

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
D'ART ET
DE DESIGN
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

Livret des études

Cycle 2 Art

Quatrième année

2ND CYCLE
à l'ÉSADTPM
ART

QUATRIÈME ANNÉE

ART

Semestre sept

\ **Projet plastique : prospective, méthodologie, production**

Crédits ECTS **20**

PROSPECTIVE ET AUTONOMIE / MÉTHODOLOGIE
/ PRODUCTION ET QUALITÉ DES RÉALISATIONS

Évaluations

DESIGN CULINAIRE ET MIXOLOGIE
Cours et Atelier / Pierre BELOÛIN

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 fromage 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..).

ATELIER DE CRÉATION ÉTIENNE CHARRY
Atelier / Pierre BELOÛIN

Etienne Charry est musicien, il a réalisé toutes les bandes sonores des films de Michel Gondry, et créé avec lui le groupe Oui Oui. Il développe depuis cinq ans le projet « Catalogue » maison de disque proposant une centaine d'artistes virtuels, en travaillant le concept, le look, le jeu de scène, et les clip vidéos de chaque artistes, dans le cadre d'ateliers avec des étudiants d'écoles d'art de France. En partenariat avec l'UFR Ingémédia de l'université de Toulon, les étudiants de master des deux institutions travailleront en collaboration sur l'élaboration de nouveaux artistes. Ce travail fera l'objet d'une exposition au port des créateurs dans la basse ville de Toulon en janvier 2021.

WORKSHOPS ECOLE(S) DU SUD

CINÉMA POUR L'OREILLE
Atelier / Pierre BELOÛIN

Une certaine histoire des principaux courants musicaux du XXème siècle (musique concrète et acousmatique, art des bruits, pionniers de la musique électronique, musiques industrielles et expérimentales, vague punk et cold wave, electronica...) qui tiendra compte des implantations politiques de ces courants dans leur époque, leurs liens avec les arts plastiques, le sound art, les installations, les médias et l'art vidéo. Les principaux labels, artistes et maisons d'éditions seront présentés et explicités.

MAGAZINE REMIX
Atelier / Pierre BELOÛIN, Anne-Gaël ESCUDIÉ

Nous vous proposons de travailler sur la décomposition et la recomposition de pages d'un magazine ou journal que vous aurez chez vous, en créant de nouveaux contenus

textes et images, une maquette remixée, composée comme elle pouvait se faire avant l'arrivée des ordinateurs, vous prendrez alors part à une équipe de rédaction, de graphistes et de maquettistes. Vous composerez de 6 à 12 nouvelles pages en utilisant les pages du magazine que vous aurez choisi de décomposer, en choisissant par avance un thème (cuisine, art, actualité, publicité, horoscope etc..)

Au final chacun de vos feuillets seront rassemblés pour ne former qu'une seule et unique revue. Chaque maquette sera une matrice reproductible en photocopie afin d'obtenir plusieurs exemplaires de cette revue destinée à être diffusée.

SHOW-OFF
Non évalué

**\ Initiation à la recherche :
suivi du mémoire, philosophie,
histoire des arts**
Crédits ECTS

MÉMOIRE
*Séminaire / Pascal SIMONET,
Cédric VINCENT*

Atelier méthodologique sur l'élaboration du mémoire de DNSEP. Le but de l'atelier est d'accompagner l'étudiant dans la réalisation de son mémoire et de sa faisabilité : affiner le sujet, indiquer des pistes de recherche, construction

9

du texte, conseils bibliographiques etc. Il ne s'agit donc pas d'un atelier d'écriture, mais d'un atelier de recherche. Les questions de méthodologie en forment le nœud. Chaque tuteur est invité à suivre les séances individuelles des étudiants.

RÉCITS / ÉCRITS

Atelier / Patrick SIROT, Valérie MICHEL-FAURÉ

Mise en mouvement de la pensée, matières à réflexion, donner forme aux écritures, à la parole.

HISTOIRE DE L'ART

Cours / Valérie MICHEL-FAURÉ

Séminaire "Écrits d'artistes"

Séminaire "Paysages"

A SUIVRE

Module / Olivier MILLAGOU, Cédric TEISSEIRE et Hendrik STURM

Information et éléments de réflexions sur les différents aspects d'un devenir d'artiste dans le milieu professionnel, rencontre avec différents acteurs du milieu de l'art : galeristes, artistes, collectionneurs, directeurs de structures (frac, associations, musées, chargés de missions, élus, Recensement de sites ressource, Workshops, stages et visites dans des lieux extérieurs à l'école, Formation de dossier artistique, réseaux sociaux et candidatures.

ATELIER DE RECHERCHE ET DE CRÉATION

Traduction / translation

Esthétique de l'enquête

Morphogénèse spéculative

REVUE DE PRESSE

Atelier / Olivier MILLAGOU, Cédric TEISSEIRE

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.

ART, CULTURE POPULAIRE, SOUS-CULTURES ET CONTRE-CULTURE

Cours / Édouard MONNET, Ian SIMMS

Nous partons de l'hypothèse suivante : bon nombre de qualités et valeurs caractéristiques de l'art auraient progressivement migré, au cours de la seconde moitié du vingtième siècle, de la sphère d'une culture dite « sérieuse » vers certaines manifestations de la culture populaire, musicales en particulier. Des tendances particulières du jazz, du rock ou de la musique électronique seraient-elles en conséquence les rejetons plus ou moins légitimes de Dada, du futurisme ou du constructivisme, les cousins plus ou moins germains de l'Internationale Situationniste, de Fluxus ou du minimalisme ? Que penser, à ce titre, des accointances du Velvet Underground avec le pop art, des groupes XTC et Sonic Youth avec l'art conceptuel ? Ou encore, comment considérer le rôle significatif joué par les écoles d'art dans les parcours de David Bowie, Roxy Music ou Franz Ferdinand, parmi d'autres ? Que comprendre des allusions explicites auxquelles renvoient par ailleurs les noms de formations telles que Bauhaus et Cabaret Voltaire, et de quelle catégorie relèverait finalement l'œuvre des Résidents ? Tenue pour discutable, cette proposition s'appuie néanmoins sur les idées développées au début des années quatre-vingt par l'artiste américain Dan Graham, dans ses articles,

conférences et autres vidéos. Affirmant notamment que le rock assume désormais « la fonction transcendante de l'art », les textes de Dan Graham, insistant sur les vertus du phénomène « DIY » et l'invention de dispositifs de production alternatifs, questionnent justement l'opposition et la hiérarchie que présupposent les termes « savant » et « populaire », en prenant soin de contrarier l'équation systématique qui lierait culture de masse et asservissement, culture populaire et facticité. Dans la continuité de cette approche, l'essayiste et critique américain Greil Marcus nous fournit d'autres arguments avec son livre *Lipstick Traces* (1989) ; L'ouvrage sert ainsi sa conception polémique d'une histoire « souterraine » (constituée d'éléments disjoints dans le temps et l'espace) et soutient le principe d'une filiation reliant le dadaïsme au punk, via le situationnisme, en insistant notamment sur la similitude des stratégies et méthodes employées. L'enseignement proposé prend la forme d'un cycle annuel de six séances permettant, chaque fois, d'interroger sous un angle particulier le cadre plus général de la réflexion engagée, reposant sur une approche de l'art en tant qu'objet hétéronome, ancré dans le monde et la diversité de ses représentations, dans le réel social et politique. Prenant appui sur des propositions artistiques d'une part, des objets musicaux, filmiques, littéraires... de l'autre, il s'agira cette année de prolonger notre exploration des relations entre l'art contemporain et certaines expressions populaires. Nous examinerons ainsi les parcours d'artistes dont l'ancrage déborde largement du cadre de l'art, dont les œuvres articulant de multiples références se caractérisent notamment par les stratégies de l'annexion ou de la citation, dont les démarches singulières témoignent de la porosité des champs de pratiques convoqués.

\ Langue étrangère

Crédits ECTS

1

ANGLAIS

Cours / Véronique GALIAN

Analyse d'oeuvres d'art. Mise en perspective. Réponses aux problématiques. Etude des points de vue. Recherches ciblées et présentations orales issues des recherches. 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.

S7 Total crédits ECTS

30

Semestre huit

\ Projet plastique : prospective, méthodologie, production

Crédits ECTS **20**

PROSPECTIVE ET AUTONOMIE / MÉTHODOLOGIE
/ PRODUCTION ET QUALITÉ DES RÉALISATIONS

Évaluations

WORKSHOP ESADTPM

SHOW-OFF
Non évalué

**\ Histoire, théorie des arts et
langue étrangère**
Crédits ECTS **9**

MÉMOIRE

Séminaire 2 / Pascal SIMONET, Cédric VINCENT

Atelier méthodologique sur l'élaboration du mémoire de DNSEP. Le but de l'atelier est d'accompagner l'étudiant dans la réalisation de son mémoire et de sa faisabilité : affiner le sujet, indiquer des pistes de recherche, construction du texte, conseils bibliographiques etc. Il ne s'agit donc pas d'un atelier d'écriture, mais d'un atelier de recherche. Les questions de méthodologie en forment le nœud. Chaque tuteur est invité à suivre les séances individuelles des étudiants.

RÉCITS / ÉCRITS

Atelier / Patrick SIROT, Valérie MICHEL-FAURÉ

Mise en mouvement de la pensée, matières à réflexion, donner forme aux écritures, à la parole.

HISTOIRE DE L'ART

Cours / Valérie MICHEL-FAURÉ

Séminaire "Écrits d'artistes"
Séminaire "Paysages"

A SUIVRE

Module / Olivier MILLAGOU, Cédric TEISSEIRE et Hendrik STURM

Information et éléments de réflexions sur les différents aspects d'un devenir d'artiste dans le milieu professionnel, rencontre avec différents acteurs du milieu de l'art : galeristes, artistes, collectionneurs, directeurs de structures (frac, associations, musées, chargés de missions, élus, Recensement de sites ressource, Workshops, stages et visites dans des lieux extérieurs à l'école, Formation de dossier artistique, réseaux sociaux et candidatures.

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.

ATELIER DE RECHERCHE ET DE CRÉATION

Traduction / translation

Esthétique de l'enquête

Morphogénèse spéculative

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.

ART, CULTURE POPULAIRE, SOUS-CULTURES ET CONTRE-CULTURE

Cours / Édouard MONNET, Ian SIMMS

Nous partons de l'hypothèse suivante : bon nombre de qualités et valeurs caractéristiques de l'art auraient progressivement migré, au cours de la seconde moitié du vingtième siècle, de la sphère d'une culture dite « sérieuse » vers certaines manifestations de la culture populaire, musicales en particulier. Des tendances particulières du jazz, du rock ou de la musique électronique seraient-elles en conséquence les rejetons plus ou moins légitimes de Dada, du futurisme ou du constructivisme, les cousins plus ou moins germains de l'Internationale Situationniste, de Fluxus ou du minimalisme ? Que penser, à ce titre, des accointances du Velvet Underground avec le pop art, des groupes XTC et Sonic Youth avec l'art conceptuel ? Ou encore, comment considérer le rôle significatif joué par les écoles d'art dans les parcours de David Bowie, Roxy Music ou Franz Ferdinand, parmi d'autres ? Que comprendre des allusions explicites auxquelles renvoient par ailleurs les noms de formations telles que Bauhaus et Cabaret Voltaire, et de quelle catégorie relèverait finalement l'œuvre des Résidents ? Tenue pour discutabile, cette proposition s'appuie néanmoins sur les idées développées au début des années quatre-vingt par l'artiste américain Dan Graham, dans ses articles, conférences et autres vidéos. Affirmant notamment que le rock assume désormais « la fonc-

tion transcendante de l'art », les textes de Dan Graham, insistant sur les vertus du phénomène « DIY » et l'invention de dispositifs de production alternatifs, questionnent justement l'opposition et la hiérarchie que présupposent les termes « savant » et « populaire », en prenant soin de contrarier l'équation systématique qui lierait culture de masse et asservissement, culture populaire et facticité. Dans la continuité de cette approche, l'essayiste et critique américain Greil Marcus nous fournit d'autres arguments avec son livre *Lipstick Traces* (1989) ; L'ouvrage sert ainsi sa conception polémique d'une histoire « souterraine » (constituée d'éléments disjoints dans le temps et l'espace) et soutient le principe d'une filiation reliant le dadaïsme au punk, via le situationnisme, en insistant notamment sur la similitude des stratégies et méthodes employées. L'enseignement proposé prend la forme d'un cycle annuel de six séances permettant, chaque fois, d'interroger sous un angle particulier le cadre plus général de la réflexion engagée, reposant sur une approche de l'art en tant qu'objet hétéronome, ancré dans le monde et la diversité de ses représentations, dans le réel social et politique. Prenant appui sur des propositions artistiques d'une part, des objets musicaux, filmiques, littéraires... de l'autre, il s'agira cette année de prolonger notre exploration des relations entre l'art contemporain et certaines expressions populaires. Nous examinerons ainsi les parcours d'artistes dont l'ancrage déborde largement du cadre de l'art, dont les œuvres articulant de multiples références se caractérisent notamment par les stratégies de l'annexion ou de la citation, dont les démarches singulières témoignent de la porosité des champs de pratiques convoqués.

REVUE DE PRESSE

Atelier / Olivier MILLAGOU, Cédric TESSEIRE

\ Langue étrangère
Crédits ECTS

1

ANGLAIS

Cours / Véronique GALIAN

Analyse d'oeuvres d'art. Mise en perspective. Réponses aux problématiques. Etude des points de vue. Recherches ciblées et présentations orales issues des recherches. 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.

S8 Total crédits ECTS

30

Total des crédits ECTS
Quatrième Année S7+S8

60

Passage en cinquième année

Livret des études

Cycle 2 Art

Quatrième année

École Supérieure d'Art et de Design
Toulon Provence Méditerranée