

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
D'ART ET
DE DESIGN
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

Livret des études

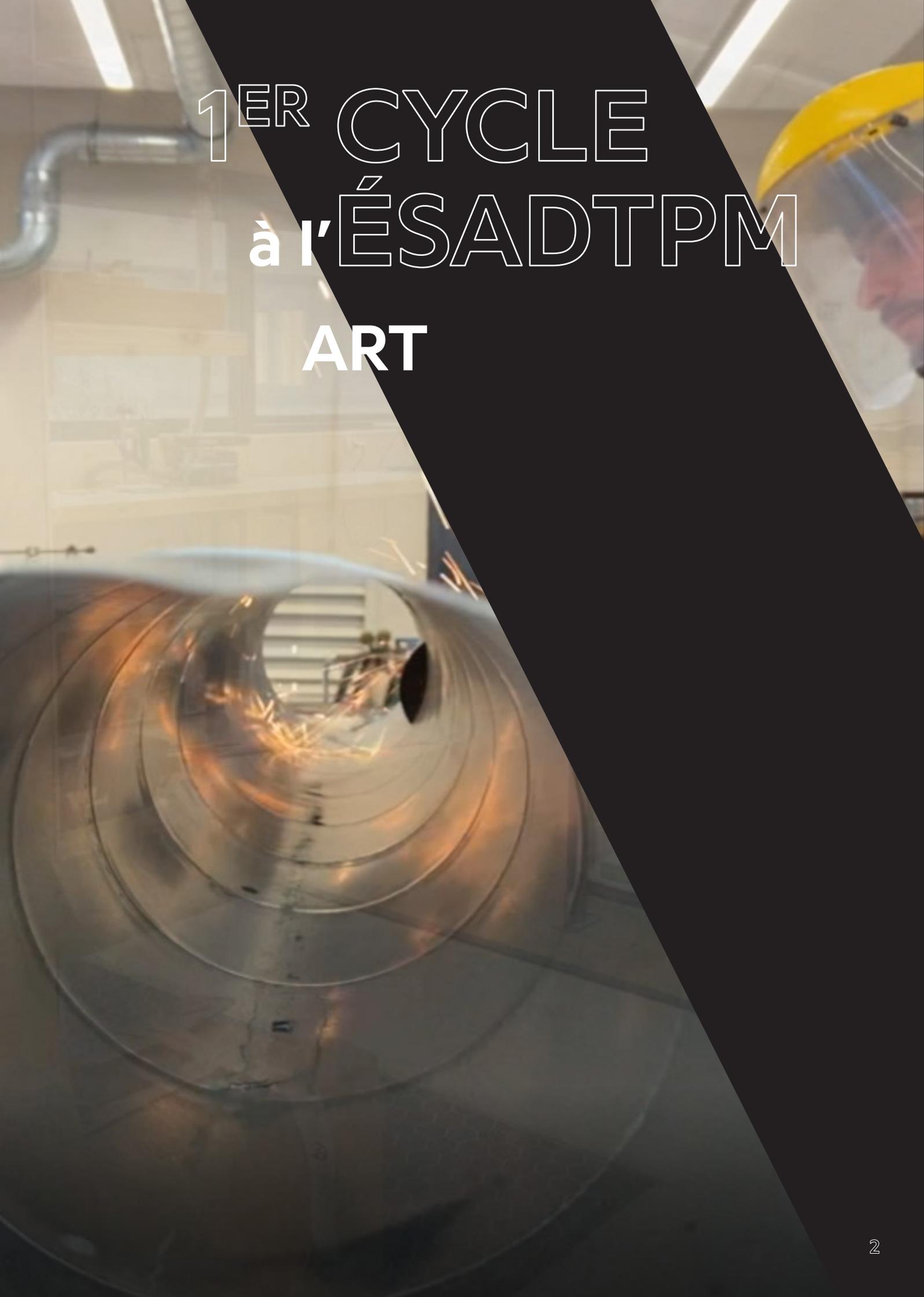

Cycle 1 Art

Troisième année

DNA Art

Licence

1ER CYCLE à l'ÉSA DTPM ART

TROISIÈME ANNÉE

ART

Semestre cinq

\ Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Crédits ECTS 12

SUIVI DU TRAVAIL EN ATELIER

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE : GRAVURE, TERRE, RELIURE, MÉTAL, BOIS, INFORMATIQUE ET INFOGRAPHIE
Ateliers

SHOW-OFF
Non évalués

\ Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Crédits ECTS 8

ECRIT/PARLÉ
Atelier / Patrick SIROT, Valérie MICHEL-FAURÉ

La pratique du langage écrit ou oral étaye la pratique plastique car elle permet de mieux repérer les notions qui se dégagent du travail artistique, en précisant les divers champs lexicaux qui le constituent. Un travail d'analyse par l'écriture, (schémas, diagrammes, cartes heuristiques) permet également d'identifier les enjeux d'une problématique naissante, d'en vérifier la

pertinence pour la situer dans l'espace historique de l'art contemporain. Il s'agira, par une réflexion synthétique, de réaliser un document associant textes d'analyse, commentaires et images des diverses réalisations plastiques pour témoigner, faire trace dans le langage de son parcours artistique.

HISTOIRE DE L'ART
Cours / Valérie MICHEL-FAURÉ

Sans viser l'exhaustivité, ni l'ordre chronologique, ce cours thématique entend permettre aux étudiants de cerner les enjeux liés aux différents dispositifs qui assurent le devenir public des œuvres tout en prenant en charge le « discours critique de l'art » durant les années 1980-2000. Au programme : le tournant du postmoderne, la description des expositions et des pratiques curatoriales, le phénomène des biennales, les controverses qui ont animé la globalisation de l'espace artistique, les stratégies des acteurs pour décentrer et décloisonner les outils conceptuels et la chronologie de l'histoire de l'art, et ainsi créer de nouvelles narrations, etc. Il s'agit d'acquérir des connaissances et des outils conceptuels permettant de penser les évolutions les plus récentes de la production artistique, de ses modes de diffusion et de réception en les restituant dans une perspective dynamique.

THÉORIE DE L'ART
Cours / Cédric VINCENT

Sans viser l'exhaustivité, ni l'ordre chronologique, ce cours thématique entend permettre aux étudiants de cerner les enjeux liés aux différents dispositifs qui assurent le devenir public des œuvres tout en prenant en charge le « discours critique de l'art » durant les années 1980-2000. Au programme : le tournant du postmoderne, la description des expositions et des pratiques curatoriales, le phénomène des biennales, les controverses qui ont animé la globalisation de l'espace artistique, les stratégies des acteurs pour décentrer et décloisonner les outils conceptuels

et la chronologie de l'histoire de l'art, et ainsi créer de nouvelles narrations, etc. Il s'agit d'acquérir des connaissances et des outils conceptuels permettant de penser les évolutions les plus récentes de la production artistique, de ses modes de diffusion et de réception en les resituant dans une perspective dynamique.

ATELIER D'ÉCRITURE

Atelier / Valérie MICHEL-FAURÉ, Patrick SIROT

Atelier d'écriture abordant les différents registres littéraires et les méthodologies rédactionnelles et de mise en forme des projets textuels en vue de la réalisation des écrits pour le DNA Séances collectives et individuelles.

SCÉANCE-DÉBAT "LE ROYAL"

Atelier / Valérie MICHEL-FAURÉ, Florence MORALI

Eprouver une expérience esthétique partagée et accompagnée au cinéma Le Royal donnera aux étudiants l'occasion de faire l'expérience collective d'une oeuvre et de se distinguer dans la manière de la recevoir. Pour fidéliser ce public... qui préfère les petits écrans aux grands. Nous devons de plus en plus travailler les films pour en mieux nourrir leur pratiques personnelles.

PHILOSOPHIE

Cours / Natacha Galvez

L'esthétique, dans son sens courant, renvoie à la beauté. Dans sa définition philosophique, le terme conserve cette notion de beau tout en ajoutant d'autres éléments définitionnels.

L'esthétique apparaît alors comme une branche de la philosophie qui étudie l'art et les sensations. Mais en quoi l'esthétique est-elle une discipline philosophique ? Comment est-elle devenue une branche de la philosophie ? L'esthétique est née au XVIIIe siècle avec Baumgarten. Dans Méditations philosophiques, la première occurrence du terme apparaît en 1735. Mais cela signifie-t-il qu'il

n'existe pas d'esthétique avant Baumgarten ?
Ce cours va chercher à comprendre si nous
pouvons parler d'esthétique, en tant que champ
philosophique, avant l'invention du terme.
Cette approche historique commencera avec
l'Antiquité et l'étude de Platon.

ANGLAIS

Cours / Véronique GALIAN

Etude des procédés stylistiques du discours oral et de l'expression écrite. Manipulation des notions suivie d'une mise en oeuvre au plus près du travail artistique des étudiants. Présentation in situ des travaux, rencontres individuelles dans l'espace de travail ou dans la bibliothèque, travail avec TED (plateforme internet) sur les conférences : commentaire et restitutions, face-to-face pour aider les étudiants à consolider leurs acquis, à exercer leur oral, à se préparer à des stages etc...Des classes sont organisées pour les formulaires d'inscription à l'étranger, l'établissement des CVs et des lettres d'accompagnement.

SÉMIOLOGIE DE L'IMAGE

Cours

Introduction à l'image et la sémiologie de l'image.

UNE FORME D'ŒUVRE

Cours / Solange TRIGER

Il s'agira pour les étudiants de construire une méthode de réflexion sur les différentes formes d'un processus de création dans le but de nourrir la verbalisation de leur propre production. Il s'agira non seulement d'analyser une démarche mais aussi d'acquérir par l'exemple, des connaissances historiques et théoriques.

ART ET SCIENCE

Cours / Hendrik STURM

Ce cours interactif veut stimuler la curiosité vers la culture scientifique. De nombreux phénomènes et situations sont interrogés à la fois par des scientifiques et des artistes. Mais une terminologie spécifique et la complexité technique créent souvent des écrans qui rendent les échanges entre ces champs de connaissance laborieux. L'accès à la compréhension des concepts scientifiques est facilité dans ce cours par des jeux, l'évocation des œuvres d'artistes, qui font passerelles entre arts et sciences, et des visites de laboratoires.

FIGURE MARGINALE DE L'ARTISTE

Séminaire / Édouard MONNET, Ian SIMMS

Giorgio Agamben a introduit l'idée de la nécessaire désactivation de certaines structures de pouvoir résiduelles afin de permettre à de nouveaux paradigmes de devenir effectifs. Il théorise cette notion à partir du mot profanation, entendu comme « la restitution dans la sphère du droit humain de ce qui a été séparé et consacré. Distincte de la sécularisation qui garantissait l'exercice du pouvoir en le reportant à un modèle sacré, la profanation neutralise et désactive les dispositifs du pouvoir ». La théoricienne argentine Mabel Tapia, avance une notion essentielle qu'elle nomme la désactivation de la fonction esthétique de l'art. Essentielle car ce qui est désactivé c'est la fonction esthétique au sens kantien ; c'est donc cibler, à la fois, la finalité sans fin de l'œuvre et sa contemplation désintéressée. « Désactiver la fonction esthétique de l'art, la rendre inopérante, va ouvrir l'art – selon Agamben – à

d'autres fonctions. À une fonction heuristique par exemple ; ou bien une fonction épistémique. ». Il s'agit ici d'examiner comment, dans la pratique de l'art contemporain, la désactivation de sa fonction esthétique a ouvert un champ d'activité étendu, élargissant ainsi ce que peut recouvrir la définition du matériau artistique : l'artiste comme curateur, l'artiste comme enseignant, l'artiste comme théoricien, l'artiste comme éditeur, l'artiste comme activiste, l'artiste comme apophase.

\ Recherches personnelles plastiques

Crédits ECTS

4

DESIGN CULINAIRE ET MIXOLOGIE
*Cours et Atelier / Pierre BELOÛIN / Olivia
MONDOLONI*

Ce cours, d'abord théorique puis pratique, transversal sur les deux cycles, sera ouvert aux étudiants des sections art et design. La partie théorique s'appuiera sur l'utilisation de ces deux domaines, dans l'histoire de l'art contemporain et du design avec nombre d'artistes référents, ainsi que le visionnage de documentaires et émissions culinaires. La partie pratique activera plusieurs corps de métiers pratiques et techniques, allant de la fabrication des contenants eux-mêmes (assiettes, tiki mugs, vaisselle...), aux outils de dégustation, moules de formes destinés à la cuisson ou au formage d'aliments (gelées, cuissons variées, prises au froid, etc), jusqu'à l'élaboration de recettes originales solides et liquides (textures, goûts, chimie etc...), à leurs modes de cuissons, mais aussi la chorégraphie de consommation, ainsi que la scénographie finale d'un buffet de vernissage, et son service (performance, contenants de services, assemblage cocktails etc..).

WORKSHOP ÉCOLE(S) DU SUD

ACOUSTIC CAMERA LAB
Cours / Pierre BELOÛIN

En pratique il s'agira de développer le projet d'annexion sonore Acoustic Cameras (détournement de caméras de surveillance et réalisation d'une bande sonore) dans le cadre d'un partenariat avec l'Esam de Caen / Cherbourg, et Thierry Weyd (créateur du pôle design / édition) ainsi que Nicolas Germain (enseignant pratiques sonores) En finalité exposition et concerts pour les portes ouvertes le 6 février 2021.

ATELIER DE RECHERCHE ET DE CRÉATION
Traduction / translation
Esthétique de l'enquête
Morphogénèse spéculative

RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS

\ Bilan
Crédits ECTS 4

ÉVALUATIONS
Évaluation collégiale

S5: Total crédits ECTS 30

Semestre six

\ Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Crédits ECTS 4

SUIVI DU TRAVAIL EN ATELIER

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE : GRAVURE,
TERRE, RELIURE, MÉTAL, BOIS, INFORMATIQUE ET
INFOGRAPHIE
Ateliers

SHOW-OFF
Non évalués

\ Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Crédits ECTS 5

ECRIT/PARLÉ
Atelier / Patrick SIROT/ Valérie MICHEL-FAURÉ

La pratique du langage écrit ou oral étaye la pratique plastique car elle permet de mieux repérer les notions qui se dégagent du travail artistique, en précisant les divers champs lexicaux qui le constituent. Un travail d'analyse par l'écriture, (schémas, diagrammes, cartes heuristiques) permet également d'identifier les enjeux d'une problématique naissante, d'en vérifier la pertinence pour la situer dans l'espace historique de l'art contemporain. Il s'agira, par une réflexion synthétique, de réaliser un document associant textes d'analyse, commentaires et images des diverses réalisations plastiques pour témoigner, faire trace dans le langage de son parcours artistique.

HISTOIRE DE L'ART
Cours / Valérie
MICHEL-FAURÉ

Sans viser l'exhaustivité, ni l'ordre chronologique, ce cours thématique entend permettre aux étudiants de cerner les enjeux liés aux différents dispositifs qui assurent le devenir public des œuvres tout en prenant en charge le « discours critique de l'art » durant les années 1980-2000. Au programme : le tournant du postmoderne, la description des expositions et des pratiques curatoriales, le phénomène des biennales, les controverses qui ont animé la globalisation de l'espace artistique, les stratégies des acteurs pour décentrer et décloisonner les outils conceptuels et la chronologie de l'histoire de l'art, et ainsi créer de nouvelles narrations, etc. Il s'agit d'acquérir des connaissances et des outils conceptuels permettant de penser les évolutions les plus récentes de la production artistique, de ses modes de diffusion et de réception en les restituant dans une perspective dynamique.

THÉORIE DE L'ART
Cours / Cédric VINCENT

Sans viser l'exhaustivité, ni l'ordre chronologique, ce cours thématique entend permettre aux étudiants de cerner les enjeux liés aux différents dispositifs qui assurent le devenir public des œuvres tout en prenant en charge le « discours critique de l'art » durant les années 1980-2000. Au programme : le tournant du postmoderne, la description des expositions et des pratiques curatoriales, le phénomène des biennales, les controverses qui ont animé la globalisation de l'espace artistique, les stratégies des acteurs pour décentrer et décloisonner les outils conceptuels et la chronologie de l'histoire de l'art, et ainsi créer de nouvelles narrations, etc. Il s'agit d'acquérir des connaissances et des outils conceptuels permettant de penser les évolutions les plus récentes de la production

artistique, de ses modes de diffusion et de réception en les situant dans une perspective dynamique.

ATELIER D'ÉCRITURE

Atelier / Valérie MICHEL-FAURÉ, Patrick SIROT

Atelier d'écriture abordant les différents registres littéraires et les méthodologies rédactionnelles et de mise en forme des projets textuels en vue de la réalisation des écrits pour le DNA Séances collectives et individuelles.

SCÉANCE-DÉBAT "LE ROYAL"

Atelier / Valérie MICHEL-FAURÉ, Florence MORALI

Eprouver une expérience esthétique partagée et accompagnée au cinéma Le Royal donnera aux étudiants l'occasion de faire l'expérience collective d'une œuvre et de se distinguer dans la manière de la recevoir. Pour fidéliser ce public... qui préfère les petits écrans aux grands. Nous devons de plus en plus travailler les films pour en mieux nourrir leur pratiques personnelles.

PHILOSOPHIE

Cours / Natacha Galvez

L'esthétique, dans son sens courant, renvoie à la beauté. Dans sa définition philosophique, le terme conserve cette notion de beau tout en ajoutant d'autres éléments définitionnels.

L'esthétique apparaît alors comme une branche de la philosophie qui étudie l'art et les sensations. Mais en quoi l'esthétique est-elle une discipline philosophique ? Comment est-elle devenue une branche de la philosophie ? L'esthétique est née au XVIIIe siècle avec Baumgarten. Dans Méditations philosophiques, la première occurrence du terme

apparaît en 1735. Mais cela signifie-t-il qu'il n'existe pas d'esthétique avant Baumgarten ? Ce cours va chercher à comprendre si nous pouvons parler d'esthétique, en tant que champ philosophique, avant l'invention du terme. Cette approche historique commencera avec l'Antiquité et l'étude de Platon.

ANGLAIS

Cours / Véronique GALIAN

Etude des procédés stylistiques du discours oral et de l'expression écrite. Manipulation des notions suivie d'une mise en œuvre au plus près du travail artistique des étudiants. Présentation in situ des travaux, rencontres individuelles dans l'espace de travail ou dans la bibliothèque, travail avec TED (plateforme internet) sur les conférences : commentaire et restitutions, face-to-face pour aider les étudiants à consolider leurs acquis, à exercer leur oral, à se préparer à des stages etc... Des classes sont organisées pour les formulaires d'inscription à l'étranger, l'établissement des CVs et des lettres d'accompagnement.

SÉMIOLOGIE DE L'IMAGE

Cours /

Introduction à l'image et la sémiologie de l'image.

UNE FORME D'ŒUVRE

Cours / Solange TRIGER

Il s'agira pour les étudiants de construire une méthode de réflexion sur les différentes formes d'un processus de création dans le but de nourrir la verbalisation de leur propre production. Il s'agira non seulement d'analyser une démarche mais aussi d'acquérir par l'exemple, des connaissances historiques et théoriques.

ART ET SCIENCE
Cours / Hendrik STURM

Ce cours interactif veut stimuler la curiosité vers la culture scientifique. De nombreux phénomènes et situations sont interrogés à la fois par des scientifiques et des artistes. Mais une terminologie spécifique et la complexité technique créent souvent des écrans qui rendent les échanges entre ces champs de connaissance laborieux. L'accès à la compréhension des concepts scientifiques est facilité dans ce cours par des jeux, l'évocation des œuvres d'artistes, qui font passerelles entre arts et sciences, et des visites de laboratoires.

FIGURE MARGINALE DE L'ARTISTE
*Séminaire / Édouard
MONNET, Ian SIMMS*

Giorgio Agamben a introduit l'idée de la nécessaire désactivation de certaines structures de pouvoir résiduelles afin de permettre à de nouveaux paradigmes de devenir effectifs. Il théorise cette notion à partir du mot profanation, entendu comme « la restitution dans la sphère du droit humain de ce qui a été séparé et consacré. Distincte de la sécularisation qui garantissait l'exercice du pouvoir en le reportant à un modèle sacré, la profanation neutralise et désactive les dispositifs du pouvoir ». La théoricienne argentine Mabel Tapia, avance une notion essentielle qu'elle nomme la désactivation de la fonction esthétique de l'art. Essentielle car ce qui est désactivé c'est la fonction esthétique au sens kantien ; c'est donc cibler, à la fois, la finalité sans fin de l'œuvre et sa contemplation désintéressée. « Désactiver la fonction esthétique de l'art, la rendre inopérante, va ouvrir l'art – selon Agamben – à d'autres fonctions. À une fonction heuristique par exemple ; ou bien une fonction épistémique. ». Il s'agit ici d'examiner comment, dans la pratique de l'art contemporain, la désactivation

de sa fonction esthétique a ouvert un champ d'activité étendu, élargissant ainsi ce que peut recouvrir la définition du matériau artistique : l'artiste comme curateur, l'artiste comme enseignant, l'artiste comme théoricien, l'artiste comme éditeur, l'artiste comme activiste, l'artiste comme apophase.

\ Recherches personnelles

plastiques

Crédits ECTS

4

WORKSHOP

ATELIER DE RECHERCHE ET DE CRÉATION

Traduction / translation

Esthétique de l'enquête

Morphogénèse spéculative

RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS

\ Stage

Crédits ECTS

2

ÉVALUATIONS

Hendrik STURM

\ Diplôme

Crédits ECTS

15

DNA OPTION ART

Jury

S6: Total crédits ECTS

30

Total des crédits ECTS

Troisième Année S5+S6

60

DNA Art - Licence/

Livret des études

Cycle 1 Art
Troisième année / DNA Art-Licence

École Supérieure d'Art et de Design
Toulon Provence Méditerranée