

LIVRET DE L'ÉTUDIANT

esart

École Supérieure d'Art de Toulon Provence Méditerranée

PHASE PROGRAMME

DNAP
Option Art

DNAT
Option Design d'espace

**Ateliers de Recherche
et de Création - ARC**

èsart

École Supérieure d'Art de Toulon Provence Méditerranée

1re année "Tronc commun"

DNAP - DNAT

Semestres 1 et 2

Les étudiants qui choisissent de s'engager dans un cursus d'école d'art ont des parcours différents, des histoires singulières, des connaissances diverses.

Il est nécessaire, alors, d'articuler ces singularités avec des acquisitions fondamentales théoriques, plastiques, techniques pour permettre à l'étudiant de construire pas à pas, par l'expérimentation et la vérification, les prémices d'une pensée artistique.

En première année l'étudiant découvre des possibles, expérimente des actes et des situations, repère les questions qu'ils induisent. Il appréhende des notions de base qu'il développera, situera, précisera, tout au long de son cursus d'étude dans une progressivité exigeante tant plastique que théorique. Le parcours pédagogique de l'étudiant est basé sur des notions d'engagement, d'acquisition, de progression et d'autonomie dans la recherche de sa singularité. Les divers apports pédagogiques lui permettent d'identifier les récurrences, de repérer des méthodologies, d'établir des liens, de mesurer une progressivité de sa recherche, d'en envisager des développements.

Du point de vue des enseignements théoriques, il s'agit d'introduire aux généralités fondamentales d'un enseignement intellectuel dans le contexte des études artistiques, à partir de quatre axes principaux :

- l'histoire de l'art,
- la théorie de l'art,
- l'accès à une langue étrangère et à sa culture,
- la constitution d'un journal de recherche.

L'objectif est d'installer les premiers instruments méthodologiques, conceptuels, langagiers d'une capacité de recherche dans le champ théorique inhérent à une pratique artistique.

Du point de vue de l'enseignement plastique, il s'agit d'aborder les fondamentaux des principaux médiums artistiques, traditionnels et contemporains, par un système raisonné de cours, d'exercices et de travaux dirigés. L'objectif est d'introduire à une ouverture plurimédiale de l'élaboration artistique, mais aussi de mettre en place une initiation à la relation duelle entre théorie et pratique comme condition originelle de l'acte de création artistique.

En ce sens, l'ensemble des enseignements intellectuels (historiques et

méthodologiques) associés à l'enseignement des médiums est considéré comme une extension organique des enseignements théoriques, il est contrôlé en conséquence en complément de ceux-ci lors des évaluations semestrielles.

Plus spécifiquement et dans l'optique d'un choix possible de l'option "design d'espace" - DNAT - , des éléments d'approche, tant théoriques que plastiques, de ce champ particulier de la création, sont présents dans cette première année de tronc commun.

Récapitulatif de l'emploi du temps 2010/2011

1re année / Semestres 1 et 2

Semestre 1

**Du 4 octobre
au 17 décembre 2010**

Le lundi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Dessin

- Patrick Sirot
(éventuellement Solange Triger)
- 5 séances dessin d'expression
- Claude Marro
- 5 séances dessin de représentation

Le Mardi
de 9 h à 11 h
Histoire de l'art

- Valérie Michel

de 11 h à 12h 30
Philosophie de l'art

- François Coadou
- 5 à 6 séances
(en alternance avec)

Anglais

- Ian Simms
- 5 à 6 cours

de 14 h à 18 h
**Cours thématique histoire de l'art
et /ou mise en forme
du cahier de recherche**

- Bernard Legendarme

Le Mercredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Volume - Sculpture structure

- (par demi-groupe)
- Alain Pontarelli
- Moulage**
- Hendrik Sturm

Le jeudi de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h

Peinture

- Fernando Galvez
- 6 séances peinture
- Sylvia Bonal
- 5 séances couleur design

Le vendredi
de 8 h 30 à 12 h

Méthodologie - Cahier de recherche

- Patrick Sirot
- 4 séances

Histoire de la photographie

- Michel Massi
- 3 cours

Histoire de la vidéo

- Serge Le Squer
- 3 cours

de 14 h à 18 h

**Atelier multimédia
ou séances bibliothèque**

- Bernard Legendarme

Du 3 au 21 janvier 2011

Module Espace - Volume

- Claude Marro / Alain Pontarelli

**Du 24 janvier
au 18 février 2011**

Module Image Photo/Vidéo

- (par ½ groupe)
- Serge Le Squer / Michel Massi
- Assistant : Jean Baptiste Warluzel
- Groupe A

Du 24 janvier
au 4 février 2011
Vidéo

- Groupe B

Du 24 janvier
au 4 février 2011

Photo

- Groupe A

Du 7 février
au 18 février 2011

Photo

- Groupe B
- Groupe A

Du 7 février
au 18 février 2011

Vidéo

**Du 1 au 4 mars 2011
Évaluation semestre 1**

Semestre 2

Le Mardi
de 9 h à 11 h
Histoire de l'art

- Valérie Michel

de 11 h à 12h 30

Anglais

- Ian Simms

Du 7 au 25 mars 2011

Module Peinture

- Fernando Galvez
- Assistante : Nathalie Rodriguez

Du 28 mars au 8 avril 2011

Module Parole

- Patrick Sirot

Du 11 avril au 15 avril 2011

Accrochage collectif

- Bernard Legendarme
et Patrick Sirot

Du 2 mai au 3 juin 2011

Module recherche personnelle

- "La petite fabrique du réel" :
- Fernando Galvez,
- Bernard Legendarme,
- Alain Pontarelli,
- Patrick Sirot

8, 9 & 10 juin

Évaluation et examen de fin d'année

Semestre 1

Intitulé**Histoire de l'art****Enseignant**

Valérie Michel-Fauré

Semestres 1**Prérequis**

Admission à l'ESA de TPM

Objectif

Construire et approfondir des connaissances et une réflexion sur les repères thématiques et concepts fondamentaux des principaux mouvements artistiques à travers une démarche transversale : arts plastiques, arts visuels dans leur ensemble, danse, musique, littérature...

La question de la progressivité généalogique permet aux étudiants de construire un socle théorique et historique au fur et à mesure de leur prise d'autonomie dans une pratique contemporaine de l'art.

Méthode

Cours magistraux

Charge horaire

16 séances de 2 h, soit 32 h.

Contenu

Le programme est conçu de manière à aborder au cours du Semestre 1 l'évolution transversale des arts à partir du néo-classicisme, en passant par romantisme, réalisme, académisme, impressionnisme, pointillisme, préraphaélites, symbolisme, itinéraires post-impressionnistes, expressionnisme, nabis jusqu'à l'art nouveau.

Bibliographie indicative

Histoire de l'art, du moyen-âge à nos jours collectif, Larousse, 2006.

Œuvres complètes de Beaudelaire, t.II (critique d'art) Paris, 1976.

L'Aventure de l'art au XIXe siècle, direction Jean-Louis Ferrier, Chêne Hachette, Paris 1991.

L'Art du XIXe siècle, 1850-1905 Paris, 1990. De Manet à Matisse (catalogue d'exposition) RMN, Paris, 1990.

De la scène au tableau (catalogue d'exposition) RMN, Paris, 2009.

Le siècle de l'industrie, 1789-1914 François Loyer, Skira, Genève, 1977.

L'Architecture au XIXe siècle C. Mignot Le Moniteur, Paris, 1983.

Revues

Beaux-Arts actualité et histoire de l'art (mensuel)

Connaissance des Arts histoire de l'art et repères thématiques (mensuel)

Nature de l'évaluation

Contrôle continu

Intitulé**Philosophie de l'art****Enseignant** François Coadou**Semestre** 1

Prérequis Bonne maîtrise du français ; connaissances de base en philosophie (niveau Bac)

Objectif Acquérir des points de repère et connaissances élémentaires en philosophie de l'art. Découvrir les grandes problématiques qui la traversent.

Méthode Cours magistraux

Charge horaire

12 h (4 séances de 3 h).

Contenu

L'hypothèse de départ de ce cours est simple : c'est en faisant une histoire de la philosophie de l'art, ou plutôt une généalogie de celle-ci - au sens où Foucault a repris ce concept de Nietzsche -, qu'il est possible d'établir, pour aujourd'hui, une philosophie de l'art, comme à nouveaux frais. C'est dans cette perspective qu'on étudiera, sur six semestres, les principales doctrines de l'art, de l'Antiquité à nos jours. On s'attachera, chaque fois, à les replacer dans le contexte philosophique ("interne") et dans le contexte historique ("externe") de leur apparition. Toutes choses d'où l'on verra surgir, peu à peu, un ensemble de problématiques, et d'outils conceptuels, dont on cherchera à montrer qu'ils sont essentiels encore, par-delà leur historicité, pour mieux s'orienter aujourd'hui dans le champ de l'art.

Pour le semestre 1, le programme est le suivant : **Platon et les néo-platonismes (Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance, Réforme).**

On commencera par y étudier la pensée de l'art chez Platon : première manière, par-delà le seul contenu informatif, de faire vaciller, ou de problématiser le concept d'art lui-même, puisque le mot ni la chose ne se trouvent chez Platon tels qu'ils sont pour nous aujourd'hui. D'où l'on examinera ensuite quel en fut la réception philosophique et l'influence sur la création artistique, au fil de différentes reprises : depuis le néo-platonisme ancien, le néo-platonisme médiéval, jusqu'au néo-platonisme renaissant.

Bibliographie indicative**Littérature primaire**

Bruno (Giordano), Des fureurs héroïques, Paris : Les Belles Lettres, 1954 ; Calvin (Jean), Institution de la religion chrétienne, Paris : Excelsis, 2009 ; Ficin (Marsile), Théologie platonicienne, Paris : Les Belles Lettres, 1982, 3 volumes ; Luther (Martin), Œuvres, Paris : Gallimard, coll. "Bibliothèque de la Pléiade", 1999 ; Platon, La République, Paris : Folio, 1993 ; Platon, Le Sophiste, Paris : Garnier-Flammarion, 1999 ; Platon, Le Banquet, Paris : Garnier-Flammarion, 1999 ; Plin, Histoire naturelle, Paris : Les Belles Lettres, 1997 ; Plotin, Les Ennéades, Paris : Les Belles Lettres, 1924-1927, 7 volumes ; St Augustin, Œuvres, Paris : Gallimard, coll. "Bibliothèque de la Pléiade", 1998-2002, 3 volumes ; St Thomas d'Aquin, Somme théologique, Paris : Le Cerf, 1984, 2 volumes.

Littérature secondaire

De Bruyne (Edgar), Études d'esthétique médiévale, Albin Michel, 1998, 2 volumes ; Eco (Umberto), Le problème esthétique chez Thomas d'Aquin, PUF, coll. "Formes sémiotiques", 1993 ; Eco (Umberto), Art et beauté dans l'esthétique médiévale, Grasset, 1997 ; Lottin (Alain), Les casseurs de l'été 1566, Lille : Presses Universitaires de Lille, 1986.

Nature de l'évaluation

Assiduité aux cours. Évaluation collégiale en fin de semestre.

Semestre 1**Intitulé**
Anglais**Enseignant**
Ian Simms**Semestres** 1**Prérequis**
Anglais niveau baccalauréat.**Objectif**
L'objectif des cours d'anglais en première année est double : aborder le champ lexical autour de l'art contemporain et introduire l'étudiant à quelques uns des artistes qui ont marqué l'histoire de l'art contemporain anglo-saxon.**Méthode**
Cours magistraux et entretiens individuels.**Charge horaire**
5 cours magistraux et un entretien individuel par étudiant.**Contenu**
Les cours commenceront avec un survol du groupe les "Young British Artists" qui ont dominé l'art britannique des années 1990. Groupe disparate, connu pour l'usage de matériaux inhabituels, il permettra d'aborder un champ lexical très large, mais aussi de décrire le contexte social et politique de la Grande-Bretagne des années 1980 jusqu'au présent. Un cours sur l'artiste Douglas Gordon permettra d'aborder les différences entre l'art centré sur Londres et le collectionneur Charles

Saatchie et un art issue de Glasgow et le groupe "Scotia Nostra". L'histoire de la dévolution écossaise est abordée dans ce contexte.

Deux cours au sujet de l'œuvre de Bruce Nauman permettent de traverser l'Atlantique et d'aborder un artiste qui a commencé sa carrière vingt ans auparavant. La grande diversité formelle de son travail ouvre un potentiel lexical étendu et la nature de ses influences (Samuel Beckett, Ludwig Wittgenstein, John Cage, etc.) pose les fondations pour les cours de deuxième année.

Bibliographie indicative
The Cultural Devolution (Neil Mulholland), Art for all ? Their policies and our culture. (Mark wallinger and Mary Warnock), Make Me Think (Heinz Peter Schwerfel - DVD).**Crédits** 3**Nature de l'évaluation**
Texte écrit.**Intitulé**
Cours de dessin
1re année**Enseignants**
Patrick Sirot, Solange Triger.**Semestres** 1**Prérequis**
Connaissance technique des éléments constitutifs de la pratique du Dessin.**Objectif**
Tracer sur une feuille de papier c'est engager une certaine idée de cette feuille de papier, elle peut être structure, plan, source narrative.

Il s'agit d'acquérir les bases du dessin envisagé comme moyen d'expression et de comprendre les relations ténues qu'il entretient avec l'écriture et l'acte de présence du corps en action.

Méthode
Chaque séance de 8 heures commence par 2 heures de cours magistraux sur une "histoire des outils du dessin" puis 6 heures d'atelier expérimental.**Charge horaire**
6 séances de 8 heures hebdomadaire.**Contenu**
"Que fait celui qui dessine sinon rencontrer d'abord où le langage décide"
Y. Bonnefoy.
Découvrir des dispositifs qui inventent d'autres relations entre le modèle et sa représentation (dessin/écriture, dessin/performance), pour rendre visible un processus de construction sensible et/ou conceptuel. .

Comprendre les enjeux du dessin et les phénomènes graphiques qu'il produit par la mise en place de divers exercices entre observation et expression et par une mise à distance critique du regard.

En faire l'expérience par l'utilisation de diverses techniques, outils, supports, médium, diversifier les points de vue, apprendre à acquérir une main libre et experte, libre pour choisir et décider d'un langage, experte pour le qualifier, prendre enfin la mesure de la relation "réalité" du sujet et/ou fiction de sa représentation.

Bibliographie indicative
"Remarques sur le dessin" Yves Bonnefoy.
"La Vérité en peinture" Jacques Derrida.
"Traité du trait" Hubert Damish.**Crédits**
À prendre sur les 4 crédits du premiers semestre alloués au dessin.**Nature de l'évaluation**
Contrôle continu suivant les étapes du travail et évaluation collégiale.

Semestre 1

Intitulé

Peinture / couleur

Enseignant

Fernando Galvez

Semestre 1

Prérequis

Admission en première année.

Méthode

Atelier

Objectif

1er trimestre : les étudiants venant d'horizons différents, il est nécessaire de revoir les bases de la peinture, par des exercices adaptés, adéquats.

- 1) les sensibiliser à
  - l'observation du réel
  - la couleur
  - la composition
  - la matière
  - le support
  - l'outil
- 2) éveiller chez l'étudiant le désir d'approfondir par lui-même ces composantes techniques.
- 3) les maîtriser, non pas comme finalité mais dans le but de s'en libérer, de trouver une autonomie créatrice.
- 4) le sensibiliser à la couleur, affiner, aiguïser le regard, comme un musicien développe son écoute.
- 5) stimuler, solliciter le travail personnel.

Contenu

Par des exercices, l'étudiant doit aborder tous les aspects techniques de ce qui compose la peinture pour pouvoir la démystifier, la rendre accessible.

Observation du réel

- s'ouvrir à son environnement,
- appréhender le monde qui nous entoure,
- comprendre le réel comme réservoir infini de formes,
- "re-crée" cette réalité par le graphisme et la couleur,
- dessin d'observation, étude documentaire,
- apprendre à voir en masses et non par le contour (nature morte – Bonnard, Morandi...),
- comment créer l'espace, la profondeur sur le plan par la valeur, par la couleur (drapé - Léonard de Vinci - Caravage...).

Découverte de la couleur

- élargir sa perception : d'une façon méthodique, mélanger les couleurs, noter le pourcentage, le dosage des couleurs,
- créer une multitude de couleurs par mélange libre,
- élaboration de gris colorés (3 primaires + blanc),
- d'une seule couleur, obtenir différentes valeurs.

La composition

- comment les couleurs selon leur densité, leur valeur, leur surface, jouent-elles entre elles ?
- comment les accords et les harmonies de couleurs agissent-elles sur la perception du spectateur ?
- par les rapports colorés, créer des tensions, des atmosphères, des sentiments.

La matière

- présentation des différents médiums : les colles, les pigments, les liants..., sur cette base technique, inventer ses propres recettes,
- les possibilités classiques de la peinture : glacis, empâtements...
- les divers matériaux utilisés au XXe siècle : sable, enduits, collages... (Schwitters, Tapiés, Rauschenberg...).

Le support

- poser la question du support : son évolution dans l'histoire,
- essai de différents matériaux : papiers, cartons, toiles, bois...
- comment une même couleur réagit-elle selon le support : observer, expérimenter.

Les outils

- réfléchir aux outils de la peinture,
- expérimenter toutes les possibilités des outils traditionnels de la peinture,
- inventer, découvrir de nouveaux outils : la main, la spatule... (impression, empreinte, trace - Klein, Pollock, Soulages...).

Tout ce parcours permet à l'étudiant une réflexion, une expérimentation, une acquisition de moyens, qu'il doit impérativement investir dans un travail personnel.

Charge horaire

7 séances de 8 heures.

Méthodes d'évaluation

Contrôle continu.

Bibliographie indicative

"Art de la couleur" Johannes Itten.
 "L'étude des œuvres d'art" Johannes Itten.

"Couleurs" Michel Pastoureau.
 "Le métier de peintre" Pierre Garcia.
 "Le pays fertile : Paul Klee" Pierre Boulez.
 "Théorie de l'art moderne" Paul Klee.
 "Du spirituel dans l'art" Kandinsky.
 "Ecrits et propos sur l'art" Henri Matisse.
 "Van Gogh : Le suicidé de la société" Antonin Artaud.
 "Histoire de l'art" E.H. Gombrich.

Semestre 1

Intitulé
Couleur et matériaux**Enseignant**

Sylvia Bonal

Semestre 1**Objectifs**

- Sensibiliser l'étudiant à la couleur comme perception première et immédiate d'un objet – et ce, quelque soit son échelle – avant sa forme ou sa fonction.

- Accompagner l'étudiant dans le rapport couleurs / matériaux. La couleur n'est pas seulement coloration mais également matériau, texture, effet de matière, relief...et s'impose comme facteur d'identité et valeur d'attrait. Le matériau induit une qualité perçue qui lui est propre et qui peut varier selon les domaines d'utilisation et les profils des utilisateurs.

- Comprendre qu'un choix de matériaux ne s'opère pas que sur des critères purement techniques, mais que chacun a sa propre symbolique inscrite dans l'imaginaire des utilisateurs. Cette symbolique découle de l'histoire et de l'usage qui a été fait du matériau.

- Amener l'étudiant à vérifier sa capacité à aborder le rapport couleurs / matériaux dans sa qualité plastique mais aussi comme facteur ergonomique et porteur de sens.

Contenu

Approche théorique accompagnée d'une suite de travaux pratiques, ce cours est une introduction au design d'objet.

Partant d'une récolte individuelle de matériaux, l'étudiant explore, expérimente et vérifie la notion de perception

ou comment la couleur agit de manière prioritaire sur la forme ou dans un environnement.

Par la classification l'étudiant aborde l'approche codifiée de la couleur, son pouvoir d'information et d'évocation. Par l'observation, la manipulation, le changement d'échelle l'étudiant se familiarise à l'étude des matériaux et leurs propriétés et vérifie l'influence de ces derniers sur notre propre perception.

Nature de l'évaluation

Évaluation collégiale

Références bibliographiques

L'art de la couleur - Johannes ITTEN – Ed Abrégée
Colors in context - Naomi KUNO – Ed Graphic Sha
Design Gammes – IFA – Ed Hazan

Intitulé
**Du plan à l'espace,
de la structure à la forme****Enseignant** Alain Pontarelli**Semestre** 1**Prérequis** Aucun**Objectif**

La prise de contact de l'étudiant avec la sculpture est soumise au corps propre. Il est l'élément déclencheur, tout à la fois échelle de mesure, gabarit, empreinte. Cela aboutit à une connaissance de soi et met en avant l'expérience manipulative. Il s'agit de désinhiber l'étudiant tout en désacralisant l'idée romantique de la sculpture au profit d'une praxis liée à la réflexion et à l'élaboration. La mise en place d'un processus de travail aboutit à la production de formes et d'espaces. Le but est de mettre en correspondance des volumes qui s'émancipent pour investir des territoires élargis, de démontrer que l'espace intangible est une matière tout autant que la forme et qu'elles sont intrinsèquement liées.

Méthode

Faire émerger des volumes, du plan à l'espace, pour produire des structures en 3 dimensions. La production des différents volumes conduit l'étudiant à intégrer pas à pas compréhension, discernement et recherches plastiques.

Contenu

Ce module permet la découverte du médium sculptural. Il se décline en une série d'exercices qui aboutissent

à la production de volumes ayant des échelles, des formes, des représentations multiples. Le carton y est l'unique matériau utilisé. Il se collecte dans l'espace public. Cette appropriation inventive contraint l'étudiant à être attentif au choix de la matière. Ce matériau sera tour à tour : découpé, tressé, modelé, incisé, assemblé, façonné, installé, intégré. Les volumes produits émanent de gestes liés à une sculpture transhistorique comme la taille directe, le modelage, l'assemblage. La succession des productions s'oriente tout à la fois vers : la figure et sa représentation, le design, la non architecture, l'objet, l'installation. Les volumes sont envisagés comme une mécanique qui se monte et se démonte sollicitant l'introspection du regard. Les objets se déclinent en situations. Elles engendrent une action performative qui sera mise en lumière et photographiée proposant une autre lisibilité clôturant le module.

Charge horaire

8 h hebdomadaires, 10 semaines.

Bibliographie

Rosalind Krauss, Passages : une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson
Georges Didi Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde
Fernand Pouillon, Les pierres sauvages

Abigail Lane, Marc Quinn, Stephan Balkenhol, Mimo Paladino, Juan Munoz, Georg Baselitz, Kiki Smith, Katsura Funakushi, Charles Ray, Antony Gormley, Pawel Altamer, Jana Sterbak, Robert Gober, Xavier Veilhan, Ron Arad, Marc Newson, Marcel Breuer, Charles Rennie Mackintosh, Campana, Bouroulec, Carlo Bugatti, Gary Webb, Richard Deacon...

Nature de l'évaluation

Évaluation individuelle

Semestre 1

Intitulé**Maîtrise spatiale :
maîtrise du point de vue****Représentations codifiées : dessin
géométrique/descriptive/perspective****Enseignant** Claude Marro**Semestre** 1**Prérequis**

Admission en première année

Type d'enseignement Cours de culture spécifique, pratique
plastique.**Objectifs du cours**Ce cours s'inscrit dans le cadre de la
formation fondamentale. Il présente les
notions de base de géométrie dans
l'espace par un exposé comparatif des
modes de représentation dits codifiés :

- géométrie plane
- géométrie descriptive
- perspectives axonométrique,
conique, sphérique.

Progressivement, la démonstration
lors de cours magistraux, la prise de
note dessinées, la transformation de
ces notes en maquette permettent la
comparaison et une approche trans-
versale des modes de représentation.
Ce cours n'est pas exhaustif pour
chaque mode de représentation. Il
aborde les modes de raisonnement
dans l'espace, utiles pour les représen-
tations par épure informatique et essen-
tiellement, pour le dessin d'observation
ou de conception à main levée, du plan
à l'espace ou de l'image à l'espace.**Contenu du cours**Dessin géométrique/descriptive/ pers-
pective. Généralités : Géométrie plane
aux instruments "règle et compas",
projections planes de volume,
conception de combinatoire de volumes
du dessin à main levée, de l'épure
jusqu'à la construction de maquette.**Domaines abordés**- **géométrie cotée** : notions générales
et mise à niveau pour un vocabulaire
conventionnel.- **géométrie descriptive** : essence de
toute forme de représentation codifiée
(plan, coupe, élévation, perspective,
anamorphose...), mode de raisonne-
ment spatial qu'il convient de com-
prendre pour découper l'espace dans
ses vraies grandeurs.- **perspective axonométrique** : un mode
de représentation géométrique de
l'espace en 3 dimensions, accessible,
qui permet de dimensionner rapidement
les volumes et asseoir le raisonnement
dans l'espace.- **perspective conique** : un mode de
représentation proche ou éloigné
(anamorphose) de la vue humaine,
considéré, avec les outils précédents,
selon une situation optique particulière.
Elle est démontrée dans le cours depuis
le point de vue et à l'extérieur du
point de vue (de la scène) afin d'en
comprendre le processus.Ces temps successifs dans le cours,
suivant une complexité croissante,
donne à l'étudiant les outils pour effec-
tuer le passage de la page au volume,
de la conception à la réalisation.**Charge horaire**

8 h hebdomadaires

Durée 6 semaines**Méthodes d'évaluation**Évaluation individuelle - Contrôle
continu, regard sur la prise de notes
et la participation de l'étudiant.**Nombre de crédits alloués**

Selon la charge de travail.

Références bibliographiques La perspective en jeu, Philippe Comar.
Les origines de la géométrie,
Michel Serres.
Différents ouvrages techniques consulta-
bles en bibliothèque.**Intitulé****Imaginaire constructif,
immensité intime****Structure, espace et lumière****Enseignants** Claude Marro, Alain
Pontarelli, Jean-Maurice Reboul**Semestre** 1**Prérequis** Semestre précédent validé
ou en cours de validation.**Type d'enseignement** Pratique
plastique, ateliers techniques, module.**Objectifs du cours**Ce cours s'inscrit dans le cadre de
l'apprentissage des fondamentaux et
à ce titre, le module propose d'établir
un lien empirique entre deux champs :

- les outils théoriques scientifiques
et les outils techniques d'une part,
- la capacité à imaginer pour dépas-
ser ces contraintes d'autre part.

Entre la question posée et la faisabilité
technique, l'étudiant développe et
teste ses capacités de conception et
prend conscience de son autonomie
imaginative. Il se familiarise avec les
outils afin de pouvoir utiliser leurs po-
tentialités plastiques.La décomposition des forces dans
l'espace lui permet de théoriser une
forme constructive, de confirmer les
résultats obtenus empiriquement,
d'acquérir une aisance dans les pro-
positions de conception des volumes
construits.Au travers de la notion de socle et
d'embase l'étudiant affirme le site de
l'objet et définit ses propres limites et
par conséquent son échelle. L'objet
s'élève, s'étire, s'amenuise, configure
divers espaces pour de nouvelles
formes, d'autres territoires.L'exploration de ces objets par l'écrit
et le dessin permet de le décontex-tualiser du cadre de l'exercice pour le
déplacer dans celui du projet imagi-
naire à définir pour chacun.**Contenu du cours**Pour développer ce module nous utili-
serons deux axes de cours théoriques :
1) À partir de données mécaniques
simples qui concernent les forces
dans les structures spatiales bi et tridi-
mensionnelles, les forces dans les plans
simples ou plissés (notion de coque).
2) À partir d'un regard sur l'histoire de
la sculpture en particulier l'analyse
d'œuvre d'artistes significatifs dans ce
domaine, la notion d'embase et de socle.L'expérimentation passe par la
construction d'un volume censé traduire
un rapport personnel au monde. Ce
volume s'inscrit dans un cube de 50 cm
d'arête au maximum.Cette structure (à base de barres et
de fils uniquement) teste expérimenta-
lement les contraintes tension/
compression. L'objet obtenu radicalise
le dessin du volume dans l'espace.
Depuis cet objet-épure, la production
d'un objet "jumeau" à base de
plaques cartonnées, assemblées par
emboîtement, uniquement, donnera
l'épaisseur et donc, la profondeur
issue des jeux d'ombre et lumière.Le travail de sculpture sur la structure
de l'objet, utilisée comme matière
première du champ d'expérimenta-
tion du cours permet l'assimilation
des données théoriques.Toute décision d'intervention est sou-
mise à la réalité de la stabilité des
éléments qui composent le système
structurant. Toute interprétation est
confrontée à la vérité de la matière
dans la lumière. Un texte relatant
cette métamorphose est nécessaire.**Charge horaire**

Hebdomadaire / 8 h

Durée 3 semaines.

Semestre 1

Méthodes d'évaluation

Évaluation collégiale. Contrôle continu suivant les étapes du module.

Nombre de crédits alloués

Selon la charge de travail.

Références bibliographiques

Représentation géométrique des structures spatiales - Virgil Dragomir & Adrian Cheorghiu. Chercheurs : D. Emmerich, R. Le Ricolais, O. Frei, Renzo Piano, Zaha Hadid...

Rosalind Krauss : Une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson. Roberto Casati : La découverte de l'ombre.

Artistes abordés : Les Constructivistes russes, Constantin Brancusi, Alexander Calder, Ismau Nogushi, Lygia Clark, Mark Di Suvero, Jésus Raphaël Soto, Pierrette Bloch, Gada Amer, Ernesto Neto.

Intitulé
Histoire de la photographie

Enseignant Michel Massi

Semestre 1

Prérequis

Aucun

Charge horaire 9 h

Calendrier

Vendredi 6, 13, 20 et 27 novembre, de 9 à 12 h.

Objectif

Donner un aperçu des œuvres importantes et des démarches qui jalonnent l'histoire de la photographie (de l'invention à nos jours) pour leurs qualités propres et pour leur capacité à définir les spécificités évolutives du médium. Stimuler l'acquisition d'outils critiques pour commencer à construire une capacité au discernement face au caractère protéiforme de la photographie et de sa diffusion pléthorique.

Méthode

Cours magistraux

Contenu

Prise en compte de ce que l'on voit (phénoménologie de la vision) et comment on le regarde (contextualisation et interprétation). Sensibilisation aux conditions d'émergence de la photographie, de la camera obscura aux machines de vision, de son invention chimique dans le contexte positiviste. Puis sa réinvention numérique, ("capter n'est pas fixer" André Rouillé). Les différents codes qui régissent l'image, les espaces où elle est montrée et qui conditionnent le regard. Image et support, écran et projection, image lumineuse et image physique.

Cadre et format. L'accès aux œuvres qui étayeront ces cours se fera par un visionnage critique en groupe pendant le cours redoublé par une consultation de ces œuvres en bibliothèque.

Un accent particulier est mis sur la photographie comme médium qui, de par sa relation aux sciences et au réel, interroge la frontière fluctuante du témoignage et de la fiction.

Bibliographie indicative

Aumont Jacques, L'image, éd. Nathan Université. 1990, 248 p.
Baque Dominique, L'extrême contemporain, Paris : Flammarion, 2004, 287 p.
Benjamin Walter, Petite histoire de la photographie, 1931, in Œuvres II, Paris : Gallimard, 2000, 459 p.
Bouqueret Christian, Histoire de la photographie en image, éd. Marval. 2001, 184 p.
Cheroux Clément, Fautographies, éd. Yellow now . 2003, 190 p.
Crary Jonathan, L'art de l'observateur, vision et modernité au XIXe siècle, éd. Jacqueline Chambon 1994, 280 p.
Couchot Edmond, La technologie dans l'art, de la photographie à la réalité virtuelle, éd. Jacqueline Chambon 1998, 271 p.
Dubois Philippe, Le corps et ses fantômes, in L'acte photographique, Paris : Nathan, 1990, 305 p.
Danto Arthur, La transfiguration du banal, Paris : éd. du Seuil, 1989, 328 p.
Collection Photographies, Centre Pompidou, éd. Steidl. 2007
L'invention d'un Regard, RMN, 1991.
Mondzain Marie-José, L'image peut-elle tuer ?, éd. Bayard, 2002, 90 p.
Frizot Michel (dir), Nouvelle histoire de la photographie, Paris : Bordas, 1994, 774 p.
Poivert Michel, La photographie contemporaine, Paris : Flammarion, 2002, 190 p.
Sontag Susan, Devant la douleur des autres, éd. Christian Bourgois, 2003, 160 p.
Revue Études photographiques, Paris : Sfp Consultation des ouvrages monographiques en bibliothèque.

Mode d'évaluation

Contrôle continu

Semestres 1 et 2

Intitulé**Histoire de l'image en mouvement, de la lanterne magique au cinéma dans l'art moderne****Enseignant**

Serge Le Squer

Semestre 1**Prérequis**

Aucun

Charge horaire 9 h**Calendrier**

Vendredi 4 et 18 décembre, et vendredi 15 janvier, de 9 h à 12 h.

Objectif

Initier les étudiants à une histoire de l'image en mouvement, de ses origines à son inscription dans le champ de l'art, avant 1939.

Méthode

Cours magistraux

ContenuL'histoire de la projection et de la mise en mouvement de l'image au XIXe siècle, permet de comprendre comment, dans un contexte de glorification de la machine et de la mécanique, le cinéma a transformé l'art, soit en tant que paradigme d'un nouveau réel, soit comme outil d'expérimentations et de productions de nouvelles formes artistiques. Ce cours sera étayé par la projection

d'extraits ou de l'intégralité de films liés à cette période.

Bibliographie indicative

Albéra François, L'avant-garde au cinéma, Paris : Armand Colin, 2005, 192 p. Bazin André, Qu'est ce que le cinéma ?, Paris : éd. du Cerf, 1962, 372 p. Benjamin Walter, L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, 1939, in Œuvres III, Paris : Gallimard, 2000, 482 p. Brenez, Nicole, Lebrat Christian (dir.), Jeune, dure et pure ! : une histoire du cinéma d'avant-garde et expérimental en France, Milan : Mazzotta, Paris : Cinéma-thèque française, 2001, 590 p. Duplaix Sophie, Lista Marcella (dir), Sons & Lumières : une histoire du son dans l'art du XXe siècle, Paris : Centre Georges Pompidou, 2004, 400 p. MC Luhan Marshall, Pour comprendre les médias : les prolongements technologiques de l'homme, 1964, Paris, Le seuil, 1977, 404 p. Michaud Philippe-Alain (dir), Le mouvement des images, Paris : Centre Georges Pompidou, 2006, 152 p. Revue 1895, Paris : Association française de recherche sur l'histoire du cinéma <http://memory.loc.gov/ammem/edhtml/edhome.html> www.cinematheque.fr Consultation des ouvrages monographiques et des copies de films ou vidéo d'artistes en bibliothèque.

Mode d'évaluation

Contrôle continu

Intitulé**Cahier de recherche****Enseignants**

Bernard Legendarme, Patrick Sirot

Semestres 1 et 2**Prérequis**

Un désir de connaissance

Objectif

Les pratiques de recherche, d'apprentissage, de projet laissent traces et formes dans le langage : c'est un matériau précieux pour repérer et exploiter des modalités, ébaucher des hypothèses, entrevoir des possibles, se représenter des cheminements, choisir et décider des ruptures, construire des questions pour amener les étudiants à enrichir et diversifier leurs méthodes de travail par l'élaboration d'un cahier de recherche.

Méthode

2 séances de cours magistraux pour présenter les enjeux du cahier de recherche et en définir les attendus, puis des entretiens individuels pour vérifier la qualité de la recherche et son avancée.

Charge horaire

2 h hebdomadaires

Contenu

le cahier de recherche doit garder les traces d'un processus de travail et les inscrire dans une continuité et faire ainsi émerger les prémisses d'une réflexion autonome. La préoccupation du langage s'associe aux pratiques plastiques pour en accompagner les exigences d'analyse, d'ouverture au monde dans un souci constant de mise en relation avec l'Histoire de l'art. Le cahier de recherche

peut être considéré, alors, comme le lieu idéal d'un va-et-vient entre réflexions théoriques et activités plastiques, pour vérifier les capacités d'une réflexion rationnelle et les spéculations d'une pratique empirique.

Bibliographie indicative

Bibliographie sélective à puiser dans l'ensemble des ouvrages proposés dans les différents cours.

Nature de l'évaluation

Contrôle continu et évaluation collégiale.

Nombre de crédits alloués

À partager avec les crédits attribués aux enseignements théoriques.

Bibliographie 1re et 2e année

Charles Bouleau, La géométrie secrète des peintres, Charpentier, Seuil, 1963 - 1978. Roland Barthes, Mythologies, Charpentier, Seuil, 1993, version poche. Ernest Gombrich, L'écologie des images, Flammarion, 1983. Ernest Gombrich, Histoire de l'art, Flammarion, 1982. Emmanuel Kant, Critique de la façon de juger, Garnier, Flammarion. Emmanuel Kant, Observation du beau et du sublime, Vrin, 1992. Erwin Panofsky, Traité de l'icologie, Gallimard, 1902 - 1970. Charles Dickens, Les temps. James Joyce, Deladus, Portrait de l'artiste jeune par lui-même, Gallimard, version poche. Filippo Tommaso Marinetti, Par Giovanni Lista le Futuriste, L'Âge d'homme, 1980. Gisèle Freud, Mémoire de l'oeil, Seuil, 1977, version poche. Yves Bonnefoy, La vie Errante, remarques sur le dessin, Poésie, Gallimard. Georges Didi Hubermann, Devant l'image, Paris, Collection Minuit, 1990. Alain Roger, Court traité du paysage, Gallimard. André Roussel, Les Impressions d'Afrique et Les Nouvelles Impressions d'Afrique, Pauvert. Johann Joackim Winckelmann, Réflexion sur l'imitation des œuvres grecques en peinture et en sculpture, Jacquelin - 1971

Semestre 2

Intitulé

Histoire de l'art

Enseignant Valérie Michel-Fauré

Semestre 2

Prérequis

Admission à l'ESA de TPM

Objectif

Compréhension et approfondissement d'une connaissance "généalogique" de la création contemporaine et des problématiques des principaux mouvements artistiques modernes à travers une démarche transversale : arts plastiques, arts visuels dans leur ensemble, danse, musique, littérature... Cette remontée dans la mémoire de l'histoire de l'art accompagne l'installation progressive des étudiants dans une contemporanéité active et potentiellement critique.

Méthode

Cours magistraux

Charge horaire

16 séances de 2 h, soit 32 heures.

Contenu

Le programme est conçu de manière à aborder au cours du Semestre 2, l'analyse et la définition des avant-gardes historiques de l'art moderne ; elles seront replacées dans leur contexte historique, politique, scientifique, sociologique, économique, culturel et artistique, Cézanne étant la clé de voûte de cette rupture des codes de représentation qui ouvrira la porte à la modernité : fauvisme, cubisme, futurisme, les trois grandes

abstractions européennes (Kandinsky, Malevitch, Mondrian) et leurs développements, dadaïsme, art métaphysique, surréalisme... Avec Duchamp comme figure anticipatrice de l'art conceptuel et des problématiques contemporaines de réflexions critiques sur le statut de l'art.

Bibliographie indicative

- "Histoire de l'art, du moyen-âge à nos jours", collectif, Larousse, 2006.
- "La peinture moderne des impressionnistes aux avant-gardes", Gallimard, Paris, 1998.
- "L'avant-garde au XXe siècle" de Pierre Cabanne et Pierre Restany, éd. Balland, Paris, 1969.
- "Chroniques d'art 1902-1918", G. Apollinaire, Gallimard, Paris, 1960.
- "Du Spirituel dans l'art", W. Kandinsky, 1912, réédité.
- "Ecrits", C. Malévitche, réédité en 1986.
- "La performance, du futurisme à nos jours", coll. L'Univers de l'Art, éd. Thames and Hudson, Paris, 2001.
- "L'art abstrait", Dora Vallier, coll. Pluriel, Hachette, Paris.
- "Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne", F. de Méredieu, Bordas, 1994.
- "L'Originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes", R. Krauss, éd. Macula, Paris, 1993 et également "Passages" du même auteur, 1997.
- "L'image survivante" (2002) et "L'œil de l'histoire-Tome 1" (2009), Georges Didi-Huberman, Editions de Minuit, Paris.

Revues

"Art Press", art contemporain et travaux thématiques sur l'histoire des arts.
 "Beaux-Arts", actualité et histoire de l'art (mensuel).
 "Connaissance des Arts", histoire de l'art et repères thématiques (mensuel).
 "Mouvement", revue artistique transversale.

Nature de l'évaluation

Contrôle continu

Intitulé

Philosophie de l'art

Enseignant François Coadou

Semestre 2

Prérequis

Connaissance des philosophies de l'art platoniciennes et néoplatoniciennes.

Objectif

Acquérir des points de repère et connaissances élémentaires en philosophie de l'art. Découvrir les grandes problématiques qui la traversent.

Méthode

Cours magistraux

Charge horaire

12 heures (4 séances de 3 h)

Contenu

Pour le semestre 2, le programme est le suivant : Aristote et sa reprise à la période baroque. Après un premier semestre consacré à l'étude de la philosophie platonicienne de l'art, et à ses différents avatars néoplatoniciens, ce deuxième semestre entend explorer la deuxième grande philosophie de l'art classique : celle d'Aristote.

On partira, pour ce faire, du contexte dans le lequel, à la fin du XVIe siècle, cet auteur, jusque-là demeuré quasi inutilisé dans le domaine de la philosophie de l'art, devient soudain intéressant : la Contre-Réforme. Ce qui nous amènera ensuite à lire les

textes d'Aristote lui-même, La Poétique et La Rhétorique notamment, ainsi qu'à faire l'histoire, exemples à l'appui, de sa réception aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.

Bibliographie indicative

Littérature primaire

Alberigo (Giuseppe), Les conciles œcuméniques, Paris : Cerf, 1994, 2 volumes ; Aristote, Poétique, Paris : Le Livre de Poche, 1990 ; Aristote, Rhétorique, Paris : Le Livre de Poche, 1991 ; Batteux (Charles), Les Beaux Arts réduits à un même principe ; Boileau (Nicolas), Art poétique, Paris, Gallimard, coll. "Poésie", 1985 ; Corneille (Pierre), Trois discours sur le poème dramatique, Paris : Garnier-Flammarion, 1999 ; Horace, Épîtres, Paris : Les Belles Lettres, 1978 ; Mérot (Alain) (éd.), Les Conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture au XVIIe siècle, Paris : École Nationale Supérieure des Beaux Arts, 2003.

Littérature secondaire

Kintzler (Catherine), Poétique de l'opéra baroque de Corneille à Rousseau, Paris : Minerve, 2005 ; Lee (Rensselaer Wright), Ut pictura poesis, Paris : Macula, coll. "La littérature artistique", 1998 ; Regnault (François), La doctrine inouïe, Paris : Hatier : 1996 ; Somville (Pierre), Essai sur la Poétique d'Aristote, Paris : Vrin, 1975.

Nature de l'évaluation

Assiduité aux cours. Évaluation collégiale en fin de semestre.

Semestre 2

Intitulé
Anglais**Enseignant**
Ian Simms**Semestre** 2**Prérequis**

Anglais niveau baccalauréat ainsi que le suivi assidu des cours d'anglais au premier semestre.

Objectif

L'objectif des cours d'anglais en première année est double : aborder le champ lexical autour de l'art contemporain et introduire l'étudiant à quelques uns des artistes qui ont marqué l'histoire de l'art contemporain anglo-saxon.

Méthode

Cours magistraux et entretiens individuels.

Charge horaire

5 cours magistraux et un entretien individuel par étudiant.

Contenu

En deuxième semestre les cours sur Richard Serra et Richard Deacon prolongeront la réflexion sur les artistes britanniques et américains mais dans un champ formel plus restreint. Des cours sur quelques artistes du Pays de Galles (Bethan Huws, Cerith Wyn Evans, Bedwyr Williams, Laura Ford etc.) et d'Irlande du Nord (Willie Doherty et Ainsling O' Beirn, Sharon Kelly, Fiona Larkin) affineront la réflexion sur l'identité britannique et son histoire à la suite des réflexions

autour des artistes écossais et anglais abordés pendant le premier semestre. Nous repartons enfin vers les Etats-Unis pour un cours sur l'artiste américain Mathew Barney. Un regard sera porté sur l'évolution de son travail depuis ses débuts jusqu'à ses dernières propositions emphatiques.

Bibliographie indicative

The Cultural Devolution (Neil Mulholland), Richard Serra- Ma Réponse à Kyoto (Fabian Faure), Thinking Long (Liam Kelly), Richard Deacon (Illuminations-DVD), <http://www.recirca.com>.

Nombre de crédits alloués 3**Nature de l'évaluation**

Entretien oral

Intitulé
Corps à corps**Enseignants** Fernando Galvez et Bernard Legendarme. Assistants : Marie-Ange Fernandez, Jean-Michel Fidanza, Nathalie Rodriguez.**Semestre** 2**Durée** Module de 3 semaines**Objectif**

Réinvestir les fondamentaux dans une thématique qui permette à l'étudiant de dégager une problématique personnelle tout en se confrontant aux différents courants de l'histoire de l'art. Élargir "la palette" des possibles techniques par la découverte pratique des médiums tels que la gravure, la terre, la photographie.

Contenu

Pendant ce module, l'étudiant doit dégager une problématique liée au corps et développer une production plastique qui s'inscrive dans un travail personnel en interaction avec l'histoire de l'art tout en revisitant les fondamentaux abordés au 1er trimestre : dessin, peinture, volume.

- Le corps dans l'histoire de l'art

Le corps a été longtemps idéalisé, des canons antiques à la Renaissance "Et Dieu créa l'homme à son image" rendant ainsi blasphématoire toute ingérence sur ce corps divin ! Il aura fallu attendre la perte d'influence de l'église et la "boucherie" des grandes guerres pour que les artistes s'attaquent à ce "corps". Depuis, il a été défiguré, fragmenté, subissant des hybridations, des mutations.

Un corps qui se libère, un corps objet, un corps en marche, un corps absent, un corps support de l'œuvre, un corps mis en scène, un corps comme une image, un corps comme un produit, et toujours en filigrane cette présence / absence du corps de l'autre...

- Le corps dans notre société

Aujourd'hui, quelle est l'image du corps véhiculée dans notre société ? (publicité, médias ... - image de la femme / de l'homme...). Un monde où les modes de communications sont de plus en plus développés, créant des relations virtuelles derrière leurs écrans, où les rencontres physiques sont absentes. La mode des tatouages, des piercings... Quel est mon rapport au corps, à mon corps, au corps de l'autre ? Ces différents questionnements sont un point de départ pour une réflexion personnelle qui permette à l'étudiant une certaine distance critique, afin de développer un positionnement visant un travail plastique pertinent.

Méthode

- ateliers : passage par groupes en ateliers : gravure, photographie, terre,
- histoire de l'art : 4 cours de 3 h par Bernard Legendarme.
- Modèle vivant : 2 séances de 3 h.

Références

Magdalena Abakanowicz, Francis Bacon, Joseph Beuys, Sophie Calle, de Kooning, Dubuffet, Max Ernst, Alberto Giacometti, Gilbert & George, Andy Goldsworthy, groupe Gutai, Yves Klein, Joseph Kosuth, Sol Lewitt, Ricard Long, Opalka, Orlan, Annette Massager, Gina Pane, Penone, Picasso, Pollock, Cindy Sherman, Egon Schiele, Louis Soutter, Ousmane Sow, Andy Waroll, Yan Pei Ming...

Bibliographie indicative

"Le corps de l'artiste" - Tracey Warr, Amélia Jones. "Tristes tropiques" - Claude Lévi-Strauss. "Autour du corps, le corps dans l'art" - Béatrice Fontanel. "Vide et plein" - François Cheng. "Souffle-esprit" - François Cheng. "Performances - l'art en action" - Roselee Goldberg. "Passagère du silence" - Fabienne Verdier. "Francis Bacon : logique de la sensation" - Gilles Deleuze. "En attendant Godot" - Samuel Beckett. "Oh les beaux jours !" - Samuel Beckett. "Le portrait de Dorian Gray" - Oscar Wilde.

Nature de l'évaluation

Contrôle continu et évaluation collégiale

Semestre 2

Intitulé
Module image**Enseignants**

Serge Le Squer, Michel Massi
Assistants : Jean-Michel Fidanza,
Julien Raynaud, Jean-Baptiste Warluzel

Semestre 2**Prérequis** aucun**Charge horaire** 83 heures**Objectif**

Le module inscrit la question de l'Image au cœur de la production artistique. Au moment où nous passons d'un monde en image à une image monde, le statut des images est de nouveau interrogé. Les techniques d'enregistrements analogiques permettaient de capturer le monde en image. Quant aux images numériques, par la dissolution du caractère indicial, elles tendent à créer une image monde, entre adhérence au réel et "désadhérence" du réel. Partant de ce constat, le module Image engagera les étudiant(e)s à expérimenter les différents paramètres de la prise de vue photographique et vidéo, en insistant sur le lien entre forme et sens. Cette pratique transversale de la photographie et de la vidéo, doit permettre aux étudiants, en pleine conscience des enjeux du statut de ces images, de faire le choix adapté à leur futur projet artistique.

Méthode

Par demi-groupe, les étudiants expérimenteront les bases techniques de la prise de vue photographique et

vidéo, afin d'acquérir les capacités d'une autonomie plastique dans leur projet artistique. Le module Image se terminera par un rendez-vous collectif durant lequel les travaux réalisés par les étudiants seront mis à profit pour tenter de définir la spécificité et le caractère hybride de ces deux types d'images.

Contenu**Atelier photographie :**
Méduse, Argos et moi**Enseignant** Michel Massi

Assistant : Jean-Michel Fidanza

Objectif

Acquérir une maîtrise des moyens techniques et des réflexes critiques afin que l'étudiant soit à même de prendre, mettre en œuvre, manipuler, agencer, détourner des photographies dans le cadre de son projet.

Contenu et méthode

Suite aux cours magistraux d'histoire de la photographie où les étudiants auront pu aborder l'étendue des possibles de l'image photographique autant que l'importance du projet et des choix à faire pour y parvenir, il leur sera proposé d'inventer un monde, leur monde, à partir de photographies existantes et / ou réalisées spécialement à partir d'espaces, de personnages, ou d'objets, réels ou fabriqués pour les prises de vues (sans logiciel de retouche).

Le point de départ de ce travail sera deux œuvres photographiques choisies parmi celles vues dans les cours d'histoire de la photographie dont les étudiants devront réaliser une copie la plus fidèle possible. Tout au moins en reprenant les caractéristiques formelles fondamentales de ces deux

images : cadrage, point de vue, perspective, lumière, contraste etc... Ce sera un moment privilégié d'acquisition des techniques de base de la prise de vue numérique en lumière naturelle ou artificielle et des logiciels de classement et d'impression. L'adéquation entre des acquisitions techniques et le projet de l'étudiant restera bien sûr prépondérante.

Ce sera l'occasion de poser les questions sur le format, la mise en espace des images, et donc de la relation au spectateur.

Atelier vidéo : juste une image**Enseignant** Serge Le Squer**Objectif**

Acquérir les fondements de la prise de vue vidéo et ses différents paramètres. Permettre aux étudiants de prendre conscience de la diversité des images en mouvement et de la nécessité d'en faire le choix en relation avec leur projet artistique.

Contenu et méthode

À partir de la phrase de Jean-Pierre Gorin, "ce n'est pas une image juste, c'est juste une image", les étudiants expérimenteront les différents aspects de la prise de vue vidéo, afin de se forger un vocabulaire vidéographique. L'atelier de prise de vue vidéo s'organisera en demi-groupe. Chaque séance sera introduite par une sélection d'exemples de l'art vidéo et du cinéma, mettant en jeu un élément constitutif de l'image-temps et de l'image-mouvement : choix de la situation (le lieu, la lumière et l'action), choix du point de vue, de la distance, choix du temps et du mouvement, lors de la prise de vue. Le son sera expérimenté de la même

manière que l'image vidéo, et dans son interaction avec celle-ci.

Bibliographie indicative

Voir la bibliographie du cours d'histoire de la photographie.

Bergala Alain, Le cinéma, une histoire de plans, Paris : Agat films & Cie, Les Enfants du cinéma, 1996, 108 min., dvd.

Brenez Nicole, De la figure en général et du corps en particulier : l'invention figurative au cinéma, Bruxelles : De Boeck Université, 1998, 466 p.

Bresson Robert, Notes sur le cinématographe, 1975, Paris : Gallimard, 1995, 137 p. Deleuze Gilles, L'image-mouvement, Éd. de Minuit, Paris, 1983, 298 p. Deshayes Daniel, L'image sonore, conférence de l'Université de Tous les Savoirs, www.canal-u.fr, 2004, 88 minutes.

Martin Sylvia, Art vidéo, Paris : éd taschen, 2006, 95 p.

Parfait Françoise, Vidéo : un art contemporain, Paris : Éditions du regard, 2001, 368 p. Van Assche Christine, La vidéo, un art de l'espace et du temps, conférence de l'Université de Tous les Savoirs, www.canal-u.fr, 2004, 68 min. "Qu'est ce que le cinéma", Trafic, Paris : Pol, n° 50, 2004, 603 p. Revue Trafic, Paris : Pol www.eai.org - www.mediaartnet.org www.newmedia-art.org - www.ubu.com http://www.vdb.org

Consultation des ouvrages monographiques et des copies de films ou vidéo d'artistes en bibliothèque.

Mode d'évaluation

Contrôle continu dans les deux ateliers (photographie et vidéo) et bilan semestriel. Ce bilan semestriel prendra en compte l'assiduité au module, la pertinence du sens et les qualités plastiques des réalisations, ainsi que la capacité de chaque étudiant(e) à s'approprier les connaissances apportées dans les cours, pour réaliser ses propres expérimentations.

Semestre 2**Intitulé****Module parole****Enseignant**

Patrick Sirot

Semestre 2**Prérequis**

Connaissances des pratiques de la performance abordée au premier semestre dans les cours de dessin d'expression.

Objectif

La relation parole / voix / image/ texte pose des questions qui engagent le rapport à l'autre et à la communauté. Il s'agit de comprendre les mécanismes de la performance où la parole est présente, d'analyser ce qui la sépare ou non du spectacle. Repérer des différences, des ressemblances, des oppositions entre le pensé et le parlé, l'écrit et le parlé, le dessiné et le parlé, l'image et la voix off, la voix et le sous-titre...

Méthode

Cours magistraux qui proposent de structurer à travers l'histoire contemporaine une pensée de la performance, et des séances d'atelier où l'étudiant expérimente analyse et vérifie (seul ou/et en groupe).

Charge horaire

3 semaines

Contenu

L'étudiant appréhende son propre corps, sa propre voix comme un moyen de spatialisation. Il se confronte à divers espaces,

diverses situations d'altérité. Il analyse les phénomènes physiques de la parole respiration, expiration, acoustique, déplacement, poids, gravité. Il invente alors des possibles, conçoit par le dessin et l'écriture de textes (...des inventaires de G.Perec à la poésie sonore de Gherasim Lucas...) des scénarii possibles, des dispositifs. Il repère les espaces d'intervention de la parole, il expérimente la "mise en voix" du texte et en vérifie son impact spatial, il la confronte à l'image, aux images... Il analyse et positionne son acte de parole et porte, alors, une réflexion sur la nature et le statut de sa trace, (prise sonore, vidéographique, photographique...).

Bibliographie indicative

Georges Perec "Je me souviens", Gherasim Lucas, l'OULIPO, Arnaud Labelle-Rojoux "L'acte pour l'art", Bernard Heidsick, Dufréne, Christophe Tarkos. "Ce que nous voyons, ce qui nous regarde" Didi Huberman. Sophie Perez et Xavier Boussiron "Enjambe Charles", "Gombrovitch Show".

Nombre de crédits alloués

5 crédits

Nature de l'évaluation

Contrôle continu, évaluation collégiale.

Intitulé**Module recherche personnelle "la petite fabrique du réel"****Enseignants**

Fernando Galvez, Bernard Legendarme, Alain Pontarelli, Patrick Sirot.

Semestre 2**Prérequis**

Avoir acquis des connaissances de base dans plusieurs médiums.

Objectif

L'atelier localise l'étudiant au centre d'un système de recherches et d'expérimentations personnelles.

Il s'agit de mettre en réseau les savoirs actifs du premier semestre, de manière à initier l'étudiant à la transversalité des médiums.

Cette exploration doit lui permettre de définir et de comprendre un nouveau langage plastique composite, qu'il met lui-même en place.

Contenu

L'étudiant est placé à un carrefour de pratiques où les territoires et les expériences sont multiples. Il doit réinventer son histoire et réinvestir ses savoirs pour accéder à un niveau de création complexe à partir d'un travail sur sa propre mémoire. Les propositions plastiques doivent être commutables, fragmentées, expérimentales et évoquer des territoires multiples mentaux et matériels.

Nature de l'évaluation

Collégiale et intégrée au bilan de fin d'année.