

LIVRET DE L'ÉTUDIANT

esart

École Supérieure d'Art de Toulon Provence Méditerranée

3e année DNAP - option Art

Semestres 5 et 6

Pendant la troisième année, l'étudiant sera amené à s'éloigner progressivement des exercices thématiques de manière à favoriser l'émergence d'une recherche personnelle.

La mise en place d'une pédagogie apte à dégager cette singularité doit d'abord permettre à l'étudiant d'identifier, dégager et déployer les notions qui sous-tendent et qui entourent ses intentions d'auteur. La cohérence entre intention et forme se trouvera à travers la très grande diversité d'expérimentations dans le processus d'élaboration des formes qui doit être au coeur du travail de l'étudiant en troisième année.

La conscientisation des "cercles notionnels" qui animent les intentions de l'étudiant et l'expérimentation de leur mise en forme se fera à partir de trois axes pédagogiques qui sont mis en place tout au long de la troisième année :

→ Les Enseignements Théoriques

Le premier axe pédagogique est celui des cours d'enseignements théoriques. Les enseignements théoriques offrent à l'étudiant l'opportunité de s'imprégner de questionnements dans la création actuelle, d'aiguiser sa capacité d'ana-

lyse et d'affirmer sa faculté de conception. Ces cours auront comme socle commun une réflexion sur la question de la représentation, de son inscription historique et des récits pluriels qui la traduisent.

Des cours de philosophie de l'art seront accompagnés de conférences explorant une histoire secrète de l'art, celle du rock, de la culture populaire, de la sous-culture et de la contre-culture. Une autre série de cours en langue anglaise traversera la culture anglo-saxonne.

Des cours sur l'histoire du cinéma et le langage de base de l'analyse filmique compléteront ceux qui explorent la relation entre la photographie et le cinéma et ceux qui portent une réflexion sur l'image en général.

Un séminaire au sujet des théories de l'espace abordera cette notion à partir de la cosmologie grecque jusqu'à l'espace politique de Foucault en passant par l'espace anthropologique et l'espace perceptif.

Dans la mise en place d'une recherche personnelle, la compréhension des nouveaux outils de recherche et leur maîtrise intellectuelle sont essentiels. Dans la recherche en art le document est source d'information, mais devient aussi matériau. Un atelier de recherche

documentaire permettra à l'étudiant d'expérimenter la pluralité des méthodes de recherche et d'acquérir une culture informationnelle au delà des simples compétences méthodologiques.

→ Les ARC

Le deuxième axe pédagogique comprend les ateliers de recherche et création. Au nombre de quatre, les ARC ont pour objet l'expérimentation d'une grande partie des médiums présents dans la création actuelle mais aussi d'amener les étudiants à trouver des réponses individualisées qui les conduisent peu à peu à concevoir leur projet personnel, et à en dégager les notions qui le sous-tendent.

Les quatre ARC ont pour intitulés : "processus", "traduction/translation", "performance/image" et "le principe d'égalité" (voir rubrique ARC du livret). Dans l'ARC "processus", l'idée de processus n'est pas abordé dans le sens de ce qui conduit à l'invention d'un ou de plusieurs procédés, mais plutôt dans le sens de ce qui permet le développement de l'idée, de la pensée, en simultané avec la technique. C'est un ARC ouvert à toutes approches et pratiques plastiques transversales, présupposant une relation à l'espace.

L'ARC "traduction/translation" posera la question de l'auteur, de l'inscription transhistorique de l'œuvre et abordera la notion "translative" d'une œuvre en l'expérimentant à partir de différents médiums.

L'ARC "performance/image" posera la question de savoir si la performance, aujourd'hui, et depuis un point d'achoppement qu'on pourrait situer

au début des années 80, n'a pas été rattrapée par le spectaculaire dont elle prétendait d'abord s'excepter, jusqu'à devenir même un des rouages de son renforcement. L'enjeu est alors de chercher à comprendre quels sont les paramètres qui constituent la performance, ce qui la sépare du spectacle.

L'ARC "le principe d'égalité" propose d'examiner une problématique apparue dans le champ de la modernité artistique du XXe siècle, basée sur un principe d'équivalence entre des valeurs différentes ou opposées pour combattre les hiérarchies traditionnelles ordonnant les représentations en art.

Les ARC seront accompagnés de workshops animés par des artistes professionnels invités par l'école.

→ Les Show-Off

Le troisième axe pédagogique et la clé de voûte de la troisième année sont les séances intitulées Show-Off. Pour les Show-Off, il est demandé à chaque étudiant de présenter de façon régulière son travail en cours sous la forme d'un accrochage dans l'espace de monstration.

Cet accrochage donne lieu à un échange entre plusieurs enseignants, l'étudiant et, le cas échéant, d'autres étudiants qui sont libres d'assister aux Show-Off de leurs collègues. Les regards croisés des enseignants, et des étudiants des différentes années sont au cœur de ce moment pédagogique. L'absence de notation différencie les Show-Off d'une évaluation et nous espérons que l'absence de cet enjeu permet d'avantage de prise de risque dans le regard critique de l'étudiant vis à vis de son œuvre.

La confrontation régulière de l'étudiant avec son propre travail dans le cadre d'un accrochage qui ressemble à celui d'un diplôme permettra à celui-ci de préciser plus finement sa problématique et de mieux cerner ses enjeux, mais aussi d'aiguiser son regard critique et d'être plus à l'aise dans la verbalisation de son travail.

La mise en place d'une problématique individuelle et singulière se fera progressivement. Au semestre 5, un workshop destiné exclusivement à la troisième année (les workshops des ARC concernant les troisième, quatrième et cinquième années) va stimuler l'amorce d'une réponse individuelle de l'étudiant par l'expérimentation dans plusieurs médiums.

L'étudiant sera encouragé à prendre des risques et à tirer profit de ses éventuelles "erreurs". Le semestre 6 sera consacré plus particulièrement au développement, à l'ajustement et à la hiérarchisation de l'ensemble des travaux produits durant l'année avec, en ligne de mire, le DNAP.

→ Le DNAP

Le Diplôme National d'Art Plastique vient sanctionner les 3 années d'études que constitue le premier cycle. C'est un diplôme d'enseignement supérieur.

Le jury y est composé de trois membres : un enseignant de l'école et deux personnalités extérieures dont un président du jury.

Il comporte l'examen du dossier pédagogique de l'étudiant, la présentation d'une sélection de travaux artistiques significatifs de ses trois années d'études et un entretien avec le jury, qui l'interrogera sur

son parcours et ses orientations dans la perspective de la suite de ses études.

Semestre 5

Intitulé
Histoire de l'art**Enseignant**

Valérie Michel-Fauré

Semestre 5**Prérequis**

Connaissance des principaux repères chronologiques, thématiques et concepts fondamentaux de l'Antiquité.

Objectif

Approfondir des connaissances, réaliser des connexions et développer une réflexion personnelle sur les repères, codes et concepts artistiques à travers une démarche transversale des problématiques dans les arts plastiques, la danse, la musique, la littérature... Cette nécessité d'une démarche non oublieuse de l'histoire des formes et des contextes qui les déterminent intègre à la pratique autonome contemporaine des étudiants des éléments théoriques et historiques qui viennent enrichir et légitimer leur puissance de conception et d'imagination.

Méthode

Cours magistraux

Charge horaire

16 séances de 2 h, soit 32 heures.

Contenu

Le programme est conçu de manière à reconnaître et comprendre, au cours du Semestre 5, l'évolution chronologique et thématique des grands paradigmes antiques et de leurs codes de représentation : art

égyptien, art grec, art étrusque et romain.

Bibliographie indicative

- "Histoire de l'Art T.1 : L'Art Antique", Elie Faure, réédité.
- "L'art égyptien", M.A. Bonhême, Que sais-je ? n°1909. Dans la même collection chez PUF, "L'art grec", "L'art romain", "Histoire de l'architecture" notamment...
- "En cheminant avec Hérodote", J. Lacarrière, R. Laffont, 1981.
- "L'Art grec", René Ginouvès, PUF, Quadrige, 1983.
- Toute la collection "L'Univers des Formes" sur l'Art Antique.
- La collection des ouvrages de synthèse édités par Thames and Hudson sur l'Art Antique.

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 5**Prérequis**

Connaissance des principales philosophies de l'art depuis l'Antiquité jusque la fin du XVIIIe siècle, ainsi que des romantismes, idéalismes et post-romantismes.

Objectif

Acquérir des points de repères 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 heures)

Contenu

Pour le semestre 5, le programme est le suivant : hégélianismes, saint-simonismes, socialismes. L'étude des tendances esthétiques et romantiques, entreprise aux semestres 3 et 4, n'épuise pas le champ de la philosophie de l'art au XIXe siècle : il faut encore y ajouter une troisième tendance, qui place la question des rapports de l'art à l'histoire et à la société au cœur de ses préoccupations. C'est de celle-ci qu'entend s'occuper le cours au semestre 5. On ira d'abord en chercher la première grande manifestation à l'époque

contemporaine en Allemagne, dans l'œuvre de Hegel, avant d'aller voir comment elle s'est aussi spécifiée en France, dans l'œuvre d'auteurs comme Saint-Simon et les saint-simoniens, mais chez les socialistes aussi, positivistes et anarchistes.

Bibliographie indicative**Littérature primaire**

Hegel (GWF), Cours d'esthétique, Paris : Aubier, 1995-1997, 3 volumes ; Hegel (GWF), Encyclopédie des sciences philosophiques, Paris : Vrin, 1970-2004, 3 volumes ; Hegel (GWF), La raison dans l'histoire, Paris : 10/18, 1995 ; Hegel (GWF), La philosophie de l'histoire, Paris : Le Livre de Poche, coll. "La Pochothèque", 2009 ; Saint-Simon (Claude Henri de Rouvroy), Œuvres, Paris : Anthropos, 1966, 6 volumes ; Comte (Auguste), Discours sur l'ensemble du positivisme, Paris : Garnier-Flammarion, 1999.

Littérature secondaire

D'Hondt (Jacques), Hegel, Paris : Calmann-Lévy, coll. "La vie des philosophes", 1998 ; Gouhier (Henri), La jeunesse d'Auguste Comte et la formation du positivisme, Paris : Vrin, 1933-1941, 3 volumes ; Mac William (Neil), Rêves de bonheur. L'art social et la gauche française (1830-1850), Paris : Les presses du réel, 2007 ; Partouche (Marc), La lignée oubliée, Paris : Al Dante, 2004.

Nature de l'évaluation

Assiduité aux cours. Évaluation collégiale en fin de semestre.

3e année DNAP - option Art

Semestre 5

Intitulé Anglais

Enseignant
Ian Simms

Semestre 5

Prérequis

Anglais niveau baccalauréat ainsi que le suivi assidu des cours d'anglais en deuxième année.

Objectif

Analyse critique, en anglais, portant sur les réflexions théoriques et les productions plastiques au cours des trois années précédentes. Esquisse, en anglais, du projet de recherche, sa démarche et sa méthodologie.

Méthode

Cours magistraux et entretiens individuels.

Charge horaire

5 cours magistraux et un entretien individuel par étudiant.

Contenu

En deuxième année les cours d'anglais ont porté sur l'anglais comme outil descriptif. Les cours pour le semestre 5 vont complexifier l'analyse d'œuvres d'artistes anglo-saxons ainsi que les champs lexicaux et grammaticaux pour aborder l'anglais comme outil analytique. Des cours sur le travail d'Allan Sekula, Mathew Buckingham, Trevor Paglen, Akram Zataari ou Walid Raad permettront une réflexion sur l'utilisation du document et la notion de l'archive dans l'art contemporain.

Bibliographie indicative

Geography lesson : Canadian Notes (Allan Sekula), The Atlas Group (1989 – 2004) : A Project by Walid Raad (Kassandra Nakas),

Crédits 3

Nature de l'évaluation

Texte écrit.

Intitulé Workshop de démarrage en 3e année avec Hervé Coqueret

Enseignant

Hervé Coqueret (artiste invité)

Semestre 5

Prérequis

Notions élémentaires de problématique acquises au semestre 4. Capacité de manipuler une large diversité de matériaux et de médiums acquis aux semestres 1 à 4.

Objectif

Amener l'étudiant à mettre en place un processus d'expérimentation afin de favoriser l'émergence d'une recherche personnelle.

Méthode

Workshop de quatre jours en présence d'un artiste invité.

Charge horaire

32 heures réparties sur quatre jours.

Contenu

"Artiste en mouvement (Bourges, Lille, Toulouse), diplômé de l'École des Beaux arts de Nantes en 1999, Hervé Coqueret ancre sa démarche artistique dans une réflexion sur la matérialité des images au travers de photographies, d'installations ou de vidéos" (Art Point France Info). Cette réflexion sur l'image en passant par un démantèlement de ses constituants et de ses procédés l'amène à "une réinvention du médium en le ramenant à des éléments de bases dissociés : lumière/écran/image/temps" (Heidigalerie, Nantes). L'approche d'Hervé Coqueret est exemplaire, dans sa diversité et sa cohérence, pour les étudiants en début de la troisième

année. En effet, c'est en troisième année que l'étudiant est amené à s'éloigner progressivement des exercices thématiques de manière à favoriser l'émergence d'une recherche personnelle. Le workshop de Hervé Coqueret est conçu afin d'ouvrir des pistes en vue de la construction d'un champ d'investigation singulier. Le workshop porte pour titre, "Blow-Up".

En anglais Blow up signifie "agrandissement", mais aussi "explosion". C'est également le titre d'un film de Michelangelo Antonioni de 1966. Dans une séquence de ce film, Thomas qui est photographe, inspecte une photographie à la loupe dont il agrandira certains détails jusqu'à la limite d'une représentation figurative. Antonioni nous interroge : au-delà de l'image et du regard où se trouve la réalité ?

C'est toute l'intention de ce projet, de choisir et de transformer un élément jusqu'à l'exploser (et l'exposer). Par agrandissement ou par réduction que ce soit une image, un objet, un matériau, un langage, un récit ou une toute autre forme, il s'agit d'opérer sur elle une transformation.

Les notions d'enquête, d'évolution, de déclinaison, et l'utilisation de supports et de médiums différents dans cette recherche s'intègrent au projet.

Bibliographie indicative

Cortázar, Julio, Fils de la Vierge. Myriam Solal, 1994. Deleuze, Gilles. Cinéma, tome 2. L'image-temps. Éditions du Minuit, 1985. De Baecque, Antoine, Delage, Christian. De l'Histoire au Cinéma, Éditions Complexe, Paris. 1999.

Crédits

5, dans le cadre des 5 crédits attribués en Autonomie des recherches.

Nature de l'évaluation

Continue.

Semestre 5

Intitulé**Arrêt sur image :
photographie / cinéma****Enseignant**

Michel Massi

Semestre 5**Prérequis**

Avoir une pratique photographique et une connaissance de quelques grandes œuvres du cinéma. Sensibilisation à l'histoire de la photographie et du cinéma requise.

Objectif

Connaissance d'œuvres filmiques qui relie ontologiquement la photographie et le cinéma par un "voir ensemble" au cinéma et constituer un socle de questionnements sur le rapport entre ces deux médiums, particulièrement sur les notions de narration, de fiction, de dispositifs.

Méthode

Visionnages, cours magistraux / table ronde, atelier de prise de vues photographique.

Charge horaire

12 heures (4 séances de 3 h).

Contenu

Dans le film de Charles Laughton, "The night of the hunter" (La nuit du chasseur) Oncle Birdie dialogue longuement avec une photographie de sa femme, comme si elle était là. La photographie filmée non pas frontalement, mais comme un objet, encadrée, posée sur un meuble, reste muette. Moment qui pourrait paraître anec-

dotique dans ce film remarquable, s'il ne nous mettait en présence, par cette courte citation, d'un rapport très particulier à la photographie, propre à un moment de son histoire et qui continue de faire partie de ses usages intimes. Un rapport quasi hallucinatoire, un culte du référent, le "ça a été" de Barthes où "(...) la réalité a pour ainsi dire brûlé le caractère d'image (...)" de la photographie, comme l'écrivit Walter Benjamin. Une situation similaire mais où la photographie remplit le cadre prenant la place du photogramme, se trouve dans "Le baiser du tueur" de Kubrick. L'évocation d'un souvenir est prise en charge par la voix off alors que le plan reste concentré sur la même photographie. Là, l'image cinématographique n'assimile pas la citation photographique mais élabore une forme propre à partir d'elle.

De nombreux exemples existent dans l'histoire du cinéma qui mettent en œuvre le rapport ontologique qui relie le cinéma et la photographie. Que celle-ci soit au centre du dispositif cinématographique comme élément constitutif ("La jetée" de Chris Marker) ou questionnement sur la représentation ("Blow Up" d'Antonioni), ou qu'elle soit présente sous forme de citation, d'arrêt sur image ou de photogramme.

La connaissance de ces œuvres filmiques par un "voir ensemble" au cinéma constituera un socle de questionnements sur le rapport entre ces deux médiums (spécificités, contiguïtés et différences) et particulièrement sur les notions de narration, de fiction, de dispositifs.

Par ailleurs, Il sera demandé aux étudiants de "renvoyer" aux films ce que ces films leur auront "servi" au

sens tennistique du terme, comme le proposait de façon très stimulante le critique Serge Daney.

Cette appropriation se fera par la parole lors de tables rondes et par des travaux d'écriture.

Pour l'étudiant, il s'agira de partir du film pour aller vers sa propre expérience, "de tout reconstruire" comme le dit Patrick Leboutte, et de retourner peut-être au film sous forme d'un travail spécifiquement photographique comme un renvoi de balle travaillée...

Entre autres problématiques seront abordés :

- L'arrêt sur image qui marque la fin du temps du personnage mais pas celle de l'histoire, ni celle de l'Histoire dans "Les 400 coups" de François Truffaut ou qui noue l'ensemble du film et poursuit l'interrogation sans jamais l'achever dans "The Shining" de Stanley Kubrick.

- Le plan fixe chez Ozu, un peu de temps à l'état pur, qui donne à ce qui change la forme immuable dans laquelle se produit le changement (Deleuze).

Bibliographie indicative

BAQUE Dominique, L'ultra contemporain
BARTHES Roland, L'obvie et l'obtus, Essais critiques tome 3, Le Seuil, 1982, 283 p.
BARTHES Roland, La chambre claire, éd. Le Seuil, Paris, 1980, 192 p.
BAZIN André, Qu'est ce que le cinéma ?, éd. Cerf, Paris, 1999.
BELLOUR Raymond, L'analyse du film, éd. Calmann Levy, 1995, 317 p.
BELLOUR Raymond, L'entre image 2, éd. Po, 1999, 450 p.
BELLOUR Raymond, Le temps d'un mouvement, éd. Centre National de la Photographie, 1992, 57 p.

DUFOUR Diane, TOUBIANA Serge, L'image d'après : le cinéma dans l'imaginaire de la photographie, éd. Steidl, 2007, 280 p.
GODARD Jean-Luc, GORIN Jean-Pierre, Letter to Jane, bonus in dvd Tout va bien, Criterion Collection, 1972.
GUIBERT Hervé, L'image fantôme, éd. Minuit, 1981.
GUNTHER André Le complexe de Gradiva in Etudes Photographiques, 1997.
ROUILLE André, Les vérités relatives de la photographie in PARISART (<http://www.paris-art.com/art-culture-France>)
SCHAEFFER Jean-Marie, Pourquoi la fiction ?, éd. Le Seuil, 1999, 346 p.
SASS Ann, Le filmique chez Robert Franck in une Aventure contemporaine, la photographie .éd. Maison européenne de la photographie, 1996, 145 p.
Série CONTACTS, éd. Arte, 1993-2000.
WALL Jeff, Écrits et entretiens 1984-2001, éd. ENSBA, 2001.

Nature de l'évaluation

Contrôle continu.

3e année DNAP - option Art

Semestre 5 et 6

Intitulé Suivi de projet

Semestres 5 et 6

Prérequis

Notions élémentaires de problématique acquises au semestre 4. Capacité de manipuler une large diversité de matériaux et de médiums acquis aux semestres 1 à 4. Connaissances acquises au cours d'histoire et théorie des arts et au cours de culture générale pendant les semestres 1 à 4.

Objectif

Accompagner l'étudiant dans la mise en place de ses recherches personnelles, tant au niveau plastique qu'au niveau intellectuel.

Méthode

Entretiens individuels entre l'étudiant et les différents enseignants, en atelier, sur les recherches personnelles de l'étudiant.

Enseignants et nombres d'heures d'entretiens qu'ils proposent

Pascal Simonet – sculpture : 40 h
Ian Simms – culture anglo-saxonne : 40 h
François Coadou – philosophie de l'art : 40 h
Cédric Teisseire – peinture : 40 h
Edouard Monnet - histoire de la vidéo : 40 h
Serge Le Squer – vidéo : 20 h
Christian Martinez – photographie, esthétique de l'image : 20 h
Odile Rosso – volume, installation : 20 h
Michel Massi – photographie, vidéo et cinéma : 20 h
Patrick Sirot – dessin, performance : 20 h
Guy Morel – histoire, archive et document : 20 h

Hendrik Sturm – volume, approche scientifique : 20 h
Louis Decque – vidéo : 20 h

Contenu

L'émergence d'une singularité d'auteur se fait progressivement. Au cinquième et sixième semestres l'objectif est de stimuler une réponse singulière de l'étudiant à travers l'expérimentation des formes et la prise de conscience des notions qui sous-tendent ses intentions. L'étudiant doit parvenir à la construction de son propre champ d'investigation des formes matériologiques et sémiotiques par une approche plastique qui traverse plusieurs médiums. Une part importante de la pédagogie sera consacrée au développement, ajustement, et à la hiérarchisation des travaux produits ainsi qu'à leur inscription dans l'histoire et la philosophie de l'art. Cette pédagogie se fera par des entretiens individuels entre l'étudiant et les différents enseignants, en atelier, sur les recherches personnelles de l'étudiant. Ces entretiens peuvent se faire en tête à tête ou bien avec les enseignants en binôme ou en trinôme. Ils précèdent la mise en place du travail en "Show-Off".

Bibliographie indicative

En fonction du travail de l'étudiant.

Crédits

12 – dans le cadre des 12 crédits attribués dans la rubrique Méthodologie, techniques et mise en œuvre.

Nature de l'évaluation

Évaluation collégiale en fin de semestre.

Intitulé Show-Off

Semestres 5 et 6

Prérequis

Notions élémentaires de problématique acquises au semestre 4. Capacité de manipuler une large diversité de matériaux et de médiums acquise aux semestres 1 à 4.

Objectif

Amener l'étudiant à mieux cerner les enjeux de son travail, à aiguïser son regard critique et à être plus à l'aise dans la verbalisation de son travail.

Méthode

Echange entre des enseignants et l'étudiant autour de l'accrochage de son travail en cours.

Charge horaire

7 séances de 28 heures, chaque séance ayant lieu sur trois jours et demi.

Contenu

En troisième année, les enjeux pédagogiques se situent au niveau de l'émergence d'une singularité d'auteur et d'une recherche personnelle. À partir de ses intentions l'étudiant est amené à cerner les différentes notions qui sous-tendent sa recherche et aussi à expérimenter le processus d'élaboration des formes en adéquation avec ses intentions. En troisième année les Show-Off sont la clé de voûte de la pédagogie. Ce sont des moments où la prise de conscience des notions émergentes orientant son travail et l'expérimentation des formes sont mises à l'épreuve de

l'accrochage. Le recul critique de l'étudiant est sollicité et son autonomie de recherche progressivement mise en place. Une approche plastique qui traverse différents médiums est encouragée et l'accent est mis sur la diversité de l'expérimentation et la prise de conscience des enjeux de chaque expérience.

Bibliographie indicative

En fonction du travail de l'étudiant.

Enseignants

Pascal Simonet – sculpture : 20 h
Cédric Teisseire – peinture : 20 h
Ian Simms – culture anglo-saxonne : 20 h
Edouard Monnet - histoire de la vidéo : 20 h
Serge Le Squer – vidéo : 20 h
François Coadou – histoire et philosophie de l'art : 20 h
Christian Martinez – photographie, esthétique de l'image : 20 h
Odile Rosso – volume, installation : 20 h
Michel Massi – photographie, vidéo et cinéma : 20 h
Patrick Sirot – dessin, performance : 20 h
Guy Morel – histoire, archive et document : 20 h
Hendrik Sturm – volume, approche scientifique : 20 h
Louis Decque – vidéo : 20 h

Crédits

12 – dans le cadre des 12 crédits attribués dans la rubrique Méthodologie, techniques et mise en œuvre.

Nature de l'évaluation

Continue

AVERTISSEMENT Les instances "Show off", "Suivi de projet" et ARC se poursuivent au semestre 6, dans la continuité du semestre 5. La séquence "Arrêt sur image" aussi. Les cours d'enseignements théoriques déroulent leur programme en conclusion de la phase programme (histoire de l'art, philosophie de l'art, anglais).

Semestre 6

Intitulé**Histoire de l'art****Enseignant** Valérie Michel-Fauré**Semestre** 6**Prérequis**

Connaissance des principaux repères chronologiques, thématiques et concepts fondamentaux de l'Antiquité à la Renaissance, pour une compréhension des correspondances conceptuelles et formelles au cours de l'évolution historique des arts et civilisations.

Objectif

Approfondir des connaissances, réaliser des connexions et développer une réflexion personnelle sur les repères, codes et concepts artistiques à travers une démarche transversale des problématiques dans les arts plastiques, la danse, la musique, la littérature... Enrichir et légitimer la puissance de conception et d'imagination des étudiants à travers une remontée vers l'amont de l'histoire au fur et à mesure de leur installation progressive dans une contemporanéité active.

Méthode Cours magistraux**Charge horaire**

16 séances de 2 h, soit 32 heures.

Contenu

Au cours du Semestre 6, l'analyse et la définition des bouleversements des codes de représentation, acquis durant l'antiquité, au cours de la création de l'identité européenne, le Moyen-âge, à travers l'art roman et l'art gothique ; puis l'étude de la Renaissance et l'Humanisme, à travers le quattrocento, le classicisme et le maniérisme.

Bibliographie indicative

- La collection "L'Univers des Formes" sur l'art roman et gothique.

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

- "Art d'Occident, Le Moyen-Age roman et gothique", H.Focillon, A.Colin, Paris, réédité en 1983.

- "Art et société" et "Histoire de la France urbaine" coll. Sous la direction de G.Duby, Gallimard. Tous les ouvrages de cet auteur sont intéressants.

- "L'Art religieux du XIIe siècle en France" Emile Mâle, réédité, A.Colin, 1998, tous les ouvrages de cet auteur sont judicieux y compris "Notre-Dame de Chartres" Flammarion, poche, 1994.

- "L'Art roman", R.Crozet, PUF, Quadrige.

- "La légende dorée", J.de Voragine, Seuil, réédité en 1998.

- "L'imaginaire médiéval", J.Le Goff, Gallimard, 1992. Tous les ouvrages de cet auteur sont enrichissants pour comprendre le Moyen-âge et la Renaissance d'un point de vue contextuel.

- "Le vite" de G.Vasari, traduction d'André Chastel, 1980-89.

- "La civilisation de la Renaissance", J.DeLumeau, Arthaud, 1967.

- "La civilisation de la Renaissance en Italie", J.Buckhardt, le Livre de poche, 1986.

- "Le Mythe de la Renaissance" et "La Crise de la Renaissance", A.Chastel, Skira, 1969.

- "L'Art de la Renaissance", B.Jestaz, Mazenod, 1983.

- "Passages de la Renaissance au Baroque", P.Beaussant, Fayard, 2006.

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 6**Prérequis**

Connaissance des principales philosophies de l'art depuis l'Antiquité jusque la fin du XVIIIe siècle, ainsi que des romantismes, idéalismes post-romantismes, hégélianismes, saint-simonismes, socialismes.

Objectif

Acquérir des points de repères 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 6, le programme est le suivant : Les marxismes et l'art. On voudrait explorer ici ce paradoxe : Marx n'a quasiment pas écrit sur l'art, et s'il est un auteur, pourtant, qui a eu de l'influence ou qui a été cité dans le champ de l'art au XXe siècle, c'est lui.

L'enjeu sera donc d'étudier, en contexte, les différentes interprétations que les marxismes et autres communismes ont proposé de l'art à partir du flou laissé chez Marx.

Bibliographie indicative**Littérature primaire**

Breton (André), La révolution surréaliste, Paris : Jean-Michel Place, 1997 ; Breton (André), Le surréalisme au service de la révolution, Paris : Jean-Michel Place, 2002 ; Debord (Guy), Œuvres, Paris : Gallimard, coll. "Quarto", 2006 ; Lounatcharski (Anatole), Les destinées de la littérature russe, Moscou : Éditions du Progrès, 1979 ; Lounatcharski (Anatole), L'esthétique soviétique contre Staline, Paris : Delga, 2005 ; Marx (Karl), Introduction à la critique de l'économie politique, Paris : L'Altiplano, 2008 ; Plekhanov (Georges), L'art et la vie sociale, Paris : Éditions Sociales, 1975 ; Lénine, Sur l'art et la littérature, Paris : 10/18, 1975, 3 volumes ; Brecht (Bertolt), Écrits sur le théâtre, Gallimard, coll. "Bibliothèque de la Pléiade", 2000 ; Adorno (Theodor), Théorie esthétique, Paris : Klincksieck, 2004 ; Lukacs (Georges), Die Eigenart des Ästhetischen, Berlin : Aufbau-Verlag, 1987, 2 volumes.

Littérature secondaire

Aucouturier (Michel), Le réalisme socialiste, PUF, coll. "Que sais-je ?", 1998 ; Berg (Gunter), Bertolt Brecht. L'homme et son œuvre, Paris : Arche, 1999 ; Jimenez (Marc), Adorno et la modernité, Paris : Klincksieck, 1984 ; Lachaud (Jean-Marc), Marxisme et philosophie de l'art, Paris : Anthropos, 1985 ; Tertulian (Georges), Georges Lukacs. Étapes de sa pensée esthétique Paris : Le Sycomore, 1980.

Nature de l'évaluation

Assiduité aux cours. Évaluation collégiale en fin de semestre.