

LIVRET DE L'ÉTUDIANT

esart

École Supérieure d'Art de Toulon Provence Méditerranée

Semestres 3 et 4

La 2e année constitue un palier significatif dans la progression de l'étudiant vers l'autonomie.

Préparé à cette transition par le dernier module de la fin du semestre 2, où il aura pu se confronter à la notion de recherches personnelles, il commence l'année par un choix crucial : valider son orientation vers le département Art ou Design d'Espace.

C'est le Module 1, module - tronc commun de trois semaines, qui lui proposera d'aborder la question du corps soit du point de vue du Design d'espace soit de celui du Département Art, son corps comme instrument de mesure au service de l'autre ou élément d'introspection, de confrontation avec soi-même. Cette question et les partis pris qu'elle implique le stimuleront et confirmeront le bien-fondé de son orientation.

Viennent ensuite six autres modules qui scandent l'année par périodes de 3 à 4 semaines.

Quatre modules, dirigés collégialement, déploient dans une progressivité au rythme soutenu et dans une alternance de médiums aux spécificités assumées les questions initialement

posées les semestres antérieurs, autour du corps, de l'espace et de l'image.

Ces modules sont des lieux de production plastique et d'acquisitions d'outils techniques et théoriques dans la perspective du diplôme DNAP, généraliste, du semestre 6.

L'étudiant dégage des préoccupations, repère des centres d'intérêts, acquiert des modes de réflexion propres.

Ces modules qui tendent à lui donner plus d'autonomie suscitent chez lui le désir de comprendre, d'analyser, d'inventer, et la nécessité d'expérimenter, de vérifier...

Dans ces modules, le processus prime sur la finalisation, la mise en désir sur la sacralisation de "l'œuvre".

La spécificité des modules qui traitent de la performance, du volume et de l'installation sonore, de la peinture, de la photographie et de la vidéo, construit l'outillage plastique et théorique qui va progressivement engager le travail de l'étudiant dans une transdisciplinarité et une hybridation des médiums au service de l'émergence de sa problématique.

Les évaluations des modules se font collégialement, elles mesurent la capacité de l'étudiant à s'approprier

la proposition faite par les enseignants et les progrès réalisés en termes d'acquisitions plastiques, théoriques et techniques.

Trois modules de méthodologie / recherches personnelles de 3 à 4 semaines, chacun en fin de semestre, vont inciter l'étudiant à articuler et à s'approprier les diverses expérimentations du semestre dans la dynamique de ses recherches personnelles.

Cela doit l'aider à mieux analyser et à ressaisir ce qu'il a traversé dans les modules, par un travail de mise en page / mise en espace, propices au discernement et au recul critique.

Un moment où le travail sur le cahier de recherche, outil de questionnements et de dialogue, trace d'un processus d'apprentissage, d'exploration, de découvertes à interpréter, à exploiter, va être fortement sollicité, de même que la collecte d'information, le travail en bibliothèque, et en parallèle une gestion éclairée des recherches sur internet.

Il s'agit de continuer à inciter les étudiants à confronter leurs travaux à ceux d'artistes "référents", au-delà du caractère analogique des œuvres, afin de les sensibiliser à la notion de démarche.

Ces recherches donneront lieu à un travail d'écriture afin de les préparer concrètement aux exigences du mémoire du semestre 8.

Les enseignements théoriques prennent la forme de cours magistraux, de séminaires, de visites d'expositions et de conférences. Workshops et interventions d'artistes dynamisent ce programme en synergie avec les recherches et réalisations plastiques des étudiants.

Les évaluations-bilans ont lieu en fin de semestre 3 et 4 et se font de manière collégiale. Elles n'ont pas les mêmes enjeux que celles intervenant en fin de modules.

Les évaluations-bilans, prennent en compte en priorité les recherches personnelles de l'étudiant, sa capacité à articuler ses différentes réalisations dans la perspective d'une singularité émergente.

Pour ces évaluations l'étudiant doit hiérarchiser, privilégier et mettre en avant les recherches et les réalisations qui lui tiennent à cœur, celles qui construisent et commencent à donner à voir son univers et à ébaucher une problématique.

Il doit pouvoir en faire un commentaire critique en les articulant avec les référents artistiques et théoriques ou autres, qui ont jalonné ses recherches.

L'évaluation-bilan du semestre 4 détermine le passage en année supérieure par l'obtention des ECTS restant. C'est un temps pédagogique très fort : à nouveau l'étudiant doit faire un bilan en hiérarchisant ses travaux par une mise en espace appropriée, argumentée par une présentation orale. L'accent est mis sur la présentation de ses recherches personnelles qui permet d'apprécier entre autres, son degré d'autonomie.

Il se confronte au collège de professeurs qui l'a suivi dans les modules et en culture générale, et doit tenir le cap face à des avis parfois divergents. C'est un moment déterminant pour l'étudiant, qui teste concrètement les exigences du cursus et la pertinence de son orientation.

Récapitulatif de l'emploi du temps 2010/2011

2e année / Semestres 3 et 4

Semestre 3

Du 4 au 26 octobre

1. Module / tronc commun
"5 pieds, 6 pouces"

27, 28 et 29 octobre

Evaluation d'orientation

Du 1 au 19 novembre

2. Module / Atelier photographie
"Flashback"

Du 22 novembre au 10 décembre

3. Module / Atelier peinture
"Réappropriation de la peinture"

Du 13 au 17 décembre

4. Module / Workshop Performance
"La pêche à l'argument"

Du 3 au 25 janvier

5. Module / Recherches personnelles

26, 27 et 28 janvier

Évaluation du semestre

Semestre 4

Du 31 janvier au 11 février

6. Module / Lutherie expérimentale / son
"Boucan"

Du 28 février au 18 mars

7. Module / Atelier vidéo
"Le pêle-mêle des sphères effondrées"

Du 21 mars au 8 avril

8. Module / Recherches personnelles

Du 11 avril au 15 avril

9. Module / Workshop
"Remise en forme"

Du 2 au 17 mai

10. Module / Recherches personnelles

18, 19 et 20 mai

Évaluation du deuxième semestre

2e année DNAP - option Art

Semestre 3

Intitulé

Cinq pieds, six pouces

Enseignants

Patrick Sirot, Christian Maillard,
Michel Massi, Hendrik Sturm

Semestres 3

Pré requis

Connaissances techniques en dessin, photographie et vidéo, acquis des premières notions de la performance.

Objectif

Inciter les étudiants à valider leur orientation en Art ou Design d'Espace. Le corps comme instrument de mesure au service de l'autre ou élément d'introspection de confrontation avec soi-même. Deux points de vue différents qui demandent un parti pris plastique, le choix d'un territoire d'expérimentation, qui sont autant de décisions pour préciser le choix d'une orientation.

Méthode

Prendre son propre corps comme outil de mesure. Atelier d'expérimentations. Temps forts autour d'œuvres vidéo, de vidéo/performance, et d'extraits d'œuvres cinématographiques pour leur exemplarité à mettre le corps en jeu, incitant à l'analyse et à la reprise, la re-interprétation.

Charge horaire 120 h

Contenu

Du perçu au conçu. L'étudiant appréhende son propre corps comme outil de mesure. Il le confronte à divers espaces, diverses situations.

Il analyse les phénomènes physiques ; poids, gravité, hauteur, largeur, force, masse...

Corps dans l'espace, espace du corps. Corps en ville, corps en danse, approche sociale, pratique relationnelle perceptive, chorégraphique...

Il invente alors les possibles, conçoit par le dessin des actions, des dispositifs, imagine des accessoires. Il expérimente et vérifie. Puis vient la mise en forme du projet. Dessin, maquette, photographies, vidéo, vidéo/performance, action/performance.

Il imagine et conçoit une proposition dont il établit le protocole par une transcription écrite et documentée dessin/photographie avant sa mise en œuvre pour préciser ses choix tant techniques que plastiques et définir ses enjeux artistiques.

Bibliographie indicative

Elle fera l'objet d'un commentaire et de travaux dirigés à partir d'extraits des ouvrages cités.

L'art au corps. Le corps exposé de Man Ray à nos jours, Paris, éd. RMN, 1996.
Bausch Pina, Tanztheater, éd. L'arche, 2005.
Breton Stéphane, Qu'est ce qu'un corps, coédition du quai Branly / Flammarion, 2007.

Garcin Gilbert, Tout peut arriver, éd. Filigranes, 2007.

Hall, Edward T. La dimension cachée, éd. Le Seuil, 1978.

Horn Rebecca, Bodylandscape, éd. Hatje Cantz, éd.2005.

Hors limites. L'art et la vie, 1952/1994, Paris, éd. Centre Georges Pompidou, 1994.

Labelle Rojoux Arnaud, L'Acte pour l'Art, éd. Al Dente 2004, 647 p.

Le corps au mur. La méthode photographique de Gina Pane in Etudes photographiques n° 8, 2000.

Mathon Catherine, Duchenne de Boulogne, ENSBA, 1999, 226 p.

2e année DNAP - option Art

Semestre 3

Penone Giuseppe, L'image du toucher, éd. Frac Picardie, 2004.
Tosani Patrick, éd. Hazan, 1997.

Filmographie indicative

Le module s'appuiera lors de temps forts sur un certain nombre d'extraits d'œuvres cinématographiques pour leur exemplarité à mettre le corps en jeu.

Fischli et Weiss, Der Lauf Der Dinge (Le cours des choses), 16 mm transféré vidéo, couleur, 1987.

Hitchcock Alfred, The torn curtain (Le rideau déchiré) couleur, 1966.

Keaton Buster, High sign, n&b, 1921.

Tati Jacques, Play time, couleur, 1967.

Kurosawa, Kumo no Sujō (Le château de l'araignée), n&b, 1957.

Welles Orson, The trial (Le procès), n&b, 1962.

Crédits

5 (à prendre sur les ECTS : Méthodologie et Techniques et Mise en œuvre.)

Nature de l'évaluation

Collégiale

Ce module est commun au DNAP et au DNAT. Il est conçu pour permettre l'orientation des étudiants, soit dans le cursus long – option Art – (DNAP), soit dans le cursus court – option Design d'Espace (DNAT).

Intitulé Histoire de l'art

Enseignant Valérie Michel-Fauré

Semestre 3

Prérequis

Connaissance et compréhension des mouvements artistiques du XIXe siècle et de l'art moderne.

Objectif

Immersion dans les problématiques contemporaines, en mettant l'accent sur la nécessité de réaliser des connexions et de développer une réflexion sur l'histoire des formes et des contextes qui les déterminent, reconnaître et comprendre les concepts fondamentaux et principaux mouvements artistiques à travers une démarche transversale : arts plastiques, arts visuels dans leur ensemble, danse, musique, littérature... En contrepoint de ce travail généalogique, les étudiants poursuivent la construction de leur autonomie dans une pratique contemporaine de l'art active et critique.

Méthode Cours magistraux

Charge horaire

16 séances de 2 h, soit 32 heures.

Contenu

Le programme est conçu de manière à aborder au cours du Semestre 1 l'évolution transversale des arts contemporains et de leurs problématiques : art brut, cobra, expressionnisme abstrait américain, art informel (abstraction lyrique, matiérisme, tachisme, école de Paris), art cinétique, spatialisme, op'art, néo-dada, pop art, nouveau réalisme, fluxus, art conceptuel, minimalisme, Land art, supports-sur-

faces, arte povera, body art, multimedia, art video... .

Bibliographie indicative

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

- "L'avant-garde au XXe siècle" de Pierre Cabanne et Pierre Restany éd. Balland, Paris, 1969.

- "L'Originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes", R. Krauss, éd. Macula, Paris, 1993 et également "Passages" du même auteur, 1997.

- "L'Art contemporain", A. Cauquelin, Que sais-je ? n°2671.

- "La performance, du futurisme à nos jours", coll. L'Univers de l'Art, éd. Thames and Hudson, Paris, 2001.

- "L'Art depuis 1960" M. Archer, Thames and Hudson, Paris, 1997.

- "Art, l'âge contemporain" P. Ardenne, Ed. du Regard, Paris, 1997.

- "L'Image corps, Figure de l'humain dans l'art du XXe siècle" P. Ardenne, 2000 ; également du même auteur "L'art contextuel" paru en 2002 et "Une histoire des arts plastiques à la fin du XXe siècle" paru en 1997.

- "L'Art Contemporain", C. Millet, Flammarion, Paris, 1997.

- "Vidéo : un Art Contemporain", F. Parfait, éd. du Regard, Paris, 2001.

- "La crise de l'Art Contemporain" Yves Michaud, PUF.

- "L'Art à l'époque du virtuel" sous la direction de Christine Buci-Glucksmann, collec. arts 8, L'Harmattan, Paris, 2004.

- "Main stream", Frédéric Martel, Flammarion, Paris, 2010.

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

2e année DNAP - option Art

Semestre 3

Intitulé

Philosophie de l'art

Enseignant

François Coadou

Semestre 3

Prérequis

Connaissance des principales philosophies de l'art depuis l'Antiquité jusque le milieu du XVIIIe siècle.

Objectif

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

Méthode

Cours magistraux

Charge horaire

12 heures (4 séances de 3 heures)

Contenu

Pour le semestre 3, le programme est le suivant : Le tournant du XVIIIe siècle : affirmation de la conception "bourgeoise" de l'art et formation de l'esthétique. On commencera par y étudier la modification du goût en France, en prenant appui sur le moment central, ou du moins symptomatique, qu'est La Querelle des Bouffons. On essaiera de comprendre en quoi celle-ci, loin de n'être qu'une querelle de goût, au sens vulgaire, engage tout à la fois des dimensions sociales, politiques et philosophiques. D'où l'on passera ensuite dans l'Allemagne de la seconde moitié du XVIIIe, dont on sait

toute l'importance qu'elle attache, que ce soit pour les suivre ou les rejeter, parfois les deux en même temps, aux soubresauts de la pensée française. On y assistera d'abord à la naissance du classicisme (voire même de ce qu'on pourra plus tard appeler l'académisme) chez Winckelmann et chez Lessing, avant d'en examiner la version philosophique, à savoir le concept d'esthétique, élaboré sur un demi-siècle, de Baumgarten à Kant.

Bibliographie indicative

Littérature primaire

Baumgarten (Alexander), *Aesthetica*, Paris : L'Herne, 1988 ; Diderot (Denis), *Salons*, Paris : Hermann, 2007-2009, 3 volumes ; Goethe (Johann Wolfgang von), *Écrits sur l'art*, Paris : Garnier-Flammarion, 1997 ; Kant (Immanuel) *Critique de la faculté de juger*, Paris : Vrin, 2000 ; Lessing (Gotthold), *Dramaturgie de Hambourg*, Paris : Didier, 1873 ; Lessing (Gotthold), *Laocoon*, Paris : Hermann, 1990 ; Rousseau (Jean-Jacques), *Discours sur les sciences et les arts*, Paris : Le Livre de Poche, 2004 ; Winckelmann (Johann), *Réflexions sur l'imitation des œuvres grecques en peinture et en sculpture*, Paris : Aubier, 1954.

Littérature secondaire

Belaval (Yvon), *L'esthétique sans paradoxe de Diderot*, Paris : Gallimard, 1950 ; Philonenko (Alexis), *L'œuvre de Kant*, Paris : Vrin, 1996.

Nature de l'évaluation

Assiduité aux cours. Évaluation collégiale en fin de semestre.

Intitulé

Anglais

Enseignant

Ian Simms

Semestre 3

Prérequis

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

Objectif

Études d'œuvres existantes et de textes facilitant l'apprentissage des notions grammaticales et lexicales qui permettront la description du travail de l'élève, sa démarche et sa méthodologie.

Méthode

Cours magistraux et entretiens individuels.

Charge horaire

5 cours magistraux et un entretien individuel par étudiant.

Contenu

Suite à l'introduction à l'art contemporain anglo-saxon proposé en première année, les cours d'anglais en deuxième année vont étendre le champ lexical et grammatical pour aborder l'anglais comme outil descriptif. Ceci se fera en continuant l'étude des œuvres d'artistes anglo-saxons emblématiques dans l'histoire de l'art contemporain anglo-saxon. L'œuvre de Mark Wallinger est diverse, abordant les notions d'identité et de classe sociale mais aussi de religion et de spiritualité. Le

travail de Jeremy Deller est très fortement inscrit dans une réflexion politique et explore l'interface entre l'art contemporain et l'art populaire.

Ces deux artistes permettront d'aborder le contexte identitaire et social britannique.

Bibliographie indicative

Mark Wallinger (Illuminations – DVD), *Art for all ? Their policies, our culture*. (Mark Wallinger and Mary Warnock), *Folk art archive* (Jeremy Deller), *The Battle of Orreave* (Mike Figgis – DVD), *After the Goldrush* (Jeremy Deller).

Crédits 3

Nature de l'évaluation

Texte écrit.

Semestre 3

Intitulé

Photographie : "Démarches et Attitudes" Module "Flashback"

Enseignant

Michel Massi

Semestre 3

Prérequis

Sensibilisation aux moments clefs de l'histoire de la photographie.

Objectif

Amener les étudiants à identifier les différents statuts de la photographie et explorer la singularité des démarches d'artistes utilisant la photographie. Ces cours étant directement reliés au module de photographie du semestre 4 : Flashback.

Méthode

Cours magistraux / tables rondes, exposés d'étudiants dans la perspective du module : Reprise.

Charge horaire

9 heures (3 séances de 3 h)

Contenu

Les cours du semestre 4 s'articuleront avec le Module : Flashback et prendront plus particulièrement appui sur des démarches d'artistes qui pratiquent la photographie en connivence avec la vidéo et le cinéma, sur le rapport entre ces deux médiums, particulièrement sur les notions de narration, de fiction, de dispositifs.

Après avoir mis l'accent au semestre 1 sur la photographie comme médium qui interroge la frontière fluctuante du témoignage de la fiction, nous aborderons plus précisément son aspect fictionnel dans son rapport au cinéma.

Avec comme hypothèse, Régis Durand citant Roland Barthes : "la "simple photographie" est-elle donc fascinée par ce qui lui ferait défaut, l'énergie diégétique de l'image filmique" ?

Prenant appui sur quelques artistes emblématiques qui utilisent sélectivement la photographie, le cinéma ou la vidéo tel Robert Frank, Raymond Depardon, Douglas Gordon ou Eija-Liisa Ahtila.

Avec Raymond Depardon, notamment avec son travail sur l'hôpital psychiatrique de San Clémente à Venise, apprécier où se situent les similitudes et les différences entre l'image cinématographique et l'image photographique et les nécessités qui ont pu inciter l'artiste à choisir l'un ou l'autre médium.

Il sera intéressant de voir comment Douglas Gordon relance la question de Roland Barthes à propos du photogramme avec *Twenty four hours Psycho*, en étirant le film d'Hitchcock sur 24 heures, même si dans ce cas extrême la photographie continue de se défiler !

L'influence du "film noir" chez Robert Frank et ce qu'il pourrait y avoir de "filmique" dans son œuvre photographique nous incitera à considérer plus généralement la part de narration et de fiction présente dans bon nombre de photographies et particulièrement celles mises en scène, de l'autoportrait en noyé de Hyppolite Bayard en 1840 aux images monumentales de Jeff Wall.

Bibliographie indicative

Elle fera l'objet d'un commentaire et de travaux dirigés à partir d'extraits des ouvrages cités.

Cette sélection d'ouvrages se complétera par des livres monographies d'artistes qui auront fait l'objet d'une vidéo projection critique en cours. Redoublement nécessaire pour être au plus près des qualités que présentent bon nombre de photographies indiscernables par vidéo projection :

CAMPANY David, *Art et Photographie*, éd. Phaidon, 2005, 220p.
CHEVRIER Jean-François et James LINGWOOD, *Une autre objectivité*, Milan, Idea Books, 1989.
DEPARDON Raymond, *San Clemente*, éd. Centre National de la Photographie, 1984.

BAQUE Dominique, *L'extrême contemporain*, éd. Flammarion, 2004, 287 p.
COLLECTION PHOTOGRAPHIES. Centre Pompidou, éd. Steidl, 2007, 464 p.
DUBOIS Philippe, *L'acte photographique*. Nathan Université, 1990, 308 p.

KRAUSS Rosalind, *Le photographique*. Pour une théorie des écarts, éd. Macula, 2000, 222 p.
L'INVENTION D'UN REGARD, RMN, 1991.
LUGON Olivier, *Le style documentaire*, Paris, éd. Macula, 2002.

MORA Gilles, *Petit lexique de la photographie*, éd. Abbeville, 1998, 223 p.
NOUVELLE HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE, dir. par Michel FRIZOT, Paris, éd. Bordas, 1994, 774 p.
POIVERT Michel, *La photographie contemporaine*, éd. Flammarion, 2002, 190 p.
Revue ETUDES PHOTOGRAPHIQUES, éd. SPP, Paris.

<http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/photographie.html>
<http://www.museeniepce.com/>
<http://art-support.com/>
<http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-photocontemporaine/ENS-PhotoContemporaine.htm>
<http://www.cinematheque.fr/fr/expositions-cinema/precedentes-expositions/goo-image-apres.html>

<http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2007/ue/1207/>

Cette bibliographie indicative vient par ailleurs en complément de celle proposée pour le Module du semestre 4 "Reprise".

Filmographie

Les films cités seront présentés au cinéma d'art et d'essai Le Royal, partenaire de l'École Supérieure d'Art de TPM :

DEPARDON Raymond, 10 minutes de silence pour John LENNON 1980, New York 1986, San Clemente, n&b, 1982, Délits flagrants 1994.
FRANK Robert, *Pull my daisy*, 1959, *Candy Mountain* 1988, *The Present* 1996.

Nature de l'évaluation

Contrôle continu

Intitulé**Module Photographie
"Flashback"****Enseignants**

Michel Massi, Jean-Michel Fidanza,
Jean-Baptiste Warluzel,
Hendrik Sturm

Semestre 3**Prérequis**

Avoir eu une initiation aux fondamentaux de la photographie numérique et argentique associée à une sensibilisation à l'histoire de la photographie.

Objectif

Alors que le monde est en passe de devenir "un arrêt sur images" sur ces capteurs à flux continu tenus à bout de bras, mélangeant intimement vidéo et photographie, il s'agira de prendre le cinéma comme sujet d'observation, de conceptualisation, comme starter d'imaginaire en repérant et questionnant les similitudes et les différences entre l'image cinématographique et l'image photographique.

Confronté au caractère compulsif de la prise de vue numérique il s'agira d'aiguiser le sens critique de l'étudiant par des étapes rigoureuses de sélection et de choix. Ceci dans la perspective d'une prise de conscience des différents statuts et démarches de la photographie dans le domaine de l'art et a fortiori dans les recherches personnelles de l'étudiant.

Rendre les étudiants autonomes dans la pratique de la photographie, autant dans les mises en œuvre que dans l'acquisition d'outils critiques et techniques (Pratique des logiciels de classement Adobe Bridge et de retouche et d'impression de l'image Adobe Photoshop).

Méthode

Mise en synergie des travaux des étudiants avec les cours théoriques, les consultations en bibliothèque, la confrontation avec les recherches photographiques d'étudiants plus avancés dans le cursus et le rapport direct aux œuvres par les visites d'expositions.

Charge horaire

150 heures

Contenu

Module dans le prolongement des cours d'histoire de la photographie du semestre 3 "Démarches et attitudes". "L'image d'après", c'est ainsi qu'Henri Cartier-Bresson définit le cinéma. Pour lui, le septième art est donc moins l'image vue ou projetée sur un écran que celle qui lui succède, prise dans un défilement. Le cinéma peut-il, a contrario, constituer "l'image d'avant", celle qui inspire le photographe dans la capture du réel, qui s'infiltré dans son imaginaire ?

Un choix restreint d'œuvres cinématographiques servira donc de prétexte à un travail photographique. L'analyse poussée de séquences extraites de ces œuvres sera le point de départ pour revenir sur les similitudes et les différences entre l'image cinématographique et l'image photographique. Chaque étudiant fera un travail d'arrêt sur image sur une séquence qui l'intéresse. Cela lui permettra de prendre en compte les qualités photographiques de ces photogrammes en terme d'organisation du cadre, des effets de passage de l'espace au plan, de composition interne, de hors champ, des rapports de couleur, de lumière, tout ce qui lie le langage de l'image fixe et celui des images animées. Ce film sera un prétexte à photographeur, à rechercher dans le réel matière à revisiter le film, à construire des

séquences, à mettre en rapport des images en inventant des formes plastiques et des enchaînements significatifs. L'étudiant devra donc réaliser des prises de vues en extérieur ou en studio. Sélection et édition avec les logiciels Adobe Bridge et Photoshop.

Passage de l'écran à l'impression numérique pour une meilleure maîtrise de la chaîne graphique. Autant d'étapes déterminantes pour la construction du regard et la prise de conscience de ce qui peut constituer un projet. Étapes qui devront inciter l'étudiant à réaliser d'autres prises de vues avec la conscience des enjeux et des modalités à mettre en œuvre pour y parvenir. Des impressions numériques de qualité conclueront ce module avec des essais de mise en espace. Elles inciteront l'étudiant à trouver la meilleure adéquation en terme de sens entre l'image, son format, son support et son lieu de monstration, et donc la relation au spectateur qui en découle.

Bibliographie indicative

Elle fera l'objet d'un commentaire et de travaux dirigés à partir d'extraits des ouvrages cités. Cette sélection d'ouvrages se complètera par des livres et monographies d'artistes qui auront fait l'objet d'un visionnage critique en cours. Redoublement nécessaire pour être au plus près des qualités que présentent certaines photographies indiscernables par vidéo projection.

ADAM Jean Michel, La description, PUF, 1993, 146 p.
BARTHES Roland, La chambre claire, éd. Le Seuil, Paris, 1980, 192 p.
BARTHES Roland, L'obvie et l'obtus in Essais critiques Tome 3, éd. Le Seuil, 1982.
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. Pol, 1999, 450 p.
BELLOUR Raymond, Le temps d'un mou-

vement, éd. Centre National de la Photographie, 1992, 57 p.
CAMPANY David, Art et Photographie, éd. Phaidon, 2005, 220p.
CHEROUX Clément, Fautographies ; Yellow now . 2003, 183 p.
Collection photographies. Centre Pompidou. Steidl. 2007, 464 p.
DUBOIS Philippe, L'acte photographique. Nathan Université, 1990, 308 p.
DUFOUR Diane, TOUBIANA Serge, L'image d'après : Le cinéma dans l'imaginaire de la photographie, éd. Steidl, 2007, 280 p.
FLEISCHER Alain, La vitesse d'évasion, éd. Léo Scheer, le Centre Georges Pompidou et la Maison Européenne de la Photographie, Paris, 2007.
GHIRRI Luigi, Voyage dans les images, éd. En Vues, 1997.
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.
GUNTHERT André Le complexe de Gradiva in Etudes Photographiques, 1997.
KRAUSS Rosalind, Le photographique. Pour une théorie des écarts, éd. Macula, 2000, 222 p.
MORA Gilles, Petit lexique de la photographie, éd. Abbeville, 1998, 223p.
Nouvelle histoire de la photographie, dir. par Michel FRIZOT, Paris, éd. Bordas, 1994.
POIVERT Michel, La photographie contemporaine, éd. Flammarion, 2002.
Revue Études Photographiques, éd. SPP, Paris
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, Ecrits et entretiens 1984-2001, éd. ENSBA, 2001.
Cette bibliographie indicative vient par ailleurs compléter spécifiquement celle liée au cours d'histoire de la photographie du semestre 4 "Démarches et attitudes" qui déploient les questions fondamentales de la photographie abordées pour partie en première année en relation avec le cinéma.

2e année DNAP - option Art

Semestre 3

Filmographie

Les films cités seront présentés au cinéma d'art et d'essai Le Royal, partenaire de l'Ecole Supérieure d'Art de TPM :

ANTONIONI Michelangelo, La notte (La nuit), n&b, 1961.

COHEN Ethan et Joel, A Serious man, couleur, 2010.

HITCHCOCK Alfred, Vertigo (Sueurs froides), couleur, 1958.

LAUGHTON Charles, The night of the hunter (La nuit du chasseur), n&b, 1955.

MARKER Chris, La jetée, n&b, 1963.

PARADJANOV Sergueï, Sayat Nova (Couleur de grenade), couleur, 1968.

Crédits

5 (à prendre sur les ECTS : Méthodologie et Techniques et Mise en œuvre).

Nature de l'évaluation

Collégiale, par les enseignants en charge du module.

Intitulé "Ré-appropriation de la Peinture"

Enseignant

Fernando Galvez,
Bernard Legendarme,
Hendrik Sturm.
Assistant : Nathalie Rodriguez.
Technicien : Denis Todisco

Semestre 3

Durée 4 semaines

Module

Peinture / Gravure

Prérequis

les fondamentaux

Objectif

Amener l'étudiant à ré-interroger la peinture en faisant apparaître un concept en donnant une thématique lui permettant de développer un projet au cours duquel ses préoccupations émergent dans un travail personnel.

Contenu

Pour démystifier la Peinture, la décomposer en 3 axes de recherche possibles :

- Le support,
- Le médium,
- L'outil.

Pousser l'étudiant à une réflexion par une expérimentation sensible de ces différents axes où ses choix intuitifs font sens.

Mettre l'étudiant dans une démarche de travail autonome et dynamique qui le prépare aux années supérieures.

Développer un regard critique sur sa production plastique, source d'une démarche volontaire.

Provoquer des situations où l'étudiant est obligé d'abandonner les idées reçues, préétablies, pour une remise en question bousculant tout préjugé et permettant ainsi l'émergence d'une pensée authentique, source dans le futur d'une réelle démarche artistique.

Faire tomber les clivages entre les différentes disciplines – Dessin, Peinture, Volume - pour inventer un langage ; son propre langage, son propre médium.

Approfondir la gravure abordée déjà en 1re année en ré-interrogeant la peinture dans une interrelation entre ces différentes techniques. Repérer les pistes pertinentes qui se détachent pour en extraire les prémices d'un travail personnel.

Apprendre à voir et analyser la peinture. Encourager vivement l'étudiant aux visites d'expositions, de musées, pour une rencontre physique avec les œuvres. Pour toute pratique artistique, il est important que l'étudiant se positionne dans son époque, tout en ayant une connaissance des différents mouvements, courants, personnalités qui forment l'histoire de l'art pour pouvoir s'enraciner dans le monde actuel en toute conscience, en toute liberté.

Par le dialogue, l'échange, l'apport de référents, éveiller la curiosité chez l'étudiant tout en provoquant un questionnement sur la peinture :

- La place de celle-ci aujourd'hui?
- Quelle pertinence : la peinture au XXIe siècle ?

Semestre 3

Référents

- Lucio FONTANA
édition centre Georges POMPIDOU
musée national d'art moderne.
- "le chemin de la peinture" édition
MAMAC de NICE
Gérard GASIOROWSKI
Denis CASTELLAS
Valérie FAVRE
Stéphane PENCREAC'H
Alun WILLIAMS
- Simon HANTAÏ par Anne Baldassari
édition centre Georges POMPIDOU
- Anselm KIEFER par Daniel Arasse
éditions du Regard
- Yves KLEIN : « Corps, Couleur, Im-
matériel"
édition centre Georges POMPIDOU
- Jackson POLLOCK
Exposition Musée national d'art mo-
derne du 21 janv.-19 avril 1982
édition centre Georges POMPIDOU
- Sigmar POLKE par Suzanne Pagé
et Juliette Laffon
exposition du 20 oct au 31 déc. 1988
Édition Musée d'art moderne de la
ville de Paris.ARC
- Robert RAUSCHENBERG "COM-
BINES"
édition centre Georges POMPIDOU
- Antoni TAPIES par Abadie Daniel
Galerie du Jeu de Paume
édition du Jeu de Paume
- SOULAGES par James Johnson
Sweeney
La bibliothèque des arts
édition Ides et Calendes, Neuchatel
– Suisse
- CY TWOMBLY par Sweemann
"Bilder, arbeiten auf papier, skulpturen"
édition Prestel- Verlag
- ROUAN commissaire d'exposition
Isabelle Monod-Fontaine
exposition Musée national d'art mo-
derne oct. 1983 - janv.1984
édition centre Georges POMPIDOU

Intitulé

Atelier Gravure dans le cadre du Module PEINTURE/ GRAVURE : "Réappropriation de la Peinture"

Enseignante

Nathalie Rodriguez

Semestre 3**Prérequis**

Poursuivre la pratique commencée
en première année en intégrant une
recherche plastique autonome ; pro-
position de techniques plus complexes
et gravure en couleurs.

Objectif

Recherche plastique graphique en
intégrant matière et couleur. Recherche
de support autre que le papier pour
la pratique "dite classique" de la
gravure favorisant des expérimentations
inédites.

Méthode

Pratique croisée du médium peinture
et du médium gravure

Contenu

Au cours d'une période d'un mois, les
étudiants expérimentent des techniques
de gravure sur différents supports :
papiers arches, btk rives, papiers à
fibres végétales, cotons unis ou
imprimés, toile de lin, papiers de
récupération. Le travail s'effectue en
parallèle du travail en atelier pein-
ture, la gravure étant parfois intégrée
à la peinture (fragments imprimés et
retravaillés).

Dans l'atelier, plusieurs techniques
sont proposées en fonction de la
recherche et du rendu plastique
souhaité de chaque étudiant, l'ensei-
gnant s'adapte à la proposition (croquis,
esquisses peintes...) et accompagne
l'étudiant dans l'élaboration de la
plaque de métal à graver et l'impression
sur papier ou autre supports. Cet atelier
permet de combiner la pratique de
techniques mixtes tel que : eau-forte /
aquatinte-gravure au sucre / aquatinte-
eau-forte / pointe sèche-eau-forte /
vernis mou.

Bibliographie indicative

Peyre Yves, Peinture et poésie – le dialogue
par le livre, éd. Gallimard.
"Poésimage – bibliophilie", centre interna-
tional de l'estampe MMI, Villeurbanne, éd.
Urola.
Texier Richard, La clé du monde – l'œuvre
gravée, éd. d'Art Somogy.
Solvit Marie-Janine, La gravure contem-
poraine, éd. Le temps apprivoisé.

Crédits

Dans le cadre du Module PEINTURE /
GRAVURE : "Réappropriation de la
Peinture".

Nature de l'évaluation

Collégiale dans le cadre du Module
PEINTURE / GRAVURE : "Réapprop-
riation de la Peinture".

Semestre 3

Intitulé**Workshop Performance :
"La pêche à l'argument"****Enseignant**

Patrick Sirot

Semestre 3**Prérequis**

Avoir produit une somme d'expérimentations et de propositions plastiques.

Objectif

Faire le récit provisoire d'une genèse, le recensement des éléments d'un puzzle, déconstruire des discours, improviser des actes de langage, restituer des récits d'expériences, révéler des arguments pour mieux les saisir.

Méthode

Séance de travail par demi-journée de 4 heures par demi-groupe (8 à 10 étudiants), présentation individuelle et orale d'une expérimentation plastique vécue par un autre que soi s'appuyant au préalable sur un travail d'écriture réalisé en binôme. Prise de parole, débats, discussions...

Charge horaire

20 heures

Contenu

Acquérir et développer une analyse critique pour mettre à distance une relation souvent affectée à son propre travail. Permettre de saisir les enjeux d'une présentation formelle critique et orale. Développer un argumentaire qui s'articule avec les préoccupations actuelles de l'art contemporain.

Bibliographie indicative

Robert Atkins : Petit lexique de l'art contemporain" Abbeville press 1996.

Crédits

Voir méthodologie de la recherche (semestre 4).

Nature de l'évaluation

Collégiale.

Intitulé**Module 5 : Recherches
personnelles /
méthodologie****Enseignants**

Michel Massi coordinateur : interventions de François Coadou : philosophie de l'art, Christian Martinez, Alain Pontarelli, Patrick Sirot et Cédric Teisseire.

Semestre 3**Prérequis**

Avoir suivi la 1re année ou disposer d'une production plastique diversifiée dans des mediums tels que peinture, dessin, volume, photographie et vidéo.

Objectif

Aider les étudiants à mieux comprendre et à ressaisir ce qu'ils ont réalisés dans les modules, dans la perspective de leur recherche personnelle.

Méthode

Production autonome en atelier. Suivi personnalisé.

Charge horaire

45 heures

Contenu

Inciter l'étudiant à articuler et à s'approprier les diverses expérimentations du semestre.

Analyser et ressaisir ce qu'il a traversé dans les modules par un bilan, une mise à plat et au mur des productions antérieures en prenant soin de les hiérarchiser.

Le travail sur le cahier de recherche reste fortement encouragé comme outil de questionnements et de dialogue, trace d'un processus d'apprentissage, d'exploration, de découvertes à interpréter, à exploiter.

On s'attachera par un travail d'écriture à leur faire analyser et repérer comment et quand ils se mettent en production, quels sont les déclencheurs, et si certaines récurrences peuvent commencer à dessiner une méthodologie qui leur serait propre.

Dans ces 3 modules le suivi est confié à des enseignants n'intervenant généralement pas dans les modules de deuxième année afin de donner très tôt l'habitude aux étudiants de profiter des points de vue contradictoires que peuvent susciter leur travaux, aiguïser ainsi leur sens critique et encourager leur autonomie.

Bibliographie indicative

Spécifique pour chaque étudiant.

Crédits

5 (à prendre sur la Recherche personnelle)

Nature de l'évaluation

Collégiale lors de l'évaluation-bilan des semestres 3 et 4.

2e année DNAP - option Art

Semestres 3 et 4

Intitulé

Atelier de recherche documentaire

Enseignant

Guy Morel, Hendrik Sturm et Corinne Roux

Semestres

3 et 4

Prérequis

Avoir suivi la présentation de la bibliothèque au semestre 1 et avoir une pratique de la recherche sur internet.

Objectif

Explorer les outils et les méthodes de la recherche documentaire. Apprendre à repérer, à obtenir, à évaluer et à organiser l'information. Acquérir dans sa pratique documentaire une capacité réflexive.

Méthode

Atelier et cours

Charge horaire

14 heures (4 séances de 3 ½ heures)

Contenu

Au travers de séquences associant atelier et cours, on appréhendera la recherche documentaire dans le cadre du système documentaire "classique" constitué de lieux documentaires rassemblant physiquement des documents, et dans celui actuel des réseaux informatiques et des documents numériques.

Il s'agira de s'approprier la bibliothèque comme un territoire d'expériences. Apprécier la perméabilité et les frontières, explorer la marge autant que le centre et faire l'expérience sensible et intellectuelle des proximités, autant

que des écarts, dans la structuration des savoirs et de leurs répercussions sur la production plastique.

Parallèlement on conduira la recherche sur Internet avec la même acuité en dépassant l'attitude privilégiant le rapport unilatéral "questions / réponses" aussi stérile souvent qu'un "copier / coller". On s'attachera au contraire à la spécificité des moteurs de recherche et la précision de la formulation de la recherche, conscient qu'elle s'effectue avec une potentialité rhizomatique exponentielle qui réclame une vérification des sources et une grande concentration.

On observera les écarts et les continuités à l'œuvre dans ces deux cheminements.

On portera une attention particulière aux stratégies documentaires développées ; il sera demandé dans chaque cas aux étudiants de nourrir leurs cahiers de recherche personnelle de ces parcours en synergie avec leurs productions plastiques personnelles.

Bibliographie indicative

ECO Umberto, De Bibliotheca, L'Echoppe, 1986.

MELOT Michel, La Sagesse du Bibliothécaire, L'œil neuf éditions, Paris, 2004.

MESGUICH Véronique, THOMAS Armelle, Net recherche 2009. Le guide pratique pour mieux trouver l'information utile et surveiller le web, ADBS éditions, Paris, 2009.

MORIZIO Claude, La recherche d'information, 1re édition revue et corrigée, Armand Colin/ADBS, Paris, 2006.

PEREC Georges, Penser / Classer, Seuil, 2003 (Hachette, 1985).

Nature de l'évaluation

Intégrée à l'évaluation semestrielle de l'étudiant.

Intitulé

Arts et sciences : la perception

Enseignant

Hendrik Sturm

Semestres

3 et 4

Prérequis

Participer à un des modules proposés par la 2e année.

Objectif

Initier à l'anatomie, la physiologie et la psychologie de la vision et de l'audition.

Méthode

Cours théorique intégré dans les cinq modules principaux du semestres 3 et 4 (5 pieds 6 pouces – Flashback, réappropriation de la peinture, lutherie expérimentale, vidéo).

Charge horaire

10 heures (5 séances de 2 heures).

Contenu

L' "approche scientifique" dans la formation artistique vise traditionnellement trois champs de connaissance : la morphologie et l'anatomie de l'homme et des animaux ; la base physico-chimique de la peinture ; la perspective et autres techniques de la représentation de l'espace. Le corps humain, ayant perdu son rôle prédominant de motif dans l'art, ne nécessite plus, au-delà des cours de dessin avec modèle vivant, un enseignement spécifique. Par contre, l'homme sensoriel, en tant que producteur et récepteur des œuvres d'art, mérite toujours l'étude scientifique.

Bibliographie indicative

Gregory (Richard L.), L'œil et le cerveau : la psychologie de la vision. Hachette, Paris 1966. - Hubel (David H.), L'œil, le cerveau et la vision: Les étapes cérébrales du traitement visuel. Edition Pour la science, Paris 1994. - Shepard (Roger N.), L'œil qui pense. Visions, illusions, perceptions. Editions du Seuil, Paris 1992. - Arnheim (Rudolf), Art and visual perception: a psychology of the creative eye. University of California Press, 1965. - Gombrich (Ernst H.), Art and illusion. A study in the psychology of pictorial representation. Princeton University Press, 1992.

Nature de l'évaluation

Évaluation collégiale.

2e année DNAP - option Art

Semestre 4

Intitulé Histoire de l'art

Enseignant

Valérie Michel-Fauré

Semestre 4

Prérequis

Connaissance des principaux mouvements et artistes emblématiques des arts baroque et classique.

Objectif

Approfondir des connaissances, réaliser des connexions et développer une réflexion sur les repères thématiques, reconnaître et comprendre les concepts fondamentaux et principaux mouvements artistiques à travers une démarche transversale : arts plastiques, arts visuels dans leur ensemble, danse, musique, littérature... Cette remontée progressive dans l'histoire des formes et des contextes qui les ont déterminées permet d'établir une compréhension historique des gestes et attitudes de l'art d'aujourd'hui au fur et à mesure que les étudiants construisent leur pratique autonome contemporaine de l'art.

Méthode

Cours magistraux

Charge horaire

16 séances de 2 h, soit 32 heures.

Contenu

Le programme est conçu de manière à aborder au cours du semestre 2, l'analyse et la définition des arts baroque et classique dans leur contexte historique, politique, scienti-

fique, sociologique, économique, culturel et artistique : De la révolution du Caravage à David, du "clair-obscur" au "siècle des lumières" et au "Beau idéal".

Bibliographie indicative

- "Histoire de l'art, du moyen-âge à nos jours" collectif, Larousse, 2006.
- "Classicisme, Baroque et rococo" G.Bazin, Larousse, Paris, 1965.
- "L'Art baroque" Y.Bottineau, Mazenod, Paris, 1986.
- "La peinture en France au XVIIe siècle" George Isarlo, Bibliothèque des Arts, Paris, 1960.
- "Le Dix-huitième siècle" P.Cabanne, Somogy, Paris, 1987.
- "L'Art français-le Temps de l'éloquence, 1775-1825" A.Chastel, Flammarion, Paris, 1996.

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 4

Prérequis

Connaissance des principales philosophies de l'art depuis l'Antiquité jusque la fin du XVIIIe siècle.

Objectif

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

Méthode

Cours magistraux

Charge horaire

12 heures (4 séances de 3 h)

Contenu

Pour le semestre 4, le programme est le suivant : Romantisme, idéalisme et post-romantisme. Pour l'essentiel, le cours du semestre 4 demeurera en Allemagne, où il s'était déjà transporté à la fin du semestre 3. C'est là qu'apparaît en effet l'une des grandes tendances (aux côtés de la tendance esthétique) de la philosophie de l'art à l'époque contemporaine, à savoir la tendance romantique. On en étudiera, en contexte, l'élaboration progressive, de Wackenroder à Hoffmann, ainsi que la version plus proprement philosophique : l'idéalisme allemand. En suite de quoi l'on examinera ses différentes réappropriations

(et modifications) au cours du XIXe siècle, chez Schopenhauer notamment, ou bien encore chez Wagner et dans le wagnérisme.

Bibliographie indicative

Littérature primaire

Friedrich (Caspar David), De la peinture de paysage dans l'Allemagne romantique, Paris : Klincksieck, 2003 ; Hoffmann (ETA), Fantaisies à la manière de Callot, Paris : Phébus, coll. "Libretto", 2004 ; Wackenroder (Wilhelm), Fantaisies sur l'art, Paris : Corti, 2009 ; Nietzsche (Friedrich), La naissance de la tragédie, Paris : Folio, 1989 ; Nietzsche (Friedrich), Œuvres, Paris : Robert Laffont, coll. "Bouquins", 1993, 2 volumes ; Schelling (Friedrich), Philosophie de l'art, Paris : Millon, coll. "Krisis", 1999 ; Schelling (Friedrich), Textes esthétiques, Paris : Klincksieck, 2005 ; Schopenhauer (Arthur), Le Monde comme Volonté et comme Représentation, Paris : PUF, coll. "Quadrige", 2004 ; Wagner (Richard), Œuvres en prose, Plan de la Tour : Éditions d'Aujourd'hui, 1976, 13 volumes.

Littérature secondaire

Ayrault (Roger), La genèse du romantisme allemand, Paris : Montaigne, 1961-1976, 4 volumes ; Keesler (Mathieu), L'esthétique de Nietzsche, Paris : PUF : 1998 ; Lichtenberger (Henri), Wagner, Paris : PUF, 1948.

Nature de l'évaluation

Assiduité aux cours. Évaluation collégiale en fin de semestre.

2e année DNAP - option Art

Semestre 4

Intitulé Anglais

Enseignant
Ian Simms

Semestre 4

Prérequis

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

Objectif

Études d'œuvres existantes et de textes facilitant l'apprentissage des notions grammaticales et lexicales qui permettront la description du travail de l'élève, sa démarche et sa méthodologie.

Méthode

Cours magistraux et entretiens individuels.

Charge horaire

5 cours magistraux et un entretien individuel par étudiant.

Contenu

Les écrits de Donald Judd sur la peinture de Barnett Newman et un cours au sujet de l'œuvre de Mark Rothko nous ramèneront à la génération qui précède les artistes que nous avons abordé jusque là et permettront une analyse de trois artistes théoriciens. Leurs écrits sont un exemple très pédagogique de l'utilisation de l'anglais dans l'analyse et la description d'une œuvre d'art. Un cours sur le design conceptuel de Anthony Dunne et Fiona Raby analysé en parallèle avec le travail d'Andrea

Zittel permet un travail lexical autour du design au moment où les étudiants choisiront l'option art ou design. Une introduction à l'œuvre de Samuel Beckett ouvrera la notion de la traduction et les écarts qu'elle peut produire.

Bibliographie indicative

The Complete Dramatic Works (Samuel Beckett), Beckett, l'abstracteur (Pascale Casanova), Barnett Newman : Selected Writings and Interviews (Barnett Newman), Donald Judd : Complete Writings (Donald Judd), Mark Wallinger (Illuminations – DVD), Rothko's Rooms (David Thomson – DVD).

Crédits 3

Nature de l'évaluation

Entretien oral.

Intitulé Module lutherie expérimentale / son

Enseignants

Odile Rosso, Jean-Baptiste Warluzel, François Coadou, Hendrik Sturm.

Semestre 4

Prérequis

Avoir acquis, en volume, un savoir concernant les différents matériaux, leurs propriétés, leur assemblage (collage, soudure, etc.).

Objectif

Initier les étudiants aux pratiques de la sculpture et de l'installation sonore dans l'histoire de l'art du XXe et dans l'art contemporain, d'un triple point de vue : théorique, technique et plastique.

Méthode

Cours magistraux et travail en atelier (individuel et collectif).

Charge horaire 160 heures

Contenu

S'il est une chose qui caractérise l'art du XXe siècle en général, et l'art contemporain en particulier, c'est le développement des pratiques sonores chez les artistes plasticiens. Celles-ci prennent plusieurs formes : depuis la sculpture sonore, ou l'installation, jusqu'à l'utilisation du son dans la vidéo ou un travail purement musical. Ce module a pour ambition d'y introduire les étudiants, en prenant pour angle d'attaque l'invention d'un instrumentarium improbable, appuyé sur leur pratique précédente de la sculpture.

Cette pratique expérimentale de la lutherie implique évidemment, en sus du savoir relatif au volume lui-même, l'acquisition de techniques spécifiques (fabrication de micros, enregistrement, mixage, etc.) ainsi que d'une culture dans le domaine considéré (séances d'écoute, notions d'histoire de la musique contemporaine, histoire des rapports musique / arts plastiques). D'abord orienté vers la fabrication d'objets, "chacun pour soi", l'atelier évolue, au fil du temps, vers la question de la composition et de la performance sonore, notamment collective.

Bibliographie indicative

Bosseur (Jean-Yves), Musique et arts plastiques, Paris : Minerve, 1998 ; Bosseur (Jean-Yves), John Cage, Paris : Minerve, 1993 ; Cage (John), Silence : discours et écrits, Paris : Denoël, 2004 ; Marcus (Greil), Mystery train, Paris : Folio, 2003 ; Marcus (Greil), La république invisible, Paris : Denoël, 2001 ; Nattiez (Jean-Jacques) (dir.), Musiques, une encyclopédie pour le XXIe siècle, Arles : Actes Sud, 2003-2007, 5 volumes ; Nyman (Michael), Experimental music, Paris : Allia, 2005 ; Russolo (Luigi), L'art des bruits, Paris : Allia, 2003.

Discographie indicative

Acoustic Masada, Cage (John), Cowell (Henry), Electric Masada, Henry (Pierre), Liberation Mothers of Invention, Music Orchestra, Reich (Steve), Riley (Terry), Satie (Erik), Schönberg (Arnold), Shankar (Ravi), Stravinsky (Igor), Unité de production, Varèse (Edagar), Velvet Underground. Les étudiants pourront également consulter avec profit les ressources disponibles sur les sites suivants : <http://www.ubu.com/> et <http://radiom.org/>

Crédits

5 (à prendre sur les ECTS : Méthodologie et Techniques et Mise en œuvre.)

Nature de l'évaluation

Examen oral autour de la production.

Semestre 4

Intitulé
Module vidéo**Enseignants**

Serge Le Squer
Assistants : Julien Raynaud,
Jean-Baptiste Warluzel,
Louis Decque, Hendrik Sturm.

Semestre 4**Prérequis**

Module Image du semestre 2.
Pratique de la prise de vue vidéo.
Connaissance de l'histoire du cinéma
dans l'art moderne.

Charge horaire 129 heures.

Calendrier

Du 29 mars au 07 mai 2010.

Objectif

Poursuivre l'apprentissage débuté en première année, du vocabulaire vidéo, et la prise de conscience des enjeux de la vidéo dans le champ de l'art. Développer l'autonomie des étudiants, en leur permettant d'imaginer une relation personnelle au monde avec l'apprentissage du montage comme structure de la narration.

Méthode

Cours magistraux, atelier de montage numérique et expérimentation de l'exposition comme espace de montage.

Contenu

Histoire de l'image en mouvement, du cinéma expérimental à l'art vidéo. Initiation aux enjeux du cinéma expérimental après 1945, et au

développement de la vidéo dans le champ de l'art, des années 60 jusqu'à nos jours.

Atelier vidéo, "le pêle-mêle des sphères" effondrées

À partir de la phrase de Youssef Ishaghpour, "les combinaisons du montage multiforme ne contiennent pas de totalité achevée, de valeurs éternelles hypocritement adorées, mais des ruines interrompues sous une figure nouvelle, le pêle-mêle des sphères effondrées", les étudiants expérimenteront les différents aspects du montage et de la narration vidéo. Le module débutera par une initiation à la plateforme de montage numérique (Adobe Première) et à la méthodologie du dérushage. Ensuite chaque séance sera introduite par une sélection d'exemples de l'art vidéo et du cinéma, mettant en jeu une facette du montage : le montage image, le montage image/son, le texte dans l'image. Chaque séquence sera complétée par une présentation d'une notion liée au montage tel que l'effet koulechov, le montage dialectique d'Eisenstein, le réenchaînement de G. Deleuze, le son acoustique de M. Chion, la distanciation de B. Brecht, etc. Ce travail de mise en forme par le montage sur la plateforme numérique se poursuivra à la fin du module par une expérimentation de l'exposition comme espace de montage.

Bibliographie indicative

La bibliographie doit permettre aux étudiants d'approfondir et d'élargir le champ de leurs expérimentations et de leur pensée, initié en première année. Elle donne des références d'ouvrages traitant l'histoire de l'art vidéo, des essais sur l'analyse des médias,

sur le montage comme forme de narration et de pensée filmique et sur l'exposition comme forme de montage.

AMIEL Vincent, Esthétique du montage, Paris : Nathan, 2001, 134 p.

BAYLE François (dir), Espaces, les cahiers de l'Ircam, Recherche et musique, n°5, Paris : Ircam-Centre Georges Pompidou, 1994, 222 p.

BENJAMIN Walter, Le conteur, 1936, in Œuvres III, Paris : Gallimard, 2000, 482 p.

BRENEZ, Nicole, LEBRAT Christian (dir.), Jeune, dure et pure ! : une histoire du cinéma d'avant-garde et expérimental en France, Milan (Mazzotta), Paris (Cinémathèque française), 2001, 590 p.

BELLOUR Raymond, L'entre-images, Paris : éd. La Différence; Nouv. éd. rev. et corr (2002), ?? p

CHAPOULLIE Jean-Marc, Alchimicinéma, Dijon : Les Presses du Réel, 2008, 128 p

CHION Michel, Un art sonore, le cinéma, Paris : Cahiers du cinéma, 2003, 478 p.

DELEUZE Gilles, Qu'est-ce que l'acte de création ? (1987), in L'abécédaire, Paris : Editions Montparnasse, 2004, coffret 3 dvd.

DELEUZE Gilles, L'image-mouvement, Paris : éd. de Minuit, 1983, 298 p.

DELEUZE Gilles, L'image-temps, Paris : éd. de Minuit, Paris, 1985, 379 p.

DUFOUR Sophie-Isabelle, L'image vidéo, D'ovide à Bill Viola, Paris : Archibooks, 222 p.s

FERRER Mathilde (dir), Groupes, mouvements, tendances de l'art contemporain depuis 1945, Paris, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 2001, 250 p.

FLUSSER Vilem, Le geste avec vidéo, in Les Gestes, Editeur Hors Commerce, 1999, 211p.

ISHAGHPOUR Youssef, D'une image à l'autre, Éd. Denoël-Gonthier, Paris, 1982, 309 p.

KAPROW, Allan, L'art vidéo : vieux vin, nouvelle bouteille, in Allan Kaprow : l'art et la vie confondues, Paris : Centre Georges Pompidou 1996. p 182-187, 286 p.

MAZA Monique, Les installations vidéo, "œuvres d'art", Paris : L'Harmattan, 1998, 285 p.

NINEY François, Le documentaire et ses faux-semblants, Paris : Klincksieck, 2009, 207 p.

NOGUEZ Dominique, Éloge du cinéma

expérimental, Paris, Paris-Expérimental, 1999

OLIVEIRA (de) Nicolas, Oxley Nicola, Petry Michael, Installation, l'art en situation, Paris : Thames & Hudson, 1997, 208 p.

OLIVEIRA (de) Nicolas, Installation II, l'empire des sens, Paris : Thames & Hudson, 2004, 206 p.

PARFAIT Française, Vidéo : un art contemporain, Paris : Éditions du regard, 2001, 368 p.

RUSH Michael, L'art vidéo, Paris : Éditions Thames & Hudson, 2003, 224 p.

Revue Trafic, Paris : POL

www.cinematheque.fr

www.eai.org

www.mediaartnet.org

www.newmedia-art.org

www.rouge.com.au

www.ubu.com

http://www.vdb.org

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

Crédits

5 (à prendre sur les ECTS : Méthodologie et Techniques et Mise en œuvre.)

Nature de l'évaluation

Contrôle continu et bilan semestriel. Chaque étudiant(e) rendra les expérimentations vidéos réalisées durant le module sur un dvd,. L'évaluation prendra en compte ce dvd et les expérimentations d'installations ainsi que la capacité de chaque étudiant(e) à s'accaparer les connaissances apportées dans le cours magistral sur l'histoire de l'image en mouvement pour réaliser ses propres expérimentations.

Semestre 4

Intitulé

Cinéma et réel

(dans le cadre du module vidéo)

Enseignant

Louis Decque

Semestre 4

Prérequis

Langage de base de l'analyse filmique ; notions de l'histoire du cinéma.

Objectif

Réfléchir sur la question du "réel" ; voir comment le cinéma, qu'il soit documentaire ou de fiction, joue avec cette question.

Méthode

Une série de séances composée d'un exposé et du visionnage de films.

Charge horaire

18 heures (6 séances de 3 h).

Contenu

Pouvons-nous parler de la réalité en soi ? Y aurait-il d'un côté le réel, c'est-à-dire le monde, et d'un autre des systèmes de traduction et de formulation qui le représentent ? Ou peut-on dire, avec le cinéaste Jean-Louis Comolli, que "le réel serait, à la limite, ce que l'on fabrique", rejoignant le point de vue de Van der Keuken pour qui "il ne s'agit pas seulement de retenir les événements mais aussi de se laisser interpeller par ce qui se passe et d'être réceptif à la tension de ce hasard provoqué". Se pose alors la question de la représentation : quelle forme donner à cette "expérience" ? Pour Abbas

Kiarostami, "le cinéma est un grand mensonge, et l'art du cinéaste consiste à le dire de sorte qu'on le croie, le plus important étant d'aligner une série de mensonges pour arriver à une vérité plus grande".

Lors de ces séances, nous questionnerons l'œuvre de différents cinéastes pour qui "l'expérience" du réel est primordiale en observant la diversité des propositions formelles qu'ils soumettent à notre regard et à notre écoute.

Bibliographie indicative

Robert Bresson : Notes sur le cinématographe.

Jean-Luc Godard : Histoire(s) du cinéma.

Youssef Ishaghpour : Le réel, face et pile.

Abbas Kiarostami : Textes, entretiens.

Jean-Luc Nancy : L'évidence du film.

Johan van der Keuken: Aventures d'un regard.

Bernard Eisenschitz : Point de départ, entretien avec Robert Kramer.

Georges Perec : L'infraordinaire.

Catherine Bizern (coordinatrice) : Cinéma documentaire, Manières de faire, formes de pensée.

Clément Rosset : Le réel et son double ; Le réel, Traité de l'idiotie

Walter Benjamin : L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique.

Jacques Rancière : Le spectateur émancipé.

Nature de l'évaluation

Contrôle continu.

Intitulé

Module 8 : Recherches personnelles / méthodologie

Enseignants

François Coadou, Christian Martinez, Alain Pontarelli, Patrick Sirot et Cédric Teisseire.

Semestre 4

Prérequis

Avoir suivi le module 5, Recherches personnelles, ou disposer d'une production plastique diversifiée dans des mediums tel que peinture, dessin, volume, photographie et vidéo.

Objectif

Inciter les étudiants à choisir et à finaliser les recherches plastiques ébauchées dans les modules et porter un regard critique sur ces réalisations dans la perspective de leur recherche personnelle.

Méthode

Production autonome en atelier. Suivi personnalisé.

Charge horaire

45 heures

Contenu

Fort de l'expérience du module 5 les étudiants continuent à articuler et à s'approprier les diverses expérimentations qui les "laissaient à désirer" dans les modules précédents en leur donnant un prolongement et en les engageant dans une finalisation plastique.

D'autre part un travail systématique de mise en page / mise en espace de ces travaux est engagé afin de les encourager au discernement et au recul critique.

Des confrontations régulières de leurs travaux aux regards des enseignants en présence d'étudiants de promotions différentes, complète cet apprentissage à la mise en espace et à la présentation orale et spatiale de leurs travaux. C'est un moment propice à des allers-retours en bibliothèque suite aux propositions de recherches qui pourront leur être faites.

Cours magistraux, ou entretiens en petits groupes, visites d'expositions, travail sur le cahier de recherche continuent d'alimenter leurs questionnements.

Ces recherches donnent lieu à un travail d'écriture afin de les préparer concrètement aux exigences du mémoire du semestre 8.

Bibliographie indicative

Spécifique pour chaque étudiant.

Crédits

5 (à prendre sur la Recherche personnelle).

Nature de l'évaluation

Collégiale lors de l'évaluation-bilan des semestres 3 et 4.

Semestre 4

Intitulé**Workshop
"Remise en forme"****Enseignant**

Cédric Teisseire

Semestre 4**Prérequis**

Être à la tête d'un capital de propositions plastiques suffisant.

Objectif

Réévaluer les pistes du travail de l'année sur les plans plastique et conceptuel.

Méthode

Présentation des travaux par groupe ou individuellement. Stimulation d'un fonctionnement autocritique des intentions. Évaluation des choix matériologiques et formels.

Contenu

Reformuler des hypothèses de travail à partir des propositions plastiques abouties, esquissées ou avortées, produites par les étudiants au cours de l'année.

Créer les conditions psychologiques d'une "reprise" possible de ces éléments pour inventer de nouvelles pièces.

Intitulé**Module 10 : Recherches
personnelles /
méthodologie****Enseignants**

François Coadou, Christian Martinez, Alain Pontarelli, Patrick Sirot et Cédric Teisseire.

Semestre 4**Prérequis**

Avoir suivi le module 8, Recherches personnelles, ou disposer d'une production plastique issue de ses recherches personnelles.

Objectif

Inciter les étudiants à finaliser leurs recherches et à les hiérarchiser en les confrontant par des mises en espaces appropriées à certaines récurrences qui pourraient définir les axes d'une recherche personnelle.

Méthode

Production autonome en atelier. Suivi personnalisé.

Charge horaire

45 heures

Contenu

Ce troisième et dernier module de "Recherches personnelles", qui suivra le workshop "remise en forme" et qui précède les évaluations de fin d'année, mettra plus particulièrement l'accent sur la finalisation des recherches de l'année et leur mise en espace dans la perspective d'un projet personnel. Ces mises en espace seront l'occasion renouvelée de points de vue contra-

dictoires sur leurs travaux, continuant d'aiguiser ainsi leur sens critique et encourager leur autonomie en les préparant aux "Show-Off" des semestres 5 et 6.

Le travail d'écriture est affiné et se conclut par un bilan qui sera présenté aux évaluations de fin d'année.

Bibliographie indicative

Spécifique pour chaque étudiant.

Crédits

5 (à prendre sur la Recherche personnelle).

Nature de l'évaluation

Collégiale lors de l'évaluation-bilan des semestres 3 et 4.

2e année DNAP - option Art

Semestre 3 et 4

Intitulé

Histoire de l'art

Enseignant

Bernard Legendarme

Semestres 3 et 4

Objectifs

Eveiller une transversalité culturelle dans l'enseignement des modules. Renforcer la verbalisation écrite. Mettre en évidence la complexité des gestes plastiques dans leur relation à la théorie.

Méthode

Cours magistraux, études d'œuvres en groupe. Exposés d'étudiants. Visites de galeries et musées, verbalisation écrite du cahier de recherche, suivi personnel.

Emploi du temps

3 h /semaine et suivi en ateliers

Contenu

- Exposés, visites d'expositions ;
- Apport de stimulations culturelles et analytiques par des interventions adaptées aux modules suivants :
  - "Cinq pieds, six pouces",
  - "Flashback",
  - "Réappropriation de la peinture",
  - "Recherche personnelle".

Nature de l'évaluation

Contrôle continu : devoirs écrits, exposés, évaluations collégiales.