

LIVRET DE L'ÉTUDIANT

esart

École Supérieure d'Art de Toulon Provence Méditerranée

Semestres 3 et 4 Semestres 5 et 6

Du Territoire au Lieu à partager

Dans le cadre de la formation, le statut des designers dans le processus de qualification de la ville et de ses objets est questionné préalablement à tout projet afin que chaque étudiant trouve son mode d'intervention et sa nécessité "de prendre place" dans l'espace public.

Valoriser ce qui relève de l'expérience du quotidien, c'est questionner la façon dont nos pratiques spatiales s'inscrivent dans des territoires en mutation pour qu'ils restent espaces affectés, espaces à vivre et à partager.

Prendre appui sur l'idée d'un lieu suscitant des pratiques actives, c'est éviter au mieux que l'individu surfe entre les impératifs d'une mobilité et ceux d'une immédiateté laissant en guise d'urbanité, une ville aux choix, policée, devenue distributeur de services.

Dès lors, une double responsabilité s'installe au centre de nos questions sur la culture et la conception des dispositifs dans l'espace, celle d'être

présent à la présence des choses et à leur proximité réciproque et celle de réinterpréter le réel en le représentant de manière décalée, épurée pour mieux le saisir à travers sa dimension symbolique.

Enfin, celle de prendre part aux enjeux qui nous constituent dans leur contemporanéité.

Face à la continuité, comme à l'extrême nouveauté du monde, l'étudiant se confronte à une expérience du territoire pour que "l'éprouvé et non pas le prouvé" ouvre la voie à un débat public, pour une habitabilité durable et citoyenne dans la cité.

Du tronc commun à l'option design : Passage...

"L'art est le lieu ou l'étudiant transfère des cassures du réel car tout part de l'événement d'être et se traduit par le récit être" - Sibony.

À l'origine de l'option design, le premier prérequis attendu est une juste appréciation de la contemporanéité, c'est-à-dire que l'étudiant assume l'idée que son travail est articulé au réel dans une médiance qui ne le dépossède pas de son lieu de création mais qui l'optimise par la prise en compte des données du vivant.

Il doit assumer aussi qu'il est socialisé et spatialisé pour une attitude à construire.

Il doit s'ouvrir aux différents contextes et les estimer en prenant appui sur la logique des territoires.

Cette deuxième année du DNAT contribue à modifier le comportement de l'étudiant : tour à tour, il renie, il se défait d'a priori, il se conforte, il adhère, il doute.

Bref, il prend conscience de son identité tout en s'initiant aux enjeux culturels et sociaux.

Tout au long de la deuxième année, il vérifie le niveau de maîtrise des savoirs faire spécifiques et sa capacité de réponse en explorant son imaginaire.

De ses expérimentations, il entrevoit la possibilité de laisser une "trace agissante" avec l'idée de prendre place dans un espace donné.

Cette pédagogie du réel, favorisée par la mise en place de processus plus que de procédures, met en valeur les motivations de l'étudiant, son exigence et l'authenticité de son travail que nous souhaitons ressaisir dans une globalité.

"Prendre place "pour "prendre acte"

- de l'événementiel au permanent,
- du personnel à l'universel,
- de l'institutionnel à l'associatif,
- de l'objet à la scénographie de l'espace.

Si l'étudiant a parcouru en 2e année toutes les échelles du paysage et a cheminé dans la complexité, la pédagogie, en semestre 5 et 6 prend en compte le réseau de compétences qui a opéré en amont nos choix pédagogiques

tant que les institutions culturelles nous le permettent :

Comme la villa Noailles à travers ces quatre moments forts de l'année : photo, mode, architecture et design, mais aussi le pôle théâtral à travers ses résidences artistes et l'Audat, les projets en S5 s'adossent aux problématiques et mettent en relation les outils d'analyses assimilés et les phénomènes plastiques, afin que les étudiants construisent peu à peu leurs propres projets d'investigations.

Ces procédures de travail, dans un souci constant de repérage, immergent les étudiants dans les champs culturels à partir desquels les processus d'identification et de reconnaissance des phénomènes culturels en jeux construiront le sens de leurs projets plastiques et leur problématique.

Du va-et-vient entre le projet commun et le positionnement personnel, l'étudiant aura pour l'aider à acquérir le niveau d'autonomie nécessaire au diplôme, l'encadrement de l'équipe pédagogique :

- l'étudiant affirme une attitude créative, dans sa détermination à résister à la prestation de services tout en faisant émerger la problématique de son engagement.

Il est vrai que l'appréhension du contexte à partir duquel le projet se réalise exige que l'étudiant comprenne le système culturel qui le mobilise et la dimension opérante du cadre spatial.

Les projets se poursuivent jusqu'au mois d'avril du semestre 6 pour que l'étudiant repère au mieux les lieux où il souhaite prendre acte, afin de définir les axes de sa recherche personnelle devant aboutir au diplôme.

Semestre 3

Intitulé**Les échelles qualitatives des territoires**

Enseignement théorique DNAT 2

Enseignant

Florence Morali

Semestre 3**Prérequis**

Assumer le choix art /design
Intégrer les différents langages plastiques

Objectifs

Les étudiants, au sortir d'une 1re année qui les initie globalement à plusieurs formes de langage plastique seront invités à questionner dans ce cours " l'expérience des différences" renvoyant aux territoires spécifiques traversés durant cette deuxième année.

Contenu

Tour à tour, il sera abordé et argumenté par des travaux d'artistes :

- Le territoire physique que nous occupons (espace donné/espace produit, espace approprié et transgressé),
- Le territoire sensible que nous éprouvons, la poétique de l'espace,
- Le territoire culturel à travers lequel nous représentons,
- Le territoire sémantique dans lequel nous désignons,
- Le territoire social dans lequel nous nous engageons,
- Le territoire physique où nous interrogeons notre condition d'être, et enfin,

- Le territoire symbolique où nous déplaçons la réalité.

Charge horaire

4 h tous les 15 jours.

Évaluation

contrôle continu

Bibliographie

- Adorno T.W., Prismes, critique de la culture et la société, Payot, Paris, 1986
Adorno T.W., Théorie esthétique, Klincksieck, Paris, 1989
Arendt Hannah, La crise de la culture, Gallimard, Paris, 1972
Bastide R., Art et société, Payot, Paris, 1977
Baudelaire C., Ecrits sur l'art, Librairie Générale Française, Paris, 1992
Becker H.S., Les mondes de l'Art, Flammarion, Paris, 1998
Benjamin W., Paris, Capitale du 19ème siècle (Le livre des passages), Ed du Cerf, Paris, 1989
Blanc M., « Les paradoxes de la création », Revue de Socio-Anthropologie, Paris, n°8, 2000
Boudon R., Le sens des valeurs, PUF, Paris, 1999
Bourdieu P., Les règles de l'art, Seuil, Paris, 1992
Cauquelin Anne, L'art contemporain, QSJ N°2671, PUF, Paris, 1996
Certeau M. de, La culture au pluriel, C. Bourgeois, 1980
Chateau D. L'Art comme fait social total, l'Harmattan, Paris, 1998
Chaudenson Françoise, A qui appartient l'art ? A. Colin, Paris, 2007
Chombart de Lauwe P.H., La culture et le pouvoir, Stock, Paris, 1975
Chrétien J.L., Corps à corps, à l'écoute de l'œuvre d'art, Ed de Minuit, Paris, 1997
Danto A., La transfiguration du banal, Seuil, Paris, 1993
Delacroix H., Psychologie de l'art, Félix Alcan, Paris, 1927
Ducret A. Questions de méthode, OpuS 9, Sociologie de l'art, L'Harmattan, Paris, 2006
Duve de T. Au nom de l'art. Pour une archéologie de la modernité, Ed de Minuit,

- Paris, 1989
Duvignaud J. Sociologie de l'art, PUF, Paris, 1967
Eco U. L'œuvre ouverte, Seuil, Paris, 1965
Elbrodt R. Gadoffre G., Maulpoix J.M., L'acte créateur, PUF, Paris, 1997
Faure Sylvia, Tralongo Stéphanie, Le travail artistique, OpuS 5, Sociologie de l'art, L'Harmattan, Paris, 2004
Foucault M. L'ordre du discours, Gallimard, Paris, 1971
Francastel P. Etudes de sociologie de l'art, Denoël, Paris, 1970
Francès R. Psychologie de l'esthétique, PUF, Paris, 1968
Gaudez F. Pequignot B. La question de la critique T1 et T2, OpuS 3 et 4, Sociologie de l'art, L'Harmattan, Paris, 2004
Gaudez F. Art, Connaissance, Imaginaire (Hommage à Jean Duvignaud), OpuS 11-12, Sociologie de l'art, L'Harmattan, Paris, 2008
Genette G. L'œuvre de l'art, Seuil, Paris, 1994 et 1997
Goethe J.W. Ecrits sur l'art, Klincksieck, Paris, 1983
Goodman N. Langages de l'art, Jacqueline Chambon, Paris, 1990
Greenberg C. Art et Culture, Macula, Paris, 1988 (1ère Ed 1961)
Guérin M. Qu'est-ce qu'une œuvre? , Actes Sud, Arles, 1986
Guillaumin J. Le Moi sublimé, Psychanalyse de la créativité, Dunod, Paris, 1998
Guyau M. L'art au point de vue sociologique, Félix Alcan, Paris, 1906
Haar M. L'œuvre d'art. Essai sur l'ontologie des œuvres, Hatier, Paris, 1994
Heinich Nathalie. Le Triple jeu de l'art contemporain, Ed de Minuit, Paris, 1998
Heinich Nathalie. Ce que l'art fait à la sociologie, Ed de Minuit, Paris, 1998
Jiménez M. Qu'est-ce que l'esthétique? Gallimard, 1997
Lainé P., Si j'ose dire, entretiens avec Garcin J., Mercure de France, Paris, 1982
Le Bot M. L'expérience artistique, Esprit, Paris, N° 138, 1988
Leveratto J.M. La mesure de l'art (Sociologie de la qualité artistique), La dispute, Paris, 2000
Lories Danielle. L'art à l'épreuve du concept, De Boeck, Bruxelles, 1996

- Lukacs G. Philosophie de l'art, Klincksieck, Paris, 1981
Majastre J.O. Pessin A. Vers une sociologie des œuvres (T2), L'Harmattan, Paris, 2003
Michaud Y. La crise de l'art contemporain, PUF, Paris, 1997
Millet Catherine. L'art contemporain en France, Flammarion, Paris, 1987
Moulin Raymonde. Sociologie de l'art, La Documentation Française, Paris, 1986
Moulin Raymonde. L'Artiste, l'institution et le marché, Flammarion, Paris, 1992
Moulin Raymonde. De la valeur de l'art, Flammarion, Paris, 1995
Passeron R. Pour une philosophie de la création, Klincksieck, Paris, 1989
Patocka J. L'art et le temps, P.O.L., Paris, 1990
Pequignot B. Pour une sociologie esthétique, L'Harmattan, Paris, 1993
Rank O. L'art et l'artiste, Payot, Paris, 1984
Richardson Joanna. Les Courtisanes (le demi monde au 19ème siècle) , Stock, Paris, 1968
Simmel G. La tragédie de la culture, Rivages, Marseille, 1988
Shusterman R. L'art à l'état vif, Ed de Minuit, Paris, 1991.

Intitulé**Pose technique
Logiciel d'architecture
"archicad"**

Enseignement théorique DNAT 2

Enseignant

Claude Marro

Semestre 3**Prérequis**

La synthèse du projet, la maîtrise du projet d'architecture, c'est la navigation permanente et fluide dans un ensemble de multiples documents dont il convient de synchroniser en temps réel la mise à jour, du simple détail 2D à la dernière vue en coupe, en façade ou en perspective.

Cette synchronisation concerne tant des éléments graphiques ou géométriques que des index, des quantités ou des liens avec d'autres logiciels. L'organisation effective des multiples documents présente de nombreux avantages dont l'accès instantané au moindre détail d'un projet comme à sa vue d'ensemble, ainsi que le partage et la diffusion raisonnée du projet. De la simplicité des gestes et de la puissance des technologies qu'ils contrôlent va dépendre la liberté de création. De la vitesse de calcul et de la précision des paramètres activés naîtra la productivité. Le logiciel archicad 12 est l'outil de synthèse du projet dédié à sa maîtrise d'œuvre. Le bâtiment virtuel (BIM) avec ArchiCAD 12 Les concepts de Virtual Building® définissent le projet comme lieu de convergence de la créativité,

de l'analyse et de la communication. Les fonctions de recherche et les outils de formalisation du logiciel produisent un ensemble de documents dont le logiciel garantit la cohérence et assure la diffusion ordonnée.

Toutes les saisies peuvent être exécutées en plan, en façade, en coupe ou en vue 3D, le logiciel archicad 12 en assurant la complète interactivité en temps réel.

L'utilisation généralisée de bibliothèques ou d'archives librement enrichies au fil des projets, facilite l'accroissement constant des performances de la conception. Au fil des projets menés par le concepteur, les bibliothèques vont constituer une véritable base de connaissance personnalisée attestant de ses volontés stylistiques, de son expérience pratique et de la richesse de ses collaborations successives.

Objectifs

* Carnets de détails indexés, librairies de profils, de symboles, de dessins, d'objets paramétriques, de matières, de mises en page, de groupes relationnels, de structures de calques, de zones, d'indexes, de textes, de cartouches, etc...

* Les multiples systèmes de liens paramétriques ou d'indexations automatiques disponibles permettent d'assurer la cohérence entre la pensée globale du parti et la précision constructive des détails.

* Gestion globale des étages, des paramètres de variance ou d'interaction, des niveaux de représentation par échelle, des textes ou des détails automatiques, des intersections de murs complexes ou des toitures, des fermes, des dalles, des pentes ou

des escaliers, des zones, des indexations, des groupes de calques ou d'objets, des organes de structure comme les poteaux ou les poutres, les trames et les tracés régulateurs, etc...

Nature de l'évaluation

Évaluation individuelle

Intitulé**Atelier 1 : Dessin : voir, observer, dessiner, rendre compte**

Enseignement théorique DNAT 2

Enseignant

Alain Pontarelli

Semestre

3

Prérequis

Pratique de plusieurs formes de dessin.

Objectif

Le corps est convoqué comme un élément essentiel. Il l'est dans sa capacité à être à l'écoute pour discerner une approche sensible et sensorielle. L'étudiant doit être en éveil pour développer son aptitude à :

- Observer (prendre la mesure),
- Sentir (éprouver ce qui se joue),
- Flairer (ce qui se déroule) de façon à percevoir le monde qui l'entoure.

L'espace de la ville est parcouru de manière à enregistrer les divers tableaux du quotidien : scènes, scénarii, flux et activités. C'est une prise de contact avec le réel. Les architectures, espaces publics, commerces, lieux administratifs doivent être appréhendés de façon à transcrire leurs différentes caractéristiques : agencement des volumes, dispositions des espaces, ordonnances des échelles.

Méthode

L'étudiant parcourt l'espace public en ayant ses sens en alerte pour bénéficier d'une acuité des plus sensibles.

Il procède à une cueillette d'informations sur des situations qu'il observe, scrute tel un enquêteur. Il présente ses découvertes formelles sous forme de croquis, prises de notes, photographies, dessins.

Contenu

Mettre l'étudiant en éveil, de manière à ce qu'il voie ce que le spectateur lambda ne perçoit pas. Remarquer, identifier, décrypter, analyser, les divers tableaux et scènes du quotidien. Représenter les indices prélevés sous forme de dessins. Un dessin qui est au centre du système et qui bénéficie de ses diverses représentations et manifestations sensibles. L'étudiant s'approprie ce médium pour en faire son langage. Avec ses dessins, il doit être à même de préciser, d'explicitier des situations du réel que la langue à elle seule ne permet pas. L'étudiant instaure, témoigne, représente, élabore pour communiquer et authentifier cette prise du réel. Le dessin est un outil de compréhension et d'analyse qui permet d'investir d'autres médiums tel que la photographie et la vidéo.

Charge horaire

3 semaines

Bibliographie

François Bon, Dehors est la ville
 Johannes Itten, Le dessin et la forme,
 Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception
 Francis Ponge, Le carnet de bois pin,
 Francis Alÿs, Gilles Barbier, Jean-Luc Verna, Eduard Hopper, Raymond Pettibon, William Kentridge, Félicien Rops, Vic Muniz, Odilon Redon, Zac Smith, Zoran Music, Frances Richardson, Sam Durant, Georges

Rousse, Felice Varini, Simon Faithfull, Marc Lombardi, Jean-François Moriceau...

Crédits

6

Nature de l'évaluation

Évaluation individuelle

2e année DNAT - Design d'espace

Semestre 3

Intitulé Atelier "Espace habité"

Enseignement théorique DNAT 2

Enseignants

Sylvia Bonal - Claude Marro - Florence Morali

Semestre 3

Durée

4 semaines

Prérequis

Prise de note, croquis d'observation, la représentation codifiée.

Objectifs

- Disposer de connaissances, méthodes et moyens d'expression pour analyser de manière pertinente un espace,
- Se familiariser au travail de terrain, apprendre à repérer, analyser et retranscrire des données,
- Développer un regard critique et un questionnement, esquisser une proposition d'intervention.

Contenu

Le module " Espace habité" s'articule autour d'approches théoriques et permet à l'étudiant de sortir de son cadre d'études. Il se confronte au réel, développe curiosité et sens de l'observation.

Par le travail de relevé, d'inventaire, de classement et d'enquête, il apprend à saisir et repérer des données spatiales et sociales. Il sélectionne, hiérarchise, organise et communique sous forme originale les données relevées. Il s'initie aux bases de la communication : le

choix d'un support, la représentation codifiée, le rapport d'échelle, la relation texte/image...

De cette analyse, des questions et enjeux soulevés, l'étudiant propose un scénario, sa propre échelle d'intervention in situ.

Charge horaire

4 semaines

Nature de l'évaluation

Évaluation collégiale

Crédits

6

2e année DNAT - Design d'espace

Semestre 4

Intitulé Histoire de l'art

Enseignement théorique DNAT 2

Enseignant

Valérie Michel-Fauré

Semestre 4

Les cours magistraux d'histoire de l'art sont communs au DNAP et au DNAT.

2e année DNAT - Design d'espace

Semestre 4

Intitulé Anglais

Enseignement théorique DNAT 2

Enseignant

Ian Simms

Semestre 4

Les cours d'anglais et de civilisation anglo-saxonne sont communs au DNAP et au DNAT.

Intitulé Atelier 3 Dispositif à vivre "De la dent creuse à l'abri improvisé"

Enseignement théorique DNAT 2

Enseignant

Alain Pontarelli

Semestre 4

Prérequis

semestre précédent validé

Objectif

La sculpture acquiert une dimension spatiotemporelle globalisante, elle s'est engagée dans un processus menant à une flexibilité exponentielle. Elle dialogue et intègre divers moyens d'expressions pour investir l'espace : l'installation, le design, l'architecture, la performance, la peinture, la photographie. Les frontières entre art et design, art et architecture sont ténues et transversales. La sculpture devient un espace à vivre où l'on fait l'expérience de l'interactivité.

Méthode

La ville est un lieu où l'on collecte toutes sortes de matériaux susceptibles d'être utiles à la fabrication de son espace. C'est aussi une scène de théâtre où les décors défilent. L'étudiant par ses actes : observe, analyse, imagine, propose, fabrique, élabore, articule, installe.

Contenu

Ce module se compose de groupes d'étudiants. Chacun d'entre eux possède une fonction qu'il définit lui-même pour : collecter, répertoire, re-

pérer, préconiser, construire, installer, désinstaller, réagencer. Cela développe l'acuité sur les matières, les formes, les textures, les couleurs. Cet espace est conçu en kit à échelle humaine, il se monte et se démonte pour se réagencer dans d'autres lieux. Il se bâtit en une journée, une après-midi pour se réinventer le lendemain. Il opère des greffes et modifie sa forme en prenant place dans les espaces qu'il traverse. La multiplicité des témoignages graphiques, photographiques, rend compte d'un dispositif commutable et éphémère. Les images sont utilisées en infographie de façon à effectuer un basculement de l'objet vers l'espace virtuel.

Charge horaire

4 semaines

Bibliographie

Sylviane Agacinsky, VOLUME philosophie et politique de l'architecture
Didier Drummond, architectes des favelas
Yona Friedman, l'architecture de survie : où s'invente aujourd'hui le monde de demain
Bernard Rudofsky, architecture sans architectes, brève introduction de l'architecture spontanée
Jorge Pardo, Siah Armajani, Per Kerkeby, Mario Merz, Georg Herold, Stephan Kern, Antony Caro, Franz West, Andrea Zittel, Krzysztof Wodiczko. Marjetica Potrc, Monika Sosnowska, Thomas Demand, Jean-Marc Bustamante, L'atelier Van Lieshout, Gregor Schneider...

Charge horaire

1 mois

Crédits

6

Nature de l'évaluation

Évaluation individuelle

2e année DNAT - Design d'espace

Semestre 4

Intitulé

Stage 2e année DNAT

Enseignement théorique DNAT 2

Enseignants

Sylvia Bonal - Claude Marro - Florence Morali

Semestre 4

Objectifs

- Découvrir des milieux professionnels liés aux préoccupations de l'étudiant.
- Vérifier les compétences de recherche de stage.

Contenu

L'étudiant doit identifier lui-même le lieu de stage et faire la démarche de demande. Le stage lui permet de découvrir des pratiques professionnelles de développer et de vérifier une capacité d'adaptation. A la suite de chaque période de stage, l'étudiant doit rendre compte avec précision de son expérience par la rédaction du rapport de stage – rendu dactylographié, support papier ou informatique.

Charge horaire

3 semaines

Nature de l'évaluation

Évaluation collégiale

2e année DNAT - Design d'espace

Semestre 5

Intitulé

Histoire de l'art

Enseignement théorique DNAT 2

Enseignant

Valérie Michel-Fauré

Semestre 5

Le cours d'histoire de l'art est commun au DNAP et au DNAT.

2e année DNAT - Design d'espace

Semestre 5

Intitulé Anglais

Enseignement théorique DNAT 2

Enseignant

Ian Simms

Semestre 5

Le cours d'anglais et de civilisation anglo-saxonne est commun au DNAP et au DNAT.

Intitulé Enseignement théorique

Enseignement théorique DNAT 3

Enseignant

Florence Morali

Semestre 5

Prérequis

Capacité à conjuguer les différents outils susceptibles d'ordonner les étapes nécessaires à une prise de position personnelle et argumentée.

Objectifs

- Repérer et nommer les statuts de l'intervention conceptuelle des étudiants.
- Acquisitions des outils conceptuels comme moyen d'évaluer une pensée.
- Capacité et acquisition d'une autonomie.
- Appropriation des références culturelles.

Contenu

Le contenu est articulé aux projets et interroge les pratiques artistiques en milieu urbain : de l'analyse de la commande publique aux pratiques relationnelles et performances :

- L'environnement comme matière artistique,
- La ville comme une scène à 360 degrés : apport des arts vivants dans la qualification de l'espace urbain,
- La "ville en After" : suivi des conférences proposées par les institutions culturelles dans l'agglomération.

Travail sur l'actualité de la création ; analyse des médias /radio et magazines.

Charge horaire

6 h tous les 15 jours.

Nature de l'évaluation

Exposé personnel de chaque étudiant à l'ensemble des étudiants de l'option.

Semestre 5

Intitulé

Design d'utilité publique - Projet 2

Enseignement théorique DNAT 3

Enseignants

Sylvia Bonal, Florence Morali

Semestre 5

Prérequis

Inscrire son travail dans le culturel, l'économique mais aussi dans le social. On accordera au design sa capacité à rendre lisible un message.

Objectifs

- Être à l'écoute de publics et d'associations dans leur attente vis-à-vis d'un service ou d'une institution,
- Être capable de le mettre en espace, en "dessin".

Dans tous les cas, le travail devra rendre visible les missions sociales de ces associations à but humanitaire et permettre de participer au programme des équipements de proximité dont la vocation concerne au plus près les étudiants.

Méthode

- Choisir et prendre contact avec une association ou équipement social ou culturel.
- Analyser le fonctionnement :
 - écouter les attentes des publics,
 - apprécier les objectifs de cette association ou de l'équipement choisi.
- Donner forme :
 - Concevoir objet, processus ou évé-

nement allant dans le sens de ses objectifs (la dimension symbolique du service doit être appréhendée afin de favoriser les objectifs de l'association ou de l'institution sollicitée.).

Le calendrier est donné en début du projet et selon les contraintes de restitution avec les partenaires qui participent à l'évaluation collégiale des travaux.

Charge horaire

1 mois

Nombre de crédits

6

Intitulé

"Commémorer autrement dans l'espace public" Projet 2

Enseignement théorique DNAT 3

Enseignants

Louis Decque, Florence Morali

Semestre 5

Prérequis

Travailler en collaboration avec le Master "Lettres modernes et classiques" de l'Université de Toulon et être capable de gérer conjointement durant un mois un atelier de recherche, création plastique et écritures autour des lieux et "objets", faits littéraires et historiques de la mémoire collective.

Contenu

Au hasard d'un jardin, au détour d'une rue ou sur une place publique, quand nous rencontrons dans nos déambulations urbaines des personnages érigés sur socle, des sculptures symbolisant quelque événement passé, des espaces mis en scène, ou encore des plaques ou autres objets commémoratifs, ces éléments nous renseignent sur l'histoire des villes et construisent les repères identitaires des communautés d'habitants. De génération en génération, ces objets agencés dans l'espace public cristallisent des instants de l'Histoire et perpétuent une mémoire collective. En partant d'une étude de ces lieux et "objets" chargés d'histoire, les étudiants questionnent la manière dont nous pouvons aujourd'hui ressaisir

cette mémoire collective dans l'espace public.

En pointant l'idée de transit, les propositions valoriseront des personnages qui ont été impliqués d'une manière ou d'une autre sur ce territoire ou des faits littéraires qui ont marqué les lieux.

Objectifs

Comment commémorer aujourd'hui dans l'espace public ?

À la suite de cette étude analytique, chaque groupe d'étudiants a choisi un élément de la mémoire collective qu'il souhaite mettre en valeur et en situation de projet.

Les étudiants auront à concevoir un parcours d'objets de commémoration ou événement culturel dans l'espace public urbain en s'appuyant sur un concept générique du voyage.

Communication

Il s'agit de positionner clairement les supports par lesquels les "interventions" viennent percuter un lieu, une histoire locale, une mémoire collective qu'elles contribuent à sauvegarder tout en valorisant une idée partagée : celle d'une ville d'accueil des voyageurs et d'une ville stimulant le passage et l'énergie créatrice !

- Comment l'espace lui-même peut-il être une "matière" pour l'artiste ?
- Quelles sont les valeurs sollicitées par les interventions des étudiants ? Ce travail donne lieu à un forum avec les principaux acteurs et élus de l'agglomération et à une exposition publique sur le thème "Espace public de la mémoire".

Charge horaire

1 mois

Crédits

6

Intitulé

Atelier 4 Cartographie "de la ville à la carte"

Enseignement théorique DNAT 3

Enseignant

Claude Marro

Semestre 5

Durée

5 semaines

Prérequis

Cours théoriques validés en semestre 4 - semestre précédent validé ou en cours de validation.

Objectifs et contenu

L'atelier se propose de :

- Développer une approche analytique du décodage des cartes et plans,
- Apprendre à établir une correspondance entre les types de codes et leurs usages,
- Apprendre à manipuler à bon escient les différents codes et différentes échelles selon les enjeux,
- Acquérir une agilité mentale entre les trois paramètres de base de la cartographie : système de projection, échelle, figuration.

La cartographie doit représenter les relations complexes du monde en trois dimensions sur un plan (une feuille de papier ou écran vidéo). Elle répond à un besoin ancien de l'humanité qui est de conserver la

mémoire des lieux, des voies de communication, de définir une limite de territoire, une limite de connaissance de l'espace... Pour cela le cartographe procède par choix dans la mesure où il impose de compléter l'objectivité toute relative des mesures des sites par des interprétations subjectives qui reposent sur un consensus entre acteurs et utilisateurs.

Arguments

La cartographie est tributaire du progrès des sciences, du progrès technologique (observation évaluation) mais indéniablement de l'environnement culturel qui participe à la fois à sa réalisation et à sa compréhension. Toutes les cartes sont établies suivant certaines contraintes inhérentes à la nature même de l'objet :

- 1) C'est la représentation géométrique conventionnelle d'une surface courbe.
- 2) C'est un système conventionnel de rapport de dimension entre la réalité et la feuille de papier : l'échelle.
- 3) C'est la représentation conventionnelle visant à figurer les éléments réels par un système de code. Le cartographe doit savoir dans quel cadre il travaille - culturel et technique - car il doit y avoir un rapport intelligible entre les conventions choisies pour représenter et ce que l'on veut montrer. L'utilisateur doit travailler (lire) à partir d'une connaissance de ces conventions.

1) Travail au choix

A partir d'une carte existante couvrant une partie de territoire "naturel" et éventuellement urbain ou imaginaire, l'étudiant déforme, suivant une logique (règle du jeu) qu'il invente, la commu-

nication de la carte. Le support géométrique de la carte (système de projection, échelle) peut être constant. L'étudiant doit s'attacher à travailler sur la figuration conventionnelle et donc avec l'échelle de valeur de cette figuration (géométrique, couleur, symbole) à l'intérieur de la carte pour souligner ou détourner la communication de cette carte et sa propre imagination. Le processus consiste donc à bien saisir les données "objectives" de la carte initiale pour les rallier ou pas, certaines ou toutes, à votre cause.

2) Travail au choix

L'étudiant compose la "règle du jeu" qui va régir les relations entre 3 paramètres, dans le but de donner à voir de manière différente à travers un nouvel encodage.

Nature de l'évaluation

Évaluation individuelle

Crédits

6

Bibliographie indicative

Atlas - Michel Serre : Représenter le monde - Françoise Minelle : Finis terrae - imaginaires et imaginations cartographiques - Gilles A. Tiberghien Cartes et figures de la terre (catalogue d'exposition).

3e année DNAT - Design d'espace

Semestre 5

Intitulé Atelier "Communication"

Enseignement théorique DNAT 3

Enseignant
Sylvia Bonal

Semestre 5

Prérequis

avoir préparé le contenu du book

Objectifs

- Sensibiliser l'étudiant à son environnement graphique, l'accompagner dans la découverte et l'expression de ce langage.
- Le module permet à l'étudiant de disposer de connaissances, méthodes, moyens d'analyse et d'expression pour agir de manière pertinente dans la conception, la mise en œuvre d'un objet de communication.

Contenu

Introduction au design graphique par une approche théorique complétée d'une mise en situation de l'étudiant.

L'étudiant analyse et critique des supports de communication des plus variés – du catalogue d'artiste à l'affiche – et se familiarise avec les courants actuels du design graphique.

Par une suite d'exercices créatifs il apprend à sélectionner, hiérarchiser et à communiquer les informations. L'étudiant expérimente, recherche et approfondit les divers moyens d'établir un langage visuel et de l'appliquer

(destination de l'objet, construction graphique, codes couleurs, approche typographique).

Bibliographie

Graphisme, Les cahiers n°89 Musée National d'Art Moderne Automne 2004
Typo graphisme 2, Andreu BALIUS Ed : Pyramyd
Revue : Etapes et Intramuros

Charge horaire

20 jours dans l'année.

3e année DNAT - Design d'espace

Semestres 5 et 6

Intitulé Approche plastique des projets

Enseignement théorique DNAT 3

Enseignant
Pascal Simonet

Semestres 5 et 6

Prérequis

Niveau "moyen" dans la maîtrise technique des médiums plastiques utilisés. Capacité à l'analyse critique. Ouverture aux propositions plastiques des autres étudiants (es) ainsi qu'à diverses formes de la création contemporaine.

Méthode

Rendez-vous individuels et/ou par groupes de travail (échanges collectifs modérés par l'enseignant)

Objectifs

Dans la perspective du D.N.A.T. et des passerelles entre l'option design d'espace et un cycle long en option art, l'objectif principal est de donner aux étudiants (es) les moyens de poursuivre l'élaboration d'un projet personnel, à partir des diverses problématiques abordées.

- Guider et dynamiser la réalisation plastique vers une plus grande autonomie.
- Sur la base de divers cahiers des charges, souligner les potentialités d'un processus personnel en cours d'élaboration ou à mettre en place.
- Engager une réflexion à partir de la lisibilité plastique et spatiale qui est donnée à voir.

• Offrir à partir de questions formelles fondamentales, des pistes de réflexions sur les matériaux, l'analyse critique et le choix dans les dispositifs potentiels d'exposition.

• Ouvrir la position des étudiants (es) vers des œuvres contemporaines et leur contexte.

Contenu

Entretiens sur l'énoncé des projets et les diverses possibilités plastiques des travaux en cours. Organisation de la pensée sur la base d'éléments plastiques fondamentaux à questionner : médiums, matériaux, formes, couleurs, espaces.

Charge horaire

6 h par quinzaine.

Nature de l'évaluation

suivi continu.

3e année DNAT - Design d'espace

Semestre 6

Intitulé

Histoire de l'art

Enseignement théorique DNAT 3

Enseignant

Valérie Michel-Fauré

Semestre 6

Le cours d'histoire de l'art est commun au DNAP et au DNAT.

Intitulé

Anglais

Enseignement théorique DNAT 3

Enseignant

Ian Simms

Semestre 6

Le cours d'anglais et de civilisation anglo-saxonne est commun au DNAP et au DNAT.

Semestre 6

Intitulé

Enseignement théorique

Enseignement théorique DNAT 3

Enseignant

Florence Morali

Semestre 6

Prérequis

avoir pris place dans le processus d'élaboration d'une pensée sur la ville.

Objectifs

- Maîtriser au mieux les potentialités de développement individuel,
- Aller jusqu'au bout d'un cheminement,
- Prendre acte dans un processus d'intervention sur un site ou un objet.

Contenu

- Notions sur le développement des villes non pas en tant qu'historien d'art ou de l'architecture mais pour donner aux étudiants la possibilité de poser l'existence d'une relation entre forme de la ville et de ses prolongements post industriels et usages sociaux,

- Analyse des comportements culturels et formes de déviance, des notions d'histoire de l'art public dans la ville comme manière de mémoriser les valeurs en cours dans la société,

- situer les enjeux de l'art in situ et les nouvelles formes de l'art dans la ville,

- Affirmer les modèles qui inspirent les artistes dans la ville non pas sous la forme encyclopédique mais pour une fois de plus repérer leurs références.

Objectif

Il me semble important de signifier que si autrefois l'artiste rêvait d'espace et servait d'alibi dans une ville prise comme un simple décor, aujourd'hui parce que celle-ci déborde dans ses propres limites, le designer d'espace dans la ville doit savoir dialoguer avec ce qui l'entoure.

Charge horaire

8 h par semaine de février à Avril.

Évaluation

contrôle continu.

Bibliographie

Abadie D., Daval J.-L., Delloye Ch., Dresch M., L'Art et la ville, urbanisme et art contemporain, Genève, Editions Skira, 1990

Bozier R., Fenêtres sur le monde, Paris, Editions Fayard, 2004.

Buren D., À force de descendre dans la rue, l'art peut-il enfin y monter ?, Paris, Editions Sens & Tonka, 1998.

Chalumeau J.-L., L'Art dans la ville, Paris, Cercle d'Art, 2000. Chalumeau J.-L., L'Art et la ville (catalogue exposition, Sénat), Paris, Éd. Cercle d'art, 2005.

Charbonneau A.-M., Hillaire N. (sous la dir. de), Œuvre et lieu : essais et documents, Paris, Flammarion, 2002.

Charre A. (sous la dir. de), Art et espace publics, Givors, OMAC-Maison du Rhône, 1992.

Chaudoir Ph., Discours et figures de l'espace public à travers les "arts de la rue". La ville en scène, Paris, L'Harmattan, 2000.

Collectif (Veduta - Biennale de Lyon), L'art, le territoire. Art, espace public, urbain, Lyon, Ed. du Certu, 2008.

Collectif, L'Art et la ville, art dans la vie : l'espace public vu par les artistes en France et à l'étranger depuis 10 ans (catalogue exposition), Paris, Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques, 1978.

Collectif, Monument et modernité à Paris : art, espace public et enjeux de mémoire, 1891-1996 (catalogue exposition, Espace Electra), Paris, Ed. Paris-musées, 1996.

Collectif, Paris ville lumière, projets d'artistes pour l'espace public parisien (catalogue exposition, Espace Electra), Paris, Paris-musées, 1993.

Cros C., Le Bon L., L'art à ciel ouvert. Commandes publiques en France, 1983-2007, Paris, Flammarion, 2008.

Ducret A., L'art dans l'espace public : une analyse sociologique, Zürich, Seismo, 1994.

Homiridis M., Lacroix P., L'art contemporain dans les espaces publics. Territoire du Grand Lyon 1978/2008, Lyon, Edition La BF15, 2008

Durozoi G., Jacques Villeglé : œuvres, écrits, entretiens, Paris, Hazan, 2008.

Faucher J., Jusque là tout va bien !, Paris, Editions Critères, 2004.

Finkelpearl T., Dialogues in public art: interviews, Cambridge MA, MIT Press, 2000.

Genin Ch., Miss.Tic, femme de l'être, Paris, Editions Les Impressions Nouvelles, 2008.

Invader, L'invasion de Paris, Paris, Editions Franck Slama, 2003. Mesnager J., 20 ans qu'il court, Paris, Critères Editions, 2002.

Lagnier S., Sculpture et espace urbain en France, Histoire de l'instauration d'un dialogue, 1951-1992, Paris, Editions l'Harmattan, 2001.

Le Floc'h M. (sous la dir. de), Un élu, un artiste : Mission Repérage(s). 17 rencontres itinérantes pour une approche sensible de la ville, Montpellier, Editions l'Entretemps, 2006. Lemoine S., Terral J., In situ, un panorama de l'art urbain de 1975 à nos jours, Paris, Editions Alternatives, 2005.

Lextrait F., Kahn F., Nouveaux territoires de l'art (colloque), Paris, Secrétariat d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle, 2005.

Masboungi A. (sous la dir. de), Penser la ville par l'art contemporain, Paris, Éd. de la Villette, 2004.

Masboungi A. (sous la dir. de), Penser la ville par la lumière, Paris, Éd. de la Villette, 2003. Poirrier Ph., Société et culture en France depuis 1945, Paris, Seuil, 1998.

Perec G., Espèces d'espaces, Paris, Editions Galilée, 1974.

Piano R., Rogers R., Du plateau Beaubourg au Centre Georges Pompidou, entretien avec Antoine Picon, Paris, Centre Georges Pompidou, 1987.

Pleynet M., Pignon-Ernest E., L'homme habite poétiquement. Entretiens avec Ernest Pignon-Ernest, Arles, Actes sud, 2003.

Rinuy P.-L., La sculpture commémorative dans l'espace public au XXe siècle, Paris, Scéren CNDP, 2006.

Riout D., Le livre du graffiti, Paris, Editions Alternatives, 1985.

Rioux J.-P., Sirinelli J.-F., Histoire culturelle de la France, tome 4, Le temps des masses, Paris, Éd. du Seuil, 1998.

Robic J.-F., Roesz G., Sculptures trouvées. Espace public et invention du regard, Paris, Editions l'Harmattan, 2003.

Rochlitz, R., Subversion et subvention. Art contemporain et argumentation esthétique, Paris, Gallimard, 1994.

Roubaud J., La forme d'une ville change

plus vite, hélas, que le cœur des humains, Paris, Gallimard, 1999.

Ruby Ch., L'art public, un art de vivre la ville, Bruxelles, La Lettre volée, 2001.

Seitz W., Vorfahrt. Kunst im Spannungsfeld zwischen Privatheit und Öffentlichkeit (Gebundene Ausgabe), Stuttgart, Arnoldsche Verlagsanstalt, 2006.

Serra R., Écrits et entretiens : 1970-1989, Paris, D. Lelong Editeur, 1990. Speedy Graphito, Fast culture, Paris, Editions Alternatives, 2008.

Spens M., Paysages contemporains, Paris, Phaidon Press Ltd., 2005

Ström M., Metro-art et metro-poles, Paris, ACR Edition, 1994.

Bibliographie générale art, architecture et ville

ANSAY Pierre et René Schoonbrodt, Penser la ville, choix de textes philosophiques. éditions A.A.M. 1989

BENEVOLO Leonardo, Histoire de l'architecture moderne (traduit par V. et J. Vicari de Storia dell' Architettura moderna, Rome-Bari, Laterza, - 1960-1987), Paris, Bordas.

BENEVOLO Leonardo, Histoire de la ville, Paris, Éd. Parenthèses, 1995, 512 p.

CHALINE Claude, Les villes nouvelles dans le monde, Paris, PUF, coll. Que sais-je?, 1985.

CHOAY Françoise, L'urbanisme. Utopies et réalités. Une anthologie, Paris, Seuil, 1965.

DETHIER Jean et GUIHEUX Alain, La ville, art et architecture en Europe, 1870-1993, catalogue réalisé à l'occasion de l'exposition "La ville" au centre Georges Pompidou (10 février - 9 mai 1994), Paris, Éd. du centre Pompidou, 1994.

DILAS-ROCHERIEU Yolande, GERVE-REAU Laurent, PAQUOT Thierry, Rêver demain. Utopies, science-fiction et cités idéales, Paris, Éd. Alternatives, coll. Alternatives graphiques.

GODARD Francis, La ville en mouvement, Paris, Gallimard, collection Découvertes, 2001.

HAROUEL Jean-Louis, Histoire de l'urbanisme, Paris, PUF, coll. Que sais-je ? 1985.

LAPIERRE Eric, sous la direction, Identification d'une ville, architectures de Paris, Paris, Editions du Pavillon de l'Arsenal/ Picard, mars 2002

MENU Isabelle et VEMANDEL Frank, Eu-raille. Poser, s'exposer, ouvrage réalisé à l'occasion de l'exposition présentée à l'Espace Croisé de Lille (septembre 1995 - janvier 1996), Lille, 1995.

MIDANT Jean-Paul, Dictionnaire de l'architecture du XXe siècle, Paris, Hazan/IFA, 1996.

MONNIER Gérard et José Vovelle. Un art sans frontières : l'internationalisation des arts en Europe, 1900, 1950. Paris, Publications de la Sorbonne, 1994.

MONNIER Gérard et KLEIN Richard, Les années ZUP. Architectures de la croissance (1960-1973), Paris, Picard, septembre 2002.

MONNIER Gérard, L'architecture du XXe siècle, Paris, PUF, coll. Que sais-je ? 1997.

MONNIER Gérard, L'architecture moderne en France, Paris, Picard, t. I, LOUPIAC Claude, MENGIN Christine, " 1889-1940", 1997.

MONNIER Gérard, Le Corbusier, Les unités d'habitation en France, coll. Les destinées du patrimoine, Paris, Belin, septembre 2002.

MONNIER Gérard. l'architecture en France, une histoire critique, 1918-1950. Paris, Sers, 1988.

POLLACK Michaël. Vienne 1900. Paris, Gallimard / Julliard, 1984.

ROUDAULT Jean. Les villes imaginaires dans la littérature française. Paris, Hatier, collection brèves.

SCHORSKE. C.E. Vienne, fin de siècle. Paris, Seuil, 1983.

TAFURI Manfredo, DAL CO Francesco, -Architecture contemporaine -(trad. par -Carlo -Aslan & Pierre Joly de Architettura contemporanea, Milan, Electa editrice, 1976), Paris, Berger-Levrault, coll. Histoire mondiale de l'architecture, 1982, 459 p.

TAFURI Manfredo, Projet et utopie, de l'avant-garde à la Métropole (trad. par Françoise Brun de Progetto e Utopia. Architettura e sviluppo capitalistico, Rome-Bari, Laterza, 1973), Paris, Dunod, coll. Espace & architecture, 1979.

VERCELLONI Virgilio. La Cité idéale en Occident. Paris, Philippe Lebaud, éditions du félin, 1996.

VICHER, Philippe Nouvelle histoire de Paris. Paris, Hachette, 1991.

CATALOGUES D'EXPOSITION

- Paris-New-York. Rééd. du catalogue de l'exposition de 1977. Paris, Centre Georges Pompidou/Gallimard, 1991.

- Paris-Berlin. Rééd. du catalogue de l'expo. de 1978. Paris, Centre Georges Pompidou/Gallimard, 1991.

- Paris-Moscou. Rééd. du catalogue de l'expo. de 1979. Paris, Centre Georges Pompidou/Gallimard, 1992.

- Paris-Paris. Rééd. du catalogue de l'expo. de 1981. Paris, Centre Georges Pompidou/Gallimard, 1992.

- Les réalismes, 1919-1939. Paris, Centre Georges Pompidou, MNAM, 1980

- Images et imaginaires d'architecture. Cen-

tre Georges Pompidou, MNAM, 1984.

- L'art sacré au XXe siècle en France. Thonon, éditions de l'Atharon / Musée municipal de Boulogne Billancourt, 1993.

- Années trente en Europe, 1929-1939. Paris, Paris-Musées / Flammarion, 1997.

- L'art de l'ingénieur. Entrepreneur, Constructeur, Inventeur. Paris, Centre Georges Pompidou / le Moniteur, 1994.

Bibliographie de sociologie de l'art

- Howard Becker, Les mondes de l'art [=Art worlds], 1982.
- Pierre Bourdieu, La Distinction : Critique sociale du jugement, Minuit, 1979
- Pierre Bourdieu, Un Art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, Minuit, 1965 — avec Luc Boltanski, R. Castel, J.-C. Chamboredon
- Pierre Bourdieu, Les Héritiers. Les étudiants et la culture, Minuit, 1964
- Pierre Bourdieu, "Mais qui a créé les créateurs ?", Questions de sociologie, Éditions de Minuit, 1984 (pp. 207-221)
- Pierre Bourdieu, Les règles de l'art, Éditions du Seuil, 1992, Première partie : Trois états du champ (pp. 85 à 290)
- Olivier Donnat, (sous la direction de) Regards croisés sur les pratiques culturelles, La Documentation française 2003
- Jean-Pierre Esquenazi, Sociologie des publics, La découverte, 2003
- Pierre Francastel, Études de sociologie de l'art, 1970.
- Jean-Marc Leveratto, La mesure de l'art. Sociologie de la qualité artistique, Paris, La dispute, 2000
- Arnold Hauser, Histoire sociale de l'art et de la littérature [=Sozialgeschichte der Kunst und Literatur], 1953.
- Nathalie Heinich, Sociologie de l'art, 2001, La Découverte
- Pierre Bourdieu, Les Règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire, Seuil, 1992
- Pierre Bourdieu, L'Amour de l'art. Les musées et leur public, Minuit,

1966, 1969, avec Alain Darbel, Dominique Schnapper

- Raymonde Moulin, Le marché de l'art. Mondialisation et nouvelles technologies, 2000.
- Pierre Sorlin, "Quelqu'un à qui parler" in Politique des auteurs et théories du cinéma sous la direction de Jean-Pierre Esquenazi L'Harmattan 2002 (pp. 137 à 163)

Intitulé

Suivi et orientation des recherches personnelles

Enseignement théorique DNAT 3

Enseignants

Alain Pontarelli, Christian Maillard

Semestre 6

Prérequis

Semestre précédent validé ou en cours de validation.

Objectif

Il s'agit de mettre en place un processus méthodologique qui permette à l'étudiant d'affirmer un parti pris plastique. C'est aux travers d'expérimentations et de réalisations que prend place une relation sensible et intelligente, qui amènera l'étudiant à trouver sa propre problématique.

Méthode

Elle consiste à mettre en place un processus méthodologique tant au plan plastique qu'au plan des notions en jeux. C'est une mise en relation des pratiques, des savoirs actifs et des référents. Echanges à partir de notes, cahiers de recherches, expérimentations, éléments de conceptions, accompagnement en bibliothèque, discussion et regard sur les démarches et travaux d'artistes, designers, architectes, poètes, paysagistes.

Contenu

Le travail des sens dans la vie ordinaire implique toujours un travail du sens. La perception n'est pas la réalité mais la manière de sentir la réalité.

L'étudiant met en scène diverses expérimentations plastiques. L'assemblage des idées inclut dans son élaboration des renversements, des déplacements, des glissements pour des propositions singulières.

Les dessins, croquis de conception et d'analyse tiennent une place importante dans l'élaboration du processus aboutissant au travail plastique autonome.

Charge horaire

8 h hebdomadaires.

Durée

10 semaines

Bibliographie

Jean Baudrillard, Le système des objets
Gilles Deleuze, Le pli
Paul Virilio, La vitesse de libération

Nature de l'évaluation

Évaluation collégiale