

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
D'ART ET
DE DESIGN
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

Livret des études

Cycle 1 Art et Design

Première année

1ER CYCLE à l'ÉSATPM

PREMIÈRE ANNÉE

Premier Semestre

\ Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Crédits ECTS

18

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.

MAÎTRISE SPATIALE : MAÎTRISE DU POINT DE VUE

- REPRÉSENTATIONS CODIFIÉES : DESSIN GÉOMÉTRIQUE / DESCRIPTIVE / PERSPECTIVE
Cours / Claude MARRO

Ce cours s'inscrit dans le cadre de la formation fondamentale. Il présente les notions de base de géométrie dans l'espace par un exposé comparatif des modes de représentation dits codifiés :

- géométrie plane
- géométrie descriptive
- géométrie axonométrique, conique, sphérique.

Progressivement, la démonstration lors de cours magistraux, la prise de notes dessinées, la transformation de ces notes en maquette, permettent

la comparaison et une approche transversale des modes de représentation. Ce cours n'est pas exhaustif, il aborde les modes de raisonnement dans l'espace, utiles pour les représentations par épure informatique et essentiellement, pour le dessin d'observation ou de conception à main levée, du plan à l'espace ou de l'image à l'espace.

DRAPEAUX IMPRIMÉS, DESIGN GRAPHIQUE ET TYPOGRAPHIQUE

Cours et atelier / Pierre BELOÛIN

Ce cours tant théorique que pratique, va s'appliquer à expliciter les rudiments de la typographie et ses applications dans les domaines du design graphique, de la communication et de l'art contemporain. Un exercice pratique aura comme finalité la réalisation et l'impression de drapeaux, qui seront exposés à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Il s'agira alors de comprendre en amont le sens et l'histoire des drapeaux, la mise en page et le calage typographique, le choix colorimétrique, ainsi que les techniques d'impression mises en œuvre.

COURS DE DESSIN

Cours / Solange TRIGER

Interventions principalement axées sur une pratique diversifiée et plurielle du dessin s'inscrivant dans une situation historique, et possédant une puissance et une pertinence de représentation transhistorique

CARNET DE RECHERCHE ET CAHIER DE DESSIN

Cours et atelier / Anne-Gaël ESCUDIÉ

Connaissance du matériaux papier et fabrication du cahier de dessin. Cet atelier consiste en la fabrication du carnet de recherche. Chaque étudiant fabriquera son carnet à partir de matériaux neufs (papier, carton) et non transformés. Il a aussi pour but de familiariser les étudiants aux matériaux et à l'utilisation

des différents outils et postes de travail de l'atelier reliure.

CRÉATION ASSISTÉE PAR
ORDINATEUR
Cours / Claude MARRO

DU PLAN À L'ESPACE, DE LA STRUCTURE
À LA FORME
Module / Alain PONTARELLI

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 doivent être appréhendés par l'étudiant.

PEINTURE/COULEUR
Atelier / Fernando GALVEZ

Les étudiants venant d'horizons différents, il est nécessaire de revoir les bases de la peinture, par des exercices adaptés; les sensibiliser à l'observation du réel, la couleur, la composition, la matière, le support, l'outil; d'éveiller le désir d'approfondir les composantes techniques, les maîtriser pour s'en libérer et pour trouver une autonomie créatrice; le sensibiliser à la couleur, affiner, aiguïser le regard; et enfin stimuler et solliciter le travail personnel.

MODELAGE
*Atelier / Hendrick
STURM*

Approche de la sculpture autonome par la pratique du modelage et du moulage. Les matières de la terre à modeler et du plâtre nécessitent des outils et des rythmes de travail variés. La technique traditionnelle du moulage passe par des étapes

d'objets éphémères qui seront détruits au cours de l'avancement du travail avant d'arriver à un objet pérenne. Ce procédé permet d'expérimenter le « positif/négatif » comme une des notions essentielles de la sculpture.

COULEUR

Cours / Sylvia BONAL

Faire réagir l'étudiant à la valeur sensorielle et la dimension émotionnelle de la couleur.- Découvrir et / ou redécouvrir l'expérience du cercle chromatique et acquérir les bases de la théorie de la couleur.- Permettre à l'étudiant de sélectionner et de combiner les couleurs afin d'élaborer des palettes harmonieuses.- Faire comprendre à l'étudiant qu'il dispose en lui d'un potentiel couleur.

DESSIN TOUT TERRAIN - ATELIER MOBILE

Workshop / Raphaëlle PAUPERT-BORNE

Le chemin fait l'œuvre. Les immeubles, les balcons, le café, la piscine, le cimetière, le musée pourraient être un terrain approprié pour cette expérience: architecture, point de vue, gens. Il s'agit de s'immerger dans un lieu, une situation et de dessiner comme un coureur de fond poussant ses limites, de sentir ce qui nous entoure : jouer, laisser venir.

Dessiner sans but (on voit plus loin) ce qui nous entoure. Ce principe permet de remettre le dessin en jeu. Pendant trois jours il s'agira, d'emmagasiner noter enregistrer puis les jours suivant, reprendre les croquis collectivement, proposer des travaux à partir des notes, comment réinvestir cette expérience.

LA PHOTOGRAPHIE À TRAVERS CHAMP(S)

Cours et atelier / Jean-Michel FIDANZA

Il s'agit pour les étudiants de se familiariser avec une terminologie ouvrant un « large champ » d'expressions et d'expérimentations plastiques qu'ils devront mettre au service d'un projet personnel.

HISTOIRE DE L'IMAGE EN MOUVEMENT, DE LA LANTERNE MAGIQUE AU CINÉMA DANS L'ART MODERNE

Cours / Serge LE SQUER

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 paradigme d'une nouvelle réalité et outil d'expérimentation de nouvelles formes artistiques. Chaque cours est accompagné de la projection de documents visuels et d'extraits ou de l'intégralité de films liés à cette période.

HORS LES MURS

Atelier / Valérie MICHEL-FAURÉ et Florence MORALI

Expériences du territoire à la journée, en immersion, menées dans différents lieux du territoire de MTPM, à la rencontre des acteurs artistiques et culturels locaux engagés dans des projets emblématiques.

APPRENTISSAGES TECHNIQUES

Ateliers

Les ateliers techniques sont mis à la disposition des étudiants pour leur permettre de construire les projets qu'ils ont imaginé et dessiné.

Les responsables d'atelier ont pour tâche de les initier aux diverses techniques de chaque spécialité (Fer; Bois; Gravure; Terre; Reliure) et de les familiariser avec les outils et machines-outils afin qu'ils deviennent autonomes.

\ Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Crédits ECTS

10

ECRIT / ORALITÉ / DESSIN

Cours / Patrick SIROT

Les étudiants qui choisissent de s'engager dans un cursus d'école d'art ont des parcours différents, des connaissances diverses. Il est essentiel de proposer un espace de travail et de réflexion qui permet d'articuler ces singularités avec des acquisitions fondamentales théoriques, plastiques, techniques. L'écrit et le dessin à l'origine de l'ensemble des pratiques plastiques, deviennent, alors, des médiums nécessaires pour aider à construire une pensée artistique. Préciser par un vocabulaire spécifique aux arts plastiques, c'est aider l'étudiant à mieux repérer la pertinence de ses choix plastiques lors même de son processus de fabrication, l'aider à nommer ses gestes, c'est l'aider à dégager des notions, l'aider à élaborer une réflexion plastique sur son travail c'est lui permettre une meilleure compréhension des enjeux de l'art contemporain, d'opérer des connexions avec des artistes et des œuvres de l'histoire de l'art, c'est lui permettre aussi d'inscrire pas à pas son travail culturellement dans le champ de l'art contemporain.

HISTOIRE DE L'ART

Cours / Valérie MICHEL-FAURÉ et Florence MORALI

Cours bimensuels sur les grands genres qui ont traversé l'Histoire de l'Art de la Renaissance à l'Art contemporain dans les différents médiums (portrait, paysage, nature morte, vanité....) Ces cours aborderont également les regards croisés sur les différents médiums, par l'analyse d'un corpus d'œuvres choisies et présentées en duos plasticiens, praticiens de l'école et théoricien. Ces échanges seront mis en discussion avec les étudiants.

RESTITUTION HORS LES MURS

Atelier / Valérie MICHEL-FAURE et Florence MORALI

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 du semestre 1

Crédits ECTS **2**

CAHIER DE RECHERCHE + TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

Évaluation collégiale

S1: Total crédits ECTS **30**

Semestre Deux

\ Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Crédits ECTS **16**

FUROSHIKI

Atelier / Sylvia BONAL et Patrick LACROIX

Découvrir, analyser et appliquer un cahier des charges simple. Disposer de connaissances, méthodes et moyen d'expression pour analyser de manière pertinente un sujet donné. Se familiariser au travail contextualisé, apprendre à analyser et retranscrire des données tout en se confrontant à une démarche de conception. Expérimenter (croquis de conception, maquettes de principe, échantillonnages...) pour poser et proposer des scénarios d'intervention. Sélectionner une proposition, apprendre à développer, gérer et présenter un projet.

SERIGRAPHIE

Workshop

PROJET DE FIN D'ANNÉE

Atelier / Valérie MICHEL-FAURÉ, Alain PONTARELLI, Jean-Michel FIDANZA, Patrick SIROT, Solange TRIGER, Sylvia BONAL

L'étudiant doit s'engager dans une dynamique pour penser, produire, douter, agir. Il met en jeux les corps et la parole dans les relations. Mettre en action, s'interroger sur les traces, sur les indices. Organiser la collecte, le prélèvement d'idées et de matières, comme d'une expérience effective. L'étudiant est au centre d'un système de recherches et d'expérimentations personnelles. L'étudiant devient l'archéologue

de son histoire à inventer, à réinventer. Ses réminiscences et le regard qu'il porte sur le monde sont un déclencheur qui détermine au moment présent l'amorce d'un travail personnel. L'anamnèse de l'étudiant est tout à la fois un espace intérieur et champ de projection. Il développe son acuité en observant le monde. Le processus qui en découle ouvre un site commutable, interchangeable et fragmenté. L'étudiant accroît sa capacité à faire des liens qui s'articulent pour structurer une pensée en voie d'autonomie plastique.

INITIATION AU DESIGN **Module / Olivier GASSIES**

Le travail en première année est une initiation à la démarche de conception en design. Le travail proposé aborde les étapes de conception. Pour ce faire, nous empruntons à Enzo Mari la méthode de création et de diffusion qu'il a présenté dans l'ouvrage "Autoprogettazione". Les étudiants proposent un mobilier simple qui pourrait intégrer un logement d'étudiant en respectant l'esprit que Enzo Mari présente dans son ouvrage. Après une étude par la maquette du travail d'Enzo Mari, les étudiants recherchent des propositions de mobiliers au moyen de maquettes de recherches à l'échelle 1/10ème. Ils sélectionnent et développent ensuite une piste de mobilier.

CORPS À CORPS **Module / Fernando GALVEZ et Alain PONTARELLI**

Pendant ce module, l'étudiant doit dégager une problématique liée au corps et développer une production plastique qui s'inscrive dans un travail personnel en interaction avec l'histoire de l'art tout en revisitant les fondamentaux abordés au 1er semestre: dessin, peinture, volume.

PAROLE **Module / Patrick SIROT**

L'étudiant appréhende son propre corps, sa propre voix comme un moyen de spatialisation. Il se confronte à divers espaces, diverses situations d'altérité. Il analyse les phénomènes physiques de la parole respiration expiration, acoustique, déplacement, poids, gravité. Un travail d'écriture (du jeu au je) se met en place par l'utilisation de contraintes oulipiennes et prend appui sur les inventaires de G.Perec, la poésie sonore (syllabique) de Gherasim Luca. Il invente alors des possibles, conçoit des scénarii, des dispositifs. Il repère les espaces d'intervention de la parole, il expérimente la « mise en voix » du texte et en vérifie son impact spatial, il la confronte à l'image, aux images... Il analyse et positionne son acte de parole et porte, alors, une réflexion sur la nature et le statut de cette trace (prise sonore, vidéographique, photographique...).

JUSTE UNE IMAGE **Cours / Serge LE SQUER et 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 étudiant/es 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/e et l'autre sur une œuvre d'art utilisant la vidéo ou le cinéma.

IMAGINAIRE CONSTRUCTIF **Module / Alain PONTARELLI et Claude MARRO**

Ces formes sont des éléments géométriques qui prennent leur origine dans l'observation des

objets en tension. Le recouvrement à l'aide de textile devient un derme et son support une âme. Cette peau détermine l'identité du volume de par : sa couleur, sa texture, sa substance, sa teneur. Il mute et devient un objet doté de sens. Celui-ci instaure alors son propre récit. L'exploration de ces objets passe par le dessin, la photographie et l'écrit qui permet de les contextualiser pour évacuer du cadre de l'exercice.

L'étudiant conçoit un objet tridimensionnel à l'économie de moyen. Il organise cette matière de façon empirique tout en étant conscient des phénomènes physiques et mécaniques qui développent l'objet. Il aborde empiriquement une notion sculpturale/structurale de l'architecture contemporaine : La Tenségrité soit la faculté d'une structure à se stabiliser par le jeu des forces de tension et de compression qui s'y répartissent et s'y équilibrent. Cette notion de forme ouverte génère l'espace. La matière intangible doit être interprétée comme matière à part entière. L'objet s'élève, s'amenuise, configure divers espaces, d'autres échelles, revêt d'autres textures pour de nouvelles représentations. L'exploration de ces objets passe par le dessin et l'écrit qui permet de les contextualiser pour passer du cadre de l'exercice à celui du projet d'invention.

\ Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Crédits ECTS

10

HISTOIRE DE L'ART

Cours / Valérie MICHEL-FAURÉ et Florence MORALI

Cours bimensuels sur les grands genres qui ont traversé l'Histoire de l'Art de la Renaissance à l'Art contemporain dans les différents médiums (portrait, paysage, nature morte, vanité....)

Ces cours aborderont également les regards croisés sur les différents médiums, par l'analyse d'un corpus d'œuvres choisies et présentées en duos plasticiens, praticiens de l'école et théoricien. Ces échanges seront mis en discussion avec les étudiants.

THÉORIE / PROJET ORIENTATION
Cours / Florence MORALI

ECRIT / DESSIN
Cours / Patrick SIROT

Les étudiants qui choisissent de s'engager dans un cursus d'école d'art ont des parcours différents, des connaissances diverses. Il est essentiel de proposer un espace de travail et de réflexion qui permet d'articuler ces singularités avec des acquisitions fondamentales théoriques, plastiques, techniques. L'écrit et le dessin à l'origine de l'ensemble des pratiques plastiques, deviennent, alors, des médiums nécessaires pour aider à construire une pensée artistique. Préciser par un vocabulaire spécifique aux arts plastiques, c'est aider l'étudiant à mieux repérer la pertinence de ses choix plastiques lors même de son processus de fabrication, l'aider à nommer ses gestes, c'est l'aider à dégager des notions, l'aider à élaborer une réflexion plastique sur son travail c'est lui permettre une meilleure compréhension des enjeux de l'art contemporain, d'opérer des connexions avec des artistes et des œuvres de l'histoire de l'art, c'est lui permettre aussi d'inscrire pas à pas son travail culturellement dans le champ de l'art contemporain.

BIBLIOTHÈQUE

Atelier/ Cédric LERIBLE

ANGLAIS

Cours / Véronique GALIAN

A l'appui des thèmes abordés se greffent une large part de méthodologie nécessaire pour une mise en oeuvre autonome et efficace des notions abordées. Introduction au vocabulaire de l'art notamment par le biais des médias et mise en situation

du lexique au travers de web quests, de recherches personnelles à présenter et de jeux de rôles qui nourrissent les échanges à l'oral.

\ Bilan du travail plastique et théorique

Crédits ECTS

4

CAHIER DE RECHERCHE + TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

Évaluation collégiale

S2: Total crédits ECTS

30

Total des crédits ECTS

Première Année S1+S2

60

Choix d'orientation :

DNA option Art

ou

DNA option Design/

Livret des études

Cycle 1 Art et Design

Première année

École Supérieure d'Art et de Design
Toulon Provence Méditerranée