

LIVRET DE L'ÉTUDIANT

esart

École Supérieure d'Art de Toulon Provence Méditerranée

PHASE PROJET

4e année DNSEP
Option Art

5e année DNSEP
Option Art

ésart

École Supérieure d'Art de Toulon Provence Méditerranée

5e année DNSEP - option Art

Semestres 9 et 10

Dans le second cycle des études artistiques supérieures, la cinquième année constitue l'aboutissement du cursus au sein de l'école et se conclut par le passage du DNSEP (Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique). La finalité pédagogique première est d'accompagner l'étudiant(e) vers l'acquisition d'une autonomie de plus en plus grande vis-à-vis de son engagement et de sa production artistique. Cette autonomie est particulièrement importante pour que la transition entre le statut d'étudiant(e) en art et celui de jeune artiste chercheur puisse s'opérer dans les meilleures conditions.

Le DNSEP est constitué de deux épreuves distinctes qui se déroulent devant un jury désigné par le directeur de l'ESA-TPM et composé de personnalités qualifiées du monde artistique :

- Une soutenance du mémoire de recherche qui a lieu en début de semestre 10, à un moment choisi par l'équipe pédagogique, en lien avec l'étudiant. Dans le jury présidé par une personnalité titulaire d'un doctorat, siège un représentant de l'école.
- La soutenance du travail plastique a lieu en fin de semestre 10 avec l'ensemble du jury et le coordinateur

de l'année 5 en qualité de représentant de l'école.

Outre la participation des étudiants aux divers séminaires de l'école, le cœur du dispositif pédagogique repose principalement sur trois points incontournables et étroitement complémentaires dans la perspective du DNSEP.

- Séminaire "mémoire" concernant la méthodologie de la recherche. Instance d'encadrement rédactionnel du mémoire. Ce mémoire débuté dès le semestre 7 de la 4e année, doit être articulé autour de la, ou des, problématiques abordées dans le travail plastique.

- Séminaire "processus" portant sur la mise en forme du projet plastique. Moments expérimentaux de démonstration, de confrontation à l'espace, mais aussi de mise à distance critique et de verbalisation de l'expérience plastique.

- Une troisième obligation de l'étudiant de cinquième année concerne la prise de rendez-vous individuels réguliers avec l'équipe pédagogique et de direction de recherche sur le suivi des projets plastiques précédemment engagés et en cours de réalisation.

Élément nouveau du DNSEP le mémoire de fin d'étude doit permettre de mieux accompagner les réalisations

5e année DNSEP - option Art

Semestres 9 et 10

plastiques des étudiants(es). Les bases de ce mémoire auront été précédemment et progressivement établies en semestre 7 et 8 (quatrième année) et il devra être finalisé en fin de semestre 9 afin d'être soutenu en début de semestre 10.

Ce document écrit, qui n'est pas un objet d'art, doit constituer une initiation à la recherche, ainsi qu'un outil critique d'accompagnement du travail plastique proprement dit. (voir fiche "séminaire mémoire").

Un soin tout particulier devra être consacré à la rédaction de ce document en relation avec l'équipe pédagogique. Les mémoires des promotions précédentes sont archivés et consultables sur demande dans la médiathèque de l'école.

À partir de ces trois pôles principaux et obligatoires, constitués du séminaire "mémoire" de méthodologie de la recherche, du séminaire "processus" de mise en forme du projet personnel et des rendez-vous individuels, l'enseignement s'articule également autour de la participation optionnelle aux A.R.C. (Ateliers de Recherche et de Création) qui, pour facultatifs qu'ils soient n'en nécessitent pas moins un engagement accru de la part de l'étudiant(e), ainsi que des choix précis. Le cadre collaboratif pluridisciplinaire de l'ARC reste très important pour les semestres 9 et 10 de l'année 5 et il est vivement recommandé à chaque étudiant(e) d'y participer en fonction des objectifs artistiques et de recherche à atteindre. Cette plus grande responsabilisation et autonomie de travail doivent s'accompagner d'un engagement conséquent dans le champ de l'art

contemporain. C'est ainsi que l'étudiant(e) est invité à tirer profit des différents apports que peuvent constituer la venue dans l'établissement, d'artistes en résidence, de workshops, de conférenciers, mais aussi de tout ce qui peut nourrir le travail plastique et de recherche, hors les murs de l'établissement.

Au semestre 10 (avril), une évaluation collégiale des diplômables fait le bilan de l'avancée du travail et décide, en fonction de la qualité de maturation artistique de l'étudiant, de le présenter ou non au DNSEP. Cet aval à la diplômabilité repose sur la dynamique du projet, son degré d'autonomie et la qualité des réalisations proposées par l'étudiant, évalués notamment lors des séances du séminaire "Processus" dans l'espace public de présentation "Show off" de l'école.

5e année DNSEP - option Art

Semestre 9 (année 5)

Intitulé

Séminaire Mémoire "Méthodologie de la recherche"

Enseignants

François Coadou, Serge Le Squer, Valérie Michel-Fauré, Edouard Monnet, Ian Simms, Pascal Simonet, Hendrik Sturm.

Semestre 9 (année 5)

Prérequis

Mémoire en phase d'achèvement rédactionnel.

Objectif

Précision et clarification des contenus (problématique, contexte référentiel, cadre conceptuel).

Méthode

Entretiens individuels et séances collectives alternant exposés et discussions.

Mise en relation des connaissances et des savoirs acquis par la recherche théorique et la pratique plastique de l'étudiant(e).

Charge horaire

4 h par quinzaine.

Contenu

Finalisation rédactionnelle du mémoire, (plan détaillé, mise au point des différentes versions, préparation des annexes, préparation à la communication orale), clarification des concepts définissant la problématique. Précisions bibliographiques. Entretiens avec l'équipe pédagogique en préfiguration de la soutenance.

Le document de synthèse présenté devra contenir environ 20 pages pouvant être accompagné d'annexes.

Crédits

20 crédits répartis au semestre 9 et début du semestre 10.

Nature de l'évaluation

suivi continu.

5e année DNSEP - option Art

Semestres 9 à 10 (année 4 et 5)

Intitulé

Séminaire processus "Show off"

Enseignants

Jérôme Basserode, François Coadou, Louis Decque, Serge Le Squer, Christian Martinez, Edouard Monnet, Odile Rosso, Ian Simms, Patrick Sirot, Pascal Simonet, Hendrik Sturm, Cédric Teisseire

Semestres 9 à 10 (année 4 et 5)

Coordination

François Coadou, Pascal Simonet.

Prérequis

En complément aux rendez-vous individuels et au séminaire "mémoire", le séminaire "processus", dans un souci de progressivité de l'enseignement s'adresse plus particulièrement aux étudiants(es) déjà très engagés(es) dans des recherches plastiques et qui souhaitent les développer plus avant.

Ce séminaire est obligatoire pour les étudiants(es) des semestres 9 et 10 (année 5). Mise en forme précise et argumentaire sur les choix plastiques sont nécessaires. L'équipe pédagogique prend en compte l'engagement de l'étudiant(e) dans un atelier de recherche et de création, (même optionnel) sa participation aux divers séminaires et particulièrement à celui obligatoire pour les semestres 7 à 9 portant sur le mémoire de DNSEP "méthodologie de la recherche" (voir fiche).

Objectifs

Ce séminaire s'intéresse plus particulièrement à la mise en forme du

travail plastique en vue de sa soutenance lors de la deuxième épreuve du DNSEP.

Outre le fait qu'il donne la possibilité aux étudiants (es) de vérifier des propositions plastiques, il doit leur permettre également une meilleure mise en relation des savoirs et des connaissances acquises par leur pratique et ainsi favoriser une présentation orale plus cohérente toujours dans la perspective du DNSEP (constitué de deux épreuves distinctes mais complémentaires). Pour autant ce séminaire ne se superpose pas au séminaire "Mémoire" de méthodologie de la recherche, mais le complète sur les aspects pratico-théoriques.

Il doit permettre de prendre la mesure d'avancées ponctuelles et expérimentales dans les recherches plastiques de l'étudiant(e) en les confrontant à des espaces modulables de monstration et au regard extérieur. Renforcer ainsi la construction du travail plastique dans une démarche critique. Favoriser le développement de la pensée, en simultané avec la technique de mise en œuvre et de mise en espace.

Méthode

L'espace "show-off" est au cœur de ce dispositif expérimental de recherche. Sur proposition de l'équipe enseignante de la phase projet, une programmation de présentation des travaux d'étudiants est organisée en fonction des priorités de vérifications et d'expérimentations. L'indice de monstration du travail plastique n'est pas nécessairement élevé et peut porter sur un point particulier du tra-

vail que l'étudiant a besoin de vérifier auprès de l'équipe enseignante et de recherche.

Charge horaire

3 séminaires de 4 jours par semestre.

Bibliographie

En rapport aux objets questionnés.

Crédits

10 crédits pour la mise en forme du projet personnel (semestre 9).

Nature de l'évaluation

Suivi continu. Évaluation collégiale.

Intitulé**Suivi de projets et direction de recherche****Semestre 9****Prérequis**

Travail plastique très engagé tant sur le plan de la réalisation que sur celui de la méthodologie. Mémoire de recherche en phase d'achèvement. Bonne capacité d'analyse critique. L'étudiant(e) doit être en mesure de formuler clairement les axes principaux théoriques et plastiques abordés dans son travail plastique.

Objectif

Répondre à l'étudiant(e) de façon personnalisée sur l'avancement de ses recherches tant sur le plan plastique que théorique. Le guider dans son positionnement. L'aider à problématiser plus avant son travail et à l'auto évaluer.

Méthode

Rendez-vous individuels entre l'étudiant(e) et chacun des enseignants de la phase projet. Ces entretiens ont lieu en atelier, dans l'espace de travail de l'étudiant(e) et le plus souvent à sa demande. Ils peuvent se faire en tête-à-tête et/ou en binôme ou trinôme.

Contenu

L'accent est mis sur l'accès à des expériences de pensée, d'ouverture d'esprit et de diversification des références artistiques en lien avec la production plastique. L'étudiant(e) est encouragé(e) à finaliser son projet artistique sans pour autant se fermer à l'inattendu. Il ou elle, est encouragé(e) à se saisir (en

étroit lien avec son mémoire) des questions aiguës que se sont posées, et que se posent, les artistes et ceux pour qui l'art constitue l'horizon d'activité. Les entretiens engagent l'étudiant(e) à une auto-réflexivité avec parfois des implications politiques, ou sociosémantiques générales.

Les entretiens peuvent porter sur des points précis dans l'élaboration du travail plastique et théorique en articulation avec le mémoire de recherche. Des tests grandeur nature dans l'espace "Show-off" peuvent suivre ces entretiens.

Enseignants

Pascal Simonet - sculpture/installation : 40 h
 Ian Simms - culture anglo-saxonne : 40 h
 François Coadou : philosophie, histoire et théorie des arts : 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

Bibliographie indicative

Personnalisée en fonction des axes de recherche de l'étudiant(e)

Crédits

10, concernant la mise en forme du projet personnel.
 5, pour la méthodologie de la recherche.

Nature de l'évaluation

Suivi continu et évaluation collégiale en fin de semestre

5e année DNSEP - option Art

Semestre 10

Intitulé

Suivi de projets et direction de recherche

Semestre 10

Prérequis

Mémoire de fin d'étude achevé et évalué.

Projet plastique très avancé. Autonomie de travail. Avoir une connaissance informée et rigoureuse des productions de l'art contemporain.

Objectif

Accompagnement personnalisé de l'étudiant(e) à l'épreuve plastique du DNSEP le ou la, guider dans son positionnement. L'aider à poursuivre plus avant son travail de recherche et à l'auto évaluer. Une certaine exigence dans les questionnements devra viser l'excellence.

Méthode

Rendez-vous individuels entre l'étudiant(e) et chacun des enseignants de la phase projet. Ces entretiens ont lieu en atelier, dans l'espace de travail de l'étudiant(e) et le plus souvent à sa demande. Ils peuvent se faire en tête-à-tête et/ou en binôme ou trinôme.

Contenu

L'accent sera mis sur les choix plastiques en prévision des espaces à investir lors de l'épreuve plastique du DNSEP ainsi que sur les stratégies et argumentaires à développer.

Les entretiens peuvent questionner et souligner les divers déplacements repérables dans l'élaboration des formes, mais aussi dans la "maté-

riologie" employée et ce depuis les différentes phases de construction du projet de l'étudiant(e). Ces entretiens permettent de déceler chez certains (es) la nécessité de présenter, tester et/ou d'expérimenter les avancées du travail dans l'espace "show-off" de l'école. Ils vont préparer au mieux l'étudiant à défendre son travail plastique devant un jury, mais aussi favoriser l'affirmation d'un parti pris d'artiste en devenir.

Enseignants

Pascal Simonet - sculpture : 40 h
Ian Simms - culture anglo-saxonne : 40 h
François Coadou : 40 h
Cédric Teisseire - peinture : 40 h
Edouard Monnet - histoire de la vidéo, mise en espace : 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

Bibliographie indicative

Personnalisée en fonction des axes de recherche de l'étudiant(e)

Nature de l'évaluation

Suivi continu et évaluation collégiale en milieu de semestre.

Intitulé

Séminaire processus "Show-Off"

Semestre 10

Charge horaire

3 séances de 28 h réparties sur trois jours et demi-consécutifs.

Prérequis

Très bonne autonomie de la recherche plastique et théorique. Propositions plastiques affirmées et validées par le ou les directeurs de recherche.

Objectif

Préparer au mieux l'étudiant(e) à l'épreuve plastique du DNSEP. Lui permettre de valider des partis pris, des stratégies singulières d'accrochage et/ou d'installation avec des exigences artistiques, qui visent l'excellence dans la présentation formelle et critique. Le séminaire synthétise les éléments d'appréciation de l'évaluation de diplômabilité qui a lieu au mois d'avril, permettant la présentation au DNSEP.

Méthode

Entretiens et corrections durant trois jours et demi-consécutifs, devant des groupes d'enseignants de la "phase projets" chaque fois recomposés et plus particulièrement en présence du, ou des directeurs de recherche.

Contenu

L'étudiant(e) est invité à tester, à présenter, à défendre, à auto évaluer tout ou parties de ses propositions plastiques sur les questions des choix et du sens des mises en es-

pace ou accrochage et ce, avec le degré d'exigence demandé lors de l'épreuve plastique du DNSEP. La présentation formelle et critique que l'étudiant(e) sera amené à faire, va être ainsi questionnée de façon aiguë et ajustée ou réajustée en fonction des enjeux des œuvres présentées et de celles en cours de réalisation. Sa maturité artistique et la qualité d'autonomie du projet seront prises en compte pour l'évaluation de diplômabilité.

Bibliographie indicative

En fonction du (ou des) objets de recherche.

Enseignants

Pascal Simonet - sculpture/installation : 20 h
Cédric Teisseire - peinture/pratiques connexes : 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 - Installation/son : 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 - cinéma/vidéo : 20 h

Nature de l'évaluation

Suivi continu, évaluation collégiale.

5e année DNSEP - option Art

Semestre 10 (année 5)

Intitulé

Séminaire Mémoire (Préparation à la soutenance)

Semestre 10

Enseignants

François Coadou, Serge Le Squer, Valérie Michel-Fauré, Édouard Monnet, Ian Simms, Pascal Simonet, Hendrik Sturm.

Semestre 10 (année 5)

Prérequis

Mémoire de DNSEP rédigé et finalisé.

Objectif

Favoriser une communication orale claire, analytique et synthétique du travail personnel de l'étudiant(e). (Contexte historique, cadre conceptuel et définition de problématique).

Méthode

Entretiens individuels de préparation à la soutenance du mémoire d'une durée d'environ 30 à 45 minutes.

Charge horaire

4 h par quinzaine.

Contenu

L'étudiant communiquera dans une présentation orale, le résumé de ce travail de recherche et répondra aux questions de l'équipe enseignante.

Nature de l'évaluation

Suivi continu.