

Livret de l'étudiant ésadtpm

**Deuxième année Art
2025-2026**

Deuxième année Art

Semestres 3 et 4

Semestre 3

Unité d'Enseignement 1

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Crédits ECTS 18

Unité d'Enseignement 2

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Crédits ECTS 10

Unité d'Enseignement 3

Bilan du travail plastique et théorique

Crédits ECTS 2

S1 : Total crédits ECTS 30

Semestre 4

Unité d'Enseignement 1

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Crédits ECTS 18

Unité d'Enseignement 2

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Crédits ECTS 10

Unité d'Enseignement 3

Bilan du travail plastique et théorique

Crédits ECTS 4

S2 : Total crédits ECTS 30

Total des crédits ECTS

Deuxième Année S3+S4 60

Passage en troisième année

Deuxième année Art

UE1 / Semestre 3

ANGLAIS

**Cours magistral / Travaux dirigés /
travaux dématérialisés /
Véronique GALIAN /
Crédits / ECTS 1**

Présentation de l'enseignement

Réinvestissement des acquisitions des compétences linguistiques acquises.
Poursuite de l'étude des fondamentaux.
(Grammaire, prononciation etc...)

Compréhension écrite et orale et
expression écrite et orale.

Des thèmes en relation directe avec les
pratiques artistiques des étudiants,
et la culture artistique contemporaine
des pays anglo-saxons, notamment.

Méthodologie de travail

Cours magistraux, travaux dirigés, cours
de conversation semi-dirigée, travaux
en autonomie et semi-autonomie.

Utilisation de supports audiovisuels,
livres, revues et de toutes les ressources
susceptibles de soutenir et mettre
en œuvre les objectifs visés.

Objectif et compétences visées

Cycle 1 : Consolidation du niveau
B2 du CECRL vers le C1

Volume horaire présentiel

2h/semaine

Volume horaire de travail hors présentiel

2h

Dates

25-27 mai

Lieux/Emplacements souhaités

Salle de conférence pour les cours
magistraux (ou bâtiment de la CREA) et
salle séminaire pour les travaux dirigés.

Évaluation

1 évaluation écrite + 2 évaluations orales.
Assiduité, niveau d'investissement et de
participation aux activités proposées.

Rattrapage

Oui

En entretien individuel, sur des sujets
spécifiques en lien avec les travaux
déjà réalisés en classe (à travailler en
amont en autonomie puis à présenter
pour le test de rattrapage).

Deuxième année Art

UE1 / Semestre 3

HISTOIRE DE L'ART (1950-2000)

Cours magistral /
Crédits / ECTS 2

Présentation de l'enseignement

Ce cours traverse l'histoire de l'art de la fin des années 1950 à nos jours et se concentre sur les thèmes et langages principaux qui ont habité cette période. Il combine l'approche chronologique avec des perspectives plus transversales afin d'éclairer les logiques sous-jacentes aux processus qui ont conduit à la désacralisation de l'œuvre et la remise en cause de l'artiste et des contextes d'exposition, dans le cadre des différentes transformations internationales, sociales et culturelles. De l'étude des tensions exprimées par les phénomènes artistiques des années 1960 et 1970 vis-à-vis de la sortie des cadres disciplinaires et institutionnels, il s'agira d'examiner l'art dans sa relation aux médias des années 1980 et aux enjeux du postmodernisme, pour arriver enfin à explorer les expériences artistiques apparues à partir des années 1990 et leurs liens avec les changements géopolitiques, les études postcoloniales et les notions de relation, subjectivité et participation collective.

Méthodologie de travail

Ce cours se concentre sur les défis de l'histoire de l'art en examinant, en documentant et en interprétant les créations artistiques de l'époque en question. Il situe les discours dans leur contexte social, environnemental, politique et économique actuel, développe des arguments critiques et encourage les échanges et la formation de pensées critiques diverses et variées.

Objectif et compétences visées

Ce cours vise à faire acquérir des connaissances fondamentales sur la nature transdisciplinaire et transculturelle des arts, à explorer le vocabulaire spécifique à l'art et à son histoire, à développer des capacités d'analyse et à stimuler une réflexion critique personnelle.

Volume horaire présentiel

20h S3
20h S4
28h examens écrits et oraux et rattrapages.

Volume horaire de travail hors présentiel

2h/semaine

Dates

Cf. calendrier

Lieux/Emplacements souhaités

Salle de conférence

Évaluation

Écrite au premier semestre
Orale au deuxième semestre

Rattrapage

Oui
Écrite au premier semestre
Orale au deuxième semestre

Bibliographie indicative

Paul ARDENNE, Art, l'âge contemporain : une histoire des arts plastiques à la fin du XXe siècle, Paris, éd. du regard, 1997.
Walter BENJAMIN, L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique [1935] (Paris : Petite Bibliothèque Payot, 2013).

La suite de la bibliographie vous sera donnée en cours.



Deuxième année Art UE1 / Semestre 3

VOYAGE

Voyage de découverte artistique encadré
par les enseignants du cycle.

CONFÉRENCES

Cycle de conférences annuel, crédité et
obligatoire, organisé par l'ésadtpm.

**Crédits / ECTS 1 pour les deux
enseignements**

Deuxième année Art

UE1 / Semestre 3

TRANSMEDIA

**Atelier transversal de méthodologie
et écriture / Arts et Littératures /
Valérie MICHEL-FAURÉ /
Crédits / ECTS 2**

Présentation de l'enseignement

L'atelier TRANSMEDIA propose dans une démarche progressive, l'approfondissement des méthodologies mises en œuvre en 1ère année : approche analytique, lexicale, sémantique des différents langages et vocabulaires artistiques et techniques. Il aborde également la contextualisation des correspondances, interactions entre arts et littératures, à travers des études de cas dans la période contemporaine. Le cahier de recherche, mis en place en première année, entendu comme prolongement du processus créatif, sera accompagné dans ses développements théoriques et plastiques en art et en design. Cet atelier a pour but d'acquérir les outils méthodologiques en vue de l'élaboration à court terme du document textuel pour le DNA en 3^{ème} année Art et Design et à plus long terme, du mémoire de 2nd Cycle.

Méthodologie de travail

Atelier de méthodologie et écriture, Arts et Littératures abordant les différents outils : cahier de recherche, analyses d'œuvres tous médiums, notices, commentaires, synthèses, analyses d'ouvrages, bibliographie, champ sémantique et lexical des pratiques artistiques des différents ateliers, atelier d'écriture créative, exposés thématiques.

Objectif et compétences visées

Développement du cahier de recherche et acquisition des outils méthodologiques de recherche documentaire, d'archivage, d'analyses descriptives et comparatives, et d'écriture. Constitution d'une bibliographie individualisée, un corpus de références personnelles situées. Savoir présenter un exposé oral/ écrit de 10mn abordant les contextes, concepts et enjeux contemporains.

Volume horaire présentiel

12h S3

12h S4

Volume horaire de travail hors présentiel

24h

Lieux/Emplacements souhaités

A définir

Évaluation

Contrôle continu écrit et oral, assiduité et participation.

Rattrapage

Oui

Modalités : continuité du travail demandé avec développements supplémentaires.

Bibliographie indicative

Art press, Beaux-Arts, Connaissance des Arts, Intramuros, L'œil, Le Journal des Arts, Revue le 1, Ligeia, Mouvement, Tacet, PLS, PALAIS #, étapes ...

La suite de la bibliographie vous sera donnée en cours

Deuxième année Art

UE1 / Semestre 3

HISTOIRE(S) PLURIELLE(S). ESTHÉTIQUES FÉMINISTES ET QUEER

**Cours magistral /regroupé avec « Art : une catégorie en déplacement » - cf. schéma – /
Crédits / ECTS 1 pour les deux enseignements**

Présentation de l'enseignement

Qui a écrit l'histoire de l'art ? Et notamment celle du modernisme ? Qui a décidé d'exclure plutôt que d'inscrire ? Qui a initié la déconstruction des savoirs véhiculés par les historiens de l'art ? Quelles conséquences cela a-t-il aujourd'hui ? Quelles menaces présentes actuellement sur la conception des formes de transmission du savoir ? Comment notre société évolue-t-elle au sein des perceptions genrées, de la performativité du genre, du male gaze, des savoirs situés ? Le cours vise à examiner des cas de femmes artistes, passées et présentes, et à interroger les savoirs et les enjeux sociaux et culturels liés aux questions de la domination masculine, des LGBTQI, des stéréotypes de genre, entre autres. D'Artemisia Gentileschi à Barbara Hepworth, en passant par Claude Cahun, Joan Mitchell, Georgia O'Keeffe, Lili Reich, Pauline Boudry/Renate Lorenz, nous reviendrons sur les conditions créatives et contextuelles de ces artistes trop longtemps exclues des récits institutionnels.

Méthodologie de travail

Ce cours constitue un corpus et une bibliographie sur le thème ; contextualise les différentes théories féministes et sur le genre ; analyse les phénomènes sociaux et politiques transnationaux dans la perspective des rapports de sexe et de pouvoir ; analyse des œuvres d'art et de littérature, ainsi que les productions interdisciplinaires actuelles.

Objectif et compétences visées

Ce cours vise à fournir aux étudiant.es les connaissances nécessaires pour comprendre le rôle des narrations et des discours dans la question du genre et des femmes dans l'art, en favorisant l'acquisition de connaissances fondamentales et le développement d'une réflexion critique.

Volume horaire présentiel

15h S3

15h S4

10h examen et rattrapage (S4)

Volume horaire de travail hors présentiel

12h

Dates

Cf. Calendrier

Lieux/Emplacements souhaités

Salle de conférence

Évaluation

Assiduité et participation

Rattrapage

Oui

Entretien

Bibliographie indicative

Warburg, Aby, L'Atlas Mnémosyne, Paris, L'Ecarquille, 2023

Deuxième année Art

UE1 / Semestre 3

L'ART : UNE CATEGORIE EN DEPLACEMENT

Cours magistral / Cédric VINCENT /
Crédits / ECTS regroupement avec
« Histoires plurielles » – cf. schéma – 1
ECTS pour les deux enseignements

Présentation de l'enseignement

La globalisation de l'espace artistique nous met en présence de nouvelles catégorisations et compréhensions de la pratique artistique. Mais si les pratiques sont plus diversifiées, elles restent façonnées par les attentes et le cadre institutionnel de présentation de l'art. Il est intéressant de voir à ce titre comment a été accueilli le projet de décroisement radical proposé à la documenta 15 en 2022 par ruangrupa, un collectif d'artistes et de curateur·ices d'Indonésie. La réception critique n'a guère porté ce projet qui présentait des pratiques collaboratives et faisant état de versions élargies de la création. Ce cours souhaite explorer ces autres manières de penser, de qualifier et de nommer des pratiques dites artistiques. En retour, il cherchera à questionner nos conceptions de l'art et leurs valeurs normatives.

Méthodologie de travail

Le propos du cours s'énonce depuis des études de cas tirés de l'anthropologie de l'art, de l'archéologie et des marges de l'histoire de l'art. Il formera ainsi un répertoire de pratiques et d'objets visant à importuner nos relations à l'art et à ses institutions.

Objectif et compétences visées

Initiation à l'anthropologie de l'art.
Elargir et déplacer sa compréhension de l'œuvre d'art.

Volume horaire présentiel

12h. (6 séances de 2h.) en S3
12h en S4

Volume horaire de travail hors présentiel

0h

Dates

Cf. Calendrier

Lieux/Emplacements souhaités

Salle de conférence

Évaluation

Assiduité, participation, contrôle continu

Rattrapage

Oui
Compte rendu

Bibliographie indicative

La bibliographie vous sera donnée en cours.

Deuxième année Art

UE1 / Semestre 3

I, MYSELF, AM

Cours magistral, ateliers / Olivier MILLAGOU / Ian SIMMS /
Atelier céramique / Caroline Mary /
Atelier bois / Louis Noël BRETONNIÈRE /
Atelier métal / Rémy LEVRAUD /
Crédits / ECTS regroupé avec L'art à tâtons – les deux enseignements
1 ECTS – cf. schéma

Présentation de l'enseignement

Cet enseignement poursuit celui entamé en S1 et S2. Il s'agit de continuer l'accompagnement dans la construction d'un espace de recherche artistique qui leur est propre et singulier et, si possible exempt d'a priori sur ce que devrait être l'art contemporain. Ceci passe par des tentatives d'élaboration d'une méthodologie en adéquation avec leurs outils techniques, conceptuels et esthétiques mais néanmoins articulés à l'ensemble des questions artistiques contemporaines et leurs enjeux sociétaux d'un point de vue personnel, « situé ». Cette démarche est nourrie par la prise de connaissance des travaux d'artistes en lien avec leur propre approche croisant art contemporain, littérature, musique et pratiques sonores contemporains, réflexions sociales, techniques et économiques dans une pensée « archipelique ».

Méthodologie de travail

Scrapbooking : À l'aune de l'approche de l'Atlas Mnémosyne d'Aby Warburg, les étudiantes et étudiants constitueront des planches de constellations d'images issues d'horizons, de champs, de disciplines, d'époques et d'œuvres témoignant de la singularité de chacun et chacune. Mais aussi d'ouvrir à tous les champs qui questionnent les étudiantes et les étudiants à leur regard sur le monde.

Objectif et compétences visées

Développer un langage plastique singulier et sensible. Développer un projet personnel. Exprimer ses besoins. Prendre en compte les enjeux sociétaux et d'écoresponsabilité dans la conduite de son activité. Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création.

Volume horaire présentiel

18h

Volume horaire de travail hors présentiel

12h

Dates

Cf. calendrier

Lieux/Emplacements souhaités

Plateau 2

Évaluation

Assiduité, participation.

Rattrapage

Oui

Entretien

Bibliographie indicative

Warburg, Aby, L'Atlas Mnémosyne, Paris, L'Ecarquille, 2023

La suite de la bibliographie vous sera donnée en cours.

Deuxième année Art

UE1 / Semestre 3

L'ART À TÂTONS. DU SON DANS L'ART

Cours magistral / Édouard MONNET /
Crédits / ECTS regroupé avec i, myself,
am – les deux enseignements 1 ECTS
– cf. schéma

Présentation de l'enseignement

Partant des gestes inauguraux commis aux plans formel et manifestaire par Luigi Russolo au début du XXe siècle, lui-même informé d'innovations techniques majeures apparues dès le XIXe, ce cours propose une traversée et une lecture de l'histoire de l'art moderne et contemporain sous le prisme du son et de son recours dans le champ des arts dits plastiques ou visuels. Cette approche permettra de revenir sur l'importance accordée à cette pratique au sein des avant-gardes historiques (futurisme, dadaïsme, surréalisme...) et de la seconde moitié du XXe siècle (lettrisme, Beat Generation, Pop Art, situationnisme, Fluxus, minimalisme, art conceptuel...) et d'examiner le rôle joué à ce titre par des personnalités tels que Luigi Russolo, Kurt Schwitters, Marcel Duchamp, Vassily Kandinsky, Paul Klee, Jean Tinguely, Richard Hamilton, Dieter Roth, John Cage, Nam June Paik, La Monte Young, Steve Reich, Michael Snow, Takis, Bruce Nauman, Meredith Monk, Vito Acconci, Lawrence Weiner, Dan Graham, John Baldessari, Robert Barry, Chris Burden, Harry Bertoia, Milan Knížák, Gary Hill, Brian Eno, Laurie Anderson, Rodney Graham, Christian Marclay, etc.

Méthodologie de travail

Cycle de 6 séances composées d'exposés historiques et théoriques, d'écoutes et de visionnages.

Objectif et compétences visées

Sensibiliser les étudiantes et étudiants à la dimension multimédiate ou intermédiaire de l'art en envisageant notamment la porosité, dans ce domaine, entre la pratique du son et celles – voisines – de la performance, de la littérature, du film et de la vidéo, mais également celles du dessin, de la peinture, de la sculpture et du design.

Volume horaire présentiel

Séances par demi-groupe pour la 1ère année.
12h (6h pour le S2, 6h pour le S3).

Volume horaire de travail hors présentiel

3h (1h30 pour le S2, 1h30 pour le S3)

Dates

Cf. Calendrier

Lieux/Emplacements souhaités

À déterminer

Évaluation

Assiduité, participation, écrit

Rattrapage

Oui

Sous la forme d'un écrit.

Bibliographie indicative

Laurent de Wilde, Les fous du son.
D'Edison à nos jours, Paris, Gallimard,
coll. « folio histoire », 2019 [2016].
Luigi Russolo, L'art des bruits. Manifeste
futuriste 1913, Paris, Allia, 2003.
Luigi Russolo, L'art des bruits. Manifeste
de 1913, Angoulême, éditions marguerite
waknine, coll. « livrets d'art », 2013.
Luigi Russolo, L'art des bruits,
Lausanne, L'Âge d'homme, 1975.
Kurt Schwitters, MERZ. Écrits choisis
et présentés par Marc Dachy, Paris,
Éditions Gérard Lebovici - Champ Libre,
1990. Paris, Centre Pompidou, 2005.

La suite de la bibliographie vous sera donnée
en cours.

Deuxième année Art

UE2 / Semestre 3

WORKSHOP STARTER

Workshop découverte /Magalie
RASTELLO / Nathalie RODRIGUEZ /
Julien REYNAUD / Alain PONTARELLI /
Crédits / ECTS 1

Présentation de l'enseignement

MARDI 23 septembre :

N. Rodriguez/A.Pontarelli

Sculpture du jour, dessin du moment :
Production d'une sculpture en binôme dans
la journée avec ses dessins d'observation
et d'analyses, restitution et accrochage
collectif en fin de journée.

MERCREDI 24 et JEUDI 25 septembre

: N.Rodriguez/Julien Reynaud

Le temps du dessin :

Productions plastiques autour du dessin
contemporain : outils de dessin classiques.
Dessins graphiques qui seront réinvestis dans
l'année en atelier image numérique (infographie,
vidéo) ou imprimées (gravure, sérigraphie).

VENDREDI 26 septembre :

M. Rastello/ N.Rodriguez

Conception d'une planche de scénographie
muséale (Art/Design) : dessins de
conception, recherche de graphismes,
maquette d'une scénographie avec
thématique, travail de recherche à deux,
notions d'espace et de représentation.

Volume horaire présentiel

32h / 4 jours

Volume horaire de travail hors présentiel

2h

Dates

23 au 26 septembre

Lieux/Emplacements souhaités

Plateau 2

Évaluation

écrite, assiduité, participation

Bibliographie indicative

La bibliographie vous sera donnée en cours.

Méthodologie de travail

Travail seul et en Binôme. Création de volume
avec rebus matériologiques et dessins.

Dessins très graphique (matière à réinterroger
Plastiquement dans des médiums numériques et
d'impression. Dessin de conception et de mise
en espace.

Deuxième année Art

UE2 / Semestre 3

DESSIN

Olivier MILLAGOU / Solange TRIGER /
Crédits / ECTS 1

Présentation de l'enseignement

Information sur la diversité du médium dessin actuel et exercices pratiques visant à développer chez les étudiantes et étudiants une approche désinhibée des modalités variées du dessin aujourd'hui.

Méthodologie de travail

Exercices de dessins imposés (dessins d'observations) et exercices visant à développer la créativité d'une pratique par sa diversité contemporaine.

Objectif et compétences visées

Développer à la fois la pratique du dessin d'observation et en alternance la pratique et la connaissance d'un dessin contemporain informé par l'époque. Élargissement des possibilités pratiques et matérielles offertes par le médium avec une ouverture sur sa complexité actuelle.

Volume horaire présentiel

48h

3 × 16h à répartir entre S3 et S4

Volume horaire de travail hors présentiel

0h

Dates

Cf. Calendrier

Lieux/Emplacements souhaités

Plateau

Évaluation

Orale, assiduité, participation, et contrôle continu.

Rattrapage

Non

Bibliographie indicative

Vitamine D, Nouvelles perspectives en dessin, éditions Phaidon.
Invention et transgression, le dessin au 20e siècle, éditions Centre Georges Pompidou.
Au fil du trait, de Matisse à Basquiat, éditions Centre Georges Pompidou.
Armory Show, éditions Villa Arson.
Le dessin à l'œuvre, Alberto Giacometti, éditions Centre Georges Pompidou.
Dictionnaire technique du dessin, Béguin André, éditions Vander, 2 rue Danville Paris.
Jean Jullien, monographie, éditions Phaidon.
Les praticiens de l'inférieur, Pierre la Police, éditions Cornélius.
Trois fois rien, Mrzyk et Moriceau, éditions Les requins marteaux.
What the hell are you doing?, David Shrigley, éditions Canongate Books.

La suite de la bibliographie vous sera donnée en cours.



Deuxième année Art

UE2 / Semestre 3

DESSIN

Cours /

Crédits / ECTS 1

Deuxième année Art

UE2 / Semestre 3

PEINTURE

Olivier MILLAGOU / Solange TRIGER /
Crédits / ECTS 2

Présentation de l'enseignement

Information sur la diversité du champ pictural actuel et exercices pratiques visant à développer chez les étudiants une approche désinhibée des modalités variées du champ pictural aujourd'hui

Méthodologie de travail

Exposés informatifs et exercices visant à développer la diversité d'une pratique.

Objectif et compétences visées

Développer par la pratique une imagination picturale informée par l'époque dans une séquence constituant un temps fort concentré sur 4 jours. Elargissement des possibilités pratiques et matérielles offertes par le médium avec une ouverture sur sa complexité actuelle.

Volume horaire présentiel

32h

Volume horaire de travail hors présentiel

0h

Dates

Cf. Calendrier

Lieux/Emplacements souhaités

Plateau

Évaluation

Orale, assiduité, participation, et contrôle continu.

Rattrapage

Non

Bibliographie indicative

Les catalogues ou site internet de différents peintres dont Myriam Cahn, Sally Gabory, Sandra Gamarra, Ann Veronica Janssens, Mickalene Thomas, Markus Schinwald
Site AWARE (Archives of women artists research & exhibitions)

La suite de la bibliographie vous sera donnée en cours.

Deuxième année Art

UE2 / Semestre 3

CONSTRUCTION, INTROSPECTION : DE LA CAVE AU GRENIER.

Cours magistral, ateliers / Olivier MILLAGOU / Alain PONTARELLI / Atelier céramique / Caroline Mary / Atelier bois / Louis Noël BRETONNIÈRE / Atelier métal / Rémy LEVRAUD / Crédits / ECTS 4

Présentation de l'enseignement

L'étudiant doit concevoir un volume, ou une série d'objets ou une installation qui se déploie du plan à l'espace, comme une non-architecture. Cette forme peut être tout à la fois verticale ou horizontale et dont les polarités, du dehors et du dedans seraient reliés par un assemblage nommé escalier. Cette métaphore devient matérielle et le volume doit être réinventé au moyen de matériaux basiques, bruts ou transformés et ou de récupération. À titre d'exemples non exhaustif : planches, bois, fer, carton, tissu, plastique, verre, moquette, fils de fer, fils textiles, papier, terre, bâche, toile de jute, plâtre, latex... Ainsi que divers types d'emballages, coque PVC, calages polystyrène... sont susceptibles d'intégrer vos réalisations. (...)

Méthodologie de travail

Établir un dialogue collectif, puis individualisé avec les étudiants. Il s'agit de mettre en relation les savoirs actifs de chacun d'eux et les compléter dans la mise en perspective de leurs travaux. Accompagnement en recherches documentaires et bibliothèque, présentation d'un répertoire d'artistes afin d'augmenter les connaissances et d'alimenter le cahier de recherches. Accompagnement également dans les ateliers techniques, (bois, fer, terre) constitution d'un nuancier, puis d'un lexique de formes et de matériaux. (...)

Objectif et compétences visées

Ce module fait suite aux cours de sculpture du semestre 1. Il permet à l'étudiant d'installer du temps dédié à l'invention et à l'observation de formes. (...) La sculpture est désormais commutable, interchangeable. Elle est un kit qui parfois conduit vers l'immatériel. (...)

Volume horaire présentiel

96h

Volume horaire de travail hors présentiel

0h

Dates

Cf. Calendrier

Lieux/Emplacements souhaités

Plateau

Évaluation

Présenter son travail. Oralité, assiduité, participation, contrôle continu, texte.

Rattrapage

Oui

Préciser les modalités : collégialité au S4

Bibliographie indicative

Gaston Bachelard, La poétique de l'espace. - Les Presses universitaires de France, 3e édition, Paris 1957 Édit. - Collection : Bibliothèque de philosophie contemporaine. Paris. 1961
Georges Didi-Huberman, Être crâne, lieu, contact, pensée, sculpture... Les Éditions De Minuits, Paris, 2000.
Georges Didi-Huberman, La demeure, la souche, l'appartement de l'artiste, Série « fable du lieu ». Edition De Minuit. Paris, 1999.
Walter Benjamin, L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, édition Allia, Paris, 2013.

La suite de la bibliographie vous sera donnée en cours.

Deuxième année Art

UE2 / Semestre 3

REGARDER & SAISIR PORTRAITS-OBJETS-PAYSAGES

Module, atelier / Atelier photographique /
Driss AROUSSI /
Crédits / ECTS 1

Présentation de l'enseignement

Photographier c'est regarder, observer, faire des choix, savoir délimiter une portion du monde et la saisir. Ayant trois objets principaux de questionnements, le portrait, l'objet, le paysage, nous travaillerons pour saisir les enjeux artistiques de ces ensembles majeurs. Entre une photographie documentaire et une photographie du quotidien, nous travaillerons le cadrage, les choix des sujets, les inter-images, la lumière, le temps de pause, etc. Un travail de recherche et de documentation sera demandé ainsi qu'un travail de d'écriture afin d'explicitier sa démarche.

Méthodologie de travail

Sous la forme de travaux collectifs et individuels, de recherches et d'expérimentations diverses, les étudiantes sont invités à fabriquer de l'artistique en commun. Le module se constitue de phase théorique-historique, technique, de mise en pratique et de travail de recherches artistiques. Choix d'un sujet individuel et/ou collectif, editing des images, élaboration d'une série, mise en commun de la production, discussion collective. Production d'une publication et/ou d'un accrochage.

Objectif et compétences visées

Apprendre à faire une série de photographies, considérer les enjeux technique et théorique de la prise de vue. Réaliser des prises de vues avec un appareil photographique argentique ; nous développerons des pellicules noir et blanc. Apprentissage du tirage photographique en chambre noire avec des papiers dans des formats différents. Avoir la connaissance la chaîne de l'argentique.

Volume horaire présentiel

40h (soit 20h en S3 et 20h en S4)

Volume horaire de travail hors présentiel

16h

Dates

Cf. Calendrier

Lieux/Emplacements souhaités

Laboratoire photographique, plateau 6, extérieur

Évaluation

Écrite, assiduité, participation

Rattrapage

Oui

Exercice pratique ou écrit

Bibliographie indicative

France(s) territoire liquide, édition seuil, 2014
Le Style documentaire « D'August Sander à Walker Evans, 1920-1945 », Olivier Lugon, Macula, 2001
La photographie contemporaine, Michel Poivert, édition Flammarion, 2002
Une histoire mondiale des femmes photographes, Luce Lebart Marie Robert, Textuel, 2020
Comprendre une photographie John Berger, Éditions Héros-Limite, 2017
Pour un nouvel art Politique, Dominique Baqué, Éditions Flammarion, 2004
Enquêtes : nouvelles formes de photographie documentaire, Danielle Méaux, Filigranes, 2019
Paysages Français - Une aventure photographie 1984-2017, Raphaële Bertho & Héloïse Conésa, BNF, 2017

La suite de la bibliographie vous sera donnée en cours.

Deuxième année Art

UE2 / Semestre 3

PÊLE-MÊLE DES SPHERES EFFONDREES

**Atelier vidéo / Serge LE SQUER /
Jean-Baptiste WARLUZEL /
Crédits / ECTS 3**

Présentation de l'enseignement

« 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 » À partir de cette réflexion de Youssef Ishaghpour sur la partie et le tout dans le montage, les étudiants expérimentent le montage et la narration vidéo. L'atelier débute par une présentation de notions théoriques liées au montage telles que les raccords, l'effet Koulechov, le montage alterné, le montage parallèle, le montage dialectique et contrapuntique (Eisenstein), le réenchaînement (Deleuze), le montage à distance (Pelechian), la distanciation (Brecht), le split screen, le foundfootage, ... ; et par un approfondissement technique de la plateforme numérique Adobe Première concernant la post-production. Chaque étudiant et étudiante rédige une note préparatoire avant de partir en prise de vue ou recherche de foundfootage, pour ensuite engager l'étape de post-production.

Méthodologie de travail

Cours magistral et cours techniques en collectif. Suivi individuel du projet vidéo et de la rédaction d'outils théoriques en lien avec la production vidéo.

Objectif et compétences visées

Poursuite de l'apprentissage débuté en 1^{re} année des paramètres de prise de vue en lien avec l'étape du montage. Acquérir les fondements techniques (Adobe Première) et théoriques liés au montage vidéo comme structure narrative et/ou structurelle à partir d'un projet personnel en lien avec les enjeux de la vidéo dans le champ de l'art et du cinéma.

Volume horaire présentiel

80h

Volume horaire de travail hors présentiel

10h

Dates

31 septembre, du 1^{er} au 3 octobre,
du 7 au 10 octobre ; 14 et 15 octobre 2025

Lieux/Emplacements souhaités

Salle informatique PC+ Mac + salle de conférence pour les cours théoriques et visionnage collectif des productions vidéo de l'atelier

Évaluation

Évaluation orale en fin d'atelier à partir des productions des vidéos et des rédactionnels

Rattrapage

À déterminer

Bibliographie indicative

La bibliographie vous sera donnée en cours.



Deuxième année Art UE2 / Semestre 3

WORKSHOP ÉCOLE(S) DU SUD

Crédits / ECTS 1

Deuxième année Art

UE3 / Semestre 3

ESPACE EXPERIMENTAL

Module et atelier / Alain PONTARELLI / Ian SIMMS / Solange TRIGER / Jean-Baptiste WARLUZEL / Cédric VINCENT /... /
Crédits / ECTS 2

Présentation de l'enseignement

Un élève fait partie d'un groupe et il est important qu'il 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 étudiants 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 à modifier le comportement de l'étudiant.

Méthodologie de travail

Être en voie d'autonomie, prise d'initiative. Entretiens individuels, accompagnement dans les divers territoires suivant les orientations pédagogiques. Exploration et investissement dans les divers ateliers techniques suivant la nécessité des recherches plastiques et la production de pièces : (vidéo, photo, métal, bois, plâtre, terre céramique).

Objectif et compétences visées

Les entretiens pédagogiques individuels, selon les besoins de l'étudiant, sont l'occasion de soutenir et de nourrir leur problématique. Un travail systématique de mise en espace de leurs travaux est engagé afin de les encourager au discernement et au recul critique. Il s'agit d'instaurer une méthodologie qui permette à l'étudiant d'affirmer un parti pris plastique. C'est une mise en relation des savoirs actifs. Echanges de notes, cahiers de recherches, expérimentations, éléments de conceptions, accompagnement en bibliothèque, en ateliers techniques après validation du projet, discussions, présentations de travaux d'artistes et des enjeux contemporains qu'ils sous-tendent.

Volume horaire présentiel

144h

Volume horaire de travail hors présentiel

40h

Dates

22 avril au 19 mai

Lieux/Emplacements souhaités

Plateau 2

Évaluation

Présentation des productions plastiques, avec une oralité et une production écrite.

Rattrapage

Rattrapage au S3, mais pas au S4

Bibliographie indicative

Umberto Eco, L'œuvre ouverte, édition du Seuil, Paris, 1965
Paul Virilio, Esthétique de la disparition, édition Galilée, Paris, 1989
Gilles Deleuze, Le Pli, Les éditions de minuit, Paris, 1988.

La suite de bibliographie vous sera donnée en cours.



Deuxième année Art

UE4 / Semestre 3

BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THEORIQUE

**Projet de fin de semestre 3 /
Antoine BOUDIN / Sylvia BONAL / Florent
CHIAPPERO / Anne-Gaële ESCUDIÉ /
Cédric LERIBLE / Serge LE SQUER /
Alain PONTARELLI / Jean-Maurice
REBOUL / Julien RAYNAUD / Nathalie
RODRIGUEZ / Solange TRIGER / jean-
Baptiste WARLUZEL / Crédits / ECTS 4**

Présentation de l'enseignement

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



Deuxième année Art

Semestre 4

Semestre 4

Unité d'Enseignement 1

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Crédits ECTS 18

Unité d'Enseignement 2

Initiation aux techniques et aux
pratiques artistiques

Crédits ECTS 10

Unité d'Enseignement 3

Bilan du travail plastique et théorique

Crédits ECTS 4

Deuxième année Art

UE1 / Semestre 4

ANGLAIS

**Cours magistral / Travaux dirigés /
travaux dématérialisés /
Véronique GALIAN /
Crédits / ECTS 1**

Présentation de l'enseignement

Réinvestissement des acquisitions des compétences linguistiques acquises.

Poursuite de l'étude des fondamentaux. (Grammaire, prononciation etc...)

Compréhension écrite et orale et expression écrite et orale.

Des thèmes en relation directe avec les pratiques artistiques des étudiants, et la culture artistique contemporaine des pays anglo-saxons, notamment.

Méthodologie de travail

Cours magistraux, travaux dirigés, cours de conversation semi-dirigée, travaux en autonomie et semi-autonomie.

Utilisation de supports audiovisuels, livres, revues et de toutes les ressources susceptibles de soutenir et mettre en œuvre les objectifs visés.

Objectif et compétences visées

Cycle 1: Acquisition du niveau C1 du CECRL

Volume horaire présentiel

2h/semaine

Volume horaire de travail hors présentiel

2h

Dates

Février à mai

Lieux/Emplacements souhaités

Salle de conférence et salle séminaire pour les travaux dirigés.

Évaluation

2 évaluations orales. Assiduité et niveau d'investissement et de participation aux activités proposées.

Rattrapage

Oui

en entretien individuel, sur des sujets spécifiques en lien avec les travaux déjà réalisés en classe (à travailler en amont en autonomie puis à présenter pour le test de rattrapage)

Deuxième année Art

UE1 / Semestre 4

HISTOIRE DE L'ART (1950-2000)

Cours magistral /
Crédits / ECTS 2

Présentation de l'enseignement

Ce cours traverse l'histoire de l'art de la fin des années 1950 à nos jours et se concentre sur les thèmes et langages principaux qui ont habité cette période. Il combine l'approche chronologique avec des perspectives plus transversales afin d'éclairer les logiques sous-jacentes aux processus qui ont conduit à la désacralisation de l'œuvre et la remise en cause de l'artiste et des contextes d'exposition, dans le cadre des différentes transformations internationales, sociales et culturelles. De l'étude des tensions exprimées par les phénomènes artistiques des années 1960 et 1970 vis-à-vis de la sortie des cadres disciplinaires et institutionnels, il s'agira d'examiner l'art dans sa relation aux médias des années 1980 et aux enjeux du postmodernisme, pour arriver enfin à explorer les expériences artistiques apparues à partir des années 1990 et leurs liens avec les changements géopolitiques, les études postcoloniales et les notions de relation, subjectivité et participation collective.

Méthodologie de travail

Ce cours se concentre sur les défis de l'histoire de l'art en examinant, en documentant et en interprétant les créations artistiques de l'époque en question. Il situe les discours dans leur contexte social, environnemental, politique et économique actuel, développe des arguments critiques et encourage les échanges et la formation de pensées critiques diverses et variées.

Objectif et compétences visées

Ce cours vise à faire acquérir des connaissances fondamentales sur la nature transdisciplinaire et transculturelle des arts, à explorer le vocabulaire spécifique à l'art et à son histoire, à développer des capacités d'analyse et à stimuler une réflexion critique personnelle.

Volume horaire présentiel

20h S3

20h S4

28h examens écrits et oraux et rattrapages.

Volume horaire de travail hors présentiel

2h/semaine

Dates

Cf. calendrier

Lieux/Emplacements souhaités

Salle de conférence

Évaluation

Écrite au premier semestre

Orale au deuxième semestre

Rattrapage

Oui

Écrite au premier semestre

Orale au deuxième semestre

Bibliographie indicative

Paul ARDENNE, Art, l'âge contemporain : une histoire des arts plastiques à la fin du XXe siècle, Paris, éd. du regard, 1997.

Walter BENJAMIN, L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique [1935] (Paris : Petite Bibliothèque Payot, 2013).

La suite de la bibliographie vous sera donnée en cours.



Deuxième année Art

UE1 / Semestre 4

VOYAGE

Voyage de découverte artistique encadré par les enseignants du cycle.

CONFÉRENCES

Cycle de conférences annuel, crédité et obligatoire, organisé par l'ésadtpm.

Crédits / ECTS 1 pour les deux enseignements

Deuxième année Art

UE1 / Semestre 4

TRANSMEDIA

**Atelier transversal de méthodologie
et écriture / Arts et Littératures /
Valérie MICHEL-FAURÉ /
Crédits / ECTS 1**

Présentation de l'enseignement

L'atelier TRANSMEDIA propose dans une démarche progressive, l'approfondissement des méthodologies mises en œuvre en 1ère année : approche analytique, lexicale, sémantique des différents langages et vocabulaires artistiques et techniques. Il aborde également la contextualisation des correspondances, interactions entre arts et littératures, à travers des études de cas dans la période contemporaine. Le cahier de recherche, mis en place en première année, entendu comme prolongement du processus créatif, sera accompagné dans ses développements théoriques et plastiques en art et en design. Cet atelier a pour but d'acquérir les outils méthodologiques en vue de l'élaboration à court terme du document textuel pour le DNA en 3^{ème} année Art et Design et à plus long terme, du mémoire de 2nd Cycle.

Méthodologie de travail

Atelier transversal de méthodologie et écriture : cahier de recherche, commentaires, synthèses, analyses d'ouvrages, bibliographie, champ sémantique et lexical des pratiques artistiques contemporaines, atelier d'écriture créative, exposés oraux.

Objectif et compétences visées

Développement du cahier de recherche et acquisition des outils méthodologiques de recherche documentaire, d'archivage, d'analyses descriptives et comparatives, et d'écriture. Constitution d'une bibliographie individualisée, un corpus de références personnelles situées. Savoir présenter un exposé oral/écrit de 10mn abordant les contextes, concepts et enjeux contemporains.

Volume horaire présentiel

12h S3

12h S4

Volume horaire de travail hors présentiel

24h

Lieux/Emplacements souhaités

A définir

Évaluation

Contrôle continu écrit et oral, assiduité et participation.

Rattrapage

Oui

Modalités : continuité du travail demandé avec développements supplémentaires.

Bibliographie indicative

Art press, Beaux-Arts, Connaissance des Arts, Intramuros, L'œil, Le Journal des Arts, Revue le 1, Ligeia, Mouvement, Tacet, PLS, PALAIS #, étapes ...

La suite de la bibliographie vous sera donnée en cours

Deuxième année Art

UE1 / Semestre 4

PREPARATION AU DOCUMENT TEXTUEL

Cours / Cédric VINCENT / Ian SIMMS /
Crédits / ECTS 1

Présentation de l'enseignement

Un document textuel qui accompagne l'émergence d'un travail personnel est demandé en troisième année dans le cadre du DNA. Afin de bien préparer cet exercice d'écriture, qui demande d'aiguiser le regard porté sur les œuvres, de prendre conscience de leur inscription culturelle, des gestes et matériaux utilisées et de débiter une problématisation de votre approche nous commençons une préparation au document textuel dès la deuxième année. Nous allons voir comment décrire une œuvre, ce que c'est son inscription culturelle et, enfin, comment problématiser une approche singulière.

Méthodologie de travail

Cet enseignement va s'appuyer sur des écrits d'artistes que nous allons mettre en pratique lors des travaux dirigés.

Objectif et compétences visées

Mobiliser des connaissances théoriques et méthodologiques
Connaître les langages artistiques contemporains
Formaliser par écrit et par oral les enjeux du projet
Confronter ses connaissances et ses pratiques
Concevoir en autonomie un projet personnel

Volume horaire présentiel

10h

Volume horaire de travail hors présentiel

3h

Dates

Cf. calendrier

Lieux/Emplacements souhaités

Salle de conférence ou salle de séminaire

Évaluation

Écrite

Rattrapage

Oui

Bibliographie indicative

La bibliographie vous sera donnée en cours

Deuxième année Art

UE1 / Semestre 4

HISTOIRE(S) PLURIELLE(S). ESTHÉTIQUES FÉMINISTES ET QUEER

Cours magistral / Crédits / ECTS :
regroupé avec « Art : une catégorie
en déplacement » - cf. schéma – 1
ECTS pour les deux enseignements

Présentation de l'enseignement

Qui a écrit l'histoire de l'art ? Et notamment celle du modernisme ? Qui a décidé d'exclure plutôt que d'inscrire ? Qui a initié la déconstruction des savoirs véhiculés par les historiens de l'art ? Quelles conséquences cela a-t-il aujourd'hui ? Quelles menaces présentes actuellement sur la conception des formes de transmission du savoir ? Comment notre société évolue-t-elle au sein des perceptions genrées, de la performativité du genre, du male gaze, des savoirs situés ? Le cours vise à examiner des cas de femmes artistes, passées et présentes, et à interroger les savoirs et les enjeux sociaux et culturels liés aux questions de la domination masculine, des LGBTQI, des stéréotypes de genre, entre autres. D'Artemisia Gentileschi à Barbara Hepworth, en passant par Claude Cahun, Joan Mitchell, Georgia O'Keeffe, Lili Reich, Pauline Boudry/Renate Lorenz, nous reviendrons sur les conditions créatives et contextuelles de ces artistes trop longtemps exclues des récits institutionnels.

Méthodologie de travail

Ce cours constitue un corpus et une bibliographie sur le thème ; contextualise les différentes théories féministes et sur le genre ; analyse les phénomènes sociaux et politiques transnationaux dans la perspective des rapports de sexe et de pouvoir ; analyse des œuvres d'art et de littérature, ainsi que les productions interdisciplinaires actuelles.

Objectif et compétences visées

Ce cours vise à fournir aux étudiant.es les connaissances nécessaires pour comprendre le rôle des narrations et des discours dans la question du genre et des femmes dans l'art, en favorisant l'acquisition de connaissances fondamentales et le développement d'une réflexion critique.

Volume horaire présentiel

15h S3

15h S4

10h examen et rattrapage (S4)

Volume horaire de travail hors présentiel

Dates

Cf. calendrier

Lieux/Emplacements souhaités

A définir

Évaluation

Travail personnel sous forme de création artistique, exposé oral, performance ou toute autre production (évalué au 2^e semestre)

Rattrapage

Oui

Même format

Bibliographie indicative

Isabelle Alfonsi, Pour une esthétique de l'émancipation, Paris, édition B42, 2019.
Judith Butler, Trouble dans le genre.
Pour un féminisme de la subversion,
trad. C. Kraus, La Découverte, 2006.
Elsa Dorlin, La Matrice de la race.
Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française, Paris, La Découverte, 2006.

La suite de la bibliographie vous sera donnée en cours

Deuxième année Art

UE1 / Semestre 4

L'ART : UNE CATEGORIE EN DEPLACEMENT

Cours magistral / Cédric VINCENT /
Crédits / ECTS : regroupé avec «
Histoires plurielles » – cf. schéma –
1 ECTS pour les deux enseignements

Présentation de l'enseignement

La globalisation de l'espace artistique nous met en présence de nouvelles catégorisations et compréhensions de la pratique artistique. Mais si les pratiques sont plus diversifiées, elles restent façonnées par les attentes et le cadre institutionnel de présentation de l'art. Il est intéressant de voir à ce titre comment a été accueilli le projet de décroisement radical proposé à la documenta 15 en 2022 par ruangrupa, un collectif d'artistes et de curateur·ices d'Indonésie. La réception critique n'a guère porté ce projet qui présentait des pratiques collaboratives et faisant état de versions élargies de la création. Ce cours souhaite explorer ces autres manières de penser, de qualifier et de nommer des pratiques dites artistiques. En retour, il cherchera à questionner nos conceptions de l'art et leurs valeurs normatives.

Méthodologie de travail

Le propos du cours s'énonce depuis des études de cas tirés de l'anthropologie de l'art, de l'archéologie et des marges de l'histoire de l'art. Il formera ainsi un répertoire de pratiques et d'objets visant à importuner nos relations à l'art et à ses institutions.

Objectif et compétences visées

Initiation à l'anthropologie de l'art.
Elargir et déplacer sa compréhension de l'œuvre d'art.

Volume horaire présentiel

12h (6 séances de 2h.) en S3
12h en S4

Volume horaire de travail hors présentiel

0h

Dates

Cf. calendrier

Lieux/Emplacements souhaités

Salle de conférence

Évaluation

Assiduité, participation, contrôle continu

Rattrapage

Oui
Compte rendu

Bibliographie indicative

La bibliographie vous sera donnée en cours

Deuxième année Art

UE1 / Semestre 4

I, MYSELF, AM

Cours magistral, ateliers / Olivier

MILLAGOU / Ian SIMMS /

Atelier céramique / Caroline Mary /

Atelier bois / Louis Noël BRETONNIÈRE /

Atelier métal / Rémi LEVRAUD /

Crédits / ECTS 1

Présentation de l'enseignement

Cet enseignement poursuit celui entamé en S1 et S2. Il s'agit de continuer l'accompagnement dans la construction d'un espace de recherche artistique qui leur est propre et singulier et, si possible exempt d'a priori sur ce que devrait être l'art contemporain. Ceci passe par des tentatives d'élaboration d'une méthodologie en adéquation avec leurs outils techniques, conceptuels et esthétiques mais néanmoins articulés à l'ensemble des questions artistiques contemporaines et leurs enjeux sociétaux d'un point de vue personnel, « situé ». Cette démarche est nourrie par la prise de connaissance des travaux d'artistes en lien avec leur propre approche croisant art contemporain, littérature, musique et pratiques sonores contemporains, réflexions sociales, techniques et économiques dans une pensée « archipelique ».

Méthodologie de travail

Scrapbooking : À l'aune de l'approche de l'Atlas Mnémosyne d'Aby Warburg, les étudiantes et étudiants constitueront des planches de constellations d'images issues d'horizons, de champs, de disciplines, d'époques et d'œuvres témoignant de la singularité de chacun et chacune. Mais aussi d'ouvrir à tous les champs qui questionnent les étudiantes et les étudiants à leur regard sur le monde.

Objectif et compétences visées

Développer un langage plastique singulier et sensible. Développer un projet personnel. Exprimer ses besoins. Prendre en compte les enjeux sociétaux et d'écoresponsabilité dans la conduite de son activité. Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création.

Volume horaire présentiel

18h

Volume horaire de travail hors présentiel

12h

Dates

Cf. calendrier

Lieux/Emplacements souhaités

Plateau 2

Évaluation

Assiduité, participation.

Rattrapage

Oui

Entretien

Bibliographie indicative

Warburg, Aby, L'Atlas Mnémosyne, Paris, L'Ecarquille, 2023

La suite de la bibliographie vous sera donnée en cours.



Deuxième année Art

UE2 / Semestre 4

MODULE DESSIN
Informations en attente

Deuxième année Art

UE2 / Semestre 4

MISE EN PAGE /MISE EN FORMES

Module, atelier / Anne-Gaëlle ESCUDIÉ /
Atelier informatique / Julien RAYNAUD /
Atelier prise de vue /
Atelier sérigraphie / Basile GHOSN /
Crédits / ECTS 1

Présentation de l'enseignement

Permettre aux étudiants de produire des éléments de communication graphique sur leurs travaux, réalisés durant l'année en utilisant les logiciels de PAO (publication assistée par ordinateur). Leur permettre également, pour la suite de leur cursus et vie professionnelle, de promouvoir d'une manière subtile et professionnelle leurs productions plastiques grâce aux différents supports de diffusion (papier, écran, device ...), en s'appuyant sur des exemples de livres d'artiste et ouvrages d'arts de qualité. La mise en page devra être épurée et en accord avec les règles d'art graphique tout en se questionnant sur les modalités d'impression et de façonnage de reliure.

Méthodologie de travail

En s'appuyant sur les travaux produits par les étudiants lors des différents modules, nous remettrons en forme les photos, textes et vidéos ayant constitué ou documenté leurs productions plastiques de 2ème année, dans le but de produire une publication rendant lisibles les problématiques et recherches des élèves. Il sera demandé de suivre une charte graphique/typographique, conduisant à une mise en page de qualité.

Objectif et compétences visées

Il y sera réalisé une édition contenant l'ensemble des expérimentations et réalisations produites dans l'année de l'étudiant, facilitant la compréhension de son travail formel durant les entretiens et évaluations futures.

- Maîtrise de la suite adobe
- Compréhension des notions d'arts graphiques

Volume horaire présentiel

30h par demi-groupe 2 × 4 jours

Volume horaire de travail hors présentiel

2h

Dates

Cf. calendrier

Lieux/Emplacements souhaités

Salle informatique Mac et PC

Ateliers : Sérigraphie, reliure, studio prise de vue.

Évaluation

Rendu Plastique

Rattrapage

Oui

Préciser les modalités : travail supplémentaire

Bibliographie indicative

La bibliographie vous sera donnée en cours.

Deuxième année Art

UE2 / Semestre 4

DESSIN

Atelier / Olivier MILLAGOU /
Solange TRIGER /
Crédits / ECTS 2

Présentation de l'enseignement

Information sur la diversité du médium dessin actuel et exercices pratiques visant à développer chez les étudiantes et étudiants une approche désinhibée des modalités variées du dessin aujourd'hui.

Méthodologie de travail

Exercices de dessins imposés (dessins d'observations) et exercices visant à développer la créativité d'une pratique par sa diversité contemporaine.

Objectif et compétences visées

Développer à la fois la pratique du dessin d'observation et en alternance la pratique et la connaissance d'un dessin contemporain informé par l'époque. Élargissement des possibilités pratiques et matérielles offertes par le médium avec une ouverture sur sa complexité actuelle.

Volume horaire présentiel

48h 3 × 16h à répartir entre S3 et S4

Volume horaire de travail hors présentiel

0h

Dates

Cf. calendrier

Lieux/Emplacements souhaités

Plateau

Évaluation

Orale, assiduité, participation, et contrôle continu.

Rattrapage

Non

Bibliographie indicative

Vitamine D, Nouvelles perspectives en dessin, éditions Phaidon.
Invention et transgression, le dessin au 20^e siècle, éditions Centre Georges Pompidou.
Au fil du trait, de Matisse à Basquiat, éditions Centre Georges Pompidou.
Armory Show, éditions Villa Arson.
Le dessin à l'œuvre, Alberto Giacometti, éditions Centre Georges Pompidou.
Dictionnaire technique du dessin, Béguin André, éditions Vander, 2 rue Danville Paris.
Jean Jullien, monographie, éditions Phaidon.
Les praticiens de l'inférieur, Pierre la Police, éditions Cornélius.
Trois fois rien, Mrzyk et Moriceau, éditions Les requins marteaux
What the hell are you doing?, David Shrigley, éditions Canongate Books.

La suite de la bibliographie vous sera donnée en cours.

Deuxième année Art

UE2 / Semestre 4

A FOND LA FORME

Module atelier / Cédric TEISSEIRE /
Crédits / ECTS 2

Présentation de l'enseignement

Mettre l'étudiante et l'étudiant face à sa production dans son espace de travail pour commencer à l'aider à dégager une singularité « d'artiste » et amorcer une autonomie de travail et du sens critique. Cette autonomie commence par les conduire vers les centres d'intérêts personnels et un choix d'un ou plusieurs médiums particuliers. Il s'agira ici d'éveiller une réflexion sur le sens de leur choix, de leurs gestes et de leurs intentions afin d'induire un sens critique à toutes ces phases et de les pousser à aller chercher des références culturelles au-delà de leurs centres d'intérêts, plus particulièrement dans l'histoire de l'art mais aussi dans une sphère plus contemporaine afin d'articuler le tout à leur pratique naissante. L'idée est de les pousser à aller chercher ce dont ils ont besoin en termes technique (atelier, matériaux, outils...) et théorique mais aussi d'organiser leur temps de recherches personnelles et de travailler par eux-mêmes entre les rendez-vous posés sur le calendrier.

Méthodologie de travail

Une présentation collective proposant aux étudiantes et étudiants de s'engager pendant les 5 jours proposés dans le calendrier sur une pratique de leur choix personnel vers ce que serait leur centre d'intérêt plastique, esthétique et artistique. Nous procéderons par échanges en face à face pendant ces journées pour aboutir à une présentation collective des productions réalisées dans ce laps de temps et proposer des échanges critiques.

Objectif et compétences visées

Mobiliser les acquis, expérimenter des médiums, engagement plastique, début d'une problématisation de la pratique et développement d'une singularité pour tendre vers une autonomie de travail attendue aux S5/S6.

Volume horaire présentiel

40h

Volume horaire de travail hors présentiel

10h

Dates

10, 11 et 20/02, 13 et 20/03 2026

Lieux/Emplacements souhaités

Plateau et ateliers

Évaluation

Orale, assiduité, participation, et contrôle continu.

Rattrapage

Non

Bibliographie indicative

RILKE Rainer maria, Lettre à un jeune poète, éd Livre de Poche, 1991
AGAMBEN Giorgio, Qu'est-ce que le contemporain?, Paris, Payot et Rivages, 2008
DANTO Arthur, La transfiguration du banal. Une philosophie de l'art, Paris, Éd. du Seuil, 1989
DANTO Arthur, L'art contemporain et la clôture de l'histoire, Princeton, Princeton University Press, 1997. Rééd. Paris, Seuil, 2000
KANDINSKY Wassily, Du Spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier, Folio, Gallimard, Paris, 1988 (1912).
DIDI-HUBERMAN Georges, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Editions de Minuit, Paris, 1999.
MALEVITCH Kasimir, Écrits (1916-1928), Ivrea, Paris, 1986.

La suite de la bibliographie vous sera donnée en cours.

Deuxième année Art

UE2 / Semestre 4

ATELIER D'INITIATION AUX PRATIQUES SONORES DE CRÉATION

Module atelier / Édouard MONNET /
Jean-Baptiste WARLUZEL /
Atelier informatique / Studio son /
Crédits / ECTS 3

Présentation de l'enseignement

Cet enseignement se fonde sur la pratique du field recording, une opération de captation sonore accomplie sur le terrain, c'est-à-dire hors des lieux et contextes habituellement dédiés à la prise de sons (studios, salles de concert). Son usage initial, essentiellement documentaire, a largement contribué à l'élargissement de nos connaissances scientifiques, qu'elles relèvent des sciences sociales ou des sciences naturelles. D'autres emplois de cette pratique ont aussi vu le jour dans une perspective de création cette fois, à mesure de sa diffusion et du développement conjoint de certaines techniques et de nouvelles formes ou approches artistiques. La radio s'en est saisie, de même que le cinéma, la musique (...) et les arts plastiques (...). Il s'agira donc de revenir sur cet héritage, d'en considérer le potentiel et l'actualisation dans une démarche d'artiste, par l'expérience et la pratique.

Méthodologie de travail

Exposé historique et écoutes (...).
Exposé technique (...).
Séquence pratique 1 : prélèvement dans le réel.
Séquence pratique 2 : réalisation et post-production (échantillonnage, séquençage, montage, effets, mixage).
Rédaction de notices.

Objectif et compétences visées

Initiation à divers aspects du travail du son, à partir d'une chaîne d'opérations comprenant sa captation, sa manipulation et sa restitution. Prise de conscience du potentiel offert par les pratiques sonores dans les domaines de la création plastique, documentaire et/ou cinématographique. Maîtrise d'équipements matériels nomades et de logiciels dédiés.

Volume horaire présentiel

64h

Volume horaire de travail hors présentiel

20h

Dates

Cf. Calendrier

Lieux/Emplacements souhaités

Plateau 2^e année, atelier informatique, studio son.

Évaluation

Assiduité, participation, restitutions sonores, notices.

Rattrapage

Oui

Modalités à déterminer en fonction des lacunes constatées (une réalisation sonore et/ou un écrit).

Bibliographie indicative

Alexandre Galand, Field Recording.
L'usage sonore du monde en 100 albums, Marseille, Le mot et le reste, 2012.
Pierre-Yves Macé, Musique et document sonore. Enquête sur la phonographie documentaire dans les pratiques musicales contemporaines, Dijon, Les presses du réel, 2012.
Raymond Murray Schafer, Le paysage sonore. Le monde comme musique, Marseille, Wildproject, 2010.

La suite de la bibliographie vous sera donnée en cours.

Deuxième année Art

UE2 / Semestre 4

MIX MEDIA

Module, atelier /

Atelier informatique / Julien RAYNAUD /

Atelier reliure / Anne-Gaëlle ESCUDIÉ /

Atelier sérigraphie / Basile GHOSN /

Crédits / ECTS 2

Présentation de l'enseignement

La semaine mix média sera sous la forme d'un workshop de création digitale, réalisée dans les ateliers infographiques et éditions de l'ésadtpm. Ce moment vous permettra de réinterroger les pistes de travail rencontrées durant les différents modules de 2ème année ou d'explorer une nouvelle proposition sous le prisme du numérique sur un temps court. 3 groupes, 3 approches :

Unique ou multiple : Les pratiques d'éditions graphiques (suite adobe graphique) :

illustration, livres d'arts, sérigraphie.

Matériel et immatériel : L'installation multimédia (PureData, Touchdesigner, suite adobe vidéo, matériel Audio) : installation audiovisuelle, mapping vidéo, animation.

Mondes virtuels, univers 3D : Images fixes ou animées, réalité virtuelle : logiciels :

Blender, 3ds max , Zbrush, Unreal , logiciels VR.

Méthodologie de travail

L'ordinateur est devenu un outil central de la création contemporaine, en travaillant d'une manière professionnelle avec la suite adobe et autres logiciels de création 2D et 3D. L'étudiant produira un travail singulier avec une rigueur, appuyée dans sa réalisation durant la semaine avant une présentation le vendredi à l'école.

Objectif et compétences visées

- Utiliser les outils informatiques d'une manière professionnelle sur des processus de création numérique complexe.
- Développer une production personnelle originale.

Volume horaire présentiel

40h par demi-groupe 2 × 5 jours

Volume horaire de travail hors présentiel

2h

Dates

Cf. calendrier

Lieux/Emplacements souhaités

Salle informatique Mac et PC

Ateliers : Sérigraphie, reliure, studio prise de vue.

Évaluation

Rendu Plastique

Rattrapage

Oui

Préciser les modalités : travail supplémentaire

Bibliographie indicative

La bibliographie vous sera donnée en cours.

Deuxième année Art

UE2 / Semestre 4

REGARDER & SAISIR PORTRAITS-OBJETS-PAYSAGES

Module, atelier /

Atelier photographique / Driss AROUSSI /

Crédits / ECTS 1

Présentation de l'enseignement

Photographier c'est regarder, observer, faire des choix, savoir délimiter une portion du monde et la saisir. Ayant trois objets principaux de questionnements, le portrait, l'objet, le paysage, nous travaillerons pour saisir les enjeux artistiques de ces ensembles majeurs. Entre une photographie documentaire et une photographie du quotidien, nous travaillerons le cadrage, les choix des sujets, les inter-images, la lumière, le temps de pause, etc. Un travail de recherche et de documentation sera demandé ainsi qu'un travail de d'écriture afin d'explicitier sa démarche.

Méthodologie de travail

Sous la forme de travaux collectifs et individuels, de recherches et d'expérimentations diverses, les étudiantes sont invités à fabriquer de l'artistique en commun. Le module se constitue de phase théorique-historique, technique, de mise en pratique et de travail de recherches artistiques. Choix d'un sujet individuel et/ou collectif, editing des images, élaboration d'une série, mise en commun de la production, discussion collective. Production d'une publication et/ou d'un accrochage.

Objectif et compétences visées

Apprendre à faire une série de photographies, considérer les enjeux technique et théorique de la prise de vue. Réaliser des prises de vues avec un appareil photographique argentique ; nous développerons des pellicules noir et blanc. Apprentissage du tirage photographique en chambre noire avec des papiers dans des formats différents. Avoir la connaissance de la chaîne de l'argentique.

Volume horaire présentiel

20h S3

20h S4

Volume horaire de travail hors présentiel

16h

Dates

Cf. calendrier

Lieux/Emplacements souhaités

Laboratoire photographique, plateau 6, extérieur

Évaluation

Écrite, assiduité, participation

Rattrapage

Oui

Exercice pratique ou écrit

Bibliographie indicative

France(s) territoire liquide, édition seuil, 2014
Le Style documentaire « D'August Sander à Walker Evans, 1920-1945 », Olivier Lugon, Macula, 2001
La photographie contemporaine, Michel Poivert, édition Flammarion, 2002
Une histoire mondiale des femmes photographes, Luce Lebart Marie Robert, Textuel, 2020
Comprendre une photographie John Berger, Éditions Héros-Limite, 2017
Pour un nouvel art Politique, Dominique Baqué, Éditions Flammarion, 2004
Enquêtes : nouvelles formes de photographie documentaire, Danielle Méaux, Filigranes, 2019

La suite de la bibliographie vous sera donnée en cours.



Deuxième année Art

UE2 / Semestre 4

WORKSHOPS DE PRINTEMPS

Workshops

Deuxième année Art

UE3 / Semestre 4

ESPACE EXPERIMENTAL

Module, atelier /
Atelier photographique /
Alain PONTARELLI / Ian SIMMS /
Solange TRIGER / Jean-Baptiste
WARLUZEL / Cédric VINCENT /
Crédits / ECTS 4

Présentation de l'enseignement

Un élève fait partie d'un groupe et il est important qu'il 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 étudiants 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.

Méthodologie de travail

Être en voie d'autonomie, prise d'initiative. Entretiens individuels, accompagnement dans les divers territoires suivant les orientations pédagogiques. Exploration et investissement dans les divers ateliers techniques suivant la nécessité des recherches plastiques et la production de pièces : (vidéo, photo, métal, bois, plâtre, terre céramique).

Objectif et compétences visées

Les entretiens pédagogiques individuels, selon les besoins de l'étudiant, sont l'occasion de soutenir et de nourrir leur problématique. Un travail systématique de mise en espace de leurs travaux est engagé afin de les encourager au discernement et au recul critique. Il s'agit d'instaurer une méthodologie qui permette à l'étudiant d'affirmer un parti pris plastique. C'est une mise en relation des savoirs actifs. Echanges de notes, cahiers de recherches, expérimentations, éléments de conceptions, accompagnement en bibliothèque, en ateliers techniques après validation du projet, discussions, présentations de travaux d'artistes et des enjeux contemporains qu'ils sous-tendent.

Volume horaire présentiel

144h

Volume horaire de travail hors présentiel

0h

Dates

22 avril au 19 mai

Lieux/Emplacements souhaités

Plateau 2

Évaluation

Présentation des productions plastiques, avec une oralité et une production écrite.

Rattrapage

Rattrapage au S3, mais pas au S4

Bibliographie indicative

Umberto Eco, L'œuvre ouverte, édition du Seuil, Paris, 1965
Paul Virilio, Esthétique de la disparition, édition Galilée, Paris, 1989
Gilles Deleuze, Le Pli, Les éditions de minuit, Paris, 1988.

La suite de la bibliographie vous sera donnée en cours.

Deuxième année Art

UE4 / Semestre 4

BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THEORIQUE

Projet de fin de semestre 4 / Antoine
BOUDIN / Sylvia BONAL / Florent
CHIAPPERO / Anne-Gaële ESCUDIÉ /
Cédric LERIBLE / Serge LE SQUER /
Alain PONTARELLI / Jean-Maurice
REBOUL / Julien RAYNAUD / Nathalie
RODRIGUEZ / Solange TRIGER / Jean-
Baptiste WARLUZEL / Crédits / ECTS 4

Présentation de l'enseignement

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

S4 : Total crédits ECTS 30

Total des crédits ECTS

Première Année S3+S4 60

**PASSAGE EN TROISIEME ANNÉE -
ANNÉE DIPLÔMANTE**

LICENCE - DNA option Art

Livret de l'étudiant ésadtpm

**Deuxième année Art
2025-2026**

