

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
D'ART ET
DE DESIGN
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

Livret des études

**Cycle 1 Art et Design
DNA
/ Licence**

**Cycle 2 Art
DNSEP
/ Master**

Quel cursus en école supérieure d'art et de design ?

Que propose l'ESADTPM ?

ADMISSIONS

/ Inscription au concours d'entrée en première année :

Les inscriptions se font via un formulaire dématérialisé en ligne sur www.esadtpm.fr

/ Déroulement des épreuves :

Les épreuves se dérouleront en deux phases distinctes.

Phase 1 : Trois épreuves : une épreuve de création plastique, une épreuve de culture générale et une épreuve de langue étrangère.
Phase 2 : Entretien avec le Jury.

/ Inscription aux commissions d'admission ou d'équivalence en cours de cursus :

Les inscriptions se font via un formulaire dématérialisé en ligne sur www.esadtpm.fr

Phase 1 : Envoi du dossier artistique et pédagogique + lettre de motivation
Phase 2 : Entretien avec le Jury.

/ Étudiants étrangers :

Les étudiants étrangers sont soumis aux mêmes conditions d'admission. Il leur sera demandé de fournir leurs documents traduits (traducteur assermenté) et validés par le CIEP ainsi qu'un Diplôme de Français au niveau B2 (TCF ou DELF)./

/ LICENCE PRO. TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE

Le parcours images et son esthétiques numériques (IEN) s'effectue sur 2 années en partenariat avec l'université de Toulon

Il prépare aux métiers liés à l'image dans la création numérique (arts et culture numérique, communication visuelle...)

*Tronc commun
Fondements théoriques de la transdisciplinarité artistique.
Production d'une réalisation collective/*

/ DNA-DIPLÔME

\ Pratiques plastiques: méthodologie de projet, techniques et mises en oeuvres
\ Histoire et théorie des arts et langues étrangères
\ Stage
\ Recherche, expérimentations personnelles plastiques \ BILAN

\ Pratiques plastiques: méthodologie de projet, techniques et mises en oeuvres
\ Histoire et théorie des arts et langues étrangères
\ Recherches et expérimentations \ BILAN

/ DESIGN

Tronc commun
Initiation aux techniques et aux arts plastiques
Histoire et théorie des Arts
Bilan du travail plastique et théorique

/ DNSEP-DIPLÔME

\ Méthodologie de la recherche
\ Mise en forme du projet personnel
\ Epreuves du diplôme

\ Langues étrangères
\ Initiation à la recherche
\ Projet plastique

PHASE PROJET

/ DNA-DIPLÔME

\ Méthodologie, techniques et mises en oeuvres
\ Histoire et théorie des arts et langues étrangères
\ Stage
\ Recherche personnelles plastiques
\ BILAN

\ Méthodologie, techniques et mises en oeuvres
\ Histoire et théorie des arts et langues étrangères
\ Recherches et expérimentations
\ BILAN

/ ART

PHASE PROGRAMME

MASTER BAC+5
DNSEP ART

5ème ANNÉE

4ème ANNÉE

2ND CYCLE

LICENCE BAC+3
DNA ART/DESIGN

3ème ANNÉE

2ème ANNÉE

1ère ANNÉE

1ER CYCLE

1ER CYCLE à l'ÉSADTPM

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, rependre 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 œuvre 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/

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
D'ART ET
DE DESIGN
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

Livret des études

Cycle 1 Art

Deuxième année

Livret des études
Cycle 1 Art et Design
Première année

École Supérieure d'Art et de Design
Toulon Provence Méditerranée

1ER CYCLE à l'ÉSADTPM ART

DEUXIÈME ANNÉE ART

Semestre trois

\ Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Crédits ECTS

16

SCULPTURE / INSTALLATION : CONSTRUCTION, INTROSPECTION DE LA CAVE AU GRENIER
Module / Alain PONTARELLI, Pascal SIMONET

La sculpture est désormais commutable, interchangeable. Elle est un kit qui parfois conduit vers l'immatériel. A ce titre, l'étudiant est amené à se poser les questions fondamentales qui sous-tendent la création contemporaine. Que donner à voir? À qui? Pour quoi? Comment? Que veut dire la sculpture, l'objet, la forme dans sa relation à l'image (références historiques, iconographiques) Quelle est l'adéquation entre la technique et la pensée? Dans quel contexte? Quelles sont les conséquences? Le volume produit par l'étudiant est recomposé, réinventé tout à la fois micro-espaces, rondes-bosses, installation, objets et territoires d'explorations. Les productions doivent être argumentées.

POËSSONIE

Module / Patrick SIROT

Collecter. Classifier. Organiser. Il s'agit de collecter des gestes et des matériaux producteurs de sons puis inventer un classement pour permettre l'élaboration d'un récit possible, enfin décider d'une organisation pour construction d'une

proposition sonore ou visuelle. Il s'agit d'investir ces diverses phases d'expérimentation et de recherche pour s'approprier une méthodologie singulière.

DÉDICACE AU DESSIN

Workshop / Solange TRIGER, Alain PONTARELLI, Patrick SIROT, Fernando GALVEZ

C'est la mise en place d'un temps fort, dédié au dessin. Chaque journée sera spécifique (outils, techniques) en fonction de l'enseignant. Chacun des enseignants apportent ses compétences liées à ses connaissances et à sa pratique. Les pratiques sont diverses, les approches et les points de vues abordés seront différents des uns et des autres tout en énonçant les mêmes fondements. Le dessin est une manifestation sensible d'une idée mentale. Il matérialise une sensation, un sentiment, une émotion. Le dessin précise une situation que la langue à elle seule ne permet pas d'explicitier avec le même relief. Il manifeste un état intérieur, il constitue une marque de soit même et donne le moyen d'illustrer. Ce sont ces notions parcourues que l'étudiant appréhende au travers d'expériences variées durant le work shop.

DESSIN AU QUOTIDIEN

Atelier / Solange TRIGER, Alain PONTARELLI

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 susciter l'invention d'un projet futur. Le dessin est une écriture qui s'acquière avec persévérance et de façon quotidienne.

**ATELIER MOBILE ET
DESSIN TOUT TERRAIN**
Atelier / 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.

RÉAPPROPRIATION DE LA PEINTURE
Module / Fernando GALVEZ / Nathalie Rodriguez

Amener l'étudiant à réinterroger la peinture en faisant apparaître un concept à partir d'une thématique permettant à l'étudiant de développer un projet au cours duquel ses préoccupations émergent dans un travail personnel.

WORKSHOP ÉCOLE(S) DU SUD

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

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

8

ECRIT/CITER/RÉCIT
Atelier / Patrick SIROT

Pour l'étudiant qui commence à construire un travail artistique, nommer précisément les éléments qui le constituent est essentiel, pour identifier et définir les enjeux de sa problématique naissante, pour la situer dans le champ de l'art contemporain et pour en vérifier la pertinence. Le processus qui va de l'écriture à la verbalisation et son inverse inscrit l'étudiant dans une continuité de réflexion sur son travail, il permet d'affirmer sa singularité et ainsi permet d'acquérir pas à pas une autonomie nécessaire à l'émergence de sa problématique. La pratique du langage s'associe aux pratiques plastiques pour en accompagner les exigences d'analyse, d'ouverture au monde dans un souci constant de mise en relation avec l'Histoire de l'art contemporaine. Divers régimes d'écriture sont proposés de la description des images produites à la fiction, du lexique à la notice, de l'échange épistolaire à la biographie fictive...etc.).

LIBRES ÉCHANGES
Cours / Valérie MICHEL-FAURE / Florence MORALI

Expériences sensibles de questions artistiques, culturelles, sociologiques ou d'actualité à travers la projection d'un film et d'un atelier débat. Ce module est construit en partenariat avec le cinéma Le Royal. Un film est choisi chaque mois en lien avec le projet pédagogique des Libres Echanges conçu depuis plusieurs années : la matinée est consacrée à l'apport théorique par la présentation et la contextualisation du film par les

enseignantes puis la projection. L'après-midi porte sur la restitution des analyses et discussions réalisées par les étudiants.

COMMENT S'EST FAIT
Cours / Édouard MONNET, Ian SIMMS, Cédric TEISSEIRE

L'appréhension de l'art contemporain – et par voie de conséquence son appréciation – est conditionnée par sa compréhension. Il serait injuste en effet de considérer, à moins d'adopter une posture de réaction, que la pratique artistique relève d'une sorte d'hermétisme délibéré ou d'austérité complaisante d'un côté, d'adhésion fanatique de l'autre, alors même que cet obstacle à l'intelligibilité témoigne plutôt de l'étonnante – et parfois déstabilisante en raison de son dynamisme – inventivité dont font preuve les artistes. C'est ainsi que depuis plus d'un siècle ils agrègent à leur attirail des médiums, des techniques, des méthodes et des outils qui ne leur sont pas initialement destinés, au point d'élargir une définition de l'art qu'ils reformulent sans cesse en l'augmentant de son hors-champ. Cette disposition à l'invention est pour beaucoup d'entre nous la vertu la plus excitante de l'art ; elle suppose en retour l'examen minutieux et attentif des divers mécanismes à l'œuvre qui la stimulent et la nourrissent. Des horizons gigantesques et insoupçonnés, qu'ils soient intellectuels, cognitifs et/ou sensibles, se dévoilent alors à celui qui accomplit cet effort. Poser la question du « comment » est ainsi sans doute – du moins, nous partons de ce présupposé – l'un des meilleurs instruments de compréhension de l'art contemporain. Dans certains cas, elle a notamment le mérite d'éclairer à posteriori celle du « pourquoi », tandis que dans d'autres elle l'informe – paradoxalement – à priori, quand elle ne l'éclaire pas plus radicalement si les enjeux du travail ne se situent pas à l'endroit d'intentions qui en seraient le préalable. Sous une forme pratico-théorique, il s'agira donc d'aborder dans le détail l'anatomie des œuvres et les multiples opérations dont elles sont constituées, qui relèvent de notre champ de préoccupations : « le faire » (manipulations et autres procédés

caractéristiques de la pratique d'atelier, recherches matériologiques, dimension processuelle du travail, etc.) en constitue l'occurrence la mieux identifiée en même temps qu'il défie toute éventuelle instrumentalisation, ou toute tentative de réduire le processus artistique à son résultat. Du fait de sa nature expérimentale, entendue ici au sens où les formes sont déterminées conjointement par l'intrication d'éléments constitutionnels et temporels, par la relation successive ou simultanée d'actions, de phénomènes et de matériaux, « le faire » – aidé par l'émergence de pratiques fondées sur la présence ou rendant possible son différé – a déjà le mérite d'échapper tout aussi bien aux codes, aux normes et aux conventions (qui qualifient le formalisme) qu'aux prescriptions et aux attendus (qui conditionnent le savoir-faire). Pour autant, la question du « comment » ne se borne pas à cette seule phase de l'activité artistique, quand c'est précisément « l'activité » qu'elle interroge. Elle suppose encore de réfléchir certaines de ses manifestations initiales, qu'elles se traduisent par une idée, une sensation, un sentiment ou une intuition. Elle implique en outre d'explorer les conditions de diffusion du travail – au sens où les modalités de monstration, d'édition et de partage occupent une place dans l'invention des formes –, et plus singulièrement dès lors que « l'activité » est transférée de l'artiste à l'audience. Elle induit enfin, par effet de miroir, de tenir compte de la manière dont on regarde et non plus seulement de la façon dont nous faisons. Nous nous appuyons sur l'examen d'œuvres exemplaires à ces titres, pour partie

empruntées aux filiations minimaliste et conceptuelle, souvent considérées à tort – puisqu'elles incluent leur antériorité artistique et surtout leur postérité critique – comme une expression formelle simpliste pour la première, comme le seul énoncé d'une idée pour la seconde. Puisant plus largement dans le spectre de la création artistique contemporaine (arts visuels, danse, musique, poésie, etc.), variant les niveaux de complexité et les médias convoqués, ce corpus en forme de gymnastique comprendra des œuvres de Laurie Anderson, Carl Andre, Giovanni Anselmo, John Baldessari, William Burroughs, John Cage, Lucinda Childs, Gustave Courbet, Tony Cragg, Edward Estlin Cummings, Richard Deacon, John Giorno, Philip Glass, Dan Graham, Rodney Graham, Brion Gysin, Gary Hill, Jasper Johns, William Kentridge, Christopher Knowles, Jérémy Laffon, Ahram Lee, Richard Nonas, Charlemagne Palestine, Giuseppe Penone, Jackson Pollock, Robert Rauschenberg, Steve Reich, Pipilotti Rist, The Velvet Underground, Gillian Wearing, Robert Wilson, etc.

HISTOIRE DE L'ART

Cours / Valérie MICHEL-FAURE

Ce cours proposera une série d'études de cas en écho à la période couverte par Valérie Michel-Fauré, des années 1960-80. Pour aborder les questions de la redéfinition de l'artiste, de la remise en cause de la relation optique à l'œuvre, ou encore de la naissance du commissaire d'exposition indépendant etc., il sera privilégié une approche thématique et transversale visant à se détacher du récit en termes d'avant-garde privilégié communément par les historiens de l'art. Il s'appuiera notamment sur la mise en relation entre des textes de référence et l'analyse d'un choix d'expositions témoignant de parti pris significatifs

(This is tomorrow (1956), Primary structure (1966), When attitudes become forms (1969), Information (1970), Documenta 5 (1972)...) etc. Ce focus permettra d'approfondir la compréhension des pratiques artistiques en situation, avec les différents acteurs impliqués (œuvres, artistes, commissaires, théoriciens...), et dans leurs relations avec les cadres sociaux et normatifs à l'intérieur desquels l'art est produit, reçu et activé.

ARTS ET SCIENCES : BIOLOGIE DE LA PERCEPTION

Cours / Hendrik STURM

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

SIGNIFIANTS MATÉRIELS DE L'ŒUVRE

Cours / Solange TRIGER

initiation à la signification des expérimentations matériologiques chez un certain nombre d'artistes de la modernité (Picasso, Schwitters, Rauschenberg, Beuys, Calzolari, Merz, Abakamowicz, Shapiro, etc).

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.

\ Recherches et expérimentations

Crédits ECTS **2**

ESPACE EXPÉRIMENTAL

Module / Fernando GALVEZ, Solange TRIGER, Jean-Michel FIDANZA et Alain PONTARELLI

Un.e étudiant.e fait partie d'un groupe et il est important qu'il.elle participe à cette dynamique. Ces recherches donnent lieu à un travail d'écriture en correspondance aux pièces produites afin de préparer concrètement aux exigences du mémoire. Inciter les étudiant.e.s à choisir et à finaliser les recherches plastiques ébauchées dans les modules précédents. Porter un regard critique sur leurs réalisations dans la perspective d'une recherche personnelle. C'est une année qui contribue et modifie le comportement de l'étudiant.e..

\ Bilan

Crédits ECTS **4**

CAHIER DE DESSIN : DESSIN AU QUOTIDIEN
CAHIER DE RECHERCHE + TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

Évaluation collégiale

S3: Total crédits ECTS **30**

Semestre quatre

\ Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Crédits ECTS **14**

LE PÊLE-MÊLE DES SPHÈRES EFFONDREES
Atelier / Serge LE SQUER, Édouard MONNET et Jean-Baptiste WARLUZEL

À partir de la réflexion sur la partie et le tout 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 expérimentent les différents aspects du montage et de la narration vidéo. L'atelier débute par une présentation de notions théoriques liées au montage telles que les raccords, le montage parallèle, l'effet koulechov, le montage contrapuntique, le réenchaînement de G. Deleuze, la distanciation de B. Brecht ; et par une initiation technique aux plateformes numériques (Adobe Première et Final Cut Pro). Chaque étudiants rédige une note préparatoire avant de partir en prise de vue et d'engager l'étape du montage. Cette mise en forme sur la plateforme numérique se poursuit à la fin de l'atelier par une introduction théorique et historique de l'exposition comme espace de montage et par son expérimentation pratique.

MISE EN SCÈNE

MISE EN JEU

Cours et atelier / Jean-Michel FIDANZA

Projet d'une mise en scène et en lumière par le

dessin dans le but d'une Représentation photographique. Présentation de parcours et travaux d'artistes : Jeff Wall, Les. Krims, R.E. Metyard, S. Skoglund, B. Faucon, G. Crewdson...

INITIATION AUX PRATIQUES SONORES DE CRÉATION
Module / Édouard MONNET, Jean-Baptiste WARLUZEL

Partant notamment de références empruntées aux champs de l'art contemporain, de l'ethnographie, de la radio et de la musique, cet enseignement propose une initiation aux pratiques sonores de création. Il s'articule en deux phases, d'une semaine chacune, qui permettront d'explorer plusieurs méthodologies de travail : la première s'appuie sur un travail de prélèvement dans le réel, tandis que la seconde est basée sur la captation en studio. En parallèle du travail accompli chaque après-midi par les étudiants sous la forme d'ateliers pratiques, ce module comprend une introduction générale aux divers équipements adaptés à la nature et aux circonstances de la prise de son, ainsi qu'une présentation plus spécifique du parc de matériel de l'école. Au stade préalable de la captation, il s'agira de considérer précisément les caractéristiques déterminantes du matériel employé et déterminant le matériel employé (qualité et directivité des micros, accessoires éventuellement opportuns – pieds, perches, bonnettes – en regard des conditions de l'expérience et du résultat attendu, choix de supports d'enregistrements, nomades ou sédentaires...). La même démarche informera les stades de la réalisation et de la post-production : examen des spécificités des fichiers (selon leur format, leur fréquence d'échantillonnage, leur débit), initiation aux logiciels de traitement du son et distinction de leurs emploi selon la nature du travail à effectuer (échantillonnage, séquençage, application d'effets). Dans un troisième temps, la question de la restitution du son (volume, balance, panoramique, stéréophonie, localisation des sources) sera abordée à partir d'expérimentations menées

dans l'espace et conduites à partir de l'outillage disponible : enceintes acoustiques, table de mixage, systèmes d'amplification. Pendant le déroulement de ce module, deux séances proposées sous la forme d'exposés théoriques sont également prévues : elles sont consacrées à l'examen et à l'écoute de travaux sonores – pour la plupart non explicitement musicaux et plus singulièrement réalisés par des artistes –, ayant investi le médium de manière aussi exemplaire qu'inattendue.

WORKSHOP

PRATIQUES ÉDITORIALES

Introduction au livre d'artiste/Édition / Anne-Gaël ESCUDIÉ

Aperçu historique et théorique du livre d'artiste. Manipulation de livres. Discussion autour de propositions individuelles.

MAGAZINE - REMIX

Atelier / Pierre BELOUIN, 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 donc 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 avez choisi de décomposer, et 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 destinés à être diffusés.

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

Ateliers

\ Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Crédits ECTS

8

ECRIT / CITER / RÉCIT

Atelier / Patrick SIROT

Pour l'étudiant qui commence à construire un travail artistique, nommer précisément les éléments qui le constituent est essentiel, pour identifier et définir les enjeux de sa problématique naissante, pour la situer dans le champ de l'art contemporain et pour en vérifier la pertinence. Le processus qui va de l'écriture à la verbalisation et son inverse inscrit l'étudiant dans une continuité de réflexion sur son travail, il permet d'affirmer sa singularité et ainsi permet d'acquiescer pas à pas une autonomie nécessaire à l'émergence de sa problématique. La pratique du langage s'associe aux pratiques plastiques pour en accompagner les exigences d'analyse, d'ouverture au monde dans un souci constant de mise en relation avec l'Histoire de l'art contemporaine. Divers régimes d'écriture sont proposés de la description des images produites à la fiction, du lexique à la notice, de l'échange épistolaire à la biographie fictive...etc.).

LIBRES ÉCHANGES

Module / Valérie MICHEL-FAURÉ / Florence

MORALI

Expériences sensibles de questions artistiques, culturelles, sociologiques ou

d'actualité à travers la projection d'un film et d'un atelier débat. Ce module est construit en partenariat avec le cinéma Le Royal. Un film est choisi chaque mois en lien avec le projet pédagogique des Libres Échanges conçu depuis plusieurs années : la matinée est consacrée à l'apport théorique par la présentation et la contextualisation du film par les enseignantes puis la projection. L'après-midi porte sur la restitution des analyses et discussions réalisées par les étudiants.

COMMENT S'EST FAIT

Cours / Édouard MONNET, Ian SIMMS, Cédric TEISSEIRE

L'appréhension de l'art contemporain – et par voie de conséquence son appréciation – est conditionnée par sa compréhension. Il serait injuste en effet de considérer, à moins d'adopter une posture de réaction, que la pratique artistique relève d'une sorte d'hermétisme délibéré ou d'austérité complaisante d'un côté, d'adhésion fanatique de l'autre, alors même que cet obstacle à l'intelligibilité témoigne plutôt de l'étonnante – et parfois déstabilisante en raison de son dynamisme – inventivité dont font preuve les artistes. C'est ainsi que depuis plus d'un siècle ils agrègent à leur attirail des médiums, des techniques, des méthodes et des outils qui ne leur sont pas initialement destinés, au point d'élargir une définition de l'art qu'ils reformulent sans cesse en l'augmentant de son hors-champ. Cette disposition à l'invention est pour beaucoup d'entre nous la vertu la plus excitante de l'art ; elle suppose en retour l'examen minutieux et attentif des divers mécanismes à l'œuvre qui la stimulent et la nourrissent. Des horizons gigantesques et insoupçonnés, qu'ils soient intellectuels, cognitifs et/ou sensibles, se dévoilent alors à celui qui accomplit cet effort. Poser la question du « comment » est ainsi sans doute – du moins, nous partirons de ce présupposé – l'un des meilleurs instruments de compréhension de l'art contemporain. Dans certains cas, elle a notamment le mérite d'éclairer à posteriori celle du « pourquoi », tandis que dans

d'autres elle l'informe
– paradoxalement
– à priori, quand elle
ne l'étude pas plus
radicalement si les enjeux
du travail ne se situent pas
à l'endroit d'intentions qui
en seraient le préalable. Sous
une forme pratico-théorique,
il s'agira donc d'aborder dans le
détail l'anatomie des œuvres et
les multiples opérations dont elles
sont constituées, qui relèvent de
notre champ de préoccupations : « le
faire » (manipulations et autres procédés
caractéristiques de la pratique d'atelier,
recherches matériologiques, dimension
processuelle du travail, etc.) en constitue
l'occurrence la mieux identifiée en même temps
qu'il défie toute éventuelle instrumentalisation,
ou toute tentative de réduire le processus
artistique à son résultat. Du fait de sa nature
expérimentale, entendue ici au sens où les
formes sont déterminées conjointement
par l'intrication d'éléments constitutionnels
et temporels, par la relation successive ou
simultanée d'actions, de phénomènes et de
matériaux, « le faire » – aidé par l'émergence
de pratiques fondées sur la présence ou
rendant possible son différé – a déjà le mérite
d'échapper tout aussi bien aux codes, aux
normes et aux conventions (qui qualifient le
formalisme) qu'aux prescriptions et aux attendus
(qui conditionnent le savoir-faire). Pour autant,
la question du « comment » ne se borne pas à
cette seule phase de l'activité artistique, quand
c'est précisément « l'activité » qu'elle interroge.
Elle suppose encore de réfléchir certaines de ses
manifestations initiales, qu'elles se traduisent
par une idée, une sensation, un sentiment ou
une intuition. Elle implique en outre d'explorer
les conditions de diffusion du travail – au sens
où les modalités de monstration, d'édition et
de partage occupent une place dans l'invention
des formes –, et plus singulièrement dès lors
que « l'activité » est transférée de l'artiste à
l'audience. Elle induit enfin, par effet de miroir,
de tenir compte de la manière dont on regarde
et non plus seulement de la façon dont nous

faisons. Nous nous
appuierons sur l'examen
d'œuvres exemplaires
à ces titres, pour partie
empruntées aux filiations
minimaliste et conceptuelle,
souvent considérées à tort
– puisqu'elles incluent leur
antériorité artistique et surtout
leur postérité critique – comme
une expression formelle simpliste

pour la première, comme le seul énoncé d'une
idée pour la seconde. Puisant plus largement
dans le spectre de la création artistique
contemporaine (arts visuels, danse, musique,
poésie, etc.), variant les niveaux de complexité
et les médias convoqués, ce corpus en forme
de gymnastique comprendra des œuvres de
Laurie Anderson, Carl Andre, Giovanni Anselmo,
John Baldessari, William Burroughs, John Cage,
Lucinda Childs, Gustave Courbet, Tony Cragg,
Edward Estlin Cummings, Richard Deacon,
John Giorno, Philip Glass, Dan Graham, Rodney
Graham, Brion Gysin, Gary Hill, Jasper Johns,
William Kentridge, Christopher Knowles, Jérémy
Laffon, Ahran Lee, Richard Nonas, Charlemagne
Palestine, Giuseppe Penone, Jackson Pollock,
Robert Rauschenberg, Steve Reich, Pipilotti Rist,
The Velvet Underground, Gillian Wearing, Robert
Wilson, etc.

HISTOIRE DE L'ART

Cours / Valérie MICHEL-FAURÉ

Ce cours proposera une série d'études de
cas en écho à la période couverte par Valérie
Michel-Fauré, des années 1960-80. Pour aborder
les questions de la redéfinition de l'artiste,
de la remise en cause de la relation optique
à l'œuvre, ou encore de la naissance du
commissaire d'exposition indépendant etc.,
il sera privilégié une approche thématique
et transversale visant à se détacher du
récit en termes d'avant-garde privilégié
communément par les historiens de
l'art. Il s'appuiera notamment sur la
mise en relation entre des textes
de référence et l'analyse d'un
choix d'expositions témoignant
de parti pris significatifs (*This
is tomorrow* (1956), *Primary
structure* (1966), *When
attitudes become forms*
(1969), *Information* (1970),
Documenta 5 (1972)...) etc. Ce focus permettra
d'approfondir la
compréhension
des pratiques
artistiques en
situation, avec

les différents acteurs impliqués (œuvres,
artistes, commissaires, théoriciens...), et
dans leurs relations avec les cadres sociaux
et normatifs à l'intérieur desquels l'art est
produit, reçu et activé.

ARTS ET SCIENCES : BIOLOGIE DE LA PERCEPTION

Cours / Hendrik STRUM

Initier à l'anatomie, la physiologie et la
psychologie de la vision, de l'audition et du sens
du toucher

ANGLAIS

Cours / Véronique GALIAN

Une certaine autonomie préside à l'ensemble
des activités. Des activités tels que les
jeux de rôles, les mises en situation, les
projections de documents authentiques avec
des argumentations plus ou moins dirigées,
l'apprentissage des accents etc...favorisent
la prise de parole en continue. Les étudiants
sont incités à mettre en jeu leur sens et leur
connaissance artistique afin de promouvoir
leur travail ou celui d'artistes du monde anglo-
saxon contemporain. 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 des lettres d'accompagnement.

\ Recherches et expérimentations
Crédits ECTS 4

ESPACE EXPÉRIMENTAL
*Module / Fernando GALVEZ,
Solange TRIGER, Jean-Michel
FIDANZA et Alain PONTARELLI*

Un.e étudiant.e fait partie d'un groupe et il est important qu'il.elle participe à cette dynamique. Ces recherches donnent lieu à un travail d'écriture en correspondance aux pièces produites afin de préparer concrètement aux exigences du mémoire. Inciter les étudiant.e.s à choisir et à finaliser les recherches plastiques ébauchées dans les modules précédents. Porter un regard critique sur leurs réalisations dans la perspective d'une recherche personnelle. C'est une année qui contribue et modifie le comportement de l'étudiant.e..

MISE EN ESPACE, VERBALISATION
*Atelier / Patrick SIROT, Valérie MICHEL-FAURÉ,
Jean-Michel FIDANZA et Alain PONTARELLI*

L'étudiant doit s'aguerrir pour croire en ce qu'il fait, défendre son travail avec un langage maîtrisé, construit dont le ferment se trouve dans les cours d'histoire de l'art ainsi que dans les codes et concepts artistiques, également lors de visites d'expositions dans les musées, galeries, stages, débats avec ses coreligionnaires. L'étudiant arrive à un niveau précis où il doit commencer à penser par lui-même, être le générateur de sa propre histoire, face au monde des possibles. Il doit être en capacité de repérer les liens divers et ténus dans sa production en concomitance avec les courants artistiques qu'il a étudiés.

\ Bilan
Crédits ECTS 4

CAHIER DE DESSIN : DESSIN AU QUOTIDIEN
CAHIER DE RECHERCHE + TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

Évaluation collégiale

S4: Total crédits ECTS 30

**Total des crédits ECTS
Deuxième Année S3+S4 60**

**Passage en troisième année :
Année diplômante**

DNA option Art /

Livret des études
Cycle 1 Art
Deuxième année

École Supérieure d'Art et de Design
Toulon Provence Méditerranée

**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'ÉSADTPM 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 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 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 oeuvres 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'oeuvre 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 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 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/

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
D'ART ET
DE DESIGN
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

Livret des études

Cycle 1 Design

Deuxième année

Livret des études

Cycle 1 Art

Troisième année / DNA Art-Licence

École Supérieure d'Art et de Design
Toulon Provence Méditerranée

1ER CYCLE à l'ÉSADTPM DESIGN

DEUXIÈME ANNÉE DESIGN

Semestre trois

\ Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mise en œuvre

Crédits ECTS

16

DESIGN D'ESPACE : 360° ET PLUS

Module "espace habité" / Sylvia BONAL, Claude MARRO, Florence MORALI

Disposer de connaissances, méthodes et moyens d'expression pour analyser de manière pertinente un espace donné. Se familiariser au travail de terrain, apprendre à repérer, analyser et retranscrire des données. Développer un regard critique et d'un questionnement esquisser une proposition d'intervention. Découvrir le travail d'équipe (organisation, répartition et gestion des différentes étapes de travail en binôme).

Contenu du cours :

Méthodologie d'observation, d'analyse et de restitution.

Méthodologie projet : de l'analyse à la proposition.

Le module « Espace habité » s'articule autour d'approches théoriques et permet à l'étudiant de sortir de son cadre d'études.

Il se confronte au réel, développe curiosité et sens de l'observation. Par le travail de relevé, d'inventaire, de classement et d'enquête, il apprend à saisir et repérer des données spatiales et sociales.

Il sélectionne, hiérarchise, organise et communique forme originale

les données relevées. Il s'initie aux bases de la communication: le choix d'un support, la représentation codifiée, le rapport d'échelle, la relation texte/image... De cette analyse, des questions et enjeux soulevés, l'étudiant propose un scénario, sa propre échelle d'intervention in situ.

DESIGN D'OBJET

Module / Olivier GASSIES, Patrick LACROIX

Au travers de différents projets courts, les étudiants abordent la démarche de conception et différents outils de conception. L'objectif en deuxième année est d'aborder et d'approfondir par la pratique différents outils de conception et de les mettre en relation pour mener un travail de conception. Plusieurs projets courts sont menés dans l'année, avec différentes temporalités, différentes approches et différents outils. Tous aboutissent à une production.

Les moyens du bord :

Faire avec "les moyens du bord", ce travail partage une réflexion sur la manière de renouer en design avec des ressources finies et locales. Le travail se concentre sur des échelles et des moyens locaux de prospection et de transformation de la matière. Dans un premier temps les étudiants identifient et collectent les matériaux issues de ressources proches : ressources naturelles, ressources artisanales, industrielles, déchets, etc. Dans un second temps, ils expérimentent ces matériaux et les transforment afin de faire émerger des pistes d'objets manifestes. Notre premier terrain de prospection est la limite du kilomètre imposée par le confinement.

Heuriskô :

"Heuriskô" se propose de dédier un temps à la place des recherches, des expérimentations et de la découverte par la pratique dans la démarche de conception en design au travers de différents sujets. Comment introduire et construire dans le projet un milieu et un temps propice aux expérimentations et aux recherches ? Dans un premier temps, les étudiants explorent un matériau, un principe, un usage ou un concept. Ils l'explorent au travers d'un travail de

recherche et d'expérimentation par le geste, par le geste, par la manipulation, etc. Dans un second temps, ils insufflent et appliquent les découvertes dans un projet. Le premier cadre de recherches et d'expérimentations que nous abordons est le papier.

SAVOIR FAIRE
Module / Olivier VADROT

L'atelier SAVOIR-FAIRE s'articule en plusieurs cours et exercices de conception sur deux semestres. Il alterne des moments de travail collectif et personnel. Il s'agit d'envisager la création d'un objet non pas comme une naissance spontanée en relation à une esthétique personnelle mais comme l'aboutissement d'une démarche d'identification de ressources naturelles et matérielles et de savoir-faire disponibles sur le territoire. Cet atelier fait cohabiter les dernières technologies opérantes (outils numériques notamment) avec des techniques anciennes et rudimentaires. Les figures du maker et de l'artisan côtoient ici celle du designer et de l'architecte.

ATELIERS TECHNIQUES
(INFORMATIQUE, MÉTAL ET BOIS)

ÉCRIT / DESSIN
Évaluation collégiale

\ Histoire, théorie des arts et langue étrangère
Crédits ECTS

8

HISTOIRE DE L'ART
Cours / Valérie MICHEL-FAURE

Ce cours proposera une série d'études de cas en écho à la période couverte par Valérie Michel-Fauré, des années 1960-80. Pour aborder les questions de la redéfinition de l'artiste, de la remise en cause de la relation optique à l'oeuvre, ou encore de la naissance du commissaire d'exposition indépendant etc., il sera privilégié une approche

thématique et transversale visant à se détacher du récit en termes d'avant-garde privilégié communément par les historiens de l'art. Il s'appuiera notamment sur la mise en relation entre des textes de référence et l'analyse d'un choix d'expositions témoignant de parti pris significatifs (This is tomorrow (1956), Primary structure (1966), When attitudes become forms (1969), Information (1970), Documenta 5 (1972)...) etc. Ce focus permettra d'approfondir la compréhension des pratiques artistiques en situation, avec les différents acteurs impliqués (œuvres, artistes, commissaires, théoriciens...), et dans leurs relations avec les cadres sociaux et normatifs à l'intérieur desquels l'art est produit, reçu et activé.

CULTURE DES OBJETS
Cours / Florence MORALI

Parcours chronologique de l'histoire du design à partir de l'ouvrage de référence de Raymond Guidot Histoire des objets. Chronique du design industriel (Hazan, 2103). Une sélection de chapitres et d'extraits traitant des origines du design jusqu'aux pratiques contemporaines seront lus, commentés, illustrés et augmentés de la pensée d'autres historiens et théoriciens du design afin d'aborder l'histoire du design autant comme un objet de débats que comme un champ vivant et incarné. L'histoire du design est une somme de connaissance à connaître mais aussi et surtout un outil pour penser le designer que l'on souhaite devenir.

HISTOIRE DU DESIGN
Cours / Magalie RASTELLO

De la révolution industrielle aux problématiques contemporaines des différents champs du design, ce cours offre une lecture sélective qui met en perspective des événements marquants de l'histoire du

design. Il s'agit d'aborder les contextes d'émergence des courants de pensée et de transmettre des clés de lecture des enjeux actuels. Les étudiant.e.s sont invité.e.s à porter un regard critique sur la création et à affiner leurs positionnements singuliers. En troisième année, une approche individuelle permet d'enrichir les univers référentiels de chaque étudiant en vue de la rédaction du mémoire et de la présentation du diplôme.

ANGLAIS
Cours / Véronique GALIAN

les cours magistraux sont des moments d'exploitation et d'acquisition des compétences grammaticales de la langue, les role-plays sont les moments privilégiés de la langue parlée et les web quests permettent aux étudiants d'oeuvrer en toute autonomie et selon leurs compétences dans un registre artistique prédéfini à l'avance (utilisation d'une plateforme de partage de données et d'un espace collaboratif sur le web) Des classes sont organisées pour les formulaires d'inscription à l'étranger, l'établissement des CVs et des des lettres d'accompagnement..

\ Recherches et expérimentations
Crédits ECTS

2

ÉVALUATION
Évaluation collégiale

\ Bilan
Crédits ECTS

4

ÉVALUATION
Évaluation collégiale

S3: Total crédits ECTS

30

Semestre quatre

\ Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mise en œuvre *Crédits ECTS*

14

COULEUR, LOGICIEL D'ARCHITECTURE
Atelier / Claude MARRO

Intiation à la maquette numérique BIM (Building Information Modeling ou maquette numérique)
La production d'espace ou d'objet en trois dimension en informatique nécessite une formation éclairée et beaucoup de concentration dans l'exécution. Elle aboutie toutefois a des résultats remarquables et ses prolongements ne sont pas limités seulement à la production d'image, la communication sans frontière durant la conception voire la fabrication d'objets lui sont assujettie.

La production de sens dans une procédure complexe de projet dépend de la synthèse de celui-ci.

La production de projets et d'objets virtuels en 3D dans le langage GDL (Géométrical descriptif langage) permet à l'étudiant de rentrer dans un domaine de communication avec les autres éléments de la chaîne de création connectés sur "la toile".

Cette ouverture est complétée par le paysage des liens développés avec les autres logiciels

(3ds max, traitement de l'image fixe ou animée). Cet échange de données informatiques, déjà très présentes dans les pays dits développés, sera rendu progressivement obligatoire à l'horizon 2017 en ce qui concerne les relations avec l'état.

DESIGN D'ESPACE : 360° ET PLUS
*Module "cartographie : La ville à la carte" /
Sylvia BONAL, Claude MARRO, Florence MORALI*

La cartographie doit représenter les relations complexes du monde en trois dimensions sur un plan (une feuille de papier ou écran vidéo). Elle répond à un besoin ancien de l'humanité qui est de conserver la mémoire des lieux, des voies de communication, de définir une limite de territoire, une limite de connaissance de l'espace...

Pour cela le cartographe procède par choix dans la mesure où il impose de compléter l'objectivité toute relative des mesures des sites par des interprétations subjectives qui reposent sur un consensus entre acteurs et utilisateurs.

La cartographie est tributaire du progrès des sciences, du progrès technologique (observation évaluation) mais indéniablement de l'environnement culturel qui participe à la fois à sa réalisation et à sa compréhension. Toutes les cartes sont établies suivant certaines contraintes inhérentes à la nature même de l'objet:

- 1) C'est la représentation géométrique conventionnelle d'une surface courbe.
- 2) C'est un système conventionnel de rapport de dimension entre la réalité et la feuille de papier : l'échelle.
- 3) C'est la représentation conventionnelle visant à figurer les éléments réels par un système de code.

DESIGN D'OBJET
*Module / Olivier GASSIES,
Patrick LACROIX*

Au travers de différents projets courts, les étudiants abordent la démarche de conception et différents outils de conception. L'objectif en deuxième année est d'aborder et d'approfondir par la pratique différents outils de conception et de les mettre en relation pour mener

un travail de conception. Plusieurs projets courts sont menés dans l'année, avec différentes temporalités, différentes approches et différents outils. Tous aboutissent à une production.

Les moyens du bord :

Faire avec "les moyens du bord", ce travail partage une réflexion sur la manière de renouer en design avec des ressources finies et locales. Le travail se concentre sur des échelles et des moyens locaux de prospection et de transformation de la matière. Dans un premier temps les étudiants identifient et collectent les matériaux issues de ressources proches : ressources naturelles, ressources artisanales, industrielles, déchets, etc. Dans un second temps, ils expérimentent ces matériaux et les transforment afin de faire émerger des pistes d'objets manifestes. Notre premier terrain de prospection est la limite du kilomètre imposée par le confinement.

Heuriskô :

"Heuriskô" se propose de dédier un temps à la place des recherches, des expérimentations et de la découverte par la pratique dans la démarche de conception en design au travers de différents sujets. Comment introduire et construire dans le projet un milieu et un temps propice aux expérimentations et aux recherches ? Dans un premier temps, les étudiants explorent un matériau, un principe, un usage ou un concept. Ils l'explorent au travers d'un travail de recherche et d'expérimentation par le dessin, par le geste, par la manipulation, etc. Dans un second temps, ils insufflent et appliquent ces découvertes dans un projet. Le premier cadre de recherches et d'expérimentations que nous abordons est le papier.

SAVOIR FAIRE
Module / Olivier VADROT

L'atelier SAVOIR-FAIRE s'articule en plusieurs cours et exercices de conception sur deux semestres. Il alterne des moments de travail collectif et personnel. Il s'agit d'envisager la création d'un objet non pas comme une naissance spontanée en relation à une esthétique personnelle mais comme

l'aboutissement d'une démarche d'identification de ressources naturelles et matérielles et de savoir-faire disponibles sur le territoire. Cet atelier fait cohabiter les dernières technologies opérantes (outils numériques notamment) avec des techniques anciennes et rudimentaires. Les figures du maker et de l'artisan côtoient ici celle du designer et de l'architecte.

ATELIERS TECHNIQUES
(INFORMATIQUE, MÉTAL ET BOIS)

ÉCRIT / DESSIN
Évaluation collégiale

\ Histoire, théorie des arts et langue étrangère
Crédits ECTS 8

HISTOIRE DE L'ART
Cours / Valérie MICHEL-FAURE

Ce cours proposera une série d'études de cas en écho à la période couverte par Valérie Michel-Fauré, des années 1960-80. Pour aborder les questions de la redéfinition de l'artiste, de la remise en cause de la relation optique à l'oeuvre, ou encore de la naissance du commissaire d'exposition indépendant etc., il sera privilégié une approche thématique et transversale visant à se détacher du récit en termes d'avant-garde privilégié communément par les historiens de l'art. Il s'appuiera notamment sur la mise en relation entre des textes de référence et l'analyse d'un choix d'expositions témoignant de parti pris significatifs (This is tomorrow (1956), Primary structure (1966), When attitudes become forms (1969), Information (1970), Documenta 5 (1972)...) etc. Ce focus permettra d'approfondir la compréhension des pratiques artistiques en situation, avec les différents acteurs impliqués (œuvres, artistes, commissaires, théoriciens...),

et dans leurs relations avec les cadres sociaux et normatifs à l'intérieur desquels l'art est produit, reçu et activé.

CULTURE DES OBJETS
Cours / Florence MORALI

Enjeu du Design dans les modes de socialisation et d'identification. Puisque les objets participent aux

processus de socialisation, la sensibilisation au Design dans ses formes culturelles nécessitent l'apprentissage d'un langage, d'une culture et d'une analyse des processus de symbolisation ; sur le grand échiquier de la création d'objets, les artisans et les designers en herbe inventent de nouveaux codes d'usage et de représentations en puisant abondamment dans les collages et dans les emprunts. Attentifs aux croisements d'influence, ils feront la part belle à toutes formes de métissage et ils libéreront l'invention ; ainsi, à la différence des objets design manufacturés qui se réclament de la bonne ergonomie domestique, les objets « dits ethniques » mènent le bal des renouvellements d'usage et récupèrent le trop plein dans ce bric à brac post modernes et ré envisagent notre monde en de tournant leur destin; Ils seront facteurs de petits bricolages quant à leur origine, leur mode de fabrication et leur usage... Cette invention créative hybride les savoirs faire, les repères et met en jeu de nouvelles compétences culturelles pour les objets mais aussi se double d'une nouvelle inscription dans l'espace.

HISTOIRE DU DESIGN
Cours / Magalie RASTELLO

De la révolution industrielle aux problématiques contemporaines des différents champs du design, ce cours offre une lecture sélective qui met en perspective des événements marquants de l'histoire du design. Il s'agit d'aborder les contextes d'émergence des courants de pensée et de transmettre des clés de lecture des enjeux actuels. Les étudiant.e.s sont invité.e.s à porter un regard critique sur la création et à affiner leurs positionnements singuliers. En troisième année, une approche individuelle permet d'enrichir les univers référentiels de chaque étudiant en vue de la rédaction du mémoire et de la présentation du diplôme.

ANGLAIS
Cours / Véronique GALIAN

les cours magistraux sont des moments d'exploitation et d'acquisition des compétences grammaticales de la langue, les role-plays sont les moments privilégiés de la langue parlée et les web quests permettent aux étudiants d'oeuvrer en toute autonomie et selon leurs compétences dans un registre artistique prédéfini à l'avance (utilisation d'une plateforme de partage de données et d'un espace collaboratif sur le web) Des classes sont organisées pour les formulaires d'inscription à l'étranger, l'établissement des CVs et des lettres d'accompagnement..

\ Recherches et expérimentations
Crédits ECTS 2

ÉVALUATION
Évaluation collégiale

\ Bilan
Crédits ECTS 4

ÉVALUATION
Évaluation collégiale

S4: Total crédits ECTS 30

Total des crédits ECTS
Deuxième Année S3+S4 60

**Passage en troisième année :
Année diplômante /**

ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART ET DE DESIGN TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE

Livret des études

Cycle 1 Design

Troisième année

DNA Design

Licence

Livret des études

Cycle 1 Design
Deuxième année

École Supérieure d'Art et de Design
Toulon Provence Méditerranée

1ER CYCLE à l'ÉSA DTPM DESIGN

TROISIÈME ANNÉE DESIGN

Semestre cinq

\ Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mise en œuvre

Crédits ECTS

12

DESIGN D'ESPACE : 360° ET PLUS
*Module Design d'utilité publique / Sylvia
BONAL, Claude MARRO*

Vérification de l'autonomie de l'étudiant :
Réactivité, changement de point de vue,
efficacité technique par le dessin, la couleur, la
maquette volume, la maquette numérique 3D,
l'impression et la découpe 3D.

DESIGN D'OBJET
*Module / Olivier GASSIES,
Patrick LACROIX*

Au travers de différents projets courts,
les étudiants abordent la démarche
de conception et différents outils de
conception. L'objectif en deuxième
année est d'aborder et d'approfondir
par la pratique différents outils
de conception et de les mettre
en relation pour mener un
travail de conception.

Plusieurs projets courts sont
menés dans l'année, avec
différentes temporalités,
différentes approches et
différents outils. Tous
aboutissent à une
production.

Les moyens du bord :
Faire avec "les
moyens du bord",
ce travail partage
réflexion sur la

manière de renouer en design avec des
ressources finies et locales. Le travail se
concentre sur des échelles et des moyens
locaux de prospection et de transformation
de la matière. Dans un premier temps
les étudiants identifient et collectent les
matériaux issues de ressources proches :
ressources naturelles, ressources artisanales,
industrielles, déchets, etc. Dans un second
temps, ils expérimentent ces matériaux et les
transforment afin de faire émerger des pistes
d'objets manifestes. Notre premier terrain de
prospection est la limite du kilomètre imposée
par le confinement.

Heuriskô :

"Heuriskô" se propose de dédier un temps à
la place des recherches, des expérimentations
et de la découverte par la pratique dans la
démarche de conception en design au travers
de différents sujets. Comment introduire et
construire dans le projet un milieu et un temps
propice aux expérimentations et aux recherches
? Dans un premier temps, les étudiants explorent
un matériau, un principe, un usage ou un
concept. Ils l'explorent au travers d'un travail de
recherche et d'expérimentation par le dessin,
par le geste, par la manipulation, etc. Dans un
second temps, ils insufflent et appliquent ces
découvertes dans un projet. Le premier cadre
de recherches et d'expérimentations que nous
abordons est le papier.

SAVOIR FAIRE

Module / Olivier VADROT

L'atelier MINIMUM se déroule en 3 étapes.
Premièrement l'écriture, en groupe, d'un cahier
des charges pour la réalisation d'un habitat
minimum léger. Deuxièmement un travail de
projet accompagné (plans et maquettes), pour
chaque étudiant. Troisièmement, la mise en
commun des procédés constructifs explorés et
des ressources techniques adaptées pour réaliser
un projet commun, sous la forme d'un prototype
à échelle 1. Si l'échelle est minimum, toutes
les questions essentielles à l'architecture sont
traitées : stabilité, résistance, étanchéité (à

l'eau, à l'air), isolation, réglementation, etc. Cet atelier questionne les enjeux sociaux et environnementaux de notre époque. De la même manière qu'il existe une alimentation saine avec des produits non transformés, il s'agit ici de penser la construction sous le même angle.

ATELIERS TECHNIQUES
(INFORMATIQUE, MÉTAL ET BOIS)

ÉCRIT / DESSIN
Évaluation collégiale

\ Histoire, théorie des arts et langue étrangère
Crédits ECTS **8**

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.

PRENDRE PLACE DANS L'ESPACE
Cours / Florence MORALI

Travail méthodologique a partir d'un musée personnel dans la perspective des documents textuels qui accompagnent la définition du projet personnel. Prendre place dans le processus d'élaboration d'une pensée ; acquérir un vocabulaire spécifique ; choisir des outils conceptuels et sémantiques.

HISTOIRE DU DESIGN
Cours / Magalie RASTELLO

De la révolution industrielle aux problématiques contemporaines des différents champs du design, ce cours offre une lecture sélective qui met en perspective des événements marquants de l'histoire du design. Il s'agit d'aborder les contextes d'émergence des courants de pensée et de transmettre des clés de lecture des enjeux actuels.

Les étudiant.e.s sont invité.e.s à porter un regard critique sur la création et à affiner leurs positionnements singuliers. En troisième année, une approche individuelle permet d'enrichir les univers référentiels de chaque étudiant en vue de la rédaction du mémoire et de la présentation du diplôme.

ACOUSTIC CAMERA LAB
Cours / Pierre BELOUÏN

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

SÉMIOLOGIE DE L'IMAGE
Cours / Jean-Louis POITEVIN

ANGLAIS
Cours / Véronique GALIAN

les cours magistraux sont des moments d'exploitation et d'acquisition des compétences grammaticales de la langue, les role-plays sont les moments privilégiés de la langue parlée et les web quests

permettent aux étudiants d'oeuvrer en toute autonomie et selon leurs compétences dans un registre artistique prédéfini à l'avance (utilisation d'une plateforme de partage de données et d'un espace collaboratif sur le web) Des classes sont organisées pour les formulaires d'inscription à l'étranger, l'établissement des CVs et des lettres d'accompagnement..

ATELIER D'ÉCRITURE
Atelier / Valérie MICHEL-FAURÉ, Florence MORALI

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.

\ Recherches et expérimentations personnelles
Crédits ECTS **6**

ÉVALUATION
Évaluation collégiale

\ Bilan
Crédits ECTS **4**

ÉVALUATION
Évaluation collégiale

S5: Total crédits ECTS **30**

Semestre six

\ Pratique plastique :
méthodologie de projet,
techniques et mise en œuvre

Crédits ECTS 4

PROJET DE DIPLÔME
Atelier
Évaluation collégiale

\ Histoire, théorie des arts et
langue étrangère
Crédits ECTS 5

ATELIER D'ÉCRITURE
*Atelier / Valérie MICHEL-FAURÉ,
Florence MORALI*

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.

ANGLAIS
Cours / Véronique GALIAN

Des classes sont organisées pour les formulaires d'inscription à l'étranger, l'établissement des CVs et des lettres d'accompagnement. La présentation in situ des travaux des étudiants est organisée très régulièrement, de manière individuelle ou par petits groupes de travail. Toutes les activités mettent en jeu l'oralité et favorisent la prise de parole spontanée et organisée.

\ Recherches et expérimentations
Crédits ECTS 4

ÉVALUATION
Évaluation collégiale

\ Stage, expérimentation
des milieux de création et de
production
Crédits ECTS 2

\ Diplôme
Crédits ECTS 15

S6: Total crédits ECTS 30

Total des crédits ECTS
Troisième Année S5+S6 60

DNA DESIGN - Licence /

Livret des études

Cycle 1 Design
Troisième année / DNA Design - Licence

École Supérieure d'Art et de Design
Toulon Provence Méditerranée

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 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..).

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 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 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 CONTRECULTURE

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'œuvres 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

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
D'ART ET
DE DESIGN
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

Livret des études

Cycle 2 Art

Cinquième année

DNSEP

Master

Livret des études

Cycle 2 Art

Quatrième année

École Supérieure d'Art et de Design
Toulon Provence Méditerranée

2ND CYCLE à l'ÉSA DTPM ART

CINQUIÈME ANNÉE ART

Semestre neuf

\ Méthodologie de la recherche
Crédits ECTS 20

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"

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.

CINÉMA POUR L'OREILLE
Cours / 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.

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.

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 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..).

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
CONTRECULTURE
Cours / Édouard MONNET

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.

A SUIVRE
*Module / Olivier MILLAGOU, Cédric TIESSEIRE 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 TESSEIRE

RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS

\ Mise en forme du projet personnel
Crédits ECTS
10

ÉVALUATIONS
Ensemble des enseignants

SHOW-OFF
Non évalué

S9 Total crédits ECTS

30

Semestre 10

ATELIER DE RECHERCHE ET DE CRÉATION

RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS
Traduction / translation
Esthétique de l'enquête
Morphogénèse spéculative

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"

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.

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 CONTRECULTURE
Cours / Édouard MONNET

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 manifes-

tations de la culture populaire, musicales en particulier. Des tendances particulières du jazz, du rock ou de la musique électronique seraient-elles en conséquence les rejets 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 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 dépasse largement le 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.

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.

REVUE DE PRESSE
Atelier / Olivier MILLAGOU, Cédric TESSEIRE

NARRA(C)TION
Atelier / Cédric VINCENT, Patrick SIROT

Donner une forme à la présentation orale pour sortir du cadre de l'explication ou de la médiation du travail plastique.

\ Épreuve du Diplôme
Crédits ECTS **5**

MÉMOIRE
 DNSEP

\ Épreuve du Diplôme
Crédits ECTS **25**

TRAVAIL PLASTIQUE
 DNSEP

S10 Total crédits ECTS **30**

Total des crédits ECTS
Cinquième Année S9+S10 **60**

DNSEP Art - Master

Livret des études

Cycle 2 Art

Cinquième année / DNSEP Art - Master

École Supérieure d'Art et de Design
Toulon Provence Méditerranée

Livret des études

Cycle 1 et 2
DNA Art et Design - Licence
DNSEP Art - Master

École Supérieure d'Art et de Design
Toulon Provence Méditerranée