

Livret de l'étudiant ésadtpm

Première année
2023-2024

Première Année

Semestre 1

Semestre 1

Initiation aux techniques et
aux pratiques artistiques
Crédits ECTS

18

Enseignement du dessin

Workshop Starter / Florent CHIAPPERO, Anne-Gaële ESCUDIÉ, Raphaëlle PAUPER-BORNE, Patrick SIROT, Solange TRIGER

Mise en place d'un temps fort, dédié au dessin en tout début de Semestre 1. Chaque journée sera spécifique (outils, techniques, supports, etc) en fonction de l'enseignant. Chaque enseignant apporte les compétences liées à ses connaissances et à sa propre pratique. Le dessin est une manifestation sensible d'une idée mentale. Il matérialise une sensation, un sentiment, une émotion. Il précise une situation que le langage seul ne permet pas d'explicitier avec le même relief. Ce sont ces différentes notions parcourues que l'étudiant appréhende au travers une initiation d'expériences variées durant le workshop.

3 jours, 2 enseignants par jour. Chaque enseignant propose son sujet et les sujets se renouvellent quotidiennement. Ce workshop propose une pratique intense du dessin pour introduire l'idée d'un investissement physique et mental important nécessaire à l'aboutissement d'un travail en école supérieure d'art.

Enseignement intensif du dessin.

Comment le dessin s'inscrit-il aujourd'hui de façon transversale dans les pratiques contemporaines en pouvant également être une pratique autonome à part entière. Les objectifs de cet enseignement sont : introduire à une initiation de la pratique du dessin à travers des expériences plurielles, donner un

aperçu de l'étendue des possibilités contenues dans ce médium, accéder à une compréhension de la complexité historique du médium.

Cahier de dessin / dessins au quotidien
Cours / Alain PONTARELLI, Solange TRIGER

Réintroduire le dessin comme matière à penser, «ce qu'il était à l'origine». L'étudiant produit un document durant l'année scolaire sous forme d'un livret. Il commente graphiquement les étapes importantes de l'histoire des arts, (liste d'artistes fournie par les enseignants) concernant : la photo, la sculpture, la peinture, le dessin lui-même. «Copier c'est déjà créer» disait Marcel Duchamp. Les compilations d'images dessinées accompagnées de légendes peuvent faire l'objet le cas échéant d'une reliure pour les plus intéressantes. Ce cahier de dessins permet de développer l'autonomie, chercher les informations, les trier, les transcrire. Cela oblige l'étudiant à pratiquer peu ou prou l'histoire de l'art par le biais du dessin. Les étudiants doivent s'exercer sur ce type de travail avec application.

Le dessin a pour vocation
de donner du relief,
de développer
des images
mentales
et

Première Année

Semestre 1

susciter l'invention d'un projet futur. Le dessin est une écriture qui s'acquière avec persévérance. Ce travail est demandé en plus des cours et il s'exerce chez soi durant toute l'année. Cette pratique du dessin s'effectue de manière récurrente et elle a pour vocation de développer la capacité d'observation, d'analyse et de mise en confiance. Cette gymnastique quotidienne accroît l'acuité ainsi qu'une aisance quant à la mise en œuvre de ce médium. Contrôle continu avec 3 rendez-vous sur l'année scolaire et évaluations collégiales semestrielles

Dessin

Cours / Patrick SIROT

Découvrir des dispositifs pour permettre de réinventer les relations entre le modèle et sa représentation (dessin/écriture, dessin/performance)), pour rendre visible un processus de construction sensible et/ou conceptuel. Comprendre les enjeux du dessin contemporain et ses phénomènes graphiques par la mise en place de divers exercices entre observation et expression et par la prise de conscience d'une nécessaire distance critique du regard.

Dessin

Cours / Solange TRIGER

Début d'acquis d'une pratique des arts plastiques au niveau de l'enseignement secondaire.

Interventions principalement axées sur du dessin d'observation, et particulièrement le dessin de modèle vivant.

Méthodologie de travail proposée aux étudiants : Dessins d'observation avec différents outils et supports, et un regard critique en fin de cours sur les productions réalisées.

Besoins spécifiques pour la conduite de l'enseignement :
Papier format divers A3,
Raisin,
Grand Aigle etc...,
papier en rouleau ordinaire,
papiers recyclés.

Dessin - Croquis d'espace

Cours / Florent CHIAPPERO

Savoir représenter l'espace dans lequel nous nous situons est essentiel dans les différentes formes de pratiques de conception. La question des échelles devient alors cruciale. C'est aussi un outil de communication important, notamment dans le travail collaboratif, pour arriver à travailler en groupe et affiner collectivement des idées.

Dessin technique et technologie de construction

Cours / Jean-Maurice REBOUL

Apprendre à se servir de ce langage universel codifié afin de présenter techniquement les objets ou projets et avoir une approche méthodique pour retranscrire en 2D : représentations des schémas en construction mécanique, présentation des dessins, représentations orthogonales (différentes vues d'un volume), échelles, sections et coupes, cotation.

Couleur

Cours / Sylvia BONAL

Ce cours s'intéresse à la couleur appliquée au design (graphique, d'objet ou d'espace). Il a pour fil rouge un texte d'Ettore Sottsass (in Barbara Radice, Ettore Sottsass. Notes sur la couleur, éditions Abet Laminati, 1992), où le designer livre sa perception de la couleur et l'utilisation qui peut en être faite. Le cours se compose de quatre séquences, mémoire des couleurs, les sept contrastes de couleur, composition chromatique et traduction en valeurs de gris, au cours desquelles, par des exercices (manipulation d'échantillons, relevé, sélection et composition), l'étudiant fait l'expérience de l'interaction des couleurs entre elles.

Du plan à l'espace, de la structure à la forme

Module / Alain PONTARELLI

Il s'agit d'aborder le champ de la sculpture par un système de cours construits ainsi que des travaux dirigés. L'objectif est d'introduire une ouverture artistique tout en mettant en place une initiation entre théorie et pratique comme condition première de l'acte de création. Ce module permet la découverte du médium sculptural. Il se décline

Première Année

Semestre 1

en une série d'exercices qui aboutissent à la production de volumes ayant des échelles, des formes, des représentations diverses : mimétiques, concrètes, formelles, informes.

Le carton, le papier et le fer sont les matériaux utilisés pour cette initiation. Ces matériaux seront tour à tour : découpés, modelés, tressés, incisés, assemblés, façonnés, intégrés, installés. Les volumes produits émanent de gestes connexes à une sculpture transhistorique. Solliciter l'attention des étudiants sur l'espace. Exercer le regard de l'étudiant, multiplier les points de vue d'une forme par l'observation et le dessin. Le fait de sculpter, à l'ère de la reproductivité et des nouvelles technologies, pose question. Produire une sculpture, un objet, une forme n'est pas un acte innocent, ces paramètres sont abordés en cours et appréhendés par l'étudiant.

Infographie

Cours / Julien RAYNAUD

Avoir un aperçu des outils et techniques utilisés dans la création assistée par ordinateur, à savoir le design graphique et le Dessin Assisté par ordinateur.

Comprendre et savoir utiliser les fonctions de base des différents logiciels informatiques de la suite Adobe liés à l'image numérique. Photoshop, Indesign, Illustrator, Adobe XD, Adobe Fresco, Créative cloud. Les étudiants appréhendent les interfaces des différents logiciels par projection vidéo et se familiarisent avec l'utilisation des fonctions de base avant leur expérimentation dans l'atelier technique. Ils apprennent à connaître et à se servir du parc informatique qu'ils seront amenés à utiliser tout au long de leur cursus.

Infographie 3D

Cours / Julien RAYNAUD

Dans le cadre des méthodologies liée au volume et à la sculpture, l'étudiant aura une première approche des outils infographiques 3D liés à la visualisation et l'impression 3D. Avec l'expérience acquise durant les expérimentations autour de la représentation du corps en volume dans les cours des enseignants moulage et sculpture nous modèlerons virtuellement une partie de corps humain (main ou buste)

Utilisant les fonctions de modélisation et sculpture infographique 3D nous approfondirons les logiciels vus précédemment ainsi que des Modelers 3D: Blender, Zbrush, Adobe Modeler 3d, Substance Painter.

Introduction à la photographie

Cours / Anne-Gaële ESCUDIÉ

Se familiariser avec une technologie ouvrant un large champ d'explorations, d'expressions et d'expérimentations plastiques qu'ils devront mettre au service d'un projet personnel. Présentation des principes de base de la prise de vue photographique. Réalisation d'une série de photographies ayant un lien entre elles (narratif, lumière, couleur, forme, ...). Impression des photographies et mise en forme avec la structure du leporello. Exposition éphémère dans les locaux de l'école.

Apprentissages techniques

Ateliers / Alain PONTARELLI

Atelier métal : Souder / découper / riveter / agraffer / percer / façonner. Travail de traçage (dessin), découpage, assemblage. Répertorier les différents modes d'assemblages : agrafage / rivetage / boulonnage / Goupillage. Une série de pièces doivent être produites dans l'atelier métal en relation au module sculpture : Du plan à l'espace, de la structure à la forme. Cela est nécessaire pour comprendre les enjeux techniques, plastiques, des multiples possibilités de constructions.

Atelier bois : acquisition des bases techniques de l'assemblage pour une compréhension des possibilités de productions. Assemblage à mi-bois / assemblage par tourillons / assemblage par tenon et mortaise / assemblage par enfourchement.

En fin de 1re année l'étudiant doit acquérir une méthodologie de travail liée à une maîtrise technique pour bénéficier d'une aisance dans la production plastique. Les acquisitions en atelier : métal, bois, plâtre, terre permettent à l'étudiant d'acquérir une vision concrète des diverses possibilités de productions. Les étudiants de 2e année deviennent plus autonomes. Ils passent de la conception à la réalisation, tout en investissant les ateliers techniques et bénéficient d'un encadrement de

Première Année

Semestre 1

plus en plus élargi avec les années supérieures. Savoir : argumenter, raisonner, développer sur les possibles d'un projet personnel en devenir.

Atelier partagé

Atelier / Ensemble des enseignants de la 1A

Inscription du groupe dans une démarche pré-professionnelle de gestion collective de l'atelier : rangement, propreté, hygiène, gestion de l'espace et des postes de travail, gestion des stockages, présentation matérielle des travaux, etc.

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Crédits ECTS

10

Histoire de l'art

Cours / Paméla BIANCHI

Ce cours a pour objectif l'acquisition d'un socle de connaissances fondamentales capable de mieux éclairer la nature transdisciplinaire et transculturelle des arts. Il pose des jalons chronologiques, fixe des repères visuels, et aspire à définir un positionnement théorique et critique spécifique. Il insiste également sur les corrélations, lisibles et non, des composantes expressives et formelles, constructives et matérielles, idéologiques et sociales des œuvres étudiées. Le cours se complète avec un atelier d'écriture qui vise à explorer le vocabulaire propre à l'art et à son histoire, à définir les capacités d'analyse, à affiner celles de synthèse et à développer une pensée critique et personnelle.

Le cours étudie l'art du XIXe et XXe siècle à travers le filtre des avant-gardes, ces laboratoires expérimentaux de nouveaux langages visuels. Il explore les limites et les manières d'apparition de la pensée et il approfondit ainsi les processus de conception qui ont donné lieu aux grands mouvements artistiques : des avant-gardes historiques jusqu'aux prémisses des néo-avant-gardes, au début des années 1950. En explorant les artistes majeurs, leurs démarches et leur déploiement dans le temps, le cours étudie des thématiques centrales : l'affirmation de la culture bourgeoise, l'idée d'espace public, le changement de statut de l'artiste, la

mise en discussion des institutions (musées, académie, salon), le défi de l'abstraction, le dépassement du cadre pictural.

Cycle de conférences

Conférences / Intervenants invités

Intérêt pour une culture générale en histoire de l'art contemporain. Initiation à la prise de notes et à la synthèse personnelle du contenu des conférences obligatoires

Initiation méthodologie et culturelle

Cours / Anne-Gaële ESCUDIÉ, Solange TRIGER, Cédric LERIBLE

Initiation à la méthodologie de recherche en Médiathèque.

Découverte des lieux culturels de la Métropole et de la Région :

Hôtel des arts, Musée d'art, Le port des créateurs à Toulon ; Villa Noailles, à Hyères ; le FRAC, la Friche Belle de Mai, Vidéochroniques à Marseille ; La station, le 109 à Nice, etc...

Initiation à la fréquentation des media spécialisés en art : presse papier, presse en ligne, sites spécialisés, émissions spécifiques (radio, télévision).

Histoire et techniques de fabrication du papier

Cours / Anne-Gaël ESCUDIÉ

Le cours se présente en un cours magistral de deux heures. Il s'appuie sur des faits historiques et techniques couvrant l'histoire du monde depuis plus de deux mille ans, ainsi que sur des visuels et une collection d'échantillons de papiers de diverses qualités.

Pliage et Pop-Up

Atelier / Anne-Gaële ESCUDIÉ

Connaître le papier et les multiples façons de le plier, transformer la feuille en un volume. Plusieurs exercices de pliage seront proposés, des plus basiques aux plus compliqués. Des qualités différentes de papiers seront manipulées.

Première Année

Semestre 1

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

Cours / Serge LE SQUER

Connaissance des principaux repères historiques du XVIIe au XXe siècle. Initier les étudiants à une histoire de l'image en mouvement, de ses origines à son inscription dans le champ de l'art, avant 1939.

L'histoire de la projection et de la mise en mouvement de l'image, au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, permet de comprendre comment, dans un contexte de glorification de la machine et de la mécanique, le cinéma a transformé l'art. Le cours traite du cinéma comme outil d'expérimentation de nouvelles formes artistiques et paradigme d'une nouvelle réalité. Chaque cours est accompagné de la projection de documents visuels et d'extraits ou de l'intégralité de films liés à cette période.

Histoire du dessin

Cours / Solange TRIGER

Approche historique et théorique de la question du Dessin.

Les cours s'articulent sur 4 temps :
Une information exemplifiée par l'Histoire de l'art sur la pluralité technique et conceptuelle des formes du dessin
Établir un dialogue permettant d'apprécier le niveau culturel de chaque groupe d'étudiants par rapport à ce médium.

Histoire du design

Cours / Florent CHIAPPERO

Parcourir quelques uns des grands mouvements du design, de la révolution industrielle à aujourd'hui.

À travers une demi-journée, nous découvrirons quelques unes des œuvres emblématiques du design, leurs auteurs et le cadre théorique et histoire dans les quelles elles sont apparues. Ces jalons posés doivent être vus comme des portes d'entrées pour les pérégrinations futures, et pourront servir de chemin de fer théorique pour la suite des études.

Anglais

Cours / Véronique GALIAN

Les activités mixent les séquences à thème qui mettent en jeu l'ensemble des compétences à travailler (compétences de compréhension écrite, orale, de communication etc...) et qui sont ancrées dans la réalité du monde contemporain, des activités touchant le monde de l'art et plus particulièrement l'art moderne dans le monde anglo-saxon. Les démarches sont très diversifiées pour une approche globale de la langue et les activités sont basées sur des documents authentiques écrits et oraux. Une bonne utilisation des TIC (Technologie de l'information et de la Communication) permet aussi la mise en jeu des notions.

Première Année

Semestre 1

Bilan du travail plastique et théorique du semestre 1

Crédits ECTS

2

S1 : Total crédits ECTS

30

**Projet de fin de semestre 1 / Antoine BOUDIN,
Sylvia BONAL, Florent CHIAPPERO,
Anne-Gaële ESCUDIÉ, Cédric LERIBLE,
Serge LE SQUER, Alain PONTARELLI ,
Jean-Maurice REBOUL, Julien RAYNAUD,
Nathalie RODRIGUEZ, Patrick SIROT, Solange
TRIGER, jean-Baptiste WARLUZEL**

A partir d'un sujet définit par les enseignants,
l'étudiant choisit son ou ses médium et à
partir de travaux préparatoires (notes, croquis,
maquettes, etc) met en place une proposition
plastique au plus près de ses intentions.
Mises en place de recherches par des notes,
croquis, documents, maquettes, etc ...
Élaboration d'un travail en devenir.
Évaluation collégiale

Première Année

Semestre 2

Semestre 2

Initiation aux techniques et
aux pratiques artistiques

Crédits ECTS

16

Furoshiki

**Atelier / Sylvia BONAL, Patrick
LACROIX, Patrick SIROT**

Projet en partenariat avec le
festival « Eauditives ».

De la même manière que les «furoshikis», carrés de tissus utilisés depuis des centaines d'années au Japon selon une technique traditionnelle d'emballage, transportent des objets de la vie quotidienne pour les déplacer d'un endroit à l'autre, la poésie transporte des mots, elle les déplace d'espace en espace, de tête en tête. Par conséquent nous allons convoquer trois éléments importants voire fondamentaux dans la pratique du design et celle de l'art : L'objet, l'espace et la poésie ; Il s'agira de réaliser des objets nomades conçus pour être transportés avec aisance ayant pour fonction : la transformation de l'espace urbain en espace poétique. Ces furoshikis se déployant, se montant, se démontant devront scénographier plastiquement différents lieux de notre environnement proche en jouant sur diverses échelles d'interventions. De l'installation aux portes voix, de la lettre aux mots, de la couleur à la typographie, les contenus de ces bagages se déployant offriront à ces espaces publics quelques instants une tentative de visibilité de la poésie. Puis dans l'attente d'un autre moment, d'un autre contexte, nous rangerons les objets, refermerons les couvertures et comme elles, nous disparaîtrons, laissant une trace sensible dans la mémoire du public qui aura vécu ces micros-événements.

**Workshop Design / Design D'exploration
Workshop / Florent CHIAPPERO,
Magalie RASTELLO**

Ce workshop est une session de découverte, d'appréhension des pratiques du design, d'exploration des potentialités et des différentes échelles. Après une rapide déconstruction et mise à mal des idées reçues concernant le design et le métier de designer,

place à la pratique : découverte des outils méthodologiques et mise en pratique dans un temps court, avec dessin d'observation, conceptualisation d'un projet, dessin de conception, passage à la réalisation via la maquette, le prototype et la mise en situation.

Corps/Export

**Une initiation interdisciplinaire Art/Design
Module / Antoine BOUDIN, Anne-Gaële ESCUDIÉ,
Alain PONTARELLI , Julien RAYNAUD, Nathalie
RODRIGUEZ, Patrick SIROT, Solange TRIGER**

Module qui va permettre de réinvestir les enseignements fondamentaux dispensés depuis le début du S1 afin de s'appuyer sur ces acquis pluridisciplinaires pour les intégrer dans un propos plus personnel devant permettre de dégager un début d'une singularité. Le module doit aussi préparer au choix de l'option Art ou Design que prendront les étudiants en fin de S2.

En axant le module sur la question du corps, nous mettons l'accent sur une individualité reconnue par chacun sans être pour autant interrogée. Cette question donnera un appui aux étudiants pour la mise en forme plastique de leurs travaux étayés par des acquis historiques et théoriques.

Parole

Module / Patrick SIROT

L'étudiant se confronte à des formes poétiques, inédites pour lui, il se les approprie, il les développe, les exploite, les transforme, il singularise son travail d'écriture ; Seul ou en groupe, il crée des récits, invente des fictions, des dispositifs narratifs, conçoit de scénarii. Il découvre une autre manière d'appréhender la matière du langage. et prend conscience pas à pas de son potentiel, qu'il s'agisse d'oralité ou d'écriture. L'utilisation de contraintes oulipiennes prenant appui, par exemple, sur la notion d'inventaire chez G. Perec, de répétition chez B. Heidsiek, de bégaiements(syllabique) chez Gherasim Luca ou encore la notion de déconstruction du langage chez François Dufrêne, permet de proposer des exercices d'écriture divers comme l'allographe, le tautogramme/lipogramme, l'anaphore... Le module s'articule autour de séances d'atelier où l'étudiant expérimente l'écriture poétique, la voix, le mouvement du corps

Première Année

Semestre 2

et sa spatialisation, il analyse et vérifie devant le groupe les résonances plastiques et poétiques de son travail. Par l'expérience, il s'agit de comprendre les mécanismes de la performance où la parole, le texte sont présents, d'analyser ce qui les séparent ou non du spectacle. Il s'agit d'en repérer les ressemblances et les oppositions. Des séances théoriques, notamment à la médiathèque ponctuent le module permettant de structurer à travers l'histoire une pensée de la performance et de la poésie contemporaine.

Juste une image

Cours / Serge LE SQUER, Jean-Baptiste WARLUZEL

Le module vidéo inscrit la question de l'image au cœur de la production artistique. Au moment où nous passons d'un monde en image à une image monde, le statut des images est de nouveau interrogé. Partant de ce constat, nous réinterrogerons l'énoncé de Jean-Pierre Gorin « ce n'est pas une image juste, c'est juste une image ». Cet atelier engage les étudiants à expérimenter le plan séquence à travers les différents paramètres de la prise de vue vidéo, en insistant sur le lien entre forme et sens. Ces expérimentations en vidéo se prolongent dans la rédaction d'un lexique et deux notices, l'une à propos d'une vidéo réalisée par l'étudiant et l'autre sur une œuvre d'art utilisant la vidéo ou le cinéma.

Des solides de Platon à la neuve invention

Cours / Alain PONTARELLI, Julien RAYNAUD

Présentation aux étudiants d'une série de solides de Platon réalisée par mes soins. Ces solides de Platon sont produits avec des tiges en métal soudées. C'est un dessin tridimensionnel qui produit un polyèdre. Ces polyèdres de tiges en métal testent empiriquement les contraintes : tension / compression, axes de symétries, segments de droites. Dans ces polyèdres il y a la notion de formes ouvertes dont le regard pénètre l'objet en profondeur. Ce qui permet à l'étudiant de voir explicitement les faces du 1er plan et celles du 2e plan. L'étudiant doit s'approprier ces objets en les observant, en tournant autour, en les dessinant. Il développe son acuité et son sens de l'observation pour réaliser des volumes en carton, de face, de côtés, de dos, cela compose la première étape de son travail.

Tout comme les Cubistes (1907-1914) synthétisent la nature par des formes géométriques : (cône, cylindre, cube, parallélépipède, trapèze). Ils recomposent l'espace à l'intérieur du plan du tableau et donnent une simultanéité de points de vue correspondant aux décodages des perceptions visuelles. Il y a aussi l'analyse et les nomenclatures mécaniques d'un objet qui passent par le dessin industriel : plan, élévations, coupes. Il y a dans la gravure *Melancholia* de 1514 d'Albrecht Dürer, un polyèdre icône symbolique de la Renaissance. Par conséquent l'étudiant développe son acuité visuelle. Il doit voir tout à la fois les phénomènes en profondeur et en surface pour construire sa ronde-bosse. Les volumes sont constitués de plaques avec des axes pliés : soit à l'extérieur (convexe), soit à l'intérieur (concave). La matière intangible qu'est l'espace doit être interprétée comme matière à part entière. L'exploration de ces objets passent par le dessin et l'écrit qui permet de les contextualiser pour passer du cadre de l'exercice à celui du projet d'invention.

Tenségrité

Cours / Florent CHIAPPERO

Comprendre les trois dimensions de l'espace, ainsi que les forces et tensions qui s'exercent sur tout objet. D'après Anthony Pugh, l'état de tenségrité est un « état d'autoéquilibre stable du système, dont les composants comprimés constituent un ensemble discontinu à l'intérieur d'un ensemble continu de composants tendus ». Pour nous, c'est l'occasion d'expérimenter, par la manipulation dans l'espace, les trois dimensions qui le constitue, appréhender le jeu des forces et des tensions qui y existent, ainsi que leur représentation sous différentes formes.

Atelier partagé

Atelier / Ensemble des enseignants de la 1A

Inscription du groupe dans une démarche pré-professionnelle de gestion collective de l'atelier : rangement, propreté, hygiène, gestion de l'espace et des postes de travail, gestion des stockages, présentation matérielle des travaux, etc.

Première Année

Semestre 2

Histoire, théorie des arts et langue étrangère Crédits ECTS

10

Histoire de l'art Cours / Pamela BIANCHI

Ce cours a pour objectif l'acquisition d'un socle de connaissances fondamentales capable de mieux éclairer la nature transdisciplinaire et transculturelle des arts. Il pose des jalons chronologiques, fixe des repères visuels, et aspire à définir un positionnement théorique et critique spécifique. Il insiste également sur les corrélations, lisibles et non, des composantes expressives et formelles, constructives et matérielles, idéologiques et sociales des œuvres étudiées. Le cours se complète avec un atelier d'écriture qui vise à explorer le vocabulaire propre à l'art et à son histoire, à définir les capacités d'analyse, à affiner celles de synthèse et à développer une pensée critique et personnelle. Le cours étudie l'art du XIXe et XXe siècle à travers le filtre des avant-gardes, ces laboratoires expérimentaux de nouveaux langages visuels. Il explore les limites et les manières d'apparition de la pensée et il approfondit ainsi les processus de conception qui ont donné lieu aux grands mouvements artistiques : des avant-gardes historiques jusqu'aux prémisses des néo-avant-gardes, au début des années 1950. En explorant les artistes majeurs, leurs démarches et leur déploiement dans le temps, le cours étudie des thématiques centrales : l'affirmation de la culture bourgeoise, l'idée d'espace public, le changement de statut de l'artiste, la mise en discussion des institutions (musées, académie, salon), le défi de l'abstraction, le dépassement du cadre pictural.

Culture visuelle Visites d'expositions, lectures, documentations Autonomie / Ensemble des enseignants de la 1A

Intérêt pour une culture générale axée sur la question générale de l'art et pour les enjeux actuels de l'art dans la société. Initiation aux activités culturelles accompagnant les acquisitions fondamentales

pratiques et intellectuelles de la 1A.

Cycle de conférences Conférences / Intervenants invités

Intérêt pour une culture générale en histoire de l'art contemporain. Initiation à la prise de notes et à la synthèse personnelle du contenu des conférences obligatoires

Anglais Cours / Véronique GALIAN

Les activités mixent les séquences à thème qui mettent en jeu l'ensemble des compétences à travailler (compétences de compréhension écrite, orale, de communication etc...) et qui sont ancrées dans la réalité du monde contemporain, des activités touchant le monde de l'art et plus particulièrement l'art moderne dans le monde anglo-saxon. Les démarches sont très diversifiées pour une approche globale de la langue et les activités sont basées sur des documents authentiques écrits et oraux. Une bonne utilisation des TIC (Technologie de l'information et de la Communication) permet aussi la mise en jeu des notions.

Bilan du travail plastique et théorique Crédits ECTS

4

Cahier de dessin / dessins au quotidien Cours / Alain PONTARELLI, Solange TRIGER

Réintroduire le dessin comme matière à penser, «ce qu'il était à l'origine». L'étudiant produit un document durant l'année scolaire sous forme d'un livret. Il commente graphiquement les étapes importantes de l'histoire des arts, (liste d'artistes fourni par les enseignants) concernant : la photo, la sculpture, la peinture, le dessin lui-même. «Copier c'est déjà créer» disait Marcel Duchamp. Les compilations d'images dessinées accompagnées de légendes peuvent faire l'objet le cas échéant d'une reliure pour les plus intéressantes. Ce cahier de dessins permet de développer l'autonomie, chercher les informations, les trier, les transcrire. Cela oblige l'étudiant à pratiquer peu ou prou l'histoire de l'art par le biais du dessin.

Première Année

Semestre 2

Les étudiants doivent s'exercer sur ce type de travail avec application.

Le dessin a pour vocation de donner du relief, de développer des images mentales et susciter l'invention d'un projet futur. Le dessin est une écriture qui s'acquiert avec persévérance. Ce travail est demandé en plus des cours et il s'exerce chez soi durant toute l'année. Cette pratique du dessin s'effectue de manière récurrente et elle a pour vocation de développer la capacité d'observation, d'analyse et de mise en confiance. Cette gymnastique quotidienne accroît l'acuité ainsi qu'une aisance quant à la mise en œuvre de ce médium. Contrôle continu avec 3 rendez-vous sur l'année scolaire et évaluations collégiales semestrielles

Projet de fin de semestre 2 / Antoine BOUDIN, Sylvia BONAL, Florent CHIAPPERO, Anne-Gaële ESCUDIÉ, Cédric LERIBLE, Serge LE SQUER, Alain PONTARELLI, Jean-Maurice REBOUL, Julien RAYNAUD, Nathalie RODRIGUEZ, Patrick SIROT, Solange TRIGER, Jean-Baptiste WARLUZEL

L'étudiant est au centre d'un système d'initiation à la recherche et d'expérimentations personnelles. Le module convoque divers médiums fondamentaux : dessin, couleur, volume, photographie, images en mouvement, de façon à rendre opérant les savoirs actifs des premiers et seconds semestres (savoirs techniques, méthodologiques, recherches historiques, etc). Les ateliers de gravure, terre, métal, bois, infographie sont à sa disposition pour réaliser son projet (formes, objets, installations, peintures, dessins, vidéos, etc) suivant des idées structurées et après échanges avec les enseignants. L'étudiant doit définir et mettre en place ses champs d'investigations en traversant les médiums fondamentaux.

L'étudiant définit son lieu mémoire, sa pensée devient matière. Il est l'archéologue de son histoire personnelle à relire et à réinventer. Les réminiscences de son passé et le regard qu'il porte sur le monde se cristallisent en surface pour être un

déclencheur de son travail plastique. Ces va-et-vient entre le dehors et le dedans sont à la fois espace intérieur et champ de projection de ses pensées. L'étudiant se trouve à un carrefour où les territoires sont multiples. Il doit apprendre à voir, à développer une acuité, à observer le monde en tant que principe de réalité. Le processus qui en découle produit son langage plastique. Les propositions plastiques de l'étudiant ouvrent un lieu où se mettent en œuvre sa perception, sa sensibilité et son intelligence créatrice. Elles localisent ses expériences, articulent sa pensée, développent son analyse.

Cahier de recherche + travail plastique et théorique

Participation collective

Évaluation collégiale

S2 : Total crédits ECTS 30

**Total des crédits ECTS
Première Année S1+S2 60**

Choix d'orientation

LICENCE - DNA option Art

ou

LICENCE - DNA option Design

Livret de l'étudiant ésadtpm

**Première année
2023-2024**

