape, Arduino, Puredata (libres et gratuits).

Module : Ma peinture**Enseignante**

Luisa Ardila Camacho

Niveau

S1/S2

Périodicité

Jauge de 15 étudiant·e·s

9 octobre, 10 octobre 2024 ; 5 mars, 6 mars ; 2 avril, 3 avril 2025 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Atelier 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 différente nature.

Contenu

- Comment regarder la peinture ? Discussion et échange autour de la pratique de la peinture et son champ élargi. Visualisation des références, familiarisation avec l'observation de la peinture.
- Préparation des supports à partir de liants et de colles, (carton, papier et bois). Expérimentation avec différents supports dans l'objectif de pratiquer la peinture sur un support préparé par soi-même.
- Initiation au travail avec des pigments, apprentissage des procédés à l'eau, des procédés à l'huile et les moyens de les combiner.
- Relation entre le geste et l'outil.

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

À compléter et actualiser lors de la séance du Module.

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 : Live Sculpture Recording**Enseignantes**

Stéphanie Cherpin, Lisa Duroux

Niveau

S2

Périodicité

Jauge de 20 étudiant·e·s

11, 12, 13 mars 2025 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

La Réserve des Arts, Marseille

Objectifs et compétences visées

Aborder la question de l'assemblage en sculpture à travers son histoire et par une mise en pratique à la Réserve des Arts.

Travailler en un temps (court) imparti, de la conception jusqu'à la mise en espace.

Utiliser des objets et du matériel en tenant compte de contraintes spécifiques.

Appréhender un lieu avec ses particularités et y installer son travail.

Réfléchir aux matériaux et à leur utilisation dans un objectif de revalorisation de certaines ressources.

Sensibilisation de la part de l'équipe de la Réserve des Arts sur les pratiques de revalorisation.

Contenu

3 jours à la Réserve des Arts pour travailler autour des questions de sculptures, d'assemblage et de réemploi.

Les étudiant·es devront réaliser des sculptures sur le principe de l'assemblage en puisant dans le stock de la réserve des arts. Il s'agira de réfléchir à des solutions éphémères d'assemblage pour pouvoir remettre les objets et matériaux dans le stock.

Un *live* de sculpture, intense et éphémère.

Évaluation

Présence et participation active

Module : 24 heures chrono**Enseignants**

Samuel Gratacap, Éric Pasquiou, Olivier Sola

Niveau

S2

Périodicité

Jauge de 30 étudiant·e·s

20, 21, 22 mai 2025 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Salle de cours, ateliers d'année 1, atelier photographie D3

Objectifs

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

Contenu

L'introduction au module prendra la forme d'un cours de culture et d'analyse de l'image photographique.

Les étudiant·e·s devront ensuite se réunir par groupes d'affinités (entre 2 et 5 personnes maximum en fonction du nombre d'inscrit·e·s) 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'ajouteront aux exemples présentés dans le cours pour aider chaque groupe à formuler un projet, du moins une intention : quoi photographier ? Comment le photographier ? Pour construire quoi ? Le module amorce une première réflexion sur les enjeux d'un travail de type photographique, ouvrant des questions telles que celles liées au point de vue, au cadrage, au rapport au temps, à la sélection des images, à la construction... Quels choix opérer pour quel projet ? Le module 24 heures chrono pourra être prolongé au-delà des trois journées de son déroulement si certains projets appellent un développement. Un suivi pourra alors être mis en place au cas par cas, en fonction des emplois du temps et des disponibilités de chacun·e.

Méthode

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

Évaluation

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

Références

Une bibliographie sera communiquée directement aux étudiant·e·s.

Moyens techniques et matériels demandés

Appareil photographique (au choix) : smartphone, tablette, photocopie, compact numérique, hybride numérique, reflex numérique. Tirages de lecture sur papier (au choix) :

- réalisés à l'école, à l'atelier photographie D3.
- réalisés à l'extérieur (imprimante personnelle, borne photo, etc.).

Module : Photographie argentique – Contenu à venir

Enseignante

Hélène Biesse

Niveau

S1

Périodicité

Jauge de 6 étudiant·e·s

26 novembre, 27 novembre ; 10 décembre, 11 décembre 2024 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Module : Photographie, procédés alternatifs

Enseignante

Hélène Biesse

Niveau

S2

Périodicité

Jauge de 6 étudiant·e·s

4 février, 5 février ; 25, 26 février 2025 de 9h à 13h et de 14h à 18h

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 oeuvre plastique :

- Concevoir le projet
- Donner forme à cette création
- Définir des médiums, matériaux et techniques adaptés

Évaluation

Présence et investissement personnel

Module : Studio, photographie**Enseignant**

Olivier Sola

Niveau

S2

Périodicité

Jauge de 8 étudiant·e·s

26, 27 mars 2025 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Atelier D3

Objectifs et compétences visées

Initiation à l'ensemble du flux de travail en studio photo. Prise en main de l'appareil photographique numérique ou argentique, des systèmes d'éclairage flash ou lumière continue, traitement des fichiers numériques, tirage jet d'encre des images produites.

Contenu

Par le biais d'apport pratiques et théoriques, ce module propose une découverte de la fabrication d'images photographiques en lumière contrôlée, principalement en studio mais aussi en extérieur.

Méthode

Mercredi matin : Présentation de travaux d'artistes en lien avec la pratique du studio, présentation et prise en main des outils, construction des projets à réaliser pendant le module.

Mercredi après-midi : réalisation des projets

Jeudi matin : réalisation des projets.

Jeudi après-midi : post-traitement des images produites, tirages jet d'encre si nécessaire.

Évaluation

Présence, participation active, singularité et qualité des travaux produits

Moyens techniques et matériels demandés

Le matériel nécessaire sera fourni mais il est possible d'utiliser son propre matériel.

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

Frédéric Frédout, Ronan Kerdreux

Niveau

S2

Périodicité

Jauge de 20 étudiant·e·s

26, 27 mars 2025 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

École des Beaux-Arts et en ville ou dans le Parc National des Calanques selon l'objet d'étude choisi.

Objectifs et compétences visées

Engager un regard et une discussion sur les questions et enjeux des espaces publics.

Interroger quelques outils porteurs pour cette première approche.

Contenu

Invitation dans le CPI Espaces[&]Publics. À partir d'une visite en ville, dans l'espace urbain ou au musée ou dans l'espace naturel ; regarder l'espace public, identifier des typologies, des articulations et différentes échelles. Percevoir des enjeux qui pourraient intéresser les designer·euse·s.

Méthode

Arpenter, regarder, dessiner, décrire.

Évaluation

Inscription et contrôle sur les présences. Présence et assiduité. Regard continu du travail par les enseignants pendant le module. Évaluation collégiale durant la présentation des travaux en fin de module

Références

- *L'APPRENTISSAGE DU REGARD - Leçons d'architecture de Dominique Spinetta* de Brigitte DONNADIEU - Éditions de la Villette, Paris, 2002.

Complété en début de modules par des références bibliographiques complémentaires

Module : Découverte de la céramique**Enseignant-e-s**

Clémence Desbois, Cecil Serres

Niveau

S1 par groupe

Périodicité

Jauge de 10 étudiant-e-s

3 décembre, 4 décembre ; 5 décembre, 6 décembre 2024 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Atelier D1

Objectifs et compétences visées**Jour 1**

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 première expérimentation avec la matière.
- Suivi d'expérimentation des étudiants intéressés avec possibilité de cuisson.

Jour 2

- Apprentissage des techniques de modelage et assemblage après temps de séchage.
- Approche de la couleur par l'engobe.
- Recyclage de la terre.

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 présents à la bibliothèque sera communiquée lors de l'initiation.

Moyens techniques et matériels demandés

Argile fournie lors de l'initiation.

Prêt d'outils de modelage possible.

Module : Sérigraphie, offset, typographie - Contenu à venir

Enseignant-e-s

Marine Le Thellec, Diane Malatesta, Jean-Baptiste Sauvage, Alban-Paul Valmary

Niveau

S1/S2

Périodicité

Jauge de 12 étudiant-e-s

9 octobre, 10 octobre ; 6 novembre, 7 novembre 2024 ; 19 février, 20 février 2025 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Module : Stéréomania**Enseignants**

Pierre-Laurent Cassière, Patrick Sommier

Niveau

S1

Périodicité

Jauge de 10 étudiant·e·s

16 octobre, 17 octobre ; 30 octobre, 31 octobre ; 27 novembre, 28 novembre ; 11 décembre, 12 décembre 2024 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Studio son (D2)

Objectifs et compétences visées

- Découvrir la base audio de l'école et les équipements d'enregistrement portable et de studio.
- S'initier à la prise de son audionumérique et à l'édition logicielle.
- Comprendre les différences entre enregistrement monophonique et stéréophonique, et leurs usages.

Contenu et méthode

Après une présentation synthétique de fondamentaux de la physique acoustique, la prise en main des équipements audionumériques se fera par des exercices simples et un accompagnement des enseignants. Les usages, réglages et erreurs courantes à éviter seront abordés. Ponctuées de séances d'écoute, ces deux journées permettront notamment de saisir la différence entre diffusion mono et stéréo, aussi bien au niveau technique que perceptif, et de comprendre les qualités de chacune des deux méthodes de prise de son et de mixage.

Évaluation

Assiduité, participation et ponctualité

Moyens techniques et matériels demandés

Tous les équipements sont prêtés par l'atelier technique. Celles et ceux possédant des équipements audio et/ou informatiques peuvent les apporter pour en faire usage et/ou poser des questions techniques.

Module : Ensemble

Enseignantes

Stéphanie Cherpin, Lisa Duroux

Niveau

S1/S2

Périodicité

Jauge de 10 étudiant·e·s

23 octobre, 24 octobre ; 6 novembre, 7 novembre 2024 ; 19 février, 20 février 2025 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Atelier, salle d'exposition, autre

Contenu

Initiation à la sculpture d'assemblage par la pratique et la mise en espace.

Méthode

Improvisation et expérimentation afin d'élargir le répertoire des gestes, techniques et matériaux possibles. Créer des liens entre la sculpture, la performance et la musique. Envisager la question de l'assemblage comme une expérience collective. Découverte de quelques références de l'histoire de cette discipline.

Évaluation

Présence et participation active.

Moyens techniques et matériels demandés

Quelques outils de base.

Module : *Meeting Point* : voyage réel, voyage rêvé**Enseignantes**

Adriana Lara et Lia Giraud / Valérie John et Prisca Solitude-Abatuc (enseignantes en DN MADE espace et graphisme au lycée polyvalent Victor Anicet, Saint Pierre, Martinique)

Niveau

S1

Périodicité

Jauge de 10 étudiant·e·s

26, 27, 28 novembre 2024 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

En ville, dans les Calanques, à l'école

Contenu

Avant tout pensé comme un espace de rencontre et de pratique collective, ce module associe des étudiant·e·s et enseignant·e·s du DN MADE Espace/graphisme du Lycée polyvalent Victor Anicet situé à Saint-Pierre en Martinique. Iels arrivent à Marseille en "voyageur·euse·s", ayant survolé la mer, affronté la lagune et prêt·e·s à rencontrer les Calanques. La thématique commune du "voyage réel, voyage rêvé" sera l'occasion d'une découverte de l'autre et de l'eau (espace symbole lié à de multiples traversées historiques, sociologiques et géographiques). Si l'eau peut être un espace tragique dans les cultures martiniquaise et méditerranéenne, elle est aussi un lieu de possibles, ouvertures sur le monde. Nous la convoquerons par l'exploration d'espaces physiques et mentaux. Partager les visions d'un même pays, ayant des territoires, cultures, histoires très différentes. Mettre en jeu des circulations, des mouvements de flux ou de ressac, entre des espaces, des corps, des identités. Donner forme à des récits épistolaires, des carnets de voyage ou des cartographies collectives faites de mots, d'images, de matières et de marches. Comprendre comment ces échanges, ces récits, peuvent fabriquer d'autres imaginaires collectifs.

Un voyage dans l'espace et dans le temps pour réfléchir à une écocitoyenneté, acceptant l'autre dans ses différences.

Évaluation

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

Évaluation collégiale durant la présentation des travaux.

Premier cycle, années 2/3**Années 2/3 – enseignements théoriques****Écriture et verbalisation – Parcours professionnalisant****Option**

Art

Enseignante

Agathe Bastide

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE A / Lundi

Groupe 1 : de 9h à 11h

Groupe 2 : de 11h à 13h

Localisation

Salle 2

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.

RéférencesBarthes, 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.

Actu

Option

Art

Enseignant-e

Lise Guéhenneux, Frédéric Pradeau

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE A / Vendredi de 10h à 12h

Localisation

LoAD, bibliothèque

Objectifs et compétences visées

Présentation d'une actualité choisie, pertinence des recherches, mettre en relation différents travaux sélectionnés, partager par l'oral et l'écrit.

Contenu

Actualité de l'art international, national et local.

Les arts et leurs réseaux de diffusion.

Méthode

Présentations de l'actualité de l'art dans ses différents modes de diffusion, revues, presse, expositions, réseaux internet... Discuter et partager par l'oral et l'écrit.

Évaluation

Raconter une exposition à l'oral et à l'écrit.

Références

Des œuvres, des artistes, des lieux.

Anthropologie de l'art

Options

Art, design

Enseignante

Marion Slitine

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE B / Jeudi de 14h à 17h

Localisation

Amphithéâtre Puget

Objectifs et compétences visées

1/ Acquérir des connaissances élémentaires sur l'anthropologie, l'anthropologie de l'art et les liens entre art et sciences sociales, tout en développant une approche réflexive dans les pratiques des étudiant-es.
 2/ Développer un regard anthropologique et critique sur l'art et la société et décaler le regard sur des enjeux contemporains, politiques, sociaux et économiques : comment l'art peut s'emparer de l'anthropologie et de ses questionnements (genre, colonisation, culture, parenté, violence, ville...) ?
 3/ Contextualiser et revenir sur le contexte de production, sur la fabrique artistique et sur la matérialité de l'œuvre.

Contenu

Ce cours propose une introduction à la discipline anthropologique, en explorant les liens entre démarches artistique et ethnographique, tout en apportant un éclairage sur les perspectives historiques et les débats actuels qui traversent l'anthropologie de l'art. Il aborde notamment le travail d'artistes qui ont une approche ethnographique dans leur travail, que ce soit au niveau du processus de recherche que de ses modalités (entretien, archive, immersion...). Ce cours interroge les frontières poreuses entre art et recherche, entre démarche artistique et scientifique à travers des exemples concrets d'artistes et d'œuvres d'art à la croisée entre ces deux mondes. Il abordera la pluralité des écritures ethnographiques, en partant des écritures « classiques » de l'ethnologue - descriptions, biographies de vie, récits de vie - jusqu'aux diverses expérimentations scripturales propres à la discipline, notamment les croisements entre pratiques d'écritures ethnographiques et artistiques, considérant que l'anthropologie correspond à une forme d'écriture poétique et littéraire qui rompt ainsi avec l'écriture proprement universitaire. Ce cours sera aussi une introduction aux techniques d'enquête en sciences sociales, en abordant des questions méthodologiques propres à la démarche anthropologique : enquête de terrain, entretiens, documentation, archives, pratique de l'observation participante, découverte de l'enquête ethnographique, immersion, réflexivité, etc. Il sera l'occasion de traiter en filigrane, la question des identités, du genre, les questions coloniales et postcoloniales, la violence, les migrations ou les imaginaires.

Méthode

Le cours se fonde sur des supports variés : sources textuelles (références en anthropologie de l'art), matériaux audiovisuels (films, œuvres, romans graphiques, etc.). Une séance pourra être organisée hors les murs.

Évaluation

La note finale sera basée sur la participation orale et sur un rendu final sous forme écrite ou artistique à la fin du semestre.

Références

APPADURAI Arjun (dir.), *The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge, 1986.
 BECKER Howard, *Les Mondes de l'art*, Paris, Flammarion, 1988.
 BENSA, Alban, FASSIN, Didier (dir.), *Les politiques de l'enquête*, La Découverte, Paris, 2008

- BUSCATTO, Marie, *L'art et la manière : ethnographies du travail artistique [L'art au travail. Introduction]*, dans *L'art au travail*, Paris, 2008, p. 5-13 (*Ethnologie française*, 38)
- CLIFFORD, James & MARCUS, George E. (dir.), *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography*, Berkeley, University of California Press, 1986
- CUISENIER Jean, « Le champ ethnographique et le résistant projet d'une anthropologie de l'art », in *L'Année sociologique*, 39, Paris, 1989, p. 15-58
- DERLON Brigitte et Monique Jeudy-Ballini, « Anthropologie de l'art et du rapport à l'objet », *Annuaire de l'EHESS*, 2011, pp. 389-392.
- FOSTER Hal, 1995. « The Artist as Ethnographer? », in Marcus George E. et MYERS Fred (eds.), *The Traffic in Culture: Refiguring Art and Anthropology*. Berkeley, University of California Press, p. 302-309.
- GELL Alfred, *L'art et ses agents. Une théorie anthropologique*, Dijon, 2009.
- MOULIN Raymonde, *L'Artiste, l'institution et le marché*, Paris, Flammarion, 1992.
- PEQUIGNOT Bruno, *La Sociologie des arts*, Paris, A. Colin, 2009
- SCHNEIDER Arnd et WRIGHT Christopher (dir.), *Between Art and Anthropology*, Oxford, Berg, 2010
- VAN VLIET Muriel, *L'anthropologie de l'art (L')*, *Voyage esthétique à la rencontre des cultures*, Editions Apogée, 2023

Divergences écologiques

Options

Art, design

Enseignant

Cy Lecerf Maulpoix

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE A / Vendredi de 9h à 12h

Localisation

Amphithéâtre Puget

Objectifs et compétences visées

Se familiariser avec le développement des différentes conceptions de l'écologie et pensées du vivant au sein d'un corpus pluridisciplinaire (théorie critique, littérature, philosophie, histoire de l'art, poésie etc.).

Approfondir la compréhension des enjeux contemporains et des luttes actuelles articulant justice climatique et sociale.

Penser le rôle de la création et de l'expérimentation artistique engagée sur ces mêmes enjeux.

Renforcer et développer ses capacités de lecture, d'analyse et d'usage des textes dans le cadre de l'élaboration d'une réflexion critique ou esthétique, liée à son propre travail créatif.

Contenu

Ce cours de théorie critique a pour but d'esquisser une histoire souvent méconnue de l'écologie politique en repartant des divergences qui ont traversé ses différents courants, des systèmes de domination dans lesquels elle s'est développée au cours des deux derniers siècles (classe, race, genre et sexualités).

Des pensées utopiques du 19ème siècle en passant par les communautés marronnes, des communes rurales des 70's jusqu'aux soulèvements activistes les plus récents, en écho avec de nombreuses formes d'artivisme, ce cours s'attachera à retracer une autre généalogie, à mettre en avant des regards, des modes de vie et des pratiques de luttes collectives produites depuis les marges ou les fissures du capitalisme, susceptibles de tracer les contours d'une écologie radicale et plurielle.

Axes développés pendant l'année :

- Histoire du développement de l'écologie politique.
- Résistances collectives, utopies écologiques à l'épreuve de la colonialité et de la pensée décoloniale.
- Genre, sexualité et soin du vivant, du socialisme utopique aux communautés rurales LGBTQI
- Cause animale et histoire de l'antispécisme
- Écologies de la mémoire et de la perte

Méthode

Le cours sera structuré en plusieurs temps.

Un cours théorique protéiforme de 2 heures environ suivi d'une heure d'échange collectif dédié à une participation plus active des étudiants à travers des présentations, des exercices pratiques d'écriture, de production ou de recherche au sein de l'école.

Évaluation

Mini-mémoire et/ou participation sous la forme de présentations orales. Supports multiples possibles (écriture, son, vidéo etc..).

Références

Une bibliographie détaillée sera distribuée au début du cours.

Courte bibliographie :

Paul Guillibert, Terre et Capital, *Pour un communisme du vivant*, Éditions Amsterdam, 2021
Reclaim, anthologie de textes écoféministes, dir. Emilie Hache, Cambourakis, 2016
Charles Gide, Marie Huot, *Causes animales, luttes sociales*, Éditions du Passager Clandestin, 2022
Olivier Marboeuf, *Suites Décoloniales*, Éditions du Commun, 2022
Fatima Ouassak, *Pour une écologie pirate*, La Découverte, 2023

Les mondes glorieux. Art et fictions

Option

Art

Enseignante

Nina Leger

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE A / Jeudi de 10h à 12h

Localisation

Amphithéâtre Puget

Objectifs et compétences visées

Lire et activer des textes théoriques et poétiques pour penser les gestes artistiques. Élargir ses territoires de connaissance. Développer des capacités d'analyse des œuvres et des textes. Élaborer une autonomie critique.

Contenu

À travers des textes et des œuvres, nous explorerons les façons dont l'art crée des mondes alternatifs qui, si fictifs soient-ils, sont autant de façon de réparer, de critiquer ou de penser le nôtre.

1. Manières de faire des mondes : raconter autrement, raconter autre chose
2. Les « mondes glorieux » : de Margaret Cavendish à la science-fiction féministe
3. Une grande déesse ou un-e cyborg : mondes originels ou mondes hybrides.
4. Afrofuturismes et Arabofuturismes : archives d'un monde futur
5. De la marge au centre : fiction et nouveaux points de vue

Méthode

Cours magistral et lectures partagées.

Évaluation

Participation active aux séances. Une restitution par séance au S5, un travail au S6.

Références

Textes : Frédérique Aït-Touati, Margaret Cavendish, Maryse Condé, Edouard Glissant, Nelson Goodman, Saidiya Hartman, Ursula K. Le Guin, Dénétièm Touam-Bona...

Œuvres : Amy Bravo, Judy Chicago, Cheryl Dunye et Zoe Leonard, Belinda Kazeem-Kaminsky, Ana Mendieta...

Art contemporain des mondes arabes

Option

Art

Enseignante

Marion Slitine

Niveau

S5/S6

Périodicité

Semaine B / Jeudi de 9h30 à 12h30

Localisation

Salle 2

Objectifs et compétences visées

1/ Appréhender la pluralité des pratiques artistiques et développer une perspective critique sur l'art contemporain non occidental.

2/ Décentrer le regard sur le « monde arabe », dans sa diversité et complexité. Se familiariser avec la méthode et le regard anthropologique, appliqué à l'art contemporain.

Contenu

L'essor d'un marché de l'art arabe et le développement d'une infrastructure culturelle transnationale dans la plupart des pays du monde arabe, ont permis de soutenir la création contemporaine qui a connu un développement sans précédent, notamment avec les révolutions arabes de 2011. Le cours traite de l'art contemporain du Proche-Orient et du Maghreb (principalement arts plastiques, cinéma, art-vidéo, installation, graffitis, street art) 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 du 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 résistances artistiques, l'espace public, la mondialisation, les révolutions arabes ou la colonisation.

Méthode

Le cours conjuguera approches théoriques et empiriques avec des exercices pratiques, des discussions collectives, des exposés et des interventions d'artistes et d'acteur·rice·s de la coopération culturelle. Les étudiant·es seront tenus d'effectuer des recherches et de préparer une présentation sur un·e artiste, une œuvre d'art, un film ou une structure. Des lectures thématiques (articles, ouvrages, œuvres d'art, films, podcast...) seront indiquées aux étudiant·es afin de préparer les séances.

Évaluation

Les participant·es à ce cours seront invité·es à produire une analyse écrite de 5 pages maximum :

- soit un compte rendu critique de lecture de la bibliographie,
- soit une synthèse sur une ou des thématique(s) abordée(s) pendant le cours
- soit un portrait analytique d'un·e artiste, d'un collectif d'artistes ou d'une structure culturelle du monde arabe. Il pourra être issue d'un entretien 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 autre support créatif.
- soit une analyse critique d'une exposition, d'une œuvre d'art ou d'un film en lien avec le cours.

Le cours se validera également par des exposés oraux (15-20 minutes) sur une thématique proposée par l'enseignante ou l'étudiant·e (à faire valider par l'enseignante) et par la participation orale aux débats en classe.

Références

ARAB STUDIES JOURNAL, *Visual Arts and Art Practices in the Middle East* (dossier thématique), vol. XVIII, n°1, 2010.

- BRONES, S., MOGHADAM, A. (dir.), *Marchés et nouveaux territoires de l'art dans les villes du Sud*, Géographie et Cultures, L'Harmattan/CNRS, n° 97, 2017.
- DAKHLIA, 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
- MERMIER F. & PUIG N., *Itinéraires esthétiques et scènes culturelles au Proche-Orient*, IFPO, 2007.
- 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., *A la recherche d'une modernité arabe. L'évolution des arts plastiques en Égypte, au Liban et en Irak*, Slatkine, Genève, 1996.
- SFEIR, J., JUNGEN, C., *Archiver au Moyen-Orient, Fabriques documentaires contemporaines*, Karthala, Paris, 2019.
- SHABOUT N., *Modern Arab Art: Formation of Arab Aesthetics*, University of Florida Press, 2007.
- SABRY, T. (dir.), *Arab Cultural Studies: Mapping the Field*, New York, I.B. Tauris, 2012.
- SLITINE Marion, « Les « métamorphoses du politique » dans l'art contemporain de la Palestine post-Oslo », *Revue internationale de politique comparée*, 2023/2, vol. 30, pp.105-138

Histoire du design et Culture du design graphique

Option

Design (obligatoire), ouvert à toutes

Enseignant-e-s

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo, Alban-Paul Valmary

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE B / Mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h

De 11h à 12h : cours de graphisme

Localisation

Salle 3, ateliers C1, C2

Objectifs et compétences visées

Connaître et se repérer dans la chronologie de l'histoire du design. Savoir situer les principaux mouvements, designers, objets, pensées, théories et comprendre leurs filiations. Première approche de notions historiographiques, d'où, comment, par qui, pour qui s'écrit l'histoire du design et acquérir les outils critiques pour en comprendre les effets.

Découvrir la culture du design graphique contemporaine et ses marges. Apprendre à voir les différentes formes produites pour développer son regard. Ensemble nous tenterons de discerner les contours de cette matière et nous essayerons de comprendre la porosité qu'elle entretient avec d'autres disciplines.

Contenu

Histoire du design 1850 – 2000.

Les interventions et les contenus se construiront à partir de la trame chronologique suivante :

- La révolution industrielle et la question des origines du design
- Les Arts & Crafts et les Préraphaélites
- L'Art nouveau
- Les pionniers du modernisme
- Le Deutscher Werkbund et les Wiener Werkstätte
- Le Bauhaus et ses héritiers
- Le constructivisme et Vkhutemas
- L'Art déco et le streamline – Premières remises en cause de la doctrine moderniste
- La reconstruction – Les formes libres et le design scandinave
- Le pop et l'utopie du tout plastique
- Les radicaux italiens et autres – Memphis et la postmodernité – Le design critique des années 2000

► Alban-Paul Valmary / Design graphique

Donnés à chaque séance.

Méthode

Des présentations thématiques seront faites par les étudiants et étudiantes suivies et complétées par les enseignants. Un exercice d'affichage, d'archivage de nos recherches, de nos contenus, de nos documents, de nos réflexions sera mené collectivement tout au long de l'année : comment garder des traces de ces moments collectifs, comment les activer visuellement, comment en révéler les articulations, les strates, les complexités, les manques... ?

► Alban-Paul Valmary / Design graphique

À travers une sélection de documents imprimés et numériques, chaque séance sera l'occasion de parcourir le travail de designers et studios contemporains.

Évaluation

Présence et participation

Qualité des présentations (recherches, sources, mise en perspective critique, pertinence de l'approche)

Réalisation d'un carnet de ressources et de références personnelles

► Alban-Paul Valmary / Design graphique

Présence et participation

Références

Claire Fayolle, *Le design*, Scala, 1998.

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

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

Rebecca Houze (dir.), *The Design History Reader*, Berg, 2010

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*, Bloomsbury Academic, 2015.

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

Jocelyn de Noblet (dir.), *Design miroir du siècle*, Flammarion, APCI, 1993.

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

Ces références sont des "basiques" qui constituent un socle de connaissance commun de l'histoire du design occidentale. L'objectif est de les compléter tout au long de l'année.

► Alban-Paul Valmary / Design graphique

Données à chaque séance.

Anglais des arts visuels / interdisciplinaire

Option

Art

Enseignant

Liam Witter

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINES A et B / Lundi

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 pourrions 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 rôles 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 leurs projets personnels.

Évaluation

Présence, contributions en classe, devoirs et un projet personnel par semestre (format libre ; écrits, essai vidéo, podcast, un objet présenté ou d'autres).

Références

Artificial Hells – Claire Bishop

Ways of Seeing – John Berger

The Queer Art of Failure – Jack Halberstam

Selected Poems – Linton Kwesi Johnson

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

Journaux d'art (*Art Forum, Frieze, 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.

Anglais
(Sophomore English, First Semester)

Option
 Design

Enseignant
 Dennis Tredy

Niveau
 S3

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

Localisation
 Salle 1

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 étudiants traitent de la grammaire avancée et appliquée ; l'accent est mis sur des tournures de phrases susceptibles de faciliter l'échange oral et la description d'œuvres ou d'objectifs, d'approfondir la connaissance du vocabulaire spécifique aux domaines artistiques et d'aborder de nouveaux thèmes : le récit sous toutes ses formes, les bases et le lexique de la rhétorique et de la création littéraire. Au premier semestre, le vocabulaire étudié concerne à la fois la vie étudiante en général et plus précisément les métiers et études art/design, permettant ainsi aux étudiants 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 étudiants 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'attribution des crédits dépendra en grande partie de l'assiduité de l'étudiant et de sa participation aux discussions.

Anglais
(Sophomore English, Second Semester)

Option
 Design

Enseignant
 Dennis Tredy

Niveau
 S4

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

Localisation
 Salle 1

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 étudiants 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 étudiants 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 étudiants 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'attribution des crédits dépendra en grande partie de l'assiduité de l'étudiant et de sa participation aux séminaires et aux discussions.

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 conçu pour enrichir les compétences verbales et littéraires, développer les capacités d'écoute et encourager les échanges critiques en anglais, notamment dans le domaine de l'art contemporain.

L'objectif principal est de favoriser l'élaboration de pensées et de critiques collectives à travers l'articulation des idées et la participation à des dialogues, tout en élargissant les vocabulaires formels et informels. C'est une exploration visant à découvrir un monde de pensées créatives et à acquérir une appréciation de l'interaction entre art et langage.

Ce parcours encourage une réflexion collective approfondie et une compréhension nuancée des concepts artistiques et littéraires.

Contenu

Subsequent sections comprend l'étude d'écrits d'artistes sélectionnés, en particulier ceux qui utilisent l'écriture comme moyen d'expression artistique. Nous plongeons dans les textes de critiques d'art, l'écriture créative, la poésie et la littérature, en les utilisant comme outils pour naviguer dans des cultures et des styles variés. Le cours met l'accent sur une compréhension globale de ces sujets à travers la lecture et l'analyse. Les étudiants sont encouragés à approfondir leurs recherches sur des artistes ou des thèmes 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.
- 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

Lucy Lippard, Jo-ey Tang, Jo Freeman, Hannah Black, Andrea Fraser

Anglais
(Junior English, First Semester)**Option**
Design**Enseignant**
Dennis Tredy**Niveau**
S5**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 étudiants à l'oral (compréhension / prise de parole) aussi bien qu'à l'écrit.

Contenu / Méthode

Les étudiants traitent de la grammaire et du vocabulaire avancés et appliqués ; l'accent est mis sur des tournures de phrases susceptibles de faciliter l'échange oral et la description d'œuvres ou d'objectifs, d'approfondir la connaissance du vocabulaire spécifique aux domaines artistiques, et d'aborder de nouveaux thèmes.

Une partie du premier semestre sera une continuation des séminaires du S4, avec 3 séminaires complémentaires sur l'adaptation filmique et la censure. Cela dit, 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'attribution des crédits dépendra en grande partie de l'assiduité de l'étudiant et de sa participation aux discussions.

Anglais
(Junior English, Second Semester)

Option
 Design

Enseignant
 Dennis Tredy

Niveau
 S6

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

Localisation
 Salle 2

Objectifs et compétences visées

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 étudiants traitent de la grammaire et du vocabulaire avancés et appliqués ; l'accent est mis sur des tournures de phrases susceptibles de faciliter l'échange oral et la description d'œuvres ou d'objectifs, d'approfondir la connaissance du vocabulaire spécifique aux domaines artistiques, et d'aborder de nouveaux thèmes. En troisième année, l'accent est mis tout particulièrement sur la rédaction de textes en anglais, à la fois sur des textes 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 exemples : anecdotes, récits, parodies, dialogues, etc.). Le deuxième semestre est un atelier d'écriture (*Creative Writing Class*) adapté aux étudiants en art/design.

Évaluation

Des devoirs écrits sont à rendre au cours du semestre.

En plus du rendu des devoirs demandés, l'attribution des crédits dépendra en grande partie de l'assiduité de l'étudiant 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 art : lundi de 14h à 15h30

Années 2/3 design, année 3 art : 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 à 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 consolider le niveau B2 pour ceux qui sont en difficulté par rapport à cet acquis qui est néanmoins obligatoire pour l'admission à l'école. 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.

Initiation à la Langue des Signes Française

Options

Art et design

Enseignant-e

Soraya Mebtouche

Niveau

S3/S4, S5/S6

Priorité aux étudiant-es en S1/S2

Une séance de sensibilisation à la rentrée est ouverte à toutes et tous. Elle permettra l'inscription de 12 étudiant-es sur sélection avec lettre de motivation

Périodicité

SEMAINES A et B / Lundi de 18h à 20h

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-e pour lequel l'école est site pilote 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.

Références

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

Soutien en langues

Options

Art et design

Enseignant-e-s

Alexandra Gadoni, Franca Trovato

Niveau

S3/S4, S5/S6

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 et matériels demandés

Prêt de micros *bluetooth* pour l'application de sous-titrage *AVA*.

Sur place, ordinateurs.

Langue d'enseignement

Français et langue des signes française

Années 2/3 – enseignements pratiques

« Faire École – Luminy » Engagement étudiant·e

Enseignant·e·s

Accompagnement de correspondant·es associé·es, des équipes de coordination par année et la direction de l'école.

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

En continu, avec une plage horaire commune au 1^e cycle le mardi matin, semaines A et B, 9-10h. Séances en groupe par champ durant d'autres plages horaires possible, selon un commun accord des participant·es. Travail individuel possible à tout moment selon l'emploi du temps et la disponibilité de chacun·e.

Un crédit associé à ce cadre, entre 20 et 30 heures d'implication par semestre dans le champ sélectionné est attendu par étudiant·e.

Localisation

Dans et autour de l'école, selon 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 : s'exprimer en langues des signes française)
- 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, capacité de partager ces connaissances avec d'autres (ex : Tandem international)
- Intégration de bonnes pratiques d'atelier (ex : récupérathèque, référent·e atelier)
Voir l'annexe p.91, pour un court descriptif de chaque champ et son/ses correspondant·e·s désigné·e·s.

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 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 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-es designé-es.

Méthode

Travail individuel et collectif, à géométrie variable, selon les champs et typologies d'engagements. L'étudiant-e tient un journal de bord personnel qui relate les actions personnellement entreprises (en tenant compte des dates, etc.) et un avis sur ses expériences, à compléter durant le semestre. Le support utilisé est laissé à la discrétion de l'étudiant-e.

Une mise en commun et partage des activités de Faire École – Luminy est visé via les canaux de communication de l'école, une information spécifique suivra après la rentrée.

Évaluation

Contrôle continu. Fiche individuelle d'auto-évaluation « Faire École – Luminy » présentée à l'équipe d'évaluation désignée en fin de semestre. Appréciations soumises aux coordinateur-ices 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/](https://www.lafriche.org/magazine/futurs-communs/)

Plus de références seront fournies ultérieurement.

Tout terrain — Parcours professionnalisant**Option**

Art

Enseignante

Lise Guehenneux

Niveau

S3/S4

Périodicité

SEMAINE A / Vendredi de 14h 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 et travail in situ de deux heures

Évaluation

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

Références

Réseau PAC

Prépresse 2 – Parcours professionnalisant

Options

Art, design

Enseignant-e-s

Justine Batteux, Olivier Sola

Niveau

S3/S4

Périodicité

Les dates ainsi que la composition des groupes seront communiquées par e-mail.

Option art

SEMAINE A / Mercredi de 9h à 13h

Option design

SEMAINE A / Vendredi de 9h à 13h

Localisation

Lieu d'exposition extérieur, atelier photographie (D3), atelier édition (B3)

Objectifs et compétences visées

Compréhension des enjeux pratiques liés à la documentation d'un travail artistique. Acquisition des compétences techniques nécessaires à la mise en place d'une telle documentation, qu'elle qu'en soit la forme et la destination (catalogue d'exposition, poster, dossier artistique, œuvre à part entière, archive...). Les compétences acquises seront à mobiliser dans le cadre du module *Bookmaker / Dossier artistique*.

Contenu

L'objet de ce parcours professionnalisant sera d'aborder de façon pratique et concrète la question générale de la documentation du travail artistique. Comment peut-on représenter une œuvre en son absence ? Quelles informations sont nécessaires à sa bonne compréhension ? Dans le temps très court de deux demi-journées il sera question de produire, dans une forme laissée libre, des supports imprimés permettant de documenter un ou plusieurs travaux présentés au sein d'une exposition extérieure.

Méthode

Deux demi-journées par groupe (une par semestre), se déploiera autour de quatre temps forts :

SEMESTRE 3

- Une présentation rapide des attendus et des compétences à acquérir, suivie d'une discussion autour d'artistes, graphistes ou autres ayant exploré ces questions.
- Un temps de prise de vues au sein d'une exposition extérieure avec le soutien technique des enseignant-es.

SEMESTRE 4

- Un temps de traitement des images avec le soutien technique des enseignant-es.
- Un temps de mise en page et de mise en forme avec le soutien technique des enseignant-es.

Évaluation

L'évaluation se fera sur la base des travaux rendus en fin de chaque session sur les critères suivants : présence, participation active, singularité et qualité des productions, compétences acquises.

Il n'y aura pas de rattrapage pour les absences non justifiées.

Références

Aurélien Mole, *Post-document*

Ettore Stottsass, *L'objet magique (catalogue)*

Cristina Garrido, *The (invisible) art of documenting art*

Aby Warburg, *L'atlas mnémosyne*
Hans Namuth, *L'atelier de Jackson Pollock*

...

Moyens techniques et matériels demandés

Le matériel nécessaire sera fourni.

Écosystèmes professionnels - Parcours professionnalisant

Enseignant-e-s intervenant-e-s

Dos Mares, Simon Mintz, d'autres intervenant-e-s annoncé-e-s ultérieurement

Options

Art et design

Niveau

S5

Périodicité

Semaine B / Vendredi de 9h à 12h

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, présentation des grands principes du droit d'auteur·rice et 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 :

- Dos Mares
- Caap
- Alliance française des designers
- Cnap
- Urssaf
- Cipac
- Adagp...

Bookmaker - Parcours professionnalisant**Options**

Art, design

Enseignant

Éric Pasquiou

Niveau

S3/S4

Périodicité

Année 2 art : SEMAINE B / Lundi de 9h à 12h

Année 2 design : SEMAINE B / Lundi de 14h à 18h

Localisation

Amphithéâtre Puget

Objectifs et compétences visées

Bookmaker a pour objectif la production du dossier artistique/portfolio personnel au format PDF des étudiant·e·s.

Contenu

En année 2, les étudiant·e·s sont sollicité·e·s pour démarrer et nourrir leur dossier artistique personnel lors d'une présentation générale des enjeux et des attendus de celui-ci. Une partie de ce travail se fait dans une certaine autonomie mais *Bookmaker* permet d'interroger et de travailler spécifiquement les notions relatives au contenu du portfolio (texte de présentation du travail, images, notices d'œuvres, légendes, CV...) et sa mise en page.

Cet accompagnement se fait en parallèle des séances programmées par Justine Batteux et Olivier Sola, intitulées *Prépresse #2*.

Méthode

Cours/présentation avec diaporama, discussions lors des rendez-vous individuels.

Évaluation

Présence et participation lors de la présentation générale au S3.

Évaluation des portfolio / dossiers artistiques lors des rendez-vous individuels au S4.

Références

[Documentsdartistes.org](http://documentsdartistes.org)

Bibliographie et références personnalisées lors des séances de rendez-vous individuels

Moyens techniques et matériels demandés

Les étudiant·e·s ont la possibilité de travailler sur leurs ordinateurs personnels ou bien dans la salle en accès libre de l'atelier Édition (B5).

« Je déballe ma bibliothèque : table(s) de matière(s) et de recherche(s), glossaires, atlas... » /
Rapport de DNA

Option

Art

Enseignant-e-s

Cécile Marie-Castanet, pour l'atelier "Je déballe ma bibliothèque / rapport de DNA" en alternance avec Lise Guéhenneux et Éric Pasquiou (suivi / rapport de DNA)

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE A / Mercredi de 9h30 à 12h30

Première et dernière séance du semestre à l'école (promotion entière). Les autres séances en demi-groupe (un groupe au Centre de Documentation – Recherches du Frac Sud avec C. Marie-Castanet, l'autre groupe aux Beaux-Arts avec É. Pasquiou et L. Guéhenneux)

Semestre automne/ hiver :

- **Mercredi 2 octobre** (promotion entière - "Je déballe ma bibliothèque / rapport de DNA" avec Cécile Marie-Castanet, Lise Guéhenneux, Éric Pasquiou à l'école des Beaux-Arts)
- **16 octobre** (groupe 1 "Je déballe ma bibliothèque / rapport de DNA" rendez-vous au Frac Sud avec C. Marie-Castanet) / (groupe 2 Rapport DNA école des Beaux-Arts, avec Éric Pasquiou et Lise Guéhenneux)
- **30 octobre** (groupe 1 "Je déballe ma bibliothèque / rapport de DNA" rendez-vous au Frac Sud avec Cécile Marie-Castanet) / (groupe 2 Rapport DNA école des Beaux-Arts, avec Éric Pasquiou et Lise Guéhenneux)
- **13 novembre** (groupe 2 "Je déballe ma bibliothèque / rapport de DNA" rendez-vous au Frac Sud avec Cécile Marie-Castanet) / (groupe 1 Rapport DNA école des Beaux-Arts, avec Éric Pasquiou et Lise Guéhenneux)
- **27 novembre** (groupe 2 "Je déballe ma bibliothèque / rapport de DNA" rendez-vous au Frac Sud avec Cécile Marie-Castanet) / (groupe 1 Rapport DNA école des Beaux-Arts, avec Éric Pasquiou et Lise Guéhenneux)
- **11 décembre** (promotion entière Bibliothèque des Beaux-Arts + bilan édition avec C. Marie-Castanet, L. Guéhenneux, É. Pasquiou)

Semestre printemps/été :

- **5 février** (groupe 1 avec C. Marie-Castanet) / (groupe 2 avec L. Guéhenneux et É. Pasquiou)
- **26 février** (groupe 2 avec C. Marie-Castanet) / (groupe 1 avec L. Guéhenneux et É. Pasquiou)
- **26 mars** : promotion entière avec C. Marie-Castanet, L. Guéhenneux, É. Pasquiou

Localisation

À voir selon votre groupe : Frac Sud / Centre de documentation – recherche, 20 bd de Dunkerque - 13002 Marseille ou école des Beaux-Arts, salle 1, salle de cours du LoAD

Objectifs et compétences visées

Méthodologies pour documenter sa recherche, préparer l'oral du DNA.

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.

Lier, relier, lire, écrire, expérimenter l'espace de la bibliothèque en immersion dans un lieu d'exposition.

Lire et découvrir notamment le nouveau fonds de la bibliothèque des Beaux-Arts « L'école du CIPM hors les murs », à partir de textes et d'ouvrages poétiques, littéraires et philosophiques pour documenter et préparer l'oral du DNA.

Déballer sa bibliothèque, à partir d'études et pratiques des "bibliothèques éphémères" du Centre de documentation du Frac Sud et du fonds Livres, éditions et multiples d'artistes.

Contenu

Lectures et recherches partagées, à partir d'explorations individuelles ou collectives de la bibliothèque de l'école, du fonds prêté par le CipM, et du Centre de documentation - recherche du Frac Sud. Atlas et glossaires comme outils méthodologiques.

Méthode

Méthode de travail en îlots, à partir des "bibliothèques éphémères" traversées en commun + rendez-vous et suivis individuels.

Évaluation

Semestre 5 : constituer une "bibliothèque éphémère" à partir de l'élaboration d'un glossaire ou atlas. Restitution du travail demandé lors de la dernière séance du semestre le 11 décembre 2024.

Semestre 6 : Relectures partagées pour finalisation du rapport de DNA lors de la dernière séance du semestre le 26 mars 2025.

Références

Charmatz, Boris. *Je suis une école*. Les prairies ordinaires, 2009

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

La bibliomule de Cordoue. Dargaud, 2021

<https://fracsud.org/Les-Bibliotheques-ephemeres-1814>

Cassin Barbara, *Glossaire de l'administration française*, <https://maisonsdelasagesstraduire.com/>

Digital design**Option**

Design

Enseignant

Jérôme Duval

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE A

Année 2 design : Mercredi de 14h à 18h

Année 3 design : Jeudi de 14h à 17h

Localisation

Salle de cours du LOAD

Objectifs

Le *digital design* est un champ du design qui définit l'usage des outils de production numériques afin de concevoir des espaces immatériaux 2D/3D, des objets (virtuels) ou des expériences plastiques et visuelles (ou immersives) à destination d'un public. Il s'agira pour l'étudiant designer d'acquérir une connaissance globale de ces outils afin de les déployer tout au long de son parcours pédagogique, mais également au long de sa carrière de designer.

Contenu

Le *digital design* recense des pratiques et des productions mais également des métiers qui mettent parfois en jeu des pratiques exclusives. Il concerne principalement les productions diffusées via des interfaces numériques : qu'il s'agisse d'écrans (de la sphère publique et privé), de projections, ou de contenus pour smartphones, tablettes et plus récemment les casques de réalité virtuelle ou les écrans dits « immersifs ». L'objectif de ce cours est d'effectuer un tour d'horizon complet de toutes ces pratiques.

Méthode

Le cours s'articule en deux semestres. Le premier semestre consiste à se familiariser avec ce champ du design digital, qui englobe différentes pratiques et savoir-faire, et dont voici une liste non exhaustive. Elles seront abordées au cours de 12 modules distincts.

Évaluation

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

Pour les années 2 design : il sera exigé une présence à au moins 10 modules sur 12.

Pour les années 3 design : une participation obligatoire à un des deux groupes de travail.

**Manipuler des images et des textes
(mise en forme des portfolios, rapports de diplôme et mémoires)****Options**

Art, design

Enseignant-e-s

Justine Batteux, Matteo Penza, Denis Prisset, Alban-Paul Valmary

Niveau

S5 à S9

Périodicité

SEMAINES A et B / 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 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.

Objectif : conception des portfolios, rapports de diplôme et mémoires

Compétences visées :

- Maîtriser 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'objets graphiques.

Contenu

Cette journée du lundi est consacrée à l'accompagnement individuel des étudiant·e·s de l'école dans la réalisation graphique et technique des documents obligatoires des années 3 et M2 : rapport de diplôme, portfolios et mémoires.

Méthode

Suivi de projet individuel

Évaluation

Pour le S5 art et design, un exercice sera demandé et permettra une première mise en route des portfolios.

Moyens techniques et matériels demandés

Ordinateur personnel si possible

Doc Doc : accompagnement à la recherche documentaire**Option**

Design

Enseignant-e-s

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau

S5/S6

Périodicité

SEMAINE B / Jeudi de 9h à 13h

Localisation

Partout dans l'école et ailleurs et surtout dans les bibliothèques

Objectifs et compétences visées

Savoir chercher les documents (textes, images, enregistrements sonores et audiovisuels) nécessaires à l'élaboration d'un projet, à l'articulation d'une pensée, à la concrétisation d'une envie. Savoir où et comment chercher, trouver souvent mais accepter (et aimer) aussi se perdre plus encore, faire des choix, enjamber les lacunes, faire des liens, rebondir, trier, classer, ranger et tout mélanger à nouveau pour donner forme à son propre corpus de ressources.

Contenu

Accompagnement collectif et individuel à la recherche documentaire sous forme de cours pratiques (ou chercher, comment chercher pour trouver quoi) et magistraux ou lors de rendez-vous individuels.

Évaluation

Présence, participation, élaboration d'un carnet de recherche et de références.

Références

William Marx, *Les Bibliothèques invisibles*, Cours du Collège de France, 2020-2021

Jorges Luis Borges, « La Bibliothèque de Babel », *Fictions*, Folio, 2018 (1944)

Walter Benjamin, *Je déballe ma bibliothèque. Une pratique de la collection*, Rivages Poche Petite Bibliothèque, 2015.

Georges Perec, « Notes brèves sur l'art et la manière de ranger ses livres », *Penser / Classer*, Éditions du Seuil, 2003 (1985).

Aby Warburg, « La loi du bon voisinage » ou « Le principe du bon voisin ».

Coordination – Méthodologie - dess(e)iner le projet

Option

Design

Enseignant

Frédéric Frédout

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE B / Lundi

De 9h à 13h : Année 2

De 14h à 18h : Année 3

Localisation

Salle 2

Objectifs et compétences visées

Espace et moment de coordination pédagogique en année 2 et en année diplômante. Coordination du développement des projets et de leur communication en perspective du diplôme avec soutenance orale, accrochage et rapport de diplôme.

Travailler le design avec une passion commune et partagée pour le développement personnel des futurs créateurs, pour l'épanouissement de leurs projets, pour une communication efficace et forte de convictions.

Contenu

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

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

Semestre 6 : se mettre en perspective du diplôme. Regard sur les projets, lecture cohérente des travaux, rédaction des rapports de diplôme, préparation orale, accrochage et scénographie...

« Quelques capsules méthodologiques indicatives » :

- Apprendre à regarder, le relevé de site
- Entrer dans le projet par les échelles
- Lire dans les taches et le marc de café, le rôle de la maquette dans le projet, prouns et architectones
- Exprimer le concept par le croquis, le schéma, la carte
- De l'humain dans le projet et des personnages dans les dessins !
- Décrire un projet, le jeu du cavalier et Georges Perec
- (d')écrire le projet texte et images...
- Convoquer ses amis et ses références
- Le dessin technique dans tout ça, pourquoi et comment ?
- Prototyper, une étape vers le réel...

Méthode

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

Évaluation

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

Références

- BLANCIAC F. *Ex situ : Mille et une formes d'architecture*. Marseille : PARENTHESSES, 2008.
- BOUDON P., POUSIN F. *Figures de la conception architecturale*. Paris : Bordas Editions, 1989.
- BRAYER M.-A., COLLECTIF. *Architectures expérimentales, 1950-2000*. Orléans : Editions HYX, 2005.

- CALVAT G. *Initiation au dessin de bâtiment*. 3e édition. Paris : Eyrolles, 2002.
- COLLECTIF H. B. &. *L'Art des bâtisseurs Romains La géométrie et les Maitres de l'Oeuvre, la construction, Les métiers et les outils Cahiers des Boscodon n°4, Etude effectuée d'après les mesures et les tracés des Abbayes de Boscodon et Sénanque, 10ème édition complète*, Comité des Publications de l'Association des Amis de l'Abbaye de Boscodon, 1996.
- COSSÉ L. *La Grande Arche*. S.l. : Folio, 2017.
- DONNADIEU B. *L'Apprentissage du regard : Leçons d'architecture de Dominique Spinetta*. Paris : La Villette, 2002.
- MOWAT F., PONTHER F. *Le bateau qui ne voulait pas flotter*. Paris : Folio, 2015.
- PEREC G. *Espèces d'espaces*. Nouvelle édition. Paris : Galilée, 2000.
- PERRET Y. *Gps 8 le Corbusier à Firminy*. [s.l.] : Plaine Page, 2015.
- PRIEST C., MARTIN B. *Le monde inversé*. Paris : Gallimard, 2002.
- SBRIGLIO J., PARISIS J.-L., REYRE M., GAUTHIER J.-M. *Le Corbusier : L'unité d'habitation de Marseille*. Marseille : Parenthèses Editions, 2013.
- SCHRÉDER C. *SECRET DE COIMBRA*. Zelhem (Pays Bas) : Arboris, 1994.
- SCHUITEN L., SCHUITEN F. *Les Terres Creuses, Tome 1 : Carapaces*. Paris : Casterman, 2010.

Journée de coordination / préparation au Diplôme National d'Art**Option**

Art

Enseignant-e-s

Lia Giraud, Elias Kurdy, Cécile Marie-Castanet, Frédéric Pradeau

Niveau

S5/S6

Périodicité

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

Semestre automne / hiver : 7 octobre, 21 octobre ; 4 novembre ; 2 décembre ; 16 décembre 2024

Semestre printemps/été : 17 février ; 3 mars ; 17 mars ; 31 mars ; 5 mai ; 26 mai 2025

Localisation

Salles d'exposition, ateliers, bibliothèque

Objectifs et compétences visées

Les critères du DNA : présentation des travaux (formelle et critique), pertinence du parcours et des recherches liées aux travaux, contextualisation du travail (justesse et diversité des références), qualités des réalisations.

Contenu

Préparer le DNA : réunions de coordination, faire commun. À partir et autour de vos propositions et productions. Accrochages réguliers, présentation orale, production d'écrits sur le travail et ses enjeux artistiques.

Méthode

Se retrouver une journée entière par quinzaine, le lundi en semaine B, pour préparer le DNA.

Échanger à partir et autour de vos propositions et productions, et de vos recherches. Nous alternerons des temps d'accrochage, des temps dans les ateliers, des temps de lecture et espaces critiques, et autres expérimentations qui pourront contribuer à la préparation de votre DNA (discussions collectives, entretiens, visites et rencontres avec des professionnel-le-s des mondes de l'art, rendez-vous individuels.)

Évaluation

Votre implication est requise tant au niveau individuel que collectif, pour organiser ensemble des temps d'accrochages, d'agora, et/ou de présentation de vos recherches en cours (rapport de diplômes, portfolio). Auto-évaluation en lien avec l'équipe pédagogique.

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-ric-e-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-e-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

Designeur-euse-s en lien direct avec une ressourcerie : Circulairwarenhuis, les résilientes.

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

Designeur-euse-s travaillant autour des matériaux d'un territoire : Kirstie Van Noort, Atelier NL, Lucile Viaud, Erco Lai, Studio Thusthat, Nicolas Verschaeve, 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

CPI : Dessiner (les certitudes du doute)**Option**

Art

Enseignant-e-s

Pauline Brun, Anna Dezeuze, Luc Jeand'heur, Diane Malatesta, Karine Rougier et invité-e-s

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE A / Mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Atelier E2

Objectifs et compétences visées

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.
- Expérimenter les pratiques d'accrochage.

Contenu

Ce CPI se propose d'explorer les pratiques du dessin. Nous souhaitons élargir la définition du dessin pour suivre les lignes et les gestes, au-delà de la page, dans notre environnement et dans notre quotidien. La ligne est le lieu de tous les possibles – de l'échafaudage à la chimère, de l'invention technique à la poésie. Elle peut tracer les cheminements de la pensée, aussi bien que les déplacements des corps dans l'espace. Dessiner, c'est aussi se permettre de douter, de tâtonner et de rater. Le dessin donne forme à une approche sensorielle et vivante du monde ; c'est un espace de respiration, dans lequel s'étire le regard aussi bien que le corps.

Méthode

Sessions collectives de travail théorique et pratique, visites d'expositions, rencontres avec des invité-e-s, rendez-vous individuels, accrochages et présentations collectives... Un projet d'édition, en lien avec l'atelier gravure et le CPI "Écrire, éditer" se déroulera sur l'année.

Évaluation

Participation, présence, engagement.

Références

Elles seront données au fil des séances.

Moyens techniques et matériels demandés

Papier, fusains, vidéoprojecteur, chaises, tréteaux, planches, rideaux.

CPI : É-É (Écrire / Éditer)
Jauge : 15 étudiant-e-s

Option
Art

Enseignant-e-s
Nina Leger, Matteo Penza, Denis Prisset, Alban-Paul Valmary

Niveau
S3/S4, S5/S6

Périodicité
SEMAINE A / Mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h
SEMAINE B / Mercredi de 9h à 13h (Alban-Paul Valmary)

Localisation
Salle 1, atelier édition

Objectifs et compétences visées
Un temps pour écrire, un temps pour éditer, du temps pour lire et regarder des choses.

Contenu
Des séances de pratique d'écriture et d'édition construites autour d'ateliers pratiques. Chaque séance commencera par la lecture, l'étude et la discussion d'exemples (extraits de romans ou de nouvelles pour les séances d'écriture ; objets édités, de la carte de visite au diaporama, pour les séances d'édition) puis se poursuivra par des temps de pratique accompagnée.

Méthode
En alternance, une journée d'écriture et une journée d'édition qui reprennent les textes produits en écriture. Chaque temps de travail donne lieu à un temps de restitution collectif.
Des temps pour sortir du format de la page imprimée et expérimenter d'autres supports pour présenter son travail d'écriture.

Évaluation
Participation, investissement et rendus réguliers.

Références
Données à chaque séance.

Moyens techniques et matériels demandés
De quoi écrire.

CPI : Intermèdes**Jauge : 32 étudiant-e-s****Option**

Art

Enseignant-e-s

Marion Balac, Pierre-Laurent Cassière, Sylvain Deleneuille, Julien Maire accompagné-e-s ponctuellement de Denise Deutch, Vincent Pajot, Félix Rossi-Ljunghorn

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE A / Mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

LoAD (Plateau et salle informatique), atelier fabrication numérique (B2), studio son (D2)

Objectifs et compétences visées

- Aborder les pratiques audio-visuelles, numériques et sonores.
- Parfaire la prise en main technique des outils.
- Acquérir un ensemble de références et de notions historiques et théoriques permettant une analyse critique des pratiques médiatiques.
- Développer le travail en groupe.

Contenu

Tous les 15 jours, un cours théorique introduit un exercice pratique en groupe. Les sujets abordés concerneront notamment les questions de temporalité, de perception, de captation et d'enregistrement, de synthèse, de réseau, de production, diffusion et circulation des images, de spectacle...

Méthode

Chaque séance est articulée autour d'une thématique liée à un ou plusieurs médiums (son, vidéo, arts numériques). Les exercices qui en découlent ont vocation à déclencher des productions artistiques à réaliser entre chaque séance puis à présenter lors d'accrochages collectifs.

Évaluation

Assiduité, investissement et qualité des réalisations.

Références

- Bras, Nicolas et Saget, Frédéric, *Captures d'écran. Quand le cinéma affronte les flux numériques*, Yellow Now, 2022.
- Bridle James, *Un nouvel âge des ténèbres*, Allia, 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.
- Gleizes, Delphine, et Reynaud, Denis (dir.), *Machines à Voir : Pour une histoire du regard instrumenté*, Presses Universitaires de Lyon, 2017.
- Kittler, Friedrich, *Gramophone, Film, Typewriter*, Brinkmann & Bose, 1986.
- Kholeif, Omar, *Goodbye World! Looking at Art in the Digital Age*, Sternberg Press, 2018.
- Manovich, Lev, *Le Langage des nouveaux médias*, Les Presses du réel, 2005.
- McLuhan, Marshall, *Understanding Media: The Extension of Man*, McGraw-Hill Book Company, 1964.
- Quignard, Pascal, *La Haine de la Musique*, Gallimard, 1997.

- Sterne, Jonathan, *Une Histoire de la modernité sonore*, Éd La Découverte et Philharmonie de Paris, 2015.
- Steyerl, Hito, *Formations en mouvements*, Éditions du Centre Pompidou, Spector Books, 2021.
- Zielinski, Siegfried, *Deep Time of the Media*, MIT Press, 2006.

Moyens techniques et matériels demandés

Le matériel nécessaire varie selon les séances et sera disponible à l'emprunt ; il est également possible d'utiliser son propre matériel.

CPI : Sculptures**Option**

Art

Enseignant-e-s

Christophe Berdaguer, Stéphanie Cherpin, Lisa Duroux, Elias Kurdy, Frédéric Pradeau, Jean-Claude Ruggirello,

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE B / Mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h (et de temps en temps lundi avec Stéphanie Cherpin et Lisa Duroux)

Localisation

Ateliers C6, LoAD, Labo volume, hors les murs

Objectifs et compétences visées

Le CPI Sculptures est un lieu de travail et de réflexion sur la production sculpturale contemporaine en lien avec d'autres formes de créations (design, son, vidéo, performance, etc.). Nous aborderons à la fois des questions liées à l'espace, à la monstration et à la production afin d'ouvrir la sculpture de manière élargie. Notre pédagogie est en lien constant avec le travail de l'étudiant-e mais également avec son parcours professionnel par la mise en relation des étudiant-e-s avec les acteur-rices des différents métiers de l'art

Contenu

Un travail centré sur la vie d'atelier et des échanges collectifs autour des travaux au-delà des années. Le CPI sera ponctué de cours liés aux axes de travail que nous proposerons aux étudiant-e-s et sera parallèlement enrichi par des paroles d'artistes (écrits et interviews). Des temps d'accrochage seront organisés chaque semaine pour que les étudiant-e-s déploient le travail et se confrontent à la réalité de l'espace. Ces temps d'accrochage seront également le lieu de discussion sur les axes de recherches et l'actualité de l'art.

Méthode

Accrochages, rendez-vous individuels, workshops et rencontres, cours.

Évaluation

Accrochages et présence.

CPI : Une fabrique des images

Enseignant-e-s

Hélène Biesse, Nicolas Feodoroff, Lia Giraud, Samuel Gratacap, Vincent Pajot, Éric Pasquiou, Olivier Sola

Enseignant-e-s associé-e-s ponctuellement : Justine Batteux, Denise Deutch, Diane Malatesta, Mattéo Penza, Anthony Pilette

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

SEMAINE B / Mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Atelier D3 (cours, suivi, pratique) et ateliers techniques associées (impression, édition, création numérique et LoAD)

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 fixe et mobile.
- 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 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 incarnent-elles des matérialités plurielles, des 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 mardi matin propose une lecture historique et contemporaine de différents « gestes photographiques » ou « filmiques » liés à des enjeux de représentation et d'écritures. Quatre volets sont abordés cette année : histoires des images, approche documentaire et formes de l'enquête, rapport texte/images dans l'édition, mise en espaces des multiples supports de l'image dans ses ouvertures technologiques. Chaque thématique est prolongée l'après-midi, au premier semestre, par des exercices pratiques adaptés aux champs de recherche des étudiant·e-s. Ces moments d'atelier permettent de se confronter à différents aspects techniques liés à la fabrication des images, accompagnés par les enseignant·e-s des bases techniques associées. Le deuxième semestre est plutôt dédié au suivi des projets personnels et leur accompagnement technique spécifique, par petits groupes. Des rencontres et temps forts (accrochage collectif, visites d'exposition, projections, conférences), à l'école et hors les murs (Centre Photographique Marseille, FIDMarseille, ENSP Arles) sont ponctuellement associés au CPI. Nous aiderons ainsi les étudiant·e-s à identifier un positionnement qui leur soient 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

- Enseignant·e-s et étudiant·e-s proposent le contenu de chaque cours de culture à l'image. Les exemples mobilisés sont analysés et discutés collectivement.

- Les “exercices pratiques” du premier semestre (obligatoire pour l’année 2, ouverts à l’année 3) sont accompagnés par l’ensemble des enseignant·e·s, dans les bases techniques dédiées.
- Des rendez-vous collectifs et individuels de suivi du projet personnel sont organisés en vue des présentations semestrielles et diplômes.
- 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 :

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

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

Références

Quelques ouvrages clés :

- AGAMBEN Giorgio, *Qu’est-ce qu’un dispositif ?* Ed. Rivages, 2014
- ARTPRESS 2, *La photographie, pratiques contemporaines*, hors-série n°52, nov. 2019
- BACQUE, Bertrand, NEYRAT, Cyril, SCHULMANN Clara, TERRIER HERMANN Véronique, dir, *Jeux sérieux : cinéma et art contemporain transforment 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
- BELLOUR Raymond, *La Querelle des dispositifs. Cinéma – installations, expositions*, Paris, P.O.L., 2012
- 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
- BLÜMLINGER Christa (trad. de l’allemand), *Cinéma de seconde main : esthétique du emploi dans l’art du film et des nouveaux médias*, Paris, Klincksieck, 2013
- CHEROUX Clément, ZIEBINSKA-LEWANDOWSKA Karolina, *Qu’est-ce que la photographie ?* Ed. C.Pompidou/ Xavier Barral, 2015
- DOWNEY Anthony, *Art and politics now*, Thames & Hudson, London, 2014
- 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
- LUGON Olivier, *Le style documentaire. D’August Sander à Walker Evans 1920-1945*, Ed. Macula, 2005
- 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 : Peinture**Option**

Art

Enseignant-e-s

Sylvie Fajfrowska, Adriana Lara, Alain Rivière, Katharina Schmidt

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Localisation

Laboratoire peinture, ateliers des étudiant-e-s, salle 2

Objectifs et compétences visées

Nous ne sommes pas capables de tout voir, nous devrions donc commencer par rendre visible ce que nous pouvons voir. Mettre en relation la peinture avec notre entourage, les matériaux, le son, le mouvement, les informations afin d'acquérir un langage pictural et ses assises historiques et critiques. Ce cours vise à encourager les étudiant-e-s à expérimenter et à développer une distance analytique vis-à-vis de leur pratique par le biais d'un réseau de références sociales, sociétales, culturelles et historiques.

Contenu

Nos réflexions transdisciplinaires expérimenteront et établiront des liens entre la peinture et d'autres médias, par exemple le son, la vidéo, la performance.

Méthode

Individuellement ou collectivement, nous expérimenterons la texture, le flux et la haptique et nous apprendrons des « hasards heureux ». Nous explorerons d'autres pratiques et nous nous demanderons ce qu'elles ont à voir avec la peinture. Parallèlement, des séances de travail au « labo peinture » seront proposées en rendez-vous individuels ou collectifs afin d'aborder différentes techniques et matériaux (supports, préparations, liants, médiums, pigments...) et d'envisager des questions de représentation en lien avec l'actualité artistique. Nous organiserons des accrochages, des visites réciproques de nos espaces de travail à l'école. Afin de contextualiser et d'analyser le travail pratique, nous partagerons régulièrement nos savoirs, nous nous informerons sur les artistes qui nous semblent importants. Ensemble, nous lirons des textes, nous visiterons des expositions et des ateliers.

Évaluation

Contrôle continu.

CPI : Espaces[&]Publics**Option**

Design, ouvert à l'option art

Enseignant·e·s

Frédéric Frédout, Ronan Kerdreux, Marion Serre

Assistants

Emile Mold et Félix Rossi-Ljunghorn (avec une approche plus serrée des apprentissages 3D – modélisations / maquettes pour générer et maîtriser des formes)

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Localisation

Ateliers C1, C2, LoAD, extérieur Parc National des Calanques

Définition

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).

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 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.

Objectifs

Familiariser les étudiant·e·s avec les enjeux complexes des espaces urbains et publics (formes, planification, fonctionnement, contexte, identités humaines, expressions collectives, lieux partagés, signes du pouvoir, appropriations et nouvelles stratégies sociales).

Permettre aux étudiant·e·s de représenter, nommer, situer et analyser ces espaces tant sur le plan physique que conceptuel. Développer les outils traditionnels pour cette approche ainsi qu'un regard singulier propre à chacune et chacun.

Placer progressivement l'étudiant·e sur le terrain de l'action à travers la programmation, la création, la structuration d'un projet contextualisé et des expériences professionnalisantes dans l'espace public.

Finalement, 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.

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.

Application pour 2024-2025

Projet de partenariat et collaboration avec le Parc national des Calanques

Projet : « CALANQUES MOBILES »

Magali Veyrat et Alain Vincent

Chargée de Mission Interprétation et Projets socio-culturels

- Compréhension du contexte d'un parc national, à proximité de la ville.
- Observation et analyse des usages.
- Compréhension et analyse des multiples niveaux de décision, d'organisation, du technicien, au politique en passant par les différents usagers et les éventuels conflits.
- Synthèses des enjeux et éléments de questionnements.
- Positionnements conceptuels.
- Programmation de différents types de projets.
- Puis projets à partir de phases d'esquisses, d'avant-projet, de projet développé puis de maquette jusqu'à l'aboutissement à des prototypes.

Allers-retours incessants entre recherches, pensée, dess(e)ins, textes, outils de projet, de communication et de réalisation.

CPI : New New domestic Landscape**Option**

Design

Enseignant-e-s

Christophe Berdaguer, Elias Kurdy, Agnès Martel, Jean-Claude Ruggirello – accompagnement 3D
Jérôme Duval, Émile Mold, Félix Rossi-Ljunghorn

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

5 rendez-vous annuels communs CPI Objet et CPI Sculptures

Localisation

Ateliers C1, C2, ateliers sculpture, LoAD

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 d'un arrangement de formes dans un contexte. 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

Six cours magistraux obligatoires, rencontres art/design autour d'une thématique donnée compléteront les enseignements du CPI Sculptures en art et du CPI Objet en design.

Évaluation

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

Outils de travail et carnets de croquis

CPI : L'objet et son écosystème

Option

Design

Enseignantes

Sybille Berger, Agnès Martel, accompagnement 3D Émile Mold

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

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

Localisation

Ateliers C1, C2, ateliers sculpture, LoAD

Objectifs

Mise en forme du projet :

Le CPI propose un enseignement qui s'articule autour de la construction du projet pour manipuler, questionner, tester les modes de fabrication et la mise en espace, tisser un lien entre le sens et la mise en forme. Expérimenter des systèmes pour fabriquer de la pensée / être capable de mettre en forme des idées.

Quelles sont les formes et les modèles à disposition pour articuler notre pensée ?

Visant un apprentissage des différentes techniques permettant de mettre en forme.

Une prise en compte affirmée du contexte dans lequel l'objet s'inscrit comme des modes de représentation et de construction.

Contenu

"L'objet et sa matière"

Le CPI Objet propose d'explorer la question de la représentation des idées et le travail de mise en forme.

Explorer une écriture plastique en utilisant les modes de représentations (travail à l'échelle, 3D, prototypes) pour poser sa pensée et articuler une réflexion propre au design.

Apprentissage des matériaux, leurs assemblages, leurs forces/faiblesses/usages (dans quel contexte et pourquoi) et des techniques de production en regard des ressources et du territoire.

"Les ressources et le contexte"

Réalité et utopie : Notre capacité à penser le monde qui nous entoure dépend de notre faculté à le représenter.

À partir de sujets courts, en prenant appui sur les cours de 3D et les ateliers techniques de l'école, chaque projet sera l'occasion d'expérimenter de façon individuelle ou collective.

La mise en forme des projets s'articulera autour de plusieurs axes de recherches : énergie / transition écologiques / autonomie et faire ensemble.

Méthode

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

— Une recherche axée sur la réalité, l'économie, le territoire, le déchet.

— La construction, l'expérimentation, l'observation et une analyse du contexte pour imaginer un scénario qui permet d'exprimer un positionnement personnel.

L'enseignement est progressif, il propose d'explorer en continu :

- Maîtrise des matériaux et de la mise en forme des objets à partir d'exercices courts - 3 sujets/an
- Apprentissage des techniques 3D et 2D
- Mise en pratique des acquis : positionnement critique et engagement personnel progressif.
- Capacité d'analyse et de synthèse, autonomie, initiative.

Création de réseaux de compétences.

Évaluation

Continue lors du travail en atelier et collégiale lors de séances d'évaluation internes à l'option

Critères :

- Maîtrise des pratiques techniques.
- Singularité et cohérence du positionnement.
- Pertinence et évolution des expérimentations.
- Qualité des réalisations.
- Assiduité.

Modalités : Séances d'évaluation collégiale par un jury interne à l'option à mi-semester environ.

Références

Bibliographie donnée à chaque début de sujet

Moyens techniques et matériels demandés

Appui sur les ateliers techniques de l'école. Les étapes de formalisation du projet prendront appui sur les cours de 3D.

Annexe – Faire école – Luminy, 2024-2025

Court descriptif de chaque champ et son/ses correspondant-es désigné-es*

(*D'autres personnes pourraient intervenir ou être désigné-es selon l'évolution du dispositif et les opportunités qui se présentent pendant l'année ; les étudiant-es concerné-es seront tenu-es 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-es pilotes 2024-25 : à nommer

Correspondante : Mahira Doume, mahira.doume@beauxartsdemarseille.fr

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

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

Contact : kaedes@beauxartsdemarseille.fr

Correspondante : Aure de Thieulloy, aure.de-thieulloy@beauxartsdemarseille.fr

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

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 toutes et à investir dans le cadre de Faire école.

Compléter ses connaissances en jardinage / le terrain de l'école / voire les Calanques en autonomie aux moments où les jardins sont en mode « sommeil » fait partie de ce champ d'engagement.

Correspondantes : Valérie Langlais, Luisa Ardila-Camacho (jardin tinctorial), conseils périodiques de Lily Barotte et Laurence Merle. Valerie.langlais@inseamm.fr, luisa.ardila-camacho@beauxartsdemarseille.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. *Compléter ses connaissances en apiculture / autour des abeilles en autonomie aux moments où les ruches ne sont pas accessibles fait partie de ce champ d'engagement.*

Correspondant-es : Valérie Langlais, Jean-Charles Bureau. valerie.langlais@inseamm.fr

Participant-e actif-ive au cours de Langue des Signes Française (LSF)

Augmenter le nombre de personnes sensibilisées et pratiquant la Langue des Signes Française (LSF) à l'école est un enjeu. Toutes 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 lundi en fin de journée (horaires à confirmer), aux dates transmises aux participant-es.

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-es de leur promotion, par année et par option. Il peut faire remonter une information aux coordinateur-ices de leur année, à la direction ou tout autre personne de l'équipe, il participe aux Réunions vie étudiante et aux séances du Conseil des études, de la recherche et la vie étudiante, (CERVE). Quatre d'entre eux se désignent comme représentant-e-s 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 de chaque classe. Les étudiant-e-s doivent désigner leur délégué-e-s de classe au plus tard le 23 octobre 2024.

Correspondante : Inge Linder-Gaillard, inge.linder-gaillard@beauxartsdemarseille.fr

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

Les correspondant-es peuvent vous accompagner, dans l'objectif de devenir autonome. Mahira Doume, la monitrice, 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 : Mahira Doume, mahira.doume@beauxartsdemarseille.fr ; A1, A4 – Fabiola Amaudric du Chauffaut fabiola.amaudric-duchauffaut@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-es à la réflexion de leurs axes de travail et d'actions entreprises en lien avec les étudiant-es. 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 : Inge Linder-Gaillard, inge.linder-gaillard@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'informations 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, à l'accompagnement des visites dans les lycées...

Correspondante : Aure de Thieulloy, aure.de-thieulloy@beauxartsdemarseille.fr

Comme référent·e des Cordées de la réussite

Le programme des Cordées de la réussite est un partenariat constitué entre l'enseignement secondaire (Collège Edmond Rostand et Lycée Denis Diderot) du réseau de l'Étoile et de l'enseignement supérieur (les Beaux-Arts de Marseille) qui se traduit par un ensemble d'actions d'accompagnement mises en œuvre dans les collèges et lycées « encordés » en faveur des élèves volontaires. Les objectifs de ces actions sont :

- L'aide à la construction du parcours d'orientation
- L'ouverture sociale et culturelle
- L'approfondissement des compétences
- Le renforcement de la relation avec les familles
- Et le développement du partenariat et tutorat

L'option et la spécialité arts plastiques est présente dans les deux établissements. Les étudiant·e·s qui interviennent dans le cadre d'une Cordée de la réussite, appelés tuteur·rice·s, contribuent à motiver et à éclairer les collégien·ne·s et lycéen·ne·s dans leur parcours.

Concrètement, les tuteur·rice·s pourront : développer un tutorat auprès d'un ou plusieurs élèves, animer des visites de l'école et des visites de lieux culturels, animer des ateliers thématiques.

Correspondante : Aure de Thieulloy, aure.de-thieulloy@beauxartsdemarseille.fr

Comme référent·e bibliothèque

Les référent·e·s bibliothèque déterminent leurs activités ensemble en lien avec les correspondantes. Les premières années d'activité ont donné lieu à des séances de lecture, bibliographies partagées, l'organisation à des présentations faites par des invité.es, mise en place « d'une boîte à livres » dans la cafétéria.

Correspondantes : Solweig Cussac, Delphine Canton, solweig.cussac@beauxartsdemarseille.fr, 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, M1/M2

M1/M2 – Enseignements théoriques

Impur, sale et pollué, Perspectives critiques et pratiques des communs négatifs

Options

Art, design

Enseignant

Cy Lecerc Maulpoix

Niveau

S9

Périodicité

SEMAINE A / Vendredi de 14h à 17h

Localisation

Amphithéâtre Beaux-Arts, ailleurs

Objectifs et compétences visées

Mieux comprendre les enjeux écologiques liés au territoire environnant l'école et la ville de Marseille. Se familiariser avec un corpus théorique varié et être capable de mobiliser différentes ressources critiques à l'oral comme à l'écrit.

Interroger l'économie et l'écologie de sa propre production au sein d'une réflexion sur la circularité des matières, sur l'écosystème artistique, etc.

Approfondir la pratique de l'exposé oral et de la recherche collective et individuelle.

Contenu

Notre époque, qualifiée par Paul Preciado de modernité « pétro-sexo- raciale » (Dysphoria Mundi) est une gigantesque fabrique du sale et du pollué emportant à leur détriment la richesse des territoires, des vies ou matières dans un même mouvement de stigmatisation, d'effritement du vivant et de ses capacités génératives. Ce cours aura pour but d'articuler l'histoire même de la saleté, de l'abject, du concept de déchet et de pollution, depuis l'industrialisation du XIXe siècle avec le développement des sciences du vivant et de la science médicale et sexuelle à la même époque. Il s'agira également de questionner les infrastructures biopolitiques, les idéologies et imaginaires qui ont participé jusqu'à aujourd'hui à discipliner, discriminer ou marginaliser les êtres et entités considéré-e-s comme pollué-e-s ou sain-e-s, pur-e-s ou impur-e-s, naturel-le-s ou artificiel-le-s, sublimes ou abject-e-s, etc. Ce faisant, nous tenterons de regarder autrement cet héritage au présent, de penser ensemble une écologie susceptible d'intégrer ou de repenser ces « communs négatifs ». En repartant d'un corpus multiple articulant théories environnementales, histoires des sciences sociales et humaines, perspectives technocritiques comme de méthodes d'enquête et de recherche sur le terrain, nous porterons notamment notre attention sur cette fabrique historique de la saleté à Marseille. Enfin, nous travaillerons également à éclairer les propres processus de production et de création de chaque étudiant-e à la lumière de ces réflexions critiques.

Méthode

Alternance de modules théoriques d'1h30 et de travail de recherche en sous-groupe.

Évaluation

Présentation orale ou rendu écrit

Références

Quelques liens et ouvrages :

- Alexandre Monnin, *Les Communs Négatifs, entre déchets et ruines*, Etudes, 2021
<https://www.cairn.info/revue-etudes-2021-9-page-59.htm?ref=doi>

- Mary Douglas, *De la Souillure*, La Découverte, [1966]
- Hicham-Stéphane Afeissa, *Esthétique de la Charogne*, Vrin, 2018
- Alain Corbin, *Le miasme et la Jonquille*, Flammarion [1982] 2016

Catwalk**Option**

Art

Enseignant·e·s

Cours collectif

Niveau

S7

Périodicité

SEMAINES A et B / Mardi de 10h à 12h

Localisation

Amphithéâtre Puget

Objectifs et compétences visées

À l'entrée en deuxième cycle :

- Découvrir ou re-découvrir la diversité des enseignant·e·s et leurs champs de spécialités.
- 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 M1 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

Chaque enseignant·e peut proposer la forme qui convient le mieux à l'objet et aux objectifs de la séance.

Évaluation

Participation active aux sessions.

Les milieux associés

Options

Art et design

Enseignant-e-s

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

Professeur-e-s participant aux séances : Samuel Gratacap, Cécile Marie-Castanet, Katharina Schmidt et professeur-e-s du LESA

Niveau

S8

Périodicité

7, 28 février, 30 avril 2025 de 14h à 18h

Localisation

Université Aix-Marseille (Campus Saint-Charles)

Bâtiment Turbulence, 3 place Victor Hugo, 13003 Marseille

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 séances prévues à Turbulence (AMU) et d'une journée de restitution avec les étudiant-e-s impliqué-e-s dans ce cours.

Évaluation

Présence obligatoire aux trois séances prévues à Turbulence et à la restitution collective du 23 mai.

Références

Références mobilisées au fil de chaque séance.

Programme

7 février : Samuel Gratacap (Beaux-Arts) et Séverine Mathieu (LESA)

28 février : Katharina Schmidt (Beaux-Arts) et Renaud Bézy (LESA)

30 avril : Jean-Michel Durafour (LESA) et Cécile Marie-Castanet (Beaux-Arts)

Art contemporain des mondes arabes

Option

Art

Enseignante

Marion Slitine

Niveau

S7/S8

Périodicité

SEMAINE B / Vendredi de 14h à 17h

Localisation

Amphithéâtre Puget

Objectifs et compétences visées

1/ Appréhender la pluralité des pratiques artistiques et développer une perspective critique sur l'art contemporain non occidental.

2/ Décentrer le regard sur le « monde arabe », dans sa diversité et complexité. Se familiariser avec la méthode et le regard anthropologique, appliqué à l'art contemporain.

Contenu

L'essor d'un marché de l'art arabe et le développement d'une infrastructure culturelle transnationale dans la plupart des pays du monde arabe, ont permis de soutenir la création contemporaine qui a connu un développement sans précédent, notamment avec les révolutions arabes de 2011. Le cours traite de l'art contemporain du Proche-Orient et du Maghreb (principalement arts plastiques, cinéma, art-vidéo, installation, graffitis, street art) par le prisme de ses acteur·rices, 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 du 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 résistances artistiques, l'espace public, la mondialisation, les révolutions arabes ou la colonisation.

Méthode

Le cours conjuguera approches théoriques et empiriques avec des exercices pratiques, des discussions collectives, des exposés et des interventions d'artistes et d'acteur·rices de la coopération culturelle. Les étudiant·es seront tenus d'effectuer des recherches et de préparer une présentation sur un·e artiste, une œuvre d'art, un film ou une structure. Des lectures thématiques (articles, ouvrages, œuvres d'art, films, podcast...) seront indiquées aux étudiant·es afin de préparer les séances.

Évaluation

Les participant·es à ce cours seront invité·es à produire une analyse écrite de 5 pages maximum :

- soit un compte-rendu critique de lecture de la bibliographie,
- soit une synthèse sur une ou des thématique(s) abordée(s) pendant le cours
- soit un portrait analytique d'un·e artiste, d'un collectif d'artistes ou d'une structure culturelle du monde arabe. Il pourra être issue d'un entretien 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 autre support créatif.
- soit une analyse critique d'une exposition, d'une œuvre d'art ou d'un film en lien avec le cours.

Le cours se validera également par des exposés oraux (15-20 minutes) sur une thématique proposée par l'enseignante ou l'étudiant·e (à faire valider par l'enseignante) et par la participation orale aux débats en classe.

Références

- ARAB STUDIES JOURNAL, *Visual Arts and Art Practices in the Middle East* (dossier thématique), vol. XVIII, n° 1, 2010.
- BRONES, S., MOGHADAM, A. (dir.), *Marchés et nouveaux territoires de l'art dans les villes du Sud*, Géographie et Cultures, L'Harmattan/CNRS, n° 97, 2017.
- DAKHLIA, 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
- MERMIER F. & PUIG N., *Itinéraires esthétiques et scènes culturelles au Proche-Orient*, IFPO, 2007.
- 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., *A la recherche d'une modernité arabe. L'évolution des arts plastiques en Égypte, au Liban et en Irak*, Slatkine, Genève, 1996.
- SFEIR, J., JUNGEN, C., *Archiver au Moyen-Orient, Fabriques documentaires contemporaines*, Karthala, Paris, 2019.
- SHABOUT N., *Modern Arab Art: Formation of Arab Aesthetics*, University of Florida Press, 2007.
- SABRY, T. (dir.), *Arab Cultural Studies: Mapping the Field*, New York, I.B. Tauris, 2012.
- SLITINE Marion, « Les « métamorphoses du politique » dans l'art contemporain de la Palestine post-Oslo », *Revue internationale de politique comparée*, 2023/2, vol. 30, pp.105-138

Subsequent sections**Option**

Art

Enseignante

Won Jin Choi

Niveau

S7/S8

Périodicité

SEMAINE B / Mardi de 13h à 16h

Localisation

Salle 2

Objectifs et compétences visées

Le programme pédagogique de *Subsequent Sections* est conçu pour enrichir les compétences verbales et littéraires, développer les capacités d'écoute et encourager les échanges critiques en anglais, notamment dans le domaine de l'art contemporain.

L'objectif principal est de favoriser l'élaboration de pensées, concepts et critiques sous la forme d'un dialogue collectif, permettant d'enrichir vocabulaires formel et informel. C'est une invitation à découvrir un monde de pensées créatives et à acquérir une appréciation de l'interaction entre art et langage.

Ce parcours encourage une réflexion collective approfondie et une compréhension nuancée de concepts artistiques et littéraires.

Contenu

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

Méthode

- Lecture collective : engagement dans la lecture collective et les discussions en anglais pour comprendre la langue dans divers contextes.
- Lecture personnelle : Lire de manière indépendante, avec des exercices hors cours adaptés aux intérêts individuels (étude du vocabulaire, recherche sur un sujet en lien avec leur pratique...), favorisant l'amélioration des compétences en lecture 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, elle vise à faciliter l'articulation précise des mots et des phrases.

Évaluation

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

Références

Lucy Lippard, Jo-ey Tang, Jo Freeman, Hannah Black, Jef Geys, etc.

Initial Stage – Parcours professionnalisant**Option**

Art

Enseignante

Won Jin Choi

Niveau

S9

Périodicité

SEMAINE B / Mardi de 10h à 13h

Localisation

Salle 2, ateliers

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. 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 étudiants à réfléchir sur leur travail artistique et leur pratique, mais également sur les œuvres de leurs pairs, 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 organisés pendant le premier semestre pour des sessions de critiques collectives.

Évaluation

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

Séminaire Utopias/Dystopias

Séminaire en anglais

Option

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

Enseignants

Ronan Kerdreux, Dennis Tredy

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A / Vendredi de 9h à 12h30

Localisation

Salle de cours du LoAD

Le séminaire Utopias/Dystopias est construit comme un dialogue entre les champs de la littérature et ceux de l'urbain (cityscape). Il doit se comprendre comme :

- Un atelier de pratique de la langue anglaise.
- Un espace de réflexion et d'approfondissement de la question des utopies et des contre-utopies, en regard de leur histoire et de leur actualité.

Ce séminaire est en résonance avec les ateliers, workshops et ARC(s) liés à l'option design dans sa partie Espace.

Objectifs

- Pratiquer la langue anglaise.
- Lister les enjeux sociaux et politiques qui ont présidé au développement d'utopies et de contre-utopies.
- Examiner comment ces éléments appartenant a priori à la littérature ont trouvé dans l'urbanisme un terrain d'expérimentation 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 sept ans maintenant. Bien-sûr, les enseignements diffèrent chaque année pour approfondir telle approche ou telle époque.

Cette année sera consacrée particulièrement à une synthèse de tout ce qui a été vu au cours des sept dernières années.

Méthode

Exposés des étudiant·e·s sous forme d'un document vidéo sonore.

Interventions magistrales des professeurs illustrées de projections suivies de discussions.

Bibliographie (esquisse)

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 mouvemens 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 Folio (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.

**Anglais – Parcours professionnalisant
(Séminaires pratiques et rendez-vous individuels)****Option**

Design

Enseignant

Dennis Tredy

Niveau

S9

Périodicité

SEMAINE B / Vendredi de 9h à 12h

Localisation

Salle 3

Objectifs et compétences visées

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

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.

Mieux écrire des 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.

Mieux comprendre les normes de recherche en langue anglaise.

Contenu / Méthode

En plus des séminaires Utopias/Dystopias en semaine A, les étudiants M2 design auront des ateliers pratiques et des rendez-vous individuels en semaine B.

Les ateliers, comme les rendez-vous individuels, seront en grande partie basés sur les demandes spécifiques des étudiants M2 design au début et au cours du semestre. L'essentiel du contenu sera des leçons et des corrections à leur travail de recherche, de portfolio et de demandes de stage ou embauche post-diplôme en anglais.

Évaluation

L'attribution des crédits dépendra de l'engagement de l'étudiant et le niveau de participation (ateliers, rendez-vous individuels, suivi de leur travail, etc.).

Français Langue Étrangère

Options

Art, design

Enseignante

Alexandra Gadoni

Niveau

S7/S8

Périodicité

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

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 consolider le niveau B2 pour ceux qui sont en difficulté par rapport à cet acquis qui est néanmoins obligatoire pour l'admission à l'école. 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,
Soutien à l'écriture du 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 12h à 14h et le vendredi de 12h30 à 14h

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.

Journée de coordination / mise en situation des travaux**Option**

Art

Enseignant-e-s

Vanessa Brito, Samuel Gratacap, Katharina Schmidt

Niveau

S7/S8

Périodicité

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

Localisation

Salles d'exposition, ateliers

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. 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 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.

Dans l'espace / Déjeuner ensemble / Module "Ici ou là"

Option

Art

Enseignant-e-s

Marion Balac, Pauline Brun, Pierre-Laurent Cassière, Stéphanie Cherpin, Lisa Duroux, Nina Leger, Denis Prisset, Karine Rougier

Niveau

S9

Périodicité

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

Localisation

Salles d'exposition 10A, 10B, C5, E2, A3, D3, amphithéâtre Puget

Objectifs et compétences visées

Dans l'espace : mettre le travail en espace, tester des solutions d'accrochage, voir comment ça marche (ou pas), s'entraîner à la prise de parole autour de sa production et de sa démarche.

Déjeuner ensemble : partage d'information sur le déroulement de l'année.

Module "Ici ou là" : penser l'accrochage par l'exemple, études de cas, diaporamas...

Contenu

Sessions d'accrochage.

Méthode

Passages individuels.

Évaluation

Participation, engagement, présence.

TXT / ESPACE**Option**

Art

Enseignant

Alban-Paul Valmary

Niveau

S9

Périodicité

SEMAINE B / Mardi de 14h à 18h

Localisation

Salle 1, ateliers édition et impression

Objectifs et compétences visées

Quand sa pratique engage un travail autour du texte, comment le mettre en forme et le donner à voir dans un espace d'exposition ?

Contenu

Un atelier ouvert à ceux qui développent dans leur pratique un travail d'écriture, qu'il soit central ou qu'il accompagne d'autres formes. Comment lui donner une place *propre* et une matérialité pour que la forme envisagée accompagne au mieux son contenu dans la perspective d'être exposé à un public ? Ensemble nous questionnerons les différents médiums qui permettent sa diffusion.

Méthode

Temps de travail collectif, accrochages, rendez-vous individuels.

- L'atelier sera l'occasion de regarder et découvrir ensemble à travers des apports réguliers le travail d'artistes ou designers graphiques qui travaillent sur ces questions-là.
- Chaque étudiant·e est invité·e à venir présenter son travail qu'ils souhaitent diffuser, exposer. À partir de ces matériaux nous travaillerons à une série d'hypothèses de mises en forme et expérimenterons ensemble leur mise en forme dans les ateliers techniques.
- Des temps d'accrochage viendront ponctuer les ateliers pour éprouver les formes produites en situation dans un espace d'exposition.

Évaluation

Participation, investissement et accrochages.

Références

Données à chaque séance.

Mise en œuvre et suivi du mémoire**Option**

Art

Enseignant-e-s

Vanessa Brito, Cécile Marie-Castanet, Marion Slitine / Directeur·rice·s de mémoire

Niveau

S7

Périodicité

SEMAINE B / Vendredi de 10h à 12h

Localisation

Salle 1, bibliothèque

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.
Travail avec les directeur·rice·s de mémoire.

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

Moment mémoire**Option**

Design

Enseignant-e

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

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

Localisation

Salle 3

Objectifs et compétences visées

Écrire son mémoire, écrire un mémoire.

Contenu

L'accompagnement au mémoire repose en grande partie sur le suivi individuel effectué par les directeurs et directrices de mémoire. Ces "moments mémoire" ménagent cependant un espace collectif de travail et de réflexion. Deux séances collectives seront proposées afin d'entamer le travail en début d'année : présentation du mémoire de DNSEP et de ses attendus ; préciser son sujet, une forme, comment et par où commencer ? Le reste des séances prendra la forme d'espaces collectifs de parole ou d'écriture, d'échanges de réflexions et de références, de moments de critique constructive, de moments de recherches documentaires et d'articulation des références (Doc Doc).

Méthode

Une journée d'accueil permanent, un espace de travail partagé, des échanges collectifs et des rendez-vous individuels.

Évaluation

Présence, implication, curiosité, générosité.
Qualité et pertinence de la bibliographie.

C'est le marché – Parcours professionnalisant

Option

Design

Enseignant

Frédéric Frédout

Niveau

S7/S8

Périodicité

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

Localisation

Salle 1

Objectifs

Le design nécessite un positionnement théorique, formel et conceptuel fort. Lundi, c'est le marché complète cette approche en abordant aussi la pratique professionnelle et opérationnelle.

Sans elle rien ne se fait. Elle n'est pas cerise sur le gâteau ou extérieure au dessin. Elle y participe complètement, structure aussi le projet, agit sur la forme et organise le travail en équipe.

Lundi c'est le marché repère et analyse les éléments classiques du monde du travail, le marché, l'offre, la demande, le statut social, la contractualisation, les appels d'offre public, le rapport aux clients, les liens avec les usagers. Mais surtout l'ensemble du cours a pour objectif de faire comprendre aux futurs designers que leur futur espace professionnel est cohérent, complet, mouvant, multiple, singulier, complexe, indissociable de leur travail, intimement lié à leur engagement social urbain ou politique.

Ainsi, l'objectif est de donner les outils, les références, les moyens à chaque étudiant pour qu'il crée le contexte de son projet professionnel.

Contenu

Grands chapitres :

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

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

Méthode

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

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

Le premier semestre ressemble à un cours « magistral », il est en fait largement illustré et devient vite lieu de débat. Il permet de développer une culture générale autour des questions ultra contemporaines et sensibles de « pourquoi, comment, pour qui on travaille ? ».

Au second semestre, c'est l'étudiant qui compose, structure et présente ses futures stratégies pour

développer son projet professionnel en intégrant si possible les nouveaux enjeux actuels. Des thèmes importants peuvent apparaître au fil des séances et seront traités en intelligence collective. Ce sera l'occasion de traiter un sujet tout en apprenant une autre méthode de fonctionnement collaboratif.

Évaluation

L'étudiant doit :

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

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

Références

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

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

Simulacre, Simulation, Imagination – Parcours professionnalisant**Option**

Design

Enseignant

Jérôme Duval

Niveau

S7/S8

Périodicité

SEMAINE A / Mardi de 14h30 à 18h par groupe

Localisation

LoAD, atelier C1

Objectifs

Les outils numériques de simulation 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 et les intelligences artificielles génératives — permettent même de créer des expériences 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 et des intelligences artificielles génératives mettre en scène une simulation de projet ? Quels sont les enjeux esthétiques ? Les paradigmes en jeu en fonction du contexte de chaque projet ? Et à partir de quel moment, c'est cette « simulation » qui 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 créateurs. Nous étudierons différents cas d'usages, et recenserons les techniques disponibles à un niveau « professionnel ».

Au deuxième semestre, ces constats seront mis en application dans vos projets, mais également dans vos réponses à concours ou divers appels à projets professionnels.

Évaluation

Le cours peut s'organiser par petits groupes en fonction de vos besoins. L'évaluation s'effectuera sur la pertinence avec laquelle vous effectuez vos choix technologiques en fonction du projet.

Quelques références

André-Louis Paré, *Créer à l'ère de l'intelligence artificielle* - Ed. erudit.org

Philippe Quéau, *Le virtuel: vertus et vertiges* - Ed. Champ Vallon.

Jean Baudrillard, *Simulacres et simulations* - Ed. Galilée

Design moi la mer**Option**

Design

Enseignant-e

Philippe Delahautemaison, Chourouk Hriech

Niveau

S9

Périodicité

SEMAINE A / Lundi de 10h à 13h

Localisation

Salle 3

Objectifs et compétences visées

Cet atelier vise à fournir aux étudiants une compréhension approfondie de l'évolution de leurs travaux dans le flot des enjeux contemporains (art, sociétés, écologie...), tout en les engageant dans une pratique active et collaborative. Ce rendez-vous de suivi de projet permet de lier théorie et pratique, histoire et création, pour trouver ou révéler les ponts constants entre art et design.

Contenu

Ce rendez-vous se propose de tisser des liens et des constellations entre les différentes pratiques telles que le dessin, la peinture, la performance, le volume et l'image qui traversent le champ du design. Il a pour but d'élargir les concepts des étudiants à travers et au-delà des contours habituels propre à leur discipline. Ce moment est un espace de respiration, dans lequel s'aiguise le regard et s'étire la pensée. Il nous permet ainsi de nous interroger sur nos manières d'habiter nos identités et notre monde avec les travaux et leurs enjeux mis en œuvre.

Méthode

Présentations collectives et suivis individuels.

Évaluation

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

Références

Rendez-vous à la bibliothèque et conférences, de la radio aussi...

Droit de la propriété intellectuelle et droit d'auteur·rice - Parcours professionnalisant**Intervenants**

Dos Mares, Me Simon Mintz, d'autres intervenant·es à confirmer

Options

Art et design

Niveau

S7

Périodicité

SEMAINE A / Lundi de 9h30 à 12h30

Cf programme

Localisation

Amphithéâtre Beaux-Arts

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.

ARC : ateliers de recherche et de création

ARC : « ... sans titre »
(Écosystèmes de l'art)

Enseignant-e-s

Pauline Brun, Sylvain Deleneuve, Chourouk Hriech
(Interventions ponctuelles : Samuel Gratacap, Nicolas Feodoroff)

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A / Mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Atelier E2

Objectifs et compétences visées

Cet atelier vise à fournir aux étudiant-e-s une compréhension approfondie de l'évolution des expositions artistiques et des enjeux contemporains, tout en les engageant dans une pratique active et collaborative. Le projet permet de lier théorie et pratique, histoire et création, pour une formation complète et enrichissante en lien avec des acteur-ric-e-s de l'art du territoire et d'ailleurs.

Contenu

Introduction au Territoire de Recherche

- Définition et délimitation du territoire de recherche artistique.
- Étude des choix politiques d'exposition à travers l'histoire.
 - **Exemples :**
 - *Le Salon des Refusés* au XIXe siècle
 - *Les Magiciens de la Terre* de Jean-Hubert Martin
 - *Hardcore* au Palais de Tokyo
 - *Agir en son lieu* de Julie Crenn

Étude des Grands Événements Internationaux et des écosystèmes de l'art actuel.

- **Documenta** en Allemagne : Histoire et impact sur l'art contemporain.
- **Les Biennales** : L'arrivée des biennales, leur expansion et les économies qu'elles engagent. Focus sur les biennales du Sud et leur rôle dans la globalisation de l'art.

Méthode

- **Pour mieux comprendre les Modes d'Exposition et Enjeux Plastiques**
- **Poursuivre les rencontres déjà engagées avec le cours de "L'adresse" avec le MAC Marseille, et le service de médiations des musées de Marseille.**
- **Rencontre avec le ZEF**
- **Intervention d'Artistes et de Collectifs :**
Invitation d'artistes comme Gilles Desplanques et de collectifs pour discuter de leurs pratiques.
- **Enjeux Plastiques :**
Maintien et maîtrise des formes artistiques jusqu'à leur existence finale.
Éclairage des œuvres au sens propre et figuré.
- **Capsules sur l'Histoire de l'Art :** Chaque début de séance inclura une capsule dédiée à un aspect de l'histoire de l'art, permettant de contextualiser les discussions et les créations.
- **Scène Ouverte Mensuelle ou deux par semestre, en salle d'exposition ou en extérieur**
Organisation d'un rendez-vous mensuel de type scène ouverte.
Encourager la transversalité et le partage des pratiques artistiques entre étudiant-e-s.

Évaluation

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

Références

Rendez-vous à la bibliothèque et conférences, de la radio aussi...

ARC : Textes et voix**Enseignante**

Cécile Marie-Castanet, en partenariat avec le Centre International de Poésie de Marseille et Michaël Batalla

Niveau

S7/S8, S9. Ouvert aussi aux S5 et S6 (sur demande par mail dans la limite des places disponibles dans la bibliothèque du Cipm)

Périodicité

SEMAINE A / Jeudi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Semestre automne/hiver : 3, 17, 31 octobre ; 14, 28 novembre ; 12 décembre

Semestre printemps/été : 6, 27 février ; 22 mai

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.

Objectifs et compétences visées

Dire Écouter Partager Lire Inventer Écrire Éditer

Déplier, déployer des textes et des voix

Développer et accompagner les pratiques d'écritures, à partir d'ateliers et de rencontres avec des écrivain·e·s, poètes et poétesses, 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 auteurs, éditeurs, traducteurs...).

Éditer la revue 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 et y lisent et écrivent. Iels rencontrent et travaillent avec des auteur·rice·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 poètes et poétesses, 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 en 2016, les étudiant·e·s de l'Arc *Texte et voix* ont pu travailler à partir des expositions et des invité·e·s avec notamment :

Michaël Batalla, Charles Bernstein et Susan Bee, Benoit Casas, Claude Closky, David Christoffel, Jean-Michel Espitalier, Laure Gauthier, Liliane Giraudon, Maël Guesdon, David Lespiau, Marie de Quatrebarbes, Mathias Richard, Cia Rinne, Elke de Rijcke, Isabelle Sbrissa...

L'Atelier *Textes et voix* a lieu en lien étroit avec la bibliothèque du Cipm et sa responsable Giulia Camin.

Toutes les séances du jeudi semaine A ont lieu à la bibliothèque du Cipm, rendez-vous à 10h

Premier semestre : Ateliers d'écriture et de lecture

3 octobre : Atelier Textes et Voix, avec **Christophe Fiat**

Christophe Fiat est écrivain et poète. Il a publié une vingtaine de livres dont *Tea Time* (Les Petits matins), *Développement du Sensible* (Le Seuil), *Quand les décors s'écroulent* (L'Attente) et *Nietzsche* (Éditions les Pérégrines, à paraître).

Dramaturge, il met lui-même en scène ses textes au théâtre. Performeur, il les lit en s'accompagnant d'une guitare électrique. Il est aussi l'auteur de fictions radiophoniques sur France Culture. Il coanime avec Charlotte Rolland la revue *COCKPIT*.

www.revuecockpit.com

17 octobre : Atelier *Textes et voix*, avec **Camille Zéhenne**

Semaine workshop 18 au 22 novembre : possibilité de s'inscrire au workshop Écoles du Sud, avec **Cole Swensen** (cf programme des workshops)

Le programme des invitations pour les séances du 31 octobre, 14 novembre et 12 décembre sera communiqué lors de l'Atelier.

Deuxième semestre. Prise en charge collective du comité de rédaction de la revue ÉchElle:Un•deUx + carte blanche et lectures hors les murs

6 février / 27 février / 27 mars / 22 mai : Lectures et écritures partagées à partir du travail et des rencontres du semestre, travail préparatoire ÉchElle:Un•deUx, collecte des textes, entretiens, projets éditoriaux, préparation lecture hors les murs dans le cadre de carte blanche du Cipm / festival Oh ma parole

Semaine workshop 10 au 14 mars : pas d'ARC, invitation à s'inscrire au workshop « L'expérience de la lecture » avec Danielle Mémoire

Méthode

Ateliers d'écriture et de lecture.

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. Les étudiant·e·s préparent des lectures hors les murs et une publication dans la revue ÉchElle:Un•deUx

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 invitée. Laura Vazquez était l'invitée de l'édition 2024. En 2025 nous invitons Danielle Mémoire.

Évaluation

Participation et implication dans l'Atelier de Recherche et de Création, choix de publication de textes écrits pendant les 2 semestres.

Références

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

Une sélection de textes et de lectures a été éditée. Elle est disponible en ligne et en version papier dans la revue de l'École du Cipm

ÉchELLE :UN.deUx (mai 2024)

ÉchELLE :UN (juin 2019)

Le cahier du Refuge (juin 2018)

<https://soundcloud.com/cipmarseille>

ARC : « Je déballe ma bibliothèque 2.0 : l'imaginaire de l'Atlas »

Atelier "Explorer les espaces intermédiaux. Projection – Montage – Exposition"

EHESS - INSEAMM – MUCEMLAB

+ Séminaire commun du CEHTA Centre d'histoire et de théorie de l'art, en ligne uniquement

Enseignante

Cécile Marie-Castanet, en partenariat avec EHESS (CEHTA) et MUCEMLAB

Niveau

S7/S8, S9

Les étudiant.e-s ayant suivi le séminaire *Je déballe ma bibliothèque* en 2023-2024 seront prioritaires pour l'inscription à l'Atelier "Explorer les espaces intermédiaux. Projection – Montage – Exposition"

Périodicité

EHESS / Beaux-Arts / MucemLab : 3 jours à Marseille hiver 2025 (deuxième semestre)

+ sur inscription **via lien Zoom, possibilité de suivre le séminaire commun du CEHTA** qui se déroule en ligne et à Paris les lundis de 16h à 18h : lundi **7/10*** – 14/10 – **04/11*** – 18/11 – **02/12*** – **16/12*** – 06/01 – 20/01 – 03/02- **17/02*** – **03/03*** - **17/03*** - **31/03*** -07/04- 28/04- 12/05- 26/05

Possibilité les lundi*(semaine B, **7/10*** **04/11*** **02/12*** **16/12*** **17/02*** **03/03*** **17/03*** **31/03***) de se retrouver aux Beaux-Arts à partir de 16h, pour participer collectivement aux séminaires en ligne et/ou de poursuivre l'Atelier autour de l'Atlas

Localisation

3 jours Atelier « Explorer les espaces intermédiaux. Projection – Montage – Exposition » au deuxième semestre avec le MucemLab à Marseille

+ Séminaire commun du CEHTA "Face au bilderatlas Mnémosyne" (en ligne)

Objectifs et compétences visées

Travailler à partir de l'imaginaire de l'Atlas hier, aujourd'hui, demain.

Explorer les espaces intermédiaux. Projection – Montage – Exposition

Contenu

Aby Warburg, reconnu pour avoir créé une nouvelle discipline au-delà de l'histoire de l'art et de l'esthétique, a placé au cœur des sciences de la culture l'image comme produit anthropologique complexe, polaire, à saisir dans sa "vie" et dans toutes ses implications temporelles et spatiales. Les concepts de *Nachleben* (vie posthume, survivance) et de *Pathosformel* (formule de pathos), témoins de la dimension historique de sa pensée, soulignent son mérite d'avoir introduit la question de la dimension mnésique des images et de l'anachronisme dans l'histoire de l'art et de la culture. Son intérêt pour les véhicules d'images (*Bilderfahrzeuge*), leurs voies de migration (*Wanderstrasse*), leur utilisation dans le cadre de fêtes et de rituels ou pour l'orientation (dans la Méditerranée comme dans le cosmos), met en évidence l'aspect géographique et spatial, de ses réflexions. Pour Warburg, en effet, la recherche sur les images, l'investigation des forces qui contribuent à leur formation, l'étude de leur fonction dans les processus expressifs, perceptifs et de connaissance, l'analyse de leur transmission et de leurs transformations visuelles, impliquent de rendre compte à la fois du processus d'anamnèse ainsi que du processus migratoire, du rôle de la mémoire comme de celui du corps.

C'est précisément pour tenter d'apporter une réponse épistémologique adaptée à cette complexité que Warburg et les membres de son institut ont commencé à expérimenter la construction de séries d'images. Le *Bilderatlas Mnemosyne* est sans doute le dispositif le plus singulier qui nous a été laissé en partage et qui rend manifeste ce travail. Pour autant, l'important dédale qui se déploie au sein de ces constellations de reproductions photographiques ne constitue que l'un des axes des travaux warburgiens et ne témoigne pas de la genèse de cette pratique. En effet, il n'est que l'aboutissement d'un long processus qui s'est tramé pendant plus de vingt ans qui comprenait également l'organisation de conférences-projections, la constitution - avec la bibliothèque - d'une riche photothèque, le dessin de cartes et de diagrammes, le montage de panneaux sur des thèmes spécifiques, et l'installation d'expositions notamment dans la salle ovale de la Kulturwissenschaftliche

Bibliothek Warburg (KBW). Un ensemble varié de techniques de visualisation mais aussi de spatialisation qui, selon l'étude récente de Philippe Despoix, représentent des opérateurs intermédiaires constitutifs de la recherche propre à Warburg. De plus, les dernières expositions de la nouvelle reconstitution de l'atlas *Mnemosyne* opérée par Roberto Ohrt et Axel Heil ont montré l'importance de faire l'expérience de ce dispositif dans sa dimension spatiale, dans laquelle il a été conçu, et qui a été en partie jusqu'à présent sous-estimée.

L'atelier *Explorer les espaces intermédiaires : Projection - Montage - Exposition* propose de travailler à remettre en place et en acte certaines des expériences intermédiaires de Warburg et de son cercle, pour tenter d'expérimenter le dépassement de la planéité et la complexification des dispositifs d'exposition : comment l'exploration d'un ici et maintenant peuplé d'images est à même de mettre en mouvement regards et corps, mémoire et réflexion de manière à nous faire comprendre certaines des forces et tensions, temporellement et spatialement stratifiées, intriquées, non linéaires ou contradictoires, qui sous-tendent notre culture et nous touchent à une profondeur dans laquelle Warburg a pris le risque de plonger ?

Dans un premier temps, nous remettons en acte la fameuse conférence sur le *Rituel du serpent*, tenue à la clinique Bellevue de Kreuzlingen le 21 avril 1923. Si la présentation de l'époque n'a apparemment rien d'expérimental, puisqu'il s'agit d'une simple projection d'images accompagnée d'un commentaire, elle met cependant en évidence le lien physique et vital entre le fondateur de la KBW et l'objet, ainsi que la méthode de sa recherche. S'il est vrai, tel que plusieurs études l'ont souligné, que Warburg, encore fourbu par la psychose qui l'a ébranlé dès la fin de la première guerre mondiale, et par les quantités importantes d'opiacés qui lui ont été administrées, n'était pas en mesure de soutenir l'intervention telle qu'elle nous a été transmise et éditée, néanmoins le dispositif mobilisé ce soir-là devait l'aider dans un processus de remémoration cathartique : dans une obscurité atténuée par la seule lueur des diapositives projetées, des fantômes du passé envahissant la pièce, Warburg se livre à une difficile performance mnémonique, par la ré-évocation des rites indiens de conciliation cosmique, pour se libérer de l'ancre de Kreuzlingen et pour pouvoir être ramené dans l'empyrée de sa bibliothèque.

Nous proposons également de nous concentrer sur les agencements d'images auxquels Warburg a commencé à travailler avec ses collaborateurs dès son retour à Hambourg et qui, parallèlement au projet du *Bilderatlas*, l'ont accompagné jusqu'à la fin de sa vie : les *Bilderreihen und Ausstellungen*, les séries d'images et expositions dont les matériaux sont disponibles grâce au remarquable travail d'édition d'Uwe Fleckner et Isabella Woldt, restent encore peu analysées par la critique. Les premiers projets abordés après la sortie du sanatorium, qui traitent de l'astrologie et dont il ne reste que des cartes avec des esquisses préparatoires et quelques indications, semblent particulièrement stimulants dans le cadre de cet atelier. Il sera ainsi possible d'entrer en dialogue avec la préparation de la prochaine exposition du Mucem *Lire le ciel* (juillet-décembre 2025), puisque le thème astrologique est central dans l'œuvre de Warburg, en ce qu'il met en scène le rapport de l'homme au cosmos, et la lutte toujours renouvelée de celui-ci pour se libérer de l'asservissement aux *monstra* de la superstition pour retrouver chaque fois le *sphaeram* de la contemplation "scientifique". Mais c'est aussi le caractère encore schématique et indéfini de ces panneaux qui nous intéresse, en ce qu'il offre un accès privilégié à la fabrique de montage propre à Warburg, capable de rendre plus manifeste de quelle façon ce corps à corps avec les images reflète et renverse à la fois son objet d'étude.

En effet, la mise en place de ces archipels d'images, si d'un côté, comme l'a souligné à plusieurs reprises Georges Didi-Huberman, exploite les processus cognitifs qui conduisent à relier, à unir en figures et à construire un récit à partir de points éloignés, c'est-à-dire qu'elle semble retracer les phénomènes d'astérisme et de catastérisme qu'elle est censée étudier, d'un autre côté, elle les renverse : les planches se présentent comme des constellations retournées, dans lesquelles les points à joindre sont eux-mêmes des figures et des récits (symboliques, mythologiques, expressifs, historiques) et l'effort pour construire une figure entre eux témoigne, de la même lutte entre raison et déraison, dans laquelle tout processus de connaissance est pris. En outre, nous devons également prendre en charge les aspects les plus concrètement créatifs de ce processus heuristique : comme Warburg, nous ne pourrions pas nous placer devant les images comme de simples observateur-riche-s devant des étoiles fixes, mais nous serons appelé-e-s à les choisir, à les manipuler, à les déplacer, en intervenant activement dans leur assemblage, dans une confrontation constante entre l'instrument de la connaissance et son objet. Pour nous guider au sein de cette difficile tâche, nous comptons utiliser le concept d'"imagination exacte" proposé par Georges Didi-Huberman à propos de l'atlas :

c'est-à-dire viser une recherche susceptible d'imaginer ce qu'elle observe sans cesser d'observer, tendre vers un savoir qui soit le résultat d'une dialectique entre imagination, création et observation. À cette fin, il sera essentiel de tirer avantage des différentes compétences de tous les participant-e-s au projet, en créant des équipes pluridisciplinaires de chercheur-euse-s, de conservateur-riche-s et de jeunes artistes qui pourront interagir avec le montage *warburgien* en y apportant questions, perspectives, techniques et matériaux contemporains.

Les arts de l'écriture et la poésie contemporaine pourront aussi être un espace de pensée à relier et investir pour d'autres bons voisinages, montages et constellations. La corrélation entre les arts visuels et les domaines littéraires, l'exploration entre mot, action et image serait re-médiée en écoutant les voix propres d'une époque par l'expérience de bibliothèques partagées et autres transhumances. Un temps de rencontre avec poètes et poétesses, écrivain-e-s, lecteur-riche-s, pourrait activer une bibliothèque, comme lieu intercesseur pour laisser l'univers s'y dire.

Méthode

Dans la suite du séminaire "je déballe ma bibliothèque" autour de l'imaginaire de l'atlas, initié en 2023-2024, poursuivre le travail de recherche et organiser un Atelier Rencontre inter-écoles de 3 jours au deuxième semestre.

Le CEHTA, Centre d'histoire et de théorie de l'art, propose un séminaire commun en ligne autour de l'Atlas d'Aby Warburg. Les archives et les séances à venir sont accessibles en ligne pour les étudiant-e-s qui s'engagent dans ce projet (inscription et validation préalable auprès de Cécile Marie-Castanet)

3 jours d'Atelier (projection – montage – exposition) ont lieu à Marseille au deuxième semestre, entre un groupe d'étudiant-e-s de Master du CEHTA/EHESS et un groupe d'étudiant-e-s des Beaux-arts impliqué-e-s dans l'Atelier et les séances en ligne.

Évaluation

Dans le cadre des Milieux associés

Références

Warburg, Aby. *Bilderatlas Mnemosyne*, éditions de Roberto Ohrt, et Axel Heil, 2020

Marie de Quatrebarbes. Aby. P.O.L, 2022

<https://www.pourunatlasdesfigures.net/atlas>

ARC : PiLAB**Enseignante**

Franca Trovato en partenariat avec le DTIM (Département Traduction Interprétation Médiation de l'université Jean-Jaurès à Toulouse), Jérémie Ségouat (linguiste terminologue) et Juliette Dalle (médiatrice culturelle).

Niveau

De S1 à S9 + diplômé·e·s programme PiSourd·e

Périodicité

SEMAINE A / Vendredi de 11h à 18h

Autres dates et horaires selon programmation.

Localisation

Atelier B6

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, enseignante, étudiant·e·s et diplômé·e·s, avons constitué à distance un répertoire filmé de 350 signes environ, propre à l'école, à l'art et au design. Cette collecte avait été initiée auparavant avec la participation des interprètes et à partir des contenus des cours dispensés aux Beaux-arts de Marseille.

L'objectif aujourd'hui est de poursuivre son alimentation par de nouveaux termes, avec leurs définitions et des exemples, la finalité étant de pouvoir transmettre et de partager ces termes par la diffusion, avec des outils du numérique et par des projets création.

Cette perspective rend nécessaire de travailler avec les compétences de l'école et hors 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.

Par ce travail collectif, sont visées l'acquisition et l'enrichissement de la terminologie des étudiant·e·s dans leur expression orale en langue des signes.

Contenu

Séances de recherche de nouveaux termes propres à l'art et au design, à leur définition et à la recherche d'exemples.

- Des séances de captation et de montage au LoAD
- Moments d'échanges entre étudiant·e·s des Beaux-Arts de Marseille et du DTIM (Département Traduction Interprétation et Médiation) de l'université Jean-Jaurès de Toulouse, sur les productions vidéo.
- Visites en langue des signes française dans des lieux culturels : Mac, musée d'art contemporain à Marseille et Triangle-Astérides, la Friche la Belle de Mai, Marseille, Les Abattoirs, Toulouse.

Méthode

Collecter, filmer, analyser, dans une dimension bilingue et en situation d'interprétariat français / langue des signes française, les termes propres aux enseignements de l'art et du design.

Réfléchir aux différents dispositifs de transmission comme finalité : sites internet, ouvrages et recueils, création et performance.

Évaluation

Productions, participation et engagement.

Références

Langues des signes, lexiques et dictionnaires, exemples (les ouvrages sont disponibles à la bibliothèque des Beaux-arts de Marseille) :

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-Age*)

Dizionario di Arte Contemporanea in Lingua dei Segni Italiana. Édition Umberto Allemandi & C., Torino 2010

L'histoire de l'art à portée de main, Au musée en Langue des Signes. Alice éditions, Bruxelles 2002

OCELLES : une plateforme collaborative LSF / bilingue français <https://ocelles.inshea.fr/fr/accueil>

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

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

Traduction et langage

Les Maisons de la sagesse – Traduire sont 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 قَلْقَلَة 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://encyclopediedelaparole.org/fr>

Signer en langues, film de Nurith Aviv en collaboration avec Emmanuelle Laborit, 2016 (disponible à l'atelier des langues)

<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

ARC : Hors Peindre / Scape**Enseignant-e-s**

Adriana Lara, Jean-Baptiste Sauvage, Katharina Schmidt, Marion Slitine

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B / Lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Localisation

Atelier impression, ateliers, hors les murs

Objectifs et compétences visées

Initiation à la recherche. Exploration d'un travail contextuel et collectif.

Contenu

L'ARC Hors Peindre / Scape examine à chaque étape de travail et sous différents angles, l'entrelacement entre motif, artiste, peinture, image, spectateur-rice et espace de monstration à partir d'un point de vue critique et contemporain.

L'ARC propose cette année 4 axes de recherche :

1. « Vitrites en ville »

Vitrine en ville engage les étudiant-e-s dans une activité en dehors de l'atelier, impliquant une recherche collective d'espaces vitrines dans la ville pour y intervenir en tant que « pop-up » tout au long du semestre à l'échelle de Marseille dans une logique de propositions contextuelles et éphémères.

2. "Sacré"

"Sacré" cherche à élargir cette notion en adoptant une perspective féministe et non européo-centrique. Cette perspective est principalement liée à une exploration intuitive, abstraite et non codée de l'esprit, envisageant la pensée et la sensation, visant à l'idée de la beauté comme « unité » (un avec la nature) plutôt que par un traitement d'un idéal particulier.

Les "enquêtes" sur deux mouvements extra-européens proposés ci-dessous nourrissent les questionnements plastiques qui émergeront tout au long de l'année dans les axes 1 et 2.

3. « ASCO » (collectif d'artistes Chicanos de Los Angeles 1972/1987)

Adoptant des stratégies conceptuelles en défi aux injustices et à la violence dont ils font l'expérience au quotidien dans les quartiers de East Los Angeles, les membres du collectif se tournent très vite vers des formes éphémères telles que l'intervention urbaine, la performance ou encore l'art postal, infiltrant leurs images dans les médias de masse, les médias alternatifs, les lieux d'art comme les réseaux informels de sociabilité.

4. « L'école de Casablanca » années 1960

Les représentant-e-s de ce mouvement sont devenus moteur du développement d'un art moderne postcolonial. Leurs objectifs combinaient une ouverture à l'histoire locale et à une nouvelle réalité sociale. Ils comprenaient une réévaluation de la relation entre l'art, l'artisanat, le design et l'architecture dans le contexte local qui se matérialise dans des interventions picturales, peintures murales et expositions dans l'espace public.

Méthode

L'ARC se déroule toute l'année dans l'école et hors les murs, avec un fonctionnement basé sur les quatre axes de recherche dont les avancements sont régulièrement discutés lors d'un temps collectif lundi après-midi tous les 15 jours. Le lundi matin est consacré à la recherche individuelle ou de discussions en petits groupes. Ce rythme de travail est complété par des moments plus intensifs consacrés à des interventions dans l'espace public ou à d'autres activités. Des collaborations avec le Réseau Peinture et la Weissensee Kunsthochschule, Berlin sont prévues. Un lien entre les questionnements de la pratique individuelle et celle de l'ARC « Hors Peindre » est souhaité.

Il est envisageable de relier la thématique du mémoire à un des quatre axes de recherche.

Évaluation

Participation régulière, engagement continu.

Références

Ed. Isabelle Graw et Ewa Lajer-Burcharth

Painting Beside Itself, The Medium in the Post-Medium Condition

Griselda Pollock

. Differencing the Canon, Feminism and the Writing of Art's Histories

. Vision and Difference, Feminism, Femininity and Histories of Art

Morad Montazami

. Zamân 7, Printemps 2017

Farid Belkahia

. Pour une autre modernité

Toni Morani

. Écrits sur l'Art

ARC Le moindre geste

Enseignant-e-s

Christophe Berdaguer, Frédérique Entrialgo, Lia Giraud, Cy Lecerf Maulpoix (ponctuellement)

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

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

Localisation

Dans l'école 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 seul-e-s et à plusieurs ; nous expérimenterons sans présumer 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*
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 des formes d'écologies, entendues dans un sens élargi : 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 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 rencontres avec des invité·e·s... 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 patient·e·s et équipes de l'Hôpital Valvert ou autour des termes d'écologie, d'espace public et de démocratie...

Faire seul-e, 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, permettant à chacun·e de trouver sa place dans l'ARC et au sein du groupe.

Le premier semestre s'articulera à partir d'un travail théorique, autour de questions soulevées collectivement avec des intervenant·e·s et discutées lors de temps de sociabilité informels et fugitifs.

Au second semestre, un accompagnement spécifique de chacun-e en fonction de son travail et de ses préoccupations sera développé sous la forme d'ateliers en petits groupes.

Évaluation

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

Cy Lecerf Maulpoix, *Écologies déviantes*. Voyage en terres queers, Cambourakis, 2021

Anna Tsing, *Proliférations*, wildproject, 2022

Arne Ness, *Communauté et style de vie*, éditions du dehors, 2013

Joelle Zasck, *Écologie et démocratie*, Premier Parallèle, 2022

Donna Haraway, *Vivre avec le trouble*, éditions des mondes à faire, 2020

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

Moyens techniques et matériels demandés

Le temps de la vitesse de l'ombre.

ARC Images mobiles

Enseignant

Nicolas Feodoroff

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE B / Mercredi de 9h à 13h et de 14h à 16h

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, de réfléchir *avec et sur*, de concevoir et de faire leur montage et leur(s) agencement(s), 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. Nous aborderons la circulation des images pour en analyser leurs déploiements, leurs temporalités et leurs modalités d'apparition. 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, ou 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...). Nous reconsidérerons la scénographie de l'espace de projection et de diffusion afin d'interroger la notion de dispositif.

Séances croisées avec les participant.e.s de l'ARC *Le moindre geste*

Programmation à Videodrome 2 (dates à confirmer)

Projet de programmation Cnap/Baumettes

Invitations extérieures pressenties : Isabelle Prim, Phoenix Atala, Thomas Fourel

Workshop du 18 au 22 novembre 2024 : Isabelle Prim (titre en cours)

Rencontres avec les invité.e.s de la programmation à l'année du Festival international de cinéma de Marseille (FID)

Juillet : 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. Présentation et analyse régulière d'œuvres d'artistes et de textes, présentation des recherches et étapes de travail.

Évaluation

Assiduité et régularité du travail, participation aux échanges, et qualité des productions présentées.

Références

L'art vidéo. Redéfinitions contemporaines (entretiens d'artistes), Paris, Éditions Art press, 2020

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
- Bulot, Erik (dir.), *Du film performatif*, Paris, it: éditions, 2018
- Copeland, Mathieu (dir.), *L'exposition d'un film*, Genève, HEAD / Dijon, Presses du réel, 2015
- Dryansky, Larisa , Somaini, Antonio, Venturi, Ricardo dir., *Repenser le médium. Art contemporain et cinéma*, Dijon/Paris, Les presses du réel/INHA, 2022
- Lavin, Mathias, *Puissances de la parole. À l'écoute des films*, Paris, Mimésis, 2021
- Michaud, Philippe-Alain, *Sur le film*, Paris, Editions Macula, 2016
- Steyerl, Hito, *Formations en mouvement. Textes choisis*, Paris, éditions du centre Pompidou, 2021
- Artistes : Phoenix Atala, Pauline Bastard, Neil Beloufa, Madison Bycroft, Filipa César, Clément Cogitore, Pauline Curnier Jardin, Manon de Boer, Bertrand Dezoteux, Camille Henrot, Christian Marclay, Isabelle Prim, Laure Prouvost, Jon Rafman, Samir Ramdani, Tabita Rezaire, Sara Sadik, Liv Schulman, 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 leur pratique et les moments d'expérimentation collective, ainsi que différents lieux pour les mises en œuvre et en espace.

ARC : Faire - Ressources et Territoires

Enseignant-e-s

Sybille Berger, Agnès Martel, Émile Mold, Lucie Ponard

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

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

SEMAINE B / Mardi de 10h à 13h et de 14h30 à 18h

Localisation

Ateliers C1, C2

Objectifs

L'ARC FAIRE s'adresse aux étudiant·e-s en phase projet.

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

Contenu

- Abordant la question du design comme vecteur de communication, ce projet s'inscrit dans une démarche éco-responsable afin d'étudier le potentiel des ressources présentes dans la région.
- Précurseur d'idées, de recherches et d'expérimentations, destinées à être développées.
- Dans le cadre de l'ARC FAIRE, "Ressources & Territoires", les étudiant·e-s travailleront cette année autour de la mise en forme de cuir au tannage végétal, de la couleur, du réemploi de chutes textiles. En filigrane, le chanvre et d'autres procédés artisanaux, déjà abordés les années précédentes, seront également présents.

Méthode

- En partenariat avec l'entreprise "Les Olivades", Couleur Garance, qui développe la filière bio en région PACA en dialogue avec les différents acteurs de la filière, et la mégisserie des abattoirs de Guillestre.
- L'étudiant·e développe et réalise son projet en étant moteur de l'orientation de ses recherches. L'encadrement est ponctué de rencontres et d'entretiens avec des intervenant·e-s spécialisé·e-s, ainsi que de cours-ateliers.
- Les mardis de semaine B, l'ARC Faire se développe en Atelier Terre.

Évaluation

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

Références

- Tim Ingold : Faire, Anthropologie, Archéologie, art et architecture
- Pierre Rabhi : La part du Colibri

- Richard Sennet : Ce que sait la main – la culture de l'artisanat
- Barbara Bay et Claire Fayolle : Couleur et soin
- Anna Tsing, Heather Swanson, Elaine Gan : Arts of Living on a Damaged Planet
- Jean Philippe Lenclos, Dominique Lenclos : Couleurs de la Méditerranée : géographie de la couleur

La bibliographie est complétée et augmentée de manière personnalisée au fil des projets

Moyens techniques et matériels demandés

Appui sur les ateliers techniques de l'école : bois, métal, édition, terre.

ARC : Lentigo / Territoire Composite (une nouvelle région)

Enseignant-e-s

Frédéric Frédout, Ronan Kerdreux, Marion Serre à Marseille, Helen Evans et Heiko Hansen au Havre, Sébastien Montero et Elise Parré à Rouen

Niveau

S7/S9, S9

Ouverture ponctuelle aux étudiant-e-s d'année 3

Périodicité

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

Localisation

Ateliers C1, C2 et différents autres lieux selon les modalités de développement du projet de l'ARC

Hypothèse

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 vers un entre-nous où nous serions tous les mêmes. L'essence même de l'humanité est pourtant l'échange, le partage, le commerce ou comme le dit Hannah Arendt en parlant de la ville, l'exposition à l'altérité. Comment faire émerger des territoires, des éléments sensibles, forts, importants et comment les faire voyager doucement, légèrement, de façons poétique, rêvée sans carbone ? Comment rêver de territoires non contigus, assemblés par l'intention partagée et l'action « collective » et non par la géographie ?

Objectifs et compétences visées

L'ARC est le temps pédagogique qui permet aux trois écoles d'art (Marseille, Le Havre, Rouen) de travailler ensemble dans la distance et sur la durée. Seront abordées les questions de pratiques collectives, de territoire, de parcours, de territoire étendu comme intermédiaire et de pédagogies communes entre disciplines différentes (design, art et espace public). Plusieurs échelles seront activables : le groupe au travail, un plus petit noyau décidant un déplacement ponctuel, autonome ou reliant les écoles, selon des modes de déplacement communs ou réinventés. Chaque déplacement convoque un rapport particulier à l'échelle et au temps (questions liées au déplacement se transformant en voyage).

Contenu

Depuis décembre 2022, selon un rythme de visites et d'échanges matériels, géographiques, pédagogiques, l'École Supérieure d'Art et de Design le Havre–Rouen (ESADHaR) et les Beaux-Arts de Marseille (INSEAMM) reconsidèrent leur territoire :

1. Le « leur », celui dans lequel leur école respective est implantée : le phocéén et le normand.
2. Les « leurs », ceux que chaque école peut proposer à l'autre mais déjà un cumul des deux.
3. Le « leur en plus grand » : les deux territoires respectifs énoncés auxquels s'ajoute le territoire entre les deux, la distance, le déplacement.

Quand une école, ses étudiant-e-s, des professeur-e-s, se déplacent vers une autre, dans une autre, elle voit un nouveau territoire en même temps qu'elle revoit le sien, autrement, et les agent-e-s de ce territoire, comme symétrie, jamais tout à fait exacte, d'autant que chacun-e est en quelque sorte illégitime à se déclarer ambassadeur-riche et guide d'un territoire où il ou elle enseigne mais pas d'où il ou elle est originaire. Cet assemblage, ces correspondances induisent une nouvelle région, recomposent un paysage et réinventent un environnement. Le territoire se trouve redistribué. La redistribution comme nouvelle région est, elle aussi, multiple, le territoire est reformulé à plusieurs niveaux...

Méthode

Réunion en séances plénières de chaque groupe une demi-journée à une journée toutes les deux semaines selon les emplois du temps de chaque école. Entre-temps, envoi de paquets postaux entre les trois sites. Un workshop annuel permettra de réunir toutes les protagonistes dans un lieu équidistant et de travailler sur les projets communs, en particulier, liés à la restitution. Pour l'année

2024 – 2025, le workshop s'intitule "Territoire composite". Ce workshop correspond à un temps de travail en continu pour préparer et ordonner les restitutions du travail. Il se tiendra dans un lieu hors des trois écoles, idéalement à mi-distance à ARCADE, design à la campagne au Château de Sainte-Colombe-en-Auxois (<https://arcade-designalacampagne.fr/>).

Évaluation

Suivi continu et accompagnement au projet personnel des étudiant-e-s.

Suivi continu et accompagnement d'une expérience collective dont la restitution finale pourrait être une exposition, une série d'événements, de performances, de mobilités ou une publication.

Références

La bibliographie sera élaborée en cours de travail, au fur et à mesure du développement des projets.

Repères biographiques des professeur-e-s :

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. 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 (EHESS). Son travail artistique protéiforme s'attache à activer des images mentales communes dans leurs dimensions complexes et sensibles.

Invité-e-s extérieur-e-s :

- **ENSM** - École Nationale Supérieure Maritime, sites du Havre et de Marseille

- **Olympe Rieux**, architecte, urbaniste, Agence d'Urbanisme du Pays d'Aix – Durance atelier Paysages & Projet Urbain. Questions liées aux territoires, à leurs définitions et à leurs recompositions. 6 demi-journées

- **Laëtitia Madancos**, artiste (rejoint Le Havre depuis Marseille à pied... et en poussant son lit)

- **Axelle Grégoire**, à partir de « TERRA FORMA MANUEL DE CARTOGRAPHIES POTENTIELLES ». Questions de cartographies.

- **Ariane Briost** - Chargée de mission École Supérieure des Arts Décoratifs ou **Nicolas Verschaeve** pour les questions de design rural et d'espaces intermédiaires

Ateliers techniques

Vidéo

Localisation

LoAD

Professeur-e-s référent-e-s

Marion Balac, Sylvain Deleneuve, Jean-Claude Ruggirello

Assistant-e-s

Denise Deutch, Vincent Pajot

Périodicité

SEMAINES A et B / du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

Montage (Adobe Première / Davinci Resolve), animation (AfterEffects) dans le cadre des initiations, CPI et workshops et sur rendez-vous individuels à tout moment de l'année. Tournage (caméra studio et portatives, lumières). Vidéoprojection (cours, présentations semestrielles, diplômes...). 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. Cet atelier 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 ainsi que la classe préparatoire.

Langue d'enseignement

Français, anglais

Design

Localisation

Ateliers C1, C2, C6, LoAD

Assistants

Emile Mold, Félix Rossi Ljunghorn

Périodicité

SEMAINE A

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

SEMAINE B

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h 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-ric-e-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

Mercredi de 9h à 13h et de 14h à 19h ; Jeudi de 9h à 13h et de 14h à 16h30 ; Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h30

SEMAINE B

Lundi de 9h à 13h et de 14h à 18h ; Mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h

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 à épreuve

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

Marine Le Thellec

Périodicité

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

SEMAINE B / Lundi, mercredi de 9h à 13h et de 14h à 18h ; mardi de 10h30 à 13h et de 14h à 19h30

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, pinceaux, Posca...

Spécificités de la base

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

Langue d'enseignement

Français, anglais.

Édition/préresse/archives**Localisation**

Ateliers E3, E4, E5

Professeur référent

Jean-Baptiste Sauvage

Assistante

Marine Le Thellec

Périodicité

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

SEMAINE B / Lundi, mercredi de 9h à 13h et de 14h à 18h ; mardi de 10h30 à 13h et de 14h à 19h30

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, Alban-Paul Valmary

Assistant-e-s

Justine Batteux, Matteo Penza

Périodicité**Justine Batteux**

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

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

Matteo Penza

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

SEMAINE B / Jeudi et 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.

Capacité

15 étudiant-e-s

Matériel à disposition des étudiant-e-s

10 postes de travail équipés de la suite Adobe, 2 écrans calibré, 1 scanners photo, 2 scanners A3, 1 scanner A0, 1 massicot manuel, 1 massicot électrique, 1 raineuse manuelle, 1 plieuse, 2 agrafeuses pique à cheval, 1 spiraleuse Coil

Fonctionnement

La salle B5 de cet atelier est un espace en accès libre aux jours et horaires d'ouverture de l'atelier. Les étudiant-es peuvent venir y travailler de manière autonome. Le travail est consacré au travail de reprographie et de prépresse : conception, acquisition d'image, impressions de maquette en NB, travail sur les logiciels...

La salle B3 permet les activités nécessaires aux formes éditées et éditoriales : mise en page, impressions couleurs, façonnage, reliure, pliage, finitions...

L'accès à cet environnement de travail accompagné se fait principalement sur rendez-vous.

Prise de rendez-vous : infographie@beauxartsdemarseille.fr

NB : Les impressions photographique se font désormais à l'atelier photo (en D4).

Fongibles fournis par l'école

Les impressions laser NB sont gratuites.

Une participation financière est demandée pour les impressions couleurs en fonction des papiers utilisés (voir tarifs sur place).

- Un choix de papiers d'imprimerie 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).

Langue d'enseignement

Français, anglais*, italien*

*En fonction des présences.

Studio son**Localisation**

Studio principal en D2 et deux studios complémentaires au LoAD.

Professeur référent

Pierre-Laurent Cassière

Assistant

Patrick Sommier

Périodicité

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

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

Enseignement dispensé

- Approche des différents types de pratiques sonores en art (installation, composition, diffusion, performance...).
- Prise de son (studio/nomade) et techniques électroacoustiques analogiques (microphones, haut-parleurs, table de mixage...).
- Techniques audionumériques logicielles (édition, effets, mixage, mastering...).
- Initiation à la synthèse modulaire et à la programmation informatique orientée audio (Max, Pure Data).
- Lutherie électroacoustique (fabrication de capteurs, micros binauraux, haut-parleurs modifiés...).
- Accompagnement à la création de bandes-son pour la vidéo (bruitage, synchronisation, mixage...).

Capacité

Studio D2 : 16 personnes en écoute collective. 6 personnes (trois binômes) en travail d'édition au casque. Studio monopolisé lors de prises de son en cabine ou de travail d'édition sur haut-parleurs.

Matériel à disposition des étudiant-e-s

- Poste central équipé en double écran avec carte son 4 entrées / 6 sorties pour diffusion quadraphonique ou 5.1 avec logiciels audio (*Logic, Protools, Live, Reaper, Fairlight, Izotope RX...*) table de mixage 20 entrées / 6 sorties et moniteurs Genelec.
- Poste annexe stéréo.
- Cabine de prise de son reliée au poste central.
- Enregistreurs audionumériques portables : Zoom H2n, Zoom H6, Sound Devices MixPre-6.
- Microphones pour des prises de son en studio ou en extérieur (omnidirectionnel, cardioïde, hypercardioïde, ambisonique, parabolique, binaural...).
- Capteurs vibratoires spéciaux (hydrophone, accéléromètre...).
- Dispositif de 8 haut-parleurs compacts pour spatialisation ambisonique.
- Synthétiseurs (modulaire 6U/176HP, Korg NTS-1, Korg Monologue, Behringer 2600...).
- Petit outillage pour montages électroacoustiques (fers à souder, étain, câbles audio, électrets, piezos, etc.).
- Divers : Table d'expérimentation et de bricolage, projecteur et écran (initiations, cours théoriques et techniques).

Fonctionnement

- Emprunt de matériel et suivi de projet via prise de rendez-vous par e-mail avec les enseignants ou visite spontanée dans les plages d'ouverture.
- Base occupée lors des enseignements techniques (CPI Intermèdes et modules année 1).
- Possibilité d'accès en autonomie pour les étudiant·e·s qualifié·e·s.

Langue d'enseignement

Français et anglais

Photographie

Localisation

Atelier D3

Professeur-e-s référent-e-s

Lia Giraud, Samuel Gratacap

Assistant-e-s

Hélène Biesse, Olivier Sola

Périodicité

SEMAINE A / Lundi, mardi de 9h à 17h15 (Hélène Biesse) ; mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h (Olivier Sola)

SEMAINE B / Lundi, mardi de 9h à 13h et de 14h à 18h (Olivier Sola) ; mardi, jeudi, vendredi de 9h à 17h15 (Hélène Biesse)

Enseignement dispensé

Principes de fonctionnement des appareils photographiques argentiques et numériques, développement et tirage argentique noir et blanc, procédés photographiques alternatifs (sténopé, cyanotypie, anthotypie...), travail de l'image numérique (développement RAW, correction d'exposition et colorimétrie, compositing...), préparation des fichiers pour tirages jet d'encre, lecture d'images et editing, prise de vue en studio en lumière flash et continue, 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 1118mm).

Studio prise de vue : Éclairage de studio flash et lumière continue, cyclo blanc, fonds colorés mobiles.

Fonctionnement

Matériel photo : matériel empruntable pour des projets photographiques personnels. L'emprunt du matériel argentique se fait auprès d'Hélène Biesse et l'emprunt du matériel numérique auprès d'Olivier Sola.

Laboratoires argentiques : accès selon les heures de présences de l'assistante.

Laboratoire numérique : accès selon les heures de présences de l'assistant.

Tirages photographiques jet d'encre sur rendez-vous avec Olivier Sola.

Studio prise de vue : accès sur rendez-vous auprès d'Olivier Sola.

Tout retard non justifié de plus de 20min à un rendez-vous entraîne l'annulation de ce dernier.

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

Professeure référente

Holly Manyak

Assistant

Christophe Perez

Périodicité

Holly Manyak

Au semestre automne/hiver

SEMAINES A et B / Mardi, jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Au semestre printemps/été

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

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

Christophe Perez

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, mètre...
- petit matériel électroportatif : meuleuse, scie sauteuse, cisaille électrique, scie sabre, visseuse, perceuse
- petit matériel pneumatique : perceuse, crayon à graver, disqueuse, 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

Localisation

Atelier D1

Assistant·e·s

Clémence Desbois, Cecil Serres

Périodicité

Cecil Serre

SEMAINE A / Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Suivis et prise en charge priorités 1er cycle

Clémence Desbois

SEMAINE B / Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Suivis et prise en charge priorités 2ème cycle

Enseignement

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'émaux, de glaçures, d'oxyde.
- Techniques de cuissons moyenne / haute température.
- Techniques de moulages plâtre à destination de la céramique.

L'objectif est d'amener les étudiant·e·s à comprendre les propriétés et techniques des matières premières, de la prise en compte du potentiel du matériau terre et de la compréhension de ses contraintes, pour que les processus de fabrication soient choisis avec justesse et ajustés à chaque projet.

L'atelier Terre est aussi un lieu d'échange et de rencontre autour du "modelage" au sens large.

L'atelier Terre invite régulièrement les étudiant·e·s à rencontrer des artistes, designers, et professionnel·le·s de la céramique contemporaine.

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.

Jauge fixée à 15 étudiant·e·s par assistant·e par semestre.

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 four à 1320°C : de 480 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.
- Dans le 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 matériaux, 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 lors d'un rendez-vous fixé au préalable par l'assistant·e.

La prise de rendez-vous se fait uniquement par mail :

Ils permettent d'élaborer les méthodologies nécessaires pour que l'étudiant·e puisse s'inscrire et réaliser son projet dans l'atelier.

Les étudiant·e·s pratiquant la terre à l'atelier s'engagent à :

- 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.*
- Libérer l'espace à chaque projet terminé afin de permettre à un·e autre étudiant·e de s'inscrire le plus rapidement possible.

Les cuissons sont organisées par un planning en lien avec le calendrier pédagogique et les différentes échéances des étudiant·e·s. Clémence et Cecil déterminent le planning des cuissons, et réservent exclusivement celles-ci aux projets suivis par iels à l'atelier dans le cadre strict des enseignements et rendus de l'école.

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 sont en revanche mis à disposition des étudiant·e·s et obligatoires pour l'émaillage et le plâtre.

Les étudiants·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, réglé, équerre, compas, cutter, couteau, ciseau, crayon, coffrage ; plexis, isorel pour le moulage, etc.

Spécificités de la base

SAS : La Surface Autonome Suggérée

À compter de la rentrée 2024/2025 le SAS sera fermé les weekends et les vacances scolaires au premier semestre.

L'accessibilité devra être validée par Cecil et Clémence à la suite du rendez-vous individuel et de la validation du projet mené à l'atelier terre.

Le SAS n'est donc pas une extension des ateliers personnels mais un espace supplémentaire de travail de la terre. Il n'a pas vocation au stockage d'effets personnels.

Chaque vendredi un ménage devra être effectué avant la fermeture du SAS par les étudiant·e·s.

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)

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·e et de l'ARC PiLAB, les cours de langue des signes française et les cours de FLE (Français langue étrangère).

Capacité

Selon les activités de 2 à 12 étudiant·es

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), 2 ordinateurs en libre accès

Fonctionnement

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

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.

Langue d'enseignement

Français et Langue des Signes Française

Fabrication numérique

Localisation

Atelier B2 (et local C6)

Professeur référent

Julien Maire

Assistants

Anthony Pillette, Félix Rossi-Ljunghorn,

Périodicité

SEMAINE A : Julien Maire du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h

SEMAINE B : Anthony Pillette du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Prendre rendez-vous par mail avant pour soumettre vos projets !

Enseignement dispensé

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

Matériel à disposition des étudiant-e-s

Outils divers, petit électronique, imprimantes 3D, fer à souder ...

Fonctionnement

1. **Sollicitez des conseils et rdv** par [mail](#) en décrivant votre projet et en envoyant vos dessins ou schémas.
2. **Si le projet est jugé intéressant et réalisable**, nous convenons d'un rendez-vous pour les éventuels usinages ou l'on vous forme pour être autonome durant cette phase.
3. **Possibilité de documenter et partager votre projet** sur le Wiki : <https://www.wikibam.com/>

Langue d'enseignement

Français, anglais

Peinture**Localisation**

Mezzanine de l'atelier E1

Professeur·e·s référent·e·s

Sylvie Fajfrowska, Alain Rivière

Assistante

Luisa Ardila Camacho

Périodicité

SEMAINE A / Mercredi, jeudi 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'atelier 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, tournevis électrique, visseuse, perceuse, agrafeuses manuelles, agrafeuse électrique, pistolet à air chaud, chevalets, aérographe, outillage pour accrochage à l'intérieur de la base technique.

Fonctionnement

L'atelier de peinture est une ressource pédagogique ouverte à toutes les années, en options art et design. Si toutefois, il est en accès libre pendant les horaires d'ouverture pour les étudiant·e·s autonomes, il est apprécié de signaler votre venue par mail afin de garantir un bon déroulement des activités menées en parallèle et notamment du travail avec les étudiant·e·s souhaitant avoir un suivi dans leurs productions et initiatives. 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).

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 disponibles pour un usage sur place et avec un accompagnement.

Spécificités de la base

Atelier fréquenté également par les étudiant·e·s du CPI Pictura, du CPI Dessiner (les certitudes du doute) et d'année 1 dans le cadre du module Peinture. De préférence prendre rendez-vous par mail auprès de l'assistante référente pour toute activité.

Langue d'enseignement

Français, anglais, italien, espagnol

Volume

Localisation

Atelier C4

Assistant

Elias Kurdy

Périodicité

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

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

Enseignement dispensé

Accompagnement à la réalisation des projets art et design. Moulage, matériaux composites : résine, silicone, latex...

Capacité

Sur rendez-vous

Matériel à disposition des étudiant-e-s

Outils de modelage, moulage et patine.

Fonctionnement

Sur rendez-vous, suivi de projet et réalisation des prototypes.

Fongibles fournis par l'école

Silicone RTV, latex, alginate, cire, résine acrylique, résine polyuréthane (quantités pour les tests et les prototypes).

Langue d'enseignement

Français, anglais, arabe

Bois**Localisation**

Atelier C7

Assistants

Arnaud Jusseaume, Rémy Marin

Périodicité

SEMAINES A et B / Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

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

Capacité

3 étudiants selon les projets.

Matériel à disposition des étudiant-e-s

Machines-outils bois, Outillage portatif, Outillage à main

Fonctionnement

Temps 1 : présentation et étude du projet (dessins, matériaux...).

Temps 2 : validation par les professeurs.

Temps 3 : initiation et fabrication.

9h à 13h : hors RDV, petits travaux autonomes, présentation des projets et prise de RDV.

14h à 18h : travail accompagné exclusivement sur RDV

Fongibles fournis par l'École

Bois massifs, et dérivés de bois sous forme de panneaux

Participation demandée pour les frais de matériaux

Spécificités de la base

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

Langue d'enseignement

Français et notions d'anglais