

1er cycle

1re année tronc commun

Semestres 1 et 2

1er cycle : 1re année DNA

Semestres 1 et 2

Les étudiants qui choisissent de s'engager dans un cursus d'école d'art ont des parcours différents, des histoires singulières, des connaissances diverses.

Il est nécessaire, alors, d'articuler ces singularités avec des acquisitions fondamentales théoriques, plastiques, techniques pour permettre à l'étudiant de construire pas à pas, par l'expérimentation et la vérification, les prémices d'une pensée artistique par la multiplicité et la variété des approches pédagogiques. Ce premier échelon d'une phase d'initiation leur permettra d'élaborer les bases d'une démarche de projet personnel qui s'affirmera au cours du 1er cycle, les inscrivant ainsi dans le domaine de la création contemporaine.

En première année, l'étudiant découvre des possibles, expérimente des actes et des situations, repère les questions qu'ils induisent. Il appréhende des notions de base qu'il développera, situera, précisera, tout au long de son cursus d'étude dans une progressivité exigeante tant plastique que théorique. Le parcours pédagogique de l'étudiant est basé sur des notions d'engagement, d'acquisition, de progression et d'autonomie dans la recherche de sa singularité. Les divers apports pédagogiques lui permettent d'identifier les récurrences, de repérer des méthodologies, d'établir des liens, de mesurer une progressivité de sa recherche, d'en envisager des développements.

Du point de vue des enseignements théoriques, il s'agit d'introduire aux généralités fondamentales d'un enseignement intellectuel dans le contexte des études artistiques, à partir de quatre axes principaux :

- l'histoire de l'art,
- la théorie de l'art,
- l'accès à une langue étrangère et sa culture,
- la constitution d'un cahier de recherche, la réalisation de travaux écrits d'analyse de l'image, de lectures critiques et de conceptualisation.

L'objectif est d'installer les premiers instruments méthodologiques dans une gestion progressive de la verbalisation orale et écrite, outils conceptuels, langagiers et communicationnels, d'initier une capacité d'investigation dans le champ théorique inhérent à une pratique et une culture artistique : la constitution d'une bibliographie, et d'un lexique, le classement d'artistes référents, l'auto-archivage des premiers travaux.

Au second semestre, durant les deux modules principaux *Corps à corps* et *La petite fabrique du réel*, ils doivent produire un texte de description des expérimentations accompagné d'un visuel, une bibliographie et une liste documentée d'artistes référents.

Le programme de la première année inclut dans sa temporalité un dispositif d'interactivité entre cours magistraux, ateliers, workshops, modules et visites de lieux emblématiques, d'expositions et d'événements à l'échelle du territoire local et régional comme l'Opéra, le Musée d'art, la Maison de la Photographie, le Musée d'Arts Asiatiques, l'Hôtel des Arts départemental, et la Galerie du globe, galerie des diplômés de l'Ecole d'Art, à Toulon, le Centre d'Art Contemporain du Moulin, à La Valette, la Villa Tamaris à La Seyne-sur-mer, le Centre culturel de Châteauvallon, à Ollioules, le C.I.P.M. et Vidéochroniques à Marseille, La Station à Nice, entre autres...

Du point de vue de l'enseignement plastique, il s'agit d'aborder les fondamentaux des principaux médiums artistiques, traditionnels et contemporains, par un système raisonné de cours, d'exercices et de travaux dirigés. L'objectif est d'introduire à une ouverture plurimédiale de l'élaboration artistique, mais aussi de mettre en place une initiation à la relation duelle entre théorie et pratique comme condition originelle de l'acte de création artistique.

En ce sens, l'ensemble des enseignements intellectuels (historiques et méthodologiques) associés à l'enseignement des médiums est considéré comme une extension organique des enseignements théoriques. Ces enseignements pratico-théoriques sont contrôlés en conséquence en complémentarité de ces derniers lors des évaluations semestrielles.

Plus spécifiquement et dans l'optique d'un choix possible de l'option DNAT (Design), des éléments d'approche, tant théoriques que plastiques, de ce champ particulier de la création, sont présents dans cette première année de tronc commun à travers les cours magistraux, ateliers, modules et workshops.

Cette année probatoire de remise en question des acquis, de confrontation au travail en groupe et à la logique de projet, de rupture avec une méthodologie scolaire, d'expérimentation et de découverte, est une année d'orientation essentielle pour la suite du cursus artistique de l'étudiant. L'étudiant doit obtenir 60 crédits ECTS pour passer en 2ème année, aucun rattrapage n'est admis. La 1re année nécessite un engagement total, une assiduité, une implication dans l'initiation au champ de l'art, à son contexte, à celui de l'œuvre et dans le développement de leur sensibilité artistique et critique.

Semestre 1

Intitulé : Ateliers Bibliothèque

Bibliothécaire : Cédric Lerible

Semestre : 1

Prérequis : Connaissances de base en recherche documentaire.

Objectifs : initier aux outils méthodologiques de la recherche documentaire.

Contenu : découverte du fonds spécialisé en art, design et architecture contemporains. Présentation détaillée des typologies d'ouvrages, et des types de revues. Apprentissage ou perfectionnement sur les classements en bibliothèque et les outils de la recherche documentaire (catalogues en ligne). La question des mots-clés. La lecture rapide.

Méthode : ateliers en médiathèque (la bibliothèque et son pôle internet)

Charge horaire : 2 journées de 4 groupes de travail

Ressources indicatives : Voir conditions règlement intérieur bibliothèque

Nature de l'évaluation : Contribution active aux Ateliers.

Intitulé : Cours de dessin 1re année

Enseignant : Patrick Sirot

Assistants : Anne-Gaël Escudié, Julien Raynaud

Semestre : 1

Prérequis : connaissance technique des éléments constitutifs de la pratique du dessin.

Objectifs : Tracer sur une feuille de papier c'est engager une certaine idée de cette feuille de papier, elle peut être structure, plan, source narrative. Il s'agit d'acquérir les bases du dessin envisagé comme moyen d'expression et de comprendre les relations ténues qu'il entretient avec l'écriture et l'acte de présence du corps en action.

Contenu :

« Que fait celui qui dessine sinon rencontrer d'abord où le langage décide » Y. Bonnefoy.

Découvrir des dispositifs qui inventent d'autres relations entre le modèle et sa représentation (dessin/écriture, dessin/performance), pour rendre visible un processus de construction sensible et/ou conceptuel. Comprendre les enjeux du dessin et les phénomènes graphiques qu'il produit par la mise en place de divers exercices, entre observation et expression et par une mise à distance critique du regard. En faire l'expérience par l'utilisation de diverses techniques, outils, supports, médium, diversifier les formats, les points de vue, apprendre à acquérir une main libre et experte, libre pour choisir et décider d'un langage, experte pour le qualifier, prendre enfin la mesure de la relation « réalité » du sujet et/ou fiction de sa représentation.

Méthode : chaque séance de 8h commence par 2h de cours magistraux sur une « histoire des outils du dessin » puis 6h d'atelier expérimental.

Charge horaire : 4 séances de 8h hebdomadaires semestre 1

Bibliographie indicative :

- BONNEFOY Yves, *Remarques sur le dessin*, éditions Poésie Gallimard, Paris, 1997.
- DAMISCH Hubert, *Traité du trait*, éditions RMN, collection Louvre, Paris, 1995.
- DERRIDA Jacques, *La Vérité en peinture*, Flammarion, Paris, 1993.

Nature de l'évaluation : contrôle continu suivant les étapes du travail et évaluation collégiale.

Crédits : Évaluation intégrée aux 3 crédits attribués au Dessin, dans le cadre de la rubrique « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques ».

Intitulé : Cours de dessin 1re année

Enseignant : Solange Triger

Assistants : Anne-Gaël Escudié, Julien Raynaud

Semestre : 1

Prérequis : début d'acquis d'une pratique des arts plastiques au niveau de l'enseignement secondaire.

Objectifs : Il s'agit pour les étudiants d'acquérir les bases du dessin, à la fois comme moyen d'observation, d'expression mais aussi de réflexion et de projet, utilisables dans une pluralité de domaines des arts visuels. Il est aussi question de faire l'expérience par l'utilisation de différentes techniques, outils, supports et médium d'une liberté de geste, pour peu à peu choisir et mûrir un langage plastique. Il s'agit enfin d'acquérir une culture historique correspondant à ce langage.

Contenu : L'intervention est principalement axée sur une pratique diversifiée et plurielle du dessin s'inscrivant dans une situation historique, et possédant une puissance et une pertinence de représentation transhistorique.

Méthode : Les cours s'articulent sur 4 temps :

1. un parcours dans l'Histoire de l'art
2. des expérimentations plastiques d'observation et d'expression
3. un réinvestissement personnel des acquis du cours
4. une discussion collective critique des travaux

Charge horaire : 2 séances de 8h et 2 workshops.

Bibliographie indicative :

Revues : Roven, The Drawer, Étapes, Beaux-Arts magazine

Catalogues d'expositions

Sites internet :

- www.centrepompidou.fr
- creative.arte.tv/fr
- www.documentsdartistes.org

Nature de l'évaluation : Contrôle continu et évaluation collégiale

Crédits : Évaluation intégrée aux 3 crédits attribués au Dessin, dans le cadre de la rubrique « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques ».

Intitulé : Maîtrise spatiale : maîtrise du point de vue - Représentations codifiées : dessin géométrique / descriptive / perspective

Enseignant : Claude Marro

Semestre : 1

Prérequis : Admission en première année.

Objectifs : 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.

Contenu : Dessin géométrique / descriptive / perspective. Généralités : Géométrie plane aux instruments «règle et compas», projections planes de volume, conception de combinatoire de volumes du dessin à main levée, de l'épure jusqu'à la construction de maquette.

Domaines abordés :

- géométrie cotée : notions générales et mise à niveau pour un vocabulaire conventionnel.
- géométrie descriptive : essence de toute forme de représentation codifiée (plan, coupe, élévation, perspective, anamorphose...), mode de raisonnement spatial qu'il convient de comprendre pour découper l'espace dans ses vraies grandeurs.
- perspective axonométrique : un mode de représentation géométrique de l'espace en 3 dimensions, accessible, qui permet de dimensionner rapidement les volumes et asseoir le raisonnement dans l'espace.
- perspective conique : un mode de représentation proche ou éloigné (anamorphose) de la vue humaine, considéré, avec les outils précédents, selon une situation optique particulière.

Elle est démontrée dans le cours depuis le point de vue et à l'extérieur du point de vue (de la scène) afin d'en comprendre le processus.

Ces temps successifs dans le cours, suivant une complexité croissante, donnent à l'étudiant les outils pour effectuer le passage de la page au volume, de la conception à la réalisation.

Méthode : cours magistraux et ateliers.

Charge horaire : 5 séances de 8 heures.

Bibliographie indicative :

- COMAR Philippe, *La perspective en jeu*, collection Découvertes, Gallimard, Paris, 1992.

- SERRES Michel, *Les origines de la géométrie*, collection Champs sciences, Flammarion, Paris, 2011.

Crédits : Évaluation intégrée aux 3 crédits attribués au Dessin, dans le cadre de la rubrique « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques ».

Intitulé : Cours de dessin 1ère année

Enseignant : Fernando Galvez

Assistants : Nathalie Rodriguez, Julien Raynaud, Jean-Maurice Reboul

Semestre : 1

Prérequis : Notions des fondamentaux : peinture / couleur /dessin abordés pendant les premières semaines.

Objectifs :

- Approfondir les fondamentaux : dessin, peinture, volume.
- Acquisition de nouvelles techniques : gravure.
- « Casser » les a priori afin d'inventer une approche différente.

Contenu : Pendant les premières semaines, l'étudiant a retrouvé les repères vécus pendant sa scolarité antérieure. Mettre à mal toutes ses certitudes afin que l'étudiant entame un processus de réflexion qui l'accompagne tout le long de son cursus. Donner toute une série d'exercices qui « bouscule » les a priori de l'étudiant. Plonger celui-ci dans une approche encore inconnue afin qu'il perde ses repères lui permettant ainsi de se réinventer un nouveau langage.

Méthode : Groupes A et B

- Passage 1 journée par atelier : Dessin d'expression, dessin technique, dessin informatique et gravure
- Propositions de différents exercices.

Charge horaire : 2 journées de 8h

Nature de l'évaluation : contrôle continu, évaluation collégiale en fin de semestre.

Crédits : Évaluation intégrée aux 3 crédits attribués au Dessin, dans le cadre de la rubrique « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques ».

Intitulé : Dessin technique et technologie de construction

Assistant : Jean-Maurice Reboul

Semestre : 1

Prérequis : Connaissances en géométrie. Avoir un esprit d'analyse.

Objectifs : Le but de cette initiation est l'étude et la réalisation concrète de différents projets que l'élève sera amené à concevoir durant son cursus.

Contenu : Le programme est conçu de manière à permettre aux élèves de concevoir théoriquement un projet dans le but d'analyser et de construire un mécanisme à partir de schémas technologiques et

de rudiments de dessin industriel (Différentes vues et coupes correctement positionnées sur un format normalisé à une échelle judicieusement choisie).

Méthode : Initier les élèves aux techniques de construction en atelier et les familiariser à l'utilisation des outils et machines-outils mis à disposition par l'école.

Charge horaire : 10 séances de 3 heures par demi-groupes.

Nature de l'évaluation : Contrôle continu.

Crédits : Évaluation intégrée aux 3 crédits attribués au Dessin, dans le cadre de la rubrique « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques ».

Intitulé : Création assistée par ordinateur

Assistant : Julien Raynaud, pour l'atelier informatique

Technicien : Daniel Libbra, pour les ateliers optionnels de mise à niveau

Semestre : 1

Prérequis : Connaissances informatiques de base.

Objectifs : Donner un aperçu des outils et techniques utilisés dans la création assistée par ordinateur à savoir le graphisme, la vidéo, le Dessin Assisté par Ordinateur (DAO), l'image de synthèse et les technologies de projection vidéo numérique. Comprendre et savoir utiliser les fonctions de base des différents logiciels informatiques liés à l'image numérique que doivent maîtriser les étudiants en première année (prérequis aux modules et workshops)

Contenu : Les cours magistraux, par des exemples et des discussions, auront pour but de démystifier les programmes informatiques liés à l'image numérique et leurs utilisations dans l'industrie de la création numérique : l'illustration, la DAO, la PAO, l'édition, l'art vidéo ou le cinéma, l'image de synthèse, la vidéo 3D stéréoscopie ainsi que le mapping vidéo (projections sur façades et autres supports en volume).

Les étudiants, durant les cours théoriques, appréhenderont par des projections vidéo les interfaces des différents logiciels ainsi que l'utilisation des fonctions de base avant de les expérimenter dans l'atelier.

Les logiciels étudiés seront :

- Pour la PAO et la DAO : Photoshop, Illustrator, InDesign, AutoCAD
- Pour la vidéo : montage Adobe Premiere et Final Cut pour les trucages
- Pour les trucages et effets spéciaux : After Effects,
- Pour la création de DVD : Encore DVD,
- Pour le son : Southbouth.

Ainsi que des outils et médiums utilisés dans les années suivantes design et art (en salle de cours théorique) :

- la 3D (l'image de synthèse) : visualisation, simulation : 3DS max, zbrush,
- la visualisation architecturale : AutoCAD, Revit, ArchiCAD...
- la 3D stéréoscopie : différentes techniques et possibilités qu'offrent l'image 3D stéréoscopique projection et écran, lunettes, image et logiciels.
- installation et vidéo-projections à plusieurs projecteurs : mapping vidéo, live vidéo : Modul8, MadMapper, After Effects.

Les Ateliers : Chaque séance en atelier infographie et multimédia sera le moyen d'expérimenter et de savoir exécuter les fonctions et actions de base de chaque logiciel, ainsi que l'organisation et l'utilisation du parc informatique comme un prérequis avant les modules et workshops utilisant ces médiums et ateliers techniques concernés.

Méthode : Cours en demi-groupe comprenant un cours théorique et un cours pratique en atelier technique.

Charge horaire : 6 séances de 4 heures.

Nature de l'évaluation : Contrôle continu.

Crédits : Évaluation intégrée aux 3 crédits attribués au Dessin, dans le cadre de la rubrique « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques ».

Intitulé : Atelier cahier de recherche/reliure

Assistante : Anne-Gaël Escudié

Semestre : 1

Objectifs : Familiariser les étudiants au support papier et aux différentes manipulations dont il peut faire l'objet. Utilisation des différents outils de l'atelier et acquisition d'une méthode de travail.

Contenu : La première séance est dédiée au pliage du papier pour confectionner les cahiers, à la coupe et à la mise en presse du volume avant couture. Repères historiques et techniques. La deuxième séance est consacrée à la couture des cahiers et à la fabrication de la couverture. Puis le montage et l'emboîtement pour finir le carnet.

Méthode : Cours en groupe de 10 élèves

Charge horaire : 2 séances : 1 séance de 3 heures commune à toute la classe et une séance de 4 heures par groupe.

Nature de l'évaluation : Contrôle continu.

Crédits : à attribuer dans le cadre du cours Arts et écritures

Intitulé : Peinture / couleur

Enseignant : Fernando Galvez

Semestre : 1

Prérequis : Bases de connaissances picturales.

Objectifs : 1er trimestre : les étudiants venant d'horizons différents, il est nécessaire de revoir les bases de la peinture, par des exercices adaptés, adéquats.

1- les sensibiliser à :

- l'observation du réel
- la couleur
- la composition
- la matière
- le support
- l'outil

2- éveiller chez l'étudiant le désir d'approfondir par lui-même ces composantes techniques.

3- les maîtriser, non pas comme finalité mais dans le but de s'en libérer, de trouver une autonomie créatrice.

4- le sensibiliser à la couleur, affiner, affiner le regard, comme un musicien développe son écoute.

5- stimuler, solliciter le travail personnel.

Contenu : Par des exercices, l'étudiant doit aborder tous les aspects techniques de ce qui compose la peinture pour pouvoir la démystifier, la rendre accessible.

Observation du réel

- s'ouvrir à son environnement,
- appréhender le monde qui nous entoure,
- comprendre le réel comme réservoir infini de formes,
- « re-crée » cette réalité par le graphisme et la couleur,
- dessin d'observation, étude documentaire,
- apprendre à voir en masses et non par le contour (nature morte - Bonnard, Morandi...)
- comment créer l'espace, la profondeur sur le plan par la valeur, par la couleur. (drapé - Léonard de Vinci - Caravage...)

Découverte de la couleur

- élargir sa perception : d'une façon méthodique, mélanger les couleurs, noter le pourcentage, le dosage des couleurs,
- créer une multitude de couleurs par mélange libre,
- élaboration de gris colorés (3 primaires + blanc)
- d'une seule couleur, obtenir différentes valeurs.

La composition

- comment les couleurs selon leur densité, leur valeur, leur surface, jouent-elles entre elles ?
- comment les accords et les harmonies de la couleur agissent-elles sur la perception du spectateur ?
- par les rapports colorés, créer des tensions, des atmosphères, des sentiments.

La matière

- présentation des différents médiums: les colles, les pigments, les liants..., sur cette base technique, inventer ses propres recettes.
- les possibilités classiques de la peinture : glacis, empâtements...
- les divers matériaux utilisés au XXe siècle : sable, enduits, collages... (Schwitters, Tapiés, Rauschenberg...)

Le support

- poser la question du support : son évolution dans l'histoire,
- essai de différents matériaux : papiers, cartons, toiles, bois...
- comment une même couleur réagit-elle selon le support ; observer, expérimenter.

Les outils

- réfléchir aux outils de la peinture,

- expérimenter toutes les possibilités des outils traditionnels de la peinture,
- inventer, découvrir des nouveaux outils : la main, la spatule...
- Impression, empreinte, trace... (Klein, Pollock, Soulages...)

Tout ce parcours permet à l'étudiant une réflexion, une expérimentation, une acquisition de moyens, qu'il doit impérativement investir dans son travail personnel.

Méthode : Atelier.

Charge horaire : 6 séances de 8 heures.

Bibliographie indicative :

ARTAUD Antonin, *Van Gogh : Le suicidé de la société*, Gallimard, Paris, 2001.

BOULEZ Pierre, *Le pays fertile : Paul Klee*, Gallimard, Paris, 2008.

GARCIA Pierre, *Le métier de peintre*, Bordas, Paris, 1990.

GOMBRICH E.H., *Histoire de l'art*, Phaidon, Paris, 2006.

ITTEN Johannes, *Art de la couleur*, Dessain Et Tolra, Paris, 2004.

ITTEN Johannes, *L'étude des oeuvres d'art*, Lethielleux, Paris, 1990.

KANDINSKY Wassily, *Du spirituel dans l'art*, Folio essais, Gallimard, Paris, 1988.

KLEE Paul, *Théorie de l'art moderne*, Folio essais, Gallimard, Paris, 1998.

MATISSE Henri, *Ecrits et propos sur l'art*, Hermann, Paris, 2000.

PASTOUREAU Michel, *Le petit livre des Couleurs*, Points, Paris, 2007.

Nature de l'évaluation : Contrôle continu, évaluation collégiale fin de semestre.

Crédits : Évaluation intégrée aux 3 crédits attribués à la Peinture, dans le cadre de la rubrique « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques ».

Intitulé : Couleur

Enseignant : Sylvia Bonal

Semestre : 1

Prérequis : Une sensibilité chromatique.

Objectifs :

- 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.

Contenu : Approche théorique accompagnée d'une suite de travaux pratiques, ce cours est une introduction au design qu'il soit graphique, d'objet ou d'espace.

Ce cours a pour fil rouge le texte « les couleurs » d'Ettore Sottsass

(« Notes sur la couleur » B. Radice aux éditions Abet Laminati 1992), où celui-ci nous livre sa perception de la couleur et son utilisation aussi bien mentale que sensorielle.

Proposition de travail à partir de souvenirs, recherches, réalisations et de manipulations d'échantillons couleurs.

Travail de classement, de sélection, de composition et de traduction en valeurs de gris de cet échantillonnage.

Par des exemples et des exercices pratiques, l'étudiant est confronté aux expériences de l'interaction des couleurs entre elles.

Méthode : Atelier, cours culture spécifique.

Charge horaire : 6 séances de 8 heures.

Bibliographie indicative :

ITTEN Johannes, *Art de la couleur*, Dessain Et Tolra, Paris, 2004.

KUNO Naomi, *Colors in context*, éditions Graphic Sha. Design et Gammes, collectif, Industries Fcs Ameublement, Paris, 2001.

HORNUNG David, *Colour*, Editions Laurence King, Paris, 2012.

DERIBERE Maurice, *La Couleur*, collection Que sais-je ?, Puf, Paris, 2008.

ALBERS Josef, *Interaction of Color*, Yale University Press, Revised Edition, 2006.

Nature de l'évaluation : Évaluation individuelle en cours.

Crédits : Évaluation intégrée aux 3 crédits attribués à la Peinture, dans le cadre de la rubrique « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques ».

Intitulé : Du plan à l'espace, de la structure à la forme

Enseignant : Alain Pontarelli

Semestre : 1

Prérequis : Sensibilité à l'espace.

Objectifs : Il s'agit d'aborder le champ de la sculpture par un système de cours construits ainsi que des travaux dirigés. L'objectif est d'introduire une ouverture artistique tout en mettant en place une initiation entre théorie et pratique comme condition première de l'acte de création. L'étudiant découvre des possibles, expérimente des actes, des situations. Il appréhende les notions de bases liées à la sculpture qu'il développera tout au long de son cursus dans une progressivité exigeante. La sculpture est un médium très référencé historiquement, convoquant de nombreux savoir-faire. Si tous les possibles sont devant nous, les éléments combinatoires doivent être assimilés et intégrés.

Le choix de tel ou tel procédé pose question. 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. La prise de contact de l'étudiant avec la sculpture est soumise au corps propre. Il est l'élément déclencheur, tout à la fois échelle de mesure, gabarit, empreinte. Cela aboutit à une connaissance de soi et met en avant l'expérience manipulative. Il s'agit de désinhiber l'étudiant tout en désacralisant l'idée romantique de la sculpture au profit d'une praxis liée à la réflexion et à

l'élaboration. La mise en place d'un processus de travail aboutit à la production de formes et d'espaces. Le but est de mettre en correspondance des volumes qui s'émancipent pour investir des territoires élargis, de démontrer que l'espace intangible est une matière tout autant que la forme et qu'elles sont intrinsèquement liées.

Contenu : Ce module permet la découverte du médium sculptural. Il se décline en une série d'exercices qui aboutissent à la production de volumes ayant des échelles, des formes, des représentations diverses. Par conséquent cette suite de mise en pratique définit des scénarii liés à l'histoire de la représentation en sculpture.

Les thèmes abordés sont :

- Le corps, la partie d'un tout : une mécanique qui se monte et se démonte.
- Conception d'un assemblage : de l'équilibre stable à l'équilibre instable.
- L'avatar papier : construction, compression.
- Le m2 : du tapis à l'objet
- Memento Mori : vanité papier.
- La palissade : de la limite à la construction.
- Entre croix et cube : un nouvel agencement

Ces exercices se situent dans le champ contemporain et correspondent à des positionnements et des investigations sculpturales élargies. Il s'agit d'installer et élaborer un processus méthodologique lié à la praxis qui permette à l'étudiant d'affirmer un parti pris plastique en devenir. Le carton et le papier sont les matériaux utilisés. Cette appropriation en voie d'invention contraint l'étudiant à être attentif quant au choix de la matière qu'il collecte dans l'espace public. Cette collecte oblige l'étudiant à s'impliquer en amont dans le projet.

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 comme la taille directe (procédé dit de soustraction), le modelage (procédé dit d'addition), l'assemblage (collage en trois dimensions). La succession des productions s'orientent au départ du motif et de sa représentation pour muter ensuite vers le champ du design, de la non architecture, de l'objet, de l'installation. Les volumes sont envisagés comme une mécanique qui se construit et se déconstruit sollicitant l'introspection du regard.

Solliciter l'attention des étudiants sur l'espace, matière intangible qui produit intrinsèquement la forme. Exercer le regard de l'étudiant pour découvrir les phénomènes non pas en aplat mais en profondeur. Multiplier les points de vue d'une forme par l'observation et le dessin. En effet la réalisation d'un volume passe obligatoirement par la mise en pratique du dessin. Il permet le recul nécessaire pour une analyse raisonnée. Les objets se déclinent en situations. Ils engendrent une action performative qui sera mise en lumière et photographiée proposant ainsi une autre lisibilité clôturant le module.

Méthode : Les étudiants découvrent divers phénomènes grâce à la manipulation. La pratique et les expériences en sont le moteur constitutif. Il s'agit d'exercer et de mettre en mouvement. Faire émerger des volumes, du plan à l'espace, pour produire des formes en 3 dimensions. La production des différents objets conduit l'étudiant à intégrer pas à pas compréhension, discernement et recherches plastiques.

Charge horaire : 11 séances de 8 heures.

Bibliographie indicative :

- DIDI-HUBERMAN Georges, *Ce que nous voyons, ce qui nous regarde*, éditions de Minuit, Paris, 1995.

- DIDI-HUBERMAN Georges, *Le cube et le visage. Autour d'une sculpture d'Alberto Giacometti*, Macula, Paris 1993.
- KRAUSS Rosalind, *Passages une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson*, éditions Macula, Paris, 1997.
- POUILLON Fernand, *Les pierres sauvages*, Seuil, Paris, 1964.
- WITTKOWER Rudolf, *Qu'est-ce que la sculpture ? Principe et procédures, de l'Antiquité au XX siècle*, Macula, Paris, 1995.

Nature de l'évaluation : Évaluation individuelle du semestre 1

Crédits : Évaluation intégrée aux 3 crédits attribués au Volume, dans le cadre de la rubrique « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques ».

Intitulé : Initiation à la sculpture

Enseignant : Hendrik Sturm

Semestre : 1

Prérequis : Une certaine aptitude aux manipulations

Objectifs : 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.

Contenu : Modelage d'une ronde-bosse en argile - gâchage du plâtre - moulage en plâtre avec moule à creux perdu ou avec moule à pièce - moulage en alginate – tirage en coulée directe ou par estampage en plâtre, papier, béton, chocolat, ... - retouches, réparations, patinages – lectures critiques collectives.

Méthode : Atelier.

Charge horaire : 11 séances de 8 heures.

Bibliographie indicative :

- BODRY Marie-Thérèse et BOZO Dominique, *La sculpture, méthode et vocabulaire*, Imprimerie nationale, Paris, 2005.
- ROSIER Pascal, *Le moulage*, Dessain et Tolra, Paris, 1980.

Nature de l'évaluation : Contrôle continu.

Crédits : Évaluation intégrée aux 3 crédits attribués au Volume, dans le cadre de la rubrique « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques ».

Intitulé : Workshop Design d'auteur - 1/ Desseins communs / Mise en main

Enseignants : Antoine Boudin, Olivier Millagou, un intervenant invité

Assistant : Jean-Baptiste Warluzel

Semestre : 1

Prérequis : Pratique du dessin, pratique plastique tous matériaux et techniques diverses.

Objectifs : Cet atelier, pensé comme une bulle festive dans le semestre 1, est proposé à l'étudiant comme « mise en bouche » afin de découvrir la pratique du design d'auteur tel qu'il le pratiquera en 2e et 3e année DNAT. Il découvrira les conditions de la pratique du design, sera amené à élaborer un concept et à le réaliser. L'accent est porté sur l'expérimentation, l'exploration et le plaisir de créer.

En s'appuyant sur le travail réalisé l'étudiant sera amené à découvrir des références (histoire du design, designers, techniques, matériaux...) afin de nourrir sa pensée et son propos.

Contenu : Chaque année le sujet proposé aux étudiants est différent.

Profondément ancré dans la notion de projet cet atelier est avant tout une semaine chargée avec un rythme soutenu dans laquelle la notion de plaisir est fondamentale. Travailler en s'amusant est bien le contenu de cet atelier.

Réparti sur une semaine les étudiants aborderont d'abord la méthodologie de l'analyse et de la recherche basée sur un cahier des charges simple. Puis ils développeront leurs idées en utilisant les techniques de dessin acquises dans les semaines précédentes (techniques mixtes) et en pratiquant en atelier, confrontés à la matière. Ils produiront ainsi des échantillons, des maquettes pour aboutir à un prototype échelle 1/1. Cette semaine de travail est documentée par un travail d'édition réalisé tout au long de la semaine.

Les projets des étudiants et l'édition élaborée tout au long de la semaine sont présentés lors d'une exposition/vernissage le vendredi pour clôturer la semaine en présence des autres étudiants de l'école et des enseignants.

Méthode : Un sujet précis basé sur une technique ou un matériau est proposé. S'en suit une phase d'analyse et de recherches afin de trouver une réponse juste à la question posée.

Puis, des premiers croquis jusqu'au prototype et à sa communication, l'étudiant réalisera son idée avec des techniques simples en répondant à la question posée.

Charge horaire : Workshop d'une semaine.

Nature de l'évaluation : Contrôle continu pendant le workshop.

Crédits : Évaluation intégrée aux 3 crédits attribués au Volume, dans le cadre de la rubrique « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques ».

Intitulé : La photographie au long cours

Enseignant : Michel Massi

Assistants : Jean-Michel Fidanza

Semestre : 1

Prérequis : Aucun

Objectifs : Donner un aperçu des œuvres importantes et des démarches qui jalonnent l'histoire de la photographie (de l'invention à nos jours) pour leurs qualités propres et pour leur capacité à définir les spécificités évolutives du médium. Conjointement, stimuler la pratique au sein d'ateliers qui aideront l'étudiant à prendre en compte les différents statuts du médium et de ses enjeux contemporains.

Acquisition d'outils critiques pour commencer à construire une capacité au discernement face au caractère protéiforme de la photographie et de sa diffusion pléthorique.

Contenu :**Les cours magistraux :**

Prise en compte de ce que l'on voit (phénoménologie de la vision) et comment on le regarde (contextualisation et interprétation). Sensibilisation aux conditions d'émergence de la photographie, de la camera obscura aux machines de vision, de son invention chimique dans le contexte positiviste. Puis sa réinvention numérique, (« capter n'est pas fixer » André Rouillé).

Les différents codes qui régissent l'image, les espaces où elle est montrée et qui conditionnent le regard. Cadre et format.

Image et support, écran et projection, image lumineuse et image physique.

L'accès aux œuvres qui étayeront ces cours se fera par un visionnage critique en groupe, redoublé par une consultation de ces œuvres en bibliothèque.

Un accent particulier est mis sur la photographie comme médium qui, de par sa relation à la science et au réel, interroge la frontière fluctuante du témoignage et de la fiction.

Le cours s'appuiera fortement sur des extraits d'œuvres cinématographiques comme ferment des concepts que déploie l'image fixe dans la perspective du module « Arrêt sur image » du semestre 4.

Les Ateliers :

Chaque atelier agit en étroite relation avec le cours théorique qui le précède le matin. L'étudiant devra réaliser un travail de prise de vue en s'appuyant alternativement sur les concepts fondamentaux abordés dans ces cours en rentrant en connivence avec les artistes visionnés. Par ailleurs ce sera un moment privilégié d'acquisition des techniques de base de la prise de vue numérique en lumière naturelle ou artificielle et des logiciels de classement et d'impression. L'adéquation entre des acquisitions techniques et le projet de l'étudiant restera bien sûr prépondérante. Ce sera l'occasion d'aborder les questions sur le format, la mise en espace des images, et donc de la relation au spectateur.

Méthode : Cours d'une journée en continu comprenant un cours magistral suivi d'un atelier pratique.

Charge horaire : 40h - 5 séances de 8h

Bibliographie indicative :

- AUMONT Jacques, *L'image*, éd. Nathan Université. 1990.
- BAQUE Dominique, *L'extrême contemporain*, Paris : Flammarion, 2004.
- BENJAMIN Walter, *Petite histoire de la photographie*, 1931, in *Œuvres II*, Paris : Gallimard, 2000.
- BOUQUERET Christian, *Histoire de la photographie en image*, éd. Marval. 2001.
- CHEROUX Clément, *Fautographies*, éd. Yellow now. 2003.
- CRARY Jonathan, *L'art de l'observateur, vision et modernité au XIXème siècle*, éd. Jacqueline Chambon 1994.
- COUCHOT Edmond, *La technologie dans l'art, de la photographie à la réalité virtuelle*, éd. Jacqueline Chambon 1998.
- DUBOIS Philippe, *Le corps et ses fantômes, in L'acte photographique*, Paris : Nathan, 1990.
- DANTO Arthur, *La transfiguration du banal*, Paris : éd. du Seuil, 1989.
- COLLECTION PHOTOGRAPHIES, Centre Pompidou, éd. Steidl. 2007.
- L'INVENTION D'UN REGARD, RMN, 1991.
- MONDZAIN Marie-José, *L'image peut-elle tuer ?*, éd. Bayard, 2002.
- FRIZOT Michel (direction), *Nouvelle histoire de la photographie*, Paris : Bordas, 1994.

- POIVERT Michel, *La photographie contemporaine*, Paris : Flammarion, 2002.
- SONTAG Susan, *Devant la douleur des autres*, éd. Christian Bourgois, 2003.
- Revue Études photographiques, Paris : Sfp.
- Consultation des ouvrages monographiques en bibliothèque.

Nature de l'évaluation : Contrôle continu.

Crédits : Évaluation intégrée aux 3 crédits attribués aux « Images », dans le cadre de la rubrique « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques ».

Intitulé : Histoire de l'image en mouvement, de la lanterne magique au cinéma dans l'art moderne.

Enseignant : Serge Le Squer

Semestre : 1

Prérequis : Connaissance des principaux repères historiques du XVIIe au XXe siècle.

Objectifs : Initier les étudiants à une histoire de l'image en mouvement, de ses origines à son inscription dans le champ de l'art, avant 1939.

Contenu : 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'un nouveau réel et outil d'expérimentation de nouvelles formes artistiques. Chaque cours est accompagné de la projection d'extraits ou de l'intégralité de films liés à cette période.

Méthode : Cours magistraux.

Charge horaire : 4 séances de 3h30.

Bibliographie indicative :

- ALBÉRA François, *L'avant-garde au cinéma*, Armand Colin, Paris, 2005.
- BAZIN André, *Qu'est-ce que le cinéma ?*, éditions du Cerf, Paris, 1962.
- BENJAMIN Walter, *OEuvres III*, Gallimard, Paris, 2000.
- BENJAMIN Walter, *L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, (1939).
- CANUDO Ricciotto, *Manifeste des Sept Arts*, Séguier, Paris, 1995.
- DUPLAIX Sophie, LISTA Marcella (dir), *Sons & Lumières : une histoire du son dans l'art du XXe siècle*, Centre Georges Pompidou, Paris, 2004.
- FAURE Élie, *Cinéma*, éditions Manucius, Houilles, 2010.
- MC LUHAN Marshall, *Pour comprendre les médias : les prolongements technologiques de l'homme*, (1964), Le seuil, Paris, 1977.
- MICHAUD Philippe-Alain (dir), *Le mouvement des images*, Centre Georges Pompidou, Paris, 2006.
- www.cinematheque.fr
- www.ubu.com
- <http://1895.revues.org>
- Consultation des ouvrages monographiques et des copies de films ou vidéos disponibles en bibliothèque.

Nature de l'évaluation : Écrit.

Crédits : Évaluation intégrée aux 3 crédits attribués aux « Images », dans le cadre de la rubrique « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques ».

Intitulé : Module *Juste une image***Enseignant :** Serge Le Squer**Assistants :** Jean-Baptiste Warluzel**Semestre :** 1**Prérequis :** Sensibilité à l'image.

Objectifs : Acquérir les fondements de la prise de vue vidéo et ses différents paramètres pour se forger un vocabulaire vidéographique. Permettre aux étudiants de prendre conscience de la diversité des images en mouvement et de la nécessité d'en faire le choix en relation avec leur futur projet artistique.

Contenu : 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.

Méthode : Cours magistraux et atelier expérimental en demi-groupe.**Charge horaire :** 48h.**Bibliographie indicative :**

- BERGALA Alain, *Le cinéma, une histoire de plans*, Paris : Agat films & Cie, Les Enfants du cinéma, 1996, 108 min., dvd.
- BRESSON Robert, *Notes sur le cinématographe*, 1975, Paris : Gallimard, 1995.
- DELEUZE, Gilles, *L'image-mouvement*, Paris : Éd. de Minuit, 1983.
- DESHAYS Daniel, *L'image sonore, conférence de l'Université de Tous les Savoirs*, www.canal-u.fr, 2004, 88 minutes.
- MARTIN Sylvia, *Art vidéo*, Paris : Taschen, 2006.
- PARFAIT Françoise, *Video : un art contemporain*, Paris : Éditions du regard, 2001.
- VAN ASSCHE Christine, *La vidéo, un art de l'espace et du temps*, conférence de l'Université de Tous les Savoirs, www.canal-u.fr, 2004, 68 min.
- Qu'est ce que le cinéma ?, *Trafic*, revue de cinéma, Paris : P.O.L., 2004, n°50.
- www.newmedia-art.org
- www.ubu.com
- Consultation des ouvrages monographiques et des copies de films ou vidéo d'artistes disponibles en bibliothèque.

Nature de l'évaluation : Contrôle continu durant le module et évaluation collégiale en fin de semestre.

Crédits : Évaluation intégrée aux 2 crédits attribués aux « Modules », dans le cadre de la rubrique « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques ».

Intitulé : Module *Parole (voix/image/texte)***Enseignant :** Patrick Sirot**Assistant :** Julien Raynaud**Bibliothèque :** Cédric Lerible

Semestre : 1

Prérequis : Connaissances des pratiques de la performance abordée au premier semestre dans les cours de dessin d'expression.

Objectifs : La relation parole, voix / image / texte pose des questions qui engagent le rapport à l'autre et à la communauté. Il s'agit de comprendre les mécanismes de la performance où la parole est présente, d'analyser ce qui la sépare ou non du spectacle. Repérer des différences, des ressemblances, des oppositions entre le penser et le parler, l'écrit et le parler, le dessiné et le parler, l'image et la voix off, la voix et le sous-titre...

Contenu : 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. Il invente alors des possibles, conçoit par le dessin et l'écriture de textes (... des contraintes oulipiennes, des inventaires de G. Perec à la poésie sonore de Gherasim Lucas et de Bernard Heidsieck...) des scénarii possibles, 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 sa trace (prise sonore, vidéographique, photographique...).

Méthode : Cours magistraux qui proposent de structurer à travers l'histoire contemporaine une pensée de la performance et de la poésie sonore, et des séances d'atelier où l'étudiant expérimente, écriture, voix, enregistrement, puis analyse et vérifie (seul ou/et en groupe).

Charge horaire : 3 semaines.

Bibliographie indicative :

- LABELLE-ROJOUX Arnaud, *l'acte pour l'art*, Édition Al Dante réactualisée, Paris, 2004.
- LUCAS Gherasim, *Le chant de la carpe*, Librairie José Corti 11 rue de Médicis, Paris (Première édition : 1973, Le Soleil Noir)
- PEREC Georges, *Je me souviens*, Fayard, Paris, 2013 (1978).
- PEREC Georges, *La disparition*, collection L'imaginaire, Gallimard, Paris, 1989.
- QUENEAU Raymond, *Exercices de style*, collection Folio, Gallimard, Paris, 1982.

Nature de l'évaluation : Contrôle continu évaluation collégiale.

Crédits : Évaluation intégrée aux 2 crédits attribués aux « Modules », dans le cadre de la rubrique « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques ».

Intitulé : Module Imaginaire constructif : structure, matière, espace, lumière.

Enseignants : Claude Marro, Alain Pontarelli

Assistant : Jean-Maurice Reboul

Semestre : 1

Prérequis : Avoir acquis les bases techniques et les notions élémentaires des médiums fondamentaux : dessin, perspective, peinture, sculpture.

Objectifs : 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. Cette notion de forme ouverte génère l'espace, 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.

Contenu : L'expérimentation passe par la construction d'un volume censé appréhender : l'espace, la matière, la forme. Cette structure à base de baguettes et de fils uniquement, teste expérimentalement les contraintes tension / compression. L'objet obtenu radicalise le dessin du volume dans l'espace. Depuis cet objet-épure, la production d'un objet jumeau à base de plaques cartonnées, assemblées par emboîtement donnera l'épaisseur, la profondeur issue des jeux d'ombre et de lumière.

Ce travail de la ronde-bosse se calque sur la structure tendue. La ronde-bosse est composée de plans et de plis concaves et convexes assemblés. Ces formes sont des éléments géométriques qui prennent leur origine dans l'observation des objets en tension. L'observation accrue passe par une analyse des éléments structurants, qui seront ensuite réinterprétés. Cela produit un volume à « facettes » qui renvoie par sa forme à un volume minéral. Un deuxième volume est conçu avec des échelles différentes pour y être recouvert d'un textile. Le recouvrement devient un derme et son support une « âme ». Cette peau est une épaisseur qui détermine l'identité du volume de par : sa couleur, sa texture, sa substance, sa teneur. Ce nouvel objet mute puis bascule dans un champ qui favorise le récit.

Méthode : Nous utilisons deux axes de cours théoriques. L'un à partir de données mécaniques simples concernant les forces dans les structures spatiales bi et tridimensionnelles, les forces dans les plans simples ou plissés (notion de coque). L'autre à partir d'un regard sur l'histoire de la sculpture, en particulier l'analyse d'œuvres significatives d'artistes autour de centres d'intérêts que sont : la notion de socle, la notion de sculpture ouverte, l'espace.

Charge horaire : 3 semaines, 8h par jour.

Bibliographie indicative :

- CASATI Roberto, *La découverte de l'ombre*, Albin Michel, Paris, 2002.
- DELEUZE Gilles, *Le pli*, édition de minuit, Paris, 1988.
- FRECHURET Maurice, *Le mou et ses formes- Essai sur quelques catégories de la sculpture du XXème siècle*, éditeur Jacqueline Chambon, Paris, 2004.
- GUIGON Emmanuel, *Album- Le surréalisme et l'objet*, coédition centre Pompidou / Gallimard, Paris, 2013.
- OTTINGER Didier (collectif), *Dictionnaire de l'objet surréaliste*, coédition centre Pompidou / Gallimard, Paris, 2013.

Nature de l'évaluation : Contrôle continu et évaluation collégiale en fin de semestre.

Crédits : Évaluation intégrée aux 2 crédits attribués aux « Modules », dans le cadre de la rubrique « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques ».

Intitulé : Histoire de l'art

Enseignant : Valérie Michel-Fauré

Semestre : 1

Prérequis : Connaissance des principaux repères historiques de la Renaissance au XIXe siècle.

Objectifs : Construire et approfondir des connaissances et une réflexion sur les repères thématiques et concepts fondamentaux des principaux mouvements artistiques à travers une démarche transversale : arts plastiques, arts visuels dans leur ensemble, danse, musique, littérature... La

question de la progressivité généalogique permet aux étudiants de construire un socle théorique et historique au fur et à mesure de leur prise d'autonomie dans une pratique contemporaine de l'art.

Contenu : Le programme est conçu de manière à reconnaître et comprendre, au cours du semestre 1, l'évolution transversale des arts de la représentation du XVe siècle au néo-classicisme. L'étude de la Renaissance et l'Humanisme se déclinera à travers le prisme du quattrocento, du classicisme et du maniérisme. Enfin, l'analyse, la définition et l'évolution des arts baroque et classique seront abordées dans leur contexte historique, politique, scientifique, sociologique, économique, culturel et artistique : De la révolution du Caravage à David, du « clair-obscur » au « siècle des lumières » et au « Beau idéal ».

Méthode : Cours magistraux

Charge horaire : 8 séances de 2 heures, soit 16 heures.

Bibliographie indicative :

Ouvrages généraux :

- BERNARD Edina, CABANNE Pierre, *Histoire de l'art, du Moyen-Age à nos jours*, collectif, Larousse, Paris, 2010.
- GOMBRICH Ernst Hans, *Histoire de l'art*, Phaïdon, collection Beaux-arts, 2001 (16e éd.)

Renaissance :

- BUCKHARDT J., *La civilisation de la Renaissance en Italie*, Le Livre de poche, Paris, 1986.
- DELUMEAU Jean, *La civilisation de la Renaissance*, collection Les grandes civilisations, Arthaud, Paris, 1993 (1967).
- VASARI Giorgio, *Vies des artistes*, traduction de L.Leclanché et C.Weiss, collection Les cahiers rouges, Grasset et Fasquelle, Paris, 2007.

Baroque et classicisme :

- BAZIN Germain, *Classicisme, Baroque et Rococo*, Larousse, Paris, 1965.
- BOTTINEAU Yves, *L'Art baroque*, Citadelles Mazenod, Paris, 2005 (1985).
- CABANNE Pierre, *Le Dix-huitième siècle*, Somogy, Paris, 1987.
- CHASTEL André, *L'Art français-le Temps de l'éloquence*, 1775-1825, Flammarion, Paris, 1996.
- ISARLO George, *La peinture en France au XVIIe siècle*, Bibliothèque des Arts, Paris, 1960.
- MIGNOT Claude et RABREAU Daniel (collectif), *Les Temps Modernes XVe-XVIIIe siècles*, Flammarion, Paris, 2010.
- TOMAN Rolf, *L'Art Baroque : Architecture, Sculpture, Peinture*, HF Ullmann Editions, Paris, 2013.
- Une bibliographie recommandée complémentaire est proposée lors de chaque séance.

Revues :

- « Art Press », art contemporain et travaux thématiques sur l'histoire des arts
- « Beaux-Arts », actualité et histoire de l'art (mensuel)
- « Connaissance des Arts », histoire de l'art et repères thématiques (mensuel)
- « Mouvement », revue artistique transversale
- « Intramuros », international design magazine
- « Magazine d'art », web-revue d'art et de design, www.guide-artistique.com/magazine-art.html

Nature de l'évaluation : Assiduité aux séances. Contrôle continu. Contrôle écrit des connaissances apprises en cours.

Crédits : Évaluation intégrée aux 8 crédits attribués en Histoire, théorie des arts dans le cadre de la rubrique « Histoire, théorie des arts et langue étrangère ».

Intitulé : Arts et écritures

Enseignant : Valérie Michel-Fauré

Semestre : 1

Prérequis : Un désir de connaissance

Objectifs :

- Se familiariser avec les différents outils documentaires : bibliothèque, internet, fiches de lecture, ouvrages théoriques, catalogues, articles, revues....
- Savoir analyser les différents médiums : lexique, vocabulaire, styles et techniques.
- Savoir réaliser cartels, notices, books.
- Savoir constituer une bibliographie pertinente
- Savoir pratiquer l'auto-archivage

Contenu : Le programme est conçu de façon à appréhender l'expression orale et écrite, mettre en lien la réflexion théorique avec les différents médiums abordés : cahier de recherche, champ lexical et technique, analyses de textes littéraires sur l'art, écrits d'artistes, biographies, analyses d'oeuvres, écrits théoriques...

Le cahier de recherche, un outil essentiel : Les pratiques de recherche, d'apprentissages, de projet laissent traces et formes dans le langage: c'est un matériaux précieux pour repérer et exploiter des modalités, ébaucher des hypothèses, entrevoir des possibles, se représenter des cheminements, choisir et décider des ruptures, construire des questions qui doit amener les étudiants à enrichir et diversifier leurs méthodes par l'élaboration de son cahier de recherche et pour l'affirmation d'une démarche et d'une expression autonome. Le cahier de recherche doit garder les traces d'un processus de travail et les inscrire dans une continuité et faire ainsi émerger les prémisses d'une réflexion autonome. La préoccupation 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. Le cahier de recherche peut être considéré, alors, comme le lieu idéal d'un va et vient entre réflexions théoriques et activités plastiques, occasions de vérifier les capacités d'une réflexion rationnelle comme spéculative d'une pratique empirique.

Méthode : Cours et Ateliers

Charge horaire : 24 h - 12 cours de 2 heures

Bibliographie indicative :

Bibliographie sélective à puiser dans l'ensemble des ouvrages proposés dans les différents cours.

Nature de l'évaluation : Assiduité aux séances. Contrôle continu et évaluation collégiale.

Crédits : Évaluation intégrée aux 8 crédits attribués en Histoire, théorie des arts dans le cadre de la rubrique « Histoire, théorie des arts et langue étrangère ».

Intitulé : Cahier de recherche

Enseignants : l'ensemble de l'équipe pédagogique

Semestre : 1

Prérequis : Un désir de connaissance

Objectifs : Les pratiques de recherche, d'apprentissages, de projet laissent traces et formes dans le langage : c'est un matériau précieux pour repérer et exploiter des modalités, ébaucher des hypothèses, se représenter des cheminements, choisir et décider des ruptures, construire des questions qui doivent amener les étudiants à enrichir et diversifier leurs méthodes d'investigation. L'élaboration de leur cahier de recherche est le premier outil de verbalisation de leur activité réflexive.

Contenu : Le cahier de recherche doit garder les traces d'un processus de travail et les inscrire dans une continuité et faire ainsi émerger les prémisses d'une réflexion autonome. La préoccupation 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. Le cahier de recherche peut être considéré, alors, comme le lieu idéal d'un va-et-vient entre réflexions théoriques et activités plastiques, occasions de vérifier les capacités d'une réflexion rationnelle comme spéculative d'une pratique empirique.

Méthode : des entretiens individuels dans le cadre du cours Arts et Écritures pour vérifier les contenus, la qualité de la recherche et son avancée.

Bibliographie indicative : bibliographie sélective à puiser dans l'ensemble des ouvrages proposés dans les différents cours.

Nature de l'évaluation : contrôle continu et évaluation collégiale.

Crédits : Évaluation intégrée aux 8 crédits attribués en Histoire, théorie des arts dans le cadre de la rubrique « Histoire, théorie des arts et langue étrangère ».

Intitulé : Sociologie de l'Art, du design et des cultures

Enseignant : Florence Morali

Semestre : 1

Prérequis : Connaissance des différents modes de socialisation de la culture, avoir repéré l'objet dans son inscription spatiale et sociétale.

Objectifs : Puisque les objets participent aux processus de socialisation, la sensibilisation au Design dans ses formes culturelles nécessite l'apprentissage d'un langage, d'une culture et d'une analyse des processus de symbolisation ; l'acquisition de ce vocabulaire permet de faire comprendre en quoi l'objet révèle la capacité humaine à agir sur son milieu et sur l'environnement.

Contenu :

- 1 / Prise en compte des échelles du territoire
- 2 / Les différents modes de socialisation de la culture
- 3 / L'objet est inscrit dans un échange symbolique
- 4 / Les différents imaginaires dans l'esthétique de l'objet
- 5 / L'objet ; le terme d'une culturation ; les objets emblématiques.
- 6 / Dire le monde et le retranscrire

Méthode : cours et travaux directifs l'après-midi à partir d'un groupement de textes à synthétiser.

Charge horaire : 6 journées de 5h

Bibliographie indicative :

Ouvrages généralistes sur la culture :

- CERTEAU (de) M., *La culture au Pluriel*, Seuil, Paris, 1993, et *L'invention du quotidien*, collection Folio essais, Gallimard, Paris, 2002.
- DEBORD G, *La société du spectacle*, Champ Libre, Paris, 1967.
- HALL Edward T. , *La dimension cachée*, collection Essais, Points N° 89, Seuil, Paris, 1978 et *Le langage silencieux*, collection Essais, Points N° 160, Seuil, Paris, 1984.
- WALLACH Jean-Claude, *La culture, pour qui ?*, Editions de l'Attribut, Paris, 2006.

Les enjeux sociétaux :

- LATOUCHE Serge, *Décoloniser l'imaginaire : la pensée créative contre l'économie de l'absurde*, collection L'Après-développement, Parangon, Paris, 2003.
- STIEGLER Bernard, *Réenchâter le monde : La valeur esprit contre le populisme industriel*, Flammarion, Paris, 2006.

L'art et ses usages :

- DUCRET A., *L'art dans l'espace public : une analyse sociologique*, Seismo, Zürich, 1994.
- GRAVELAINE (de) F. (collectif), *Penser la ville par l'art contemporain*, Éd. de la Villette, Paris, 2004.
- JEUDY Henri-Pierre, *Les usages sociaux de l'art*, Circé, Paris, 1999.
- LAHAUD Jean-Marc, *Art et politique*, L'Harmattan, Paris, 2006.
- LEXTRAIT F., KAHN F., *Nouveaux territoires de l'art (colloque)*, Secrétariat d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle, Paris, 2005.
- MOULENE Claire, *Art contemporain et lien social*, éditions Cercle d'Art, Paris, 2007.
- SAEZ Jean-Pierre (collectif), *Culture & Société - Un lien à recomposer*, collection Saison Une, Editions l'Attribut, Paris, 2008.

Nature de l'évaluation : Devoir sur table.

Crédits : Évaluation intégrée aux 8 crédits attribués en Histoire, théorie des arts dans le cadre de la rubrique « Histoire, théorie des arts et langue étrangère ».

Intitulé : Anglais

Enseignant : Véronique Galian

Semestre : 1

Prérequis : Niveau B1 du CECRL

Objectifs : Consolidation et développement des compétences linguistiques - acquisition du niveau B2

Contenu : cours magistraux, travaux dirigés, role-plays et rendez-vous individuels

Méthode : active et expérimentelle

Charge horaire : 2h hebdomadaires

Bibliographie et sitographie :

- C.W.Kreider, *The Pronunciation of English : A Course Book Paperback* – January 26, 2004, Wiley-Blackwell ; 2 edition (January 26, 2004)

- Bonnir Trenga, *The Curious Case of the Misplaced Modifier: How to Solve the Mysteries of Weak Writing*, March 4, 2008, Writer's Digest Books
- Grant Kenton, *Language Leader Advanced Course Book*, Pearson Longman, 2010
- David Cotton, *Language leader Intermediate Course Book*, Longman 2010
- Raymond Murphy, *Murphy's English Grammar in Use*, Cambridge University Press, 2014
- Randolph Quirk et Sydney Greenbaum, *A University grammar of English*, Longman, 1973 –
- The Times - BBC Learning English - BBC Podcasts,
<http://www.bbc.co.uk/podcasts/genre/news>
- Voice of America Podcasts, <http://learningenglish.voanews.com/podcast/0.html>
- Papers and magazines, The Guardian, The Telegraph, The Daily Mail, The Washington Post, USA Today, The New York Times - American Fine arts Magazine
<http://www.britishmuseum.org>
- <http://www.si.edu>
- D'autres livres, magazines, sites internet susceptibles de correspondre aux attentes de la progression pédagogique.

Nature de l'évaluation : Evaluation continue.

Crédits : Évaluation intégrée aux 2 crédits attribués aux langues étrangères dans le cadre de la rubrique « Histoire, théorie des arts et langue étrangère ».

Semestre 2

Intitulé : Workshop Camouflage

Enseignants : Sylvia Bonal, Patrick Lacroix

Semestre : 2

Prérequis : Validation Semestre 1.

Objectifs : Se familiariser au travail in situ avec découverte, observation et sélection de son sujet d'étude.

Utiliser le dessin pour apprendre à réaliser une synthèse formelle de son sujet et travailler en valeurs de gris (graphisme, rythme, échelle, texture...). Procéder au relevé couleur et savoir dresser la palette chromatique la plus précise possible (échantillonnage, classement et positionnement).

Aborder la démarche de projet :

- Imaginer et proposer une application.
- Vérifier et procéder à l'analyse critique de son travail
- Apprendre à communiquer : Travail de mise en page avec l'application d'une charte graphique simple.

Contenu : Lancement du workshop par l'historique du camouflage et un exercice pratique pour comprendre et réaliser un motif camouflage simple.

Lieu d'observation phase projet: Jardin Saint Bernard à Hyères. Découvrir, parcourir et sélectionner une variété de plantes de ce jardin botanique et par le travail d'observation et d'analyse de cette plante établir une synthèse formelle et couleur afin de concevoir son motif camouflage. Application du motif camouflage créé sur un objet destiné à un usage de plein air (pique-nique, jeu, abris oiseaux, jardinage...).

Mise en oeuvre du motif sur l'objet choisi (travail de recouvrement par la peinture ou le collage) avec vérification par rapport à l'échantillon initial. Vérification in situ de l'intégration de l'objet dans l'environnement adapté (mise en situation, relevé photographique avec analyse critique).

Restitution sous forme de 3 cartes postales avec application d'une charte graphique simple.

Carte 1 : Photo avec nom de l'essence choisie.

Carte 2 : Motif camouflage de cette plante.

Carte 3 : L'objet camouflé dans son environnement.

Méthode : Situation d'enseignement plus dense sur une période définie.

Charge horaire : Workshop d'une semaine.

Bibliographie indicative :

- ALBERS Josef, *Interaction of Color*, Revised Edition, Yale University Press, 2006.
- COUTIN Cécile, *Tromper l'ennemi*, éditions Pierre de Taillac, Paris, 2012.
- DELOUCHE Daniel, *Cubisme et camouflage*, Armand Colin.
- ITTEN Johannes, *L'art de la Couleur*, édition abrégée, Bordas, Paris, 1996.
- KUNO Naomi, *Colors in context*, éditions Graphic Sha.
- MATTEI Silvia, *Liu Bolin*, Nouvelle Edition, Paris, 2013.
- NOBLE Ian et BESTLEY Russel, *Recherche visuelle*, éditions Pyramid, 2013.

Nature de l'évaluation : Évaluation collégiale à la fin du Workshop.

Crédits : Évaluation intégrée aux 2 crédits attribués aux « Workshops », dans le cadre de la rubrique « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques ».

Intitulé : Workshop Impressions singulières

Enseignant : Michel Massi

Assistants : Jean-Michel Fidanza, Julien Raynaud

Semestre : 2

Prérequis : Avoir une bonne pratique de la photographie et une connaissance des œuvres qui jalonnent historiquement les temps forts du médium.

Objectifs : Faire accéder l'étudiant à une autonomie dans la pratique de la photographie, de la prise de vue à l'impression numérique

Contenu : L'étudiant doit extraire une sélection d'images du corpus constitué par les prises de vues réalisées dans les 5 ateliers pratico-théoriques du semestre 1.

Il devra apprécier si une cohérence se dégage par les récurrences et points communs présents dans cette sélection.

Un travail écrit accompagnera cette étape par une description méthodique et une argumentation des images sélectionnées. L'étudiant pourra mettre en confrontation ses propres images avec les œuvres d'artistes qu'il aura pu étudier dans les cours théoriques élargis à des recherches en bibliothèque.

Il sera amené à compléter cette sélection par d'autres prises de vues pour en asseoir la cohérence.

La finalisation de cette sélection se fera sous forme d'impressions numériques de haute qualité et leur mise en espace.

Ce workshop sera l'occasion de parfaire l'apprentissage et la maîtrise des outils de classement, de traitement et d'impression numérique de la photographie.

Méthode : Workshop de 5 jours : De la prise de vue à l'impression numérique.

Charge horaire : 30 h

Bibliographie indicative :

- AUMONT Jacques, *L'image*, éd. Nathan Université. 1990.
- BAQUE Dominique, *L'extrême contemporain*, Paris : Flammarion, 2004.
- BENJAMIN Walter, *Petite histoire de la photographie*, 1931, in OEuvres II, Paris : Gallimard, 2000.
- BOUQUERET Christian, *Histoire de la photographie en image*, éd. Marval. 2001.
- CHEROUX Clément, *Fautographies*, éd. Yellow now. 2003.
- COLLECTION PHOTOGRAPHIES, Centre Pompidou, éd. Steidl. 2007.
- COUCHOT Edmond, *La technologie dans l'art, de la photographie à la réalité virtuelle*, éd. Jacqueline Chambon 1998.
- CRARY Jonathan, *L'art de l'observateur, vision et modernité au XIXe siècle*, éd. Jacqueline Chambon 1994.
- DANTO Arthur, *La transfiguration du banal*, Paris : éd. du Seuil, 1989.
- DUBOIS Philippe, *Le corps et ses fantômes*, in L'acte photographique, Paris : Nathan, 1990.
- FRIZOT Michel, *Nouvelle histoire de la photographie*, Paris : Bordas, 1994.
- L'INVENTION D'UN REGARD, RMN, 1991.
- MONDZAIN Marie-José, *L'image peut-elle tuer ?*, éd. Bayard, 2002.
- POIVERT Michel, *La photographie contemporaine*, Paris : Flammarion, 2002.
- SONTAG Susan, *Devant la douleur des autres*, éd. Christian Bourgois, 2003.
- Revue Études photographiques, Paris : Sfp
- Consultation des ouvrages monographiques en bibliothèque.

Nature de l'évaluation : Contrôle continu.

Crédits : Évaluation intégrée aux 2 crédits attribués aux « Workshops », dans le cadre de la rubrique « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques ».

Intitulé : Workshop Furoshiki

« FUROSHIKI »

Conception et réalisation d'un objet contenant à caractère alimentaire.

Cet objet doit protéger son contenu et être lui-même protégé afin d'être transporté. La réalisation finale doit pouvoir être contenue dans un cube de 20x20x20cm.

Enseignants : Patrick Lacroix, Sylvia Bonal, Valérie Michel-Fauré

Semestre : 2

Prérequis :

- Prise de notes, croquis d'observation, la représentation codifiée.
- Le relevé couleur
- Photoshop, Illustrator, InDesign
- Moulage, Volume et Maquette

Objectifs : 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.

Contenu :

Semaine 1 - Phase d'observation et d'analyse :

- Recherche documentaire et analyse de l'existant (planche de référents)

Phase de conception :

- Proposition de scénarios d'interventions et positionnement.
- Utilisation du dessin comme outils de conception (croquis, dessin préparatoire, axonométrie...).
- Récolte et sélection d'échantillons (matières et couleurs) pour parti-pris chromatique et de mise en œuvre.
- Prise de notes consignées dans un carnet de bord projet.

Semaine 2 - Phase de développement de projet :

- Expérimenter par les maquettes de principe (usage, volumétrie, parti-pris plastique...) avec analyse critique consignées dans le carnet de bord.
- Echantillonnage matières, textures et couleurs choisies.
- Réalisation de la maquette échelle 1
- Mise en situation du projet pour prises de vue.
- Trouver un nom au projet et rédaction de sa fiche technique.

Dès le lancement du projet jusqu'à la réalisation de la maquette de finition, suivi individuel par les enseignants des étudiants.

Lors de chaque rencontre, l'étudiant devra mettre en évidence l'état d'avancement de son projet et par la prise de notes, consigner dans son carnet de bord, les conseils, critiques, référents... communiqués par les enseignants.

Evaluation du projet : Dernier jour

Impératifs de présentation :

- Présentation échelle 1 de l'objet fini (contenant, contenu).
- Plans de conception
- Echantillons matières et couleurs avec sélection définitive
- Série de 4 photos de l'objet
- Fiche explicative et notice d'utilisation de l'objet.

Présentation en temps limité du projet (5mn) avec mise en avant du parti-pris choisi.

Méthode : Workshop de 2 semaines

Charge horaire : 8h par jour

Nature de l'évaluation : Évaluation collégiale à la fin du workshop

Crédits : Évaluation intégrée aux 3 crédits attribués aux « Workshops », dans le cadre de la rubrique « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques ».

Intitulé : Module Corps à corps

Enseignants : Fernando Galvez, Valérie Michel-Fauré, Alain Pontarelli, Solange Triger

Assistantes : Marie-Ange Fernandez, Julien Raynaud, Nathalie Rodriguez

Semestre : 2

Prérequis : Maîtrise des pratiques plastiques acquises au semestre 1.

Objectifs : Réinvestir les fondamentaux dans une thématique qui permette à l'étudiant de dégager une piste de travail personnelle tout en se confrontant aux différents courants de l'histoire de l'art. Élargir « la palette » des possibles techniques par la découverte pratique des médiums tels que la gravure, la terre.

Contenu : 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 trimestre : dessin, peinture, volume.

Le corps dans l'histoire de l'art

Le corps a été longtemps idéalisé, des canons antiques à la

Renaissance : « Et Dieu créa l'homme à son image » rendant ainsi blasphématoire toute ingérence sur ce corps divin !

Il aura fallu attendre la perte d'influence de l'église et la « boucherie » des grandes guerres pour que les artistes s'attaquent à ce « corps ». Depuis, il a été défiguré, fragmenté, subissant des hybridations, des mutations.

Un corps qui se libère, un corps objet, un corps en marche, un corps absent, un corps support de l'œuvre, un corps mise en scène, un corps comme une image, un corps comme un produit, et toujours en filigrane cette présence / absence du corps de l'autre...

Le corps dans notre société

Aujourd'hui, quelle est l'image du corps véhiculée dans notre société ? (la publicité, les médias : l'image de la femme / de l'homme).

Un monde où les modes de communications sont de plus en plus développés, créant des relations virtuelles derrière leurs écrans, où les rencontres physiques sont absentes.

La mode des tatouages, des piercings...

Quel est mon rapport au corps, à mon corps, au corps de l'autre ?

Ces différents questionnements sont un point de départ pour une réflexion personnelle qui permette à l'étudiant une certaine distance critique, afin de développer un positionnement visant un travail plastique pertinent.

Méthode :

- ateliers : passage par groupes en ateliers : gravure, terre.

- modèle vivant : 3 séances de 3 heures.
- histoire de l'art : 2 cours de 2 heures.
- temps de recherche personnelle.
- entretien individuel par étudiant.

Charge horaire : Module de 4 semaines, 8h par jour.

Bibliographie indicative :

- BECKETT Samuel (THIBAUT Rémy), *En attendant Godot Samuel Beckett, Fin de partie Samuel Beckett*, Nathan, Paris, 1991.
- BECKETT Samuel, *Oh les beaux jours !*, Minuit Théâtre, Paris, 2001.
- CHENG François, *Souffle-esprit*, Points, Paris, 2006 et *Vide et plein*, Points, Paris, 1991.
- DELEUZE Gilles, *Francis Bacon : logique de la sensation*, Seuil, Paris, 2002.
- FONTANEL Béatrice, *Autour du corps, le corps dans l'art*, Palette, Paris 2009.
- GOLDBERG Roselee, *Performances - l'art en action*, Thames & Hudson, Paris, 1999.
- LEVI-STRAUSS Claude, *Tristes tropiques*, Pocket, Paris, 2001.
- VERDIER Fabienne, *Passagère du silence*, Lgf, Paris, 2005.
- WARR Tracey, *Le corps de l'artiste*, Phaïdon, Paris, 2011.
- WILDE Oscar, *Le portrait de Dorian Gray*, Lgf, Paris, 2001.

Nature de l'évaluation : Évaluation collégiale à la fin du module

Crédits : Évaluation intégrée aux 4 crédits attribués aux « Modules », dans le cadre de la rubrique « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques ».

Intitulé : Module espace expérimental, La petite fabrique du réel

Enseignants : Alain Pontarelli, Fernando Galvez, Michel Massi, Valérie Michel-Fauré, Patrick Sirot et enseignants en Design

Assistant : Julien Raynaud

Module de pré-orientation Art ou Design

Semestre : 2

Prérequis : Avoir acquis les connaissances de bases concernant les médiums traditionnels (Dessin, Peinture, Sculpture) ainsi que l'appréhension des médiums contemporains (Photographie, Vidéo, infographie) et une prise en main des divers ateliers techniques (fer, bois, terre). Ces multiples découvertes des semestres 1 et 2 doivent être assimilées et intégrées de façon à ce que l'étudiant devienne à terme autonome. L'étudiant doit être capable en l'état de repérer des centres d'intérêts, ainsi que des modes de discernement personnels.

Objectifs : Ce module vient clôturer une année de découvertes et d'expérimentations dédiées aux arts plastiques. C'est un temps fort où l'on vérifie la capacité de l'étudiant à produire tout en mettant en place une autonomie en devenir. Il s'agit pour l'étudiant de se définir et de se réaliser comme sujet en constituant des objets.

L'objectif est d'installer les premiers instruments méthodologiques, conceptuels, et de verbalisation d'un processus de création. Cette aptitude met en place des recherches théoriques inhérentes à une pratique plastique en voie de constitution.

Contenu : L'étudiant doit s'engager dans une dynamique pour penser, produire, douter, agir. Il met en jeu le corps et la parole. L'étudiant est au centre d'un système de recherches dirigées et d'expérimentations personnelles.

Ce module convoque 3 médiums fondamentaux : dessin, couleur, volume ainsi que des ateliers techniques : photographie, vidéo, gravure, terre, bois, fer. L'étudiant bénéficie d'un choix d'outils techniques pour mettre en pratique et faire diverses expérimentations. La transversalité des médiums inscrit l'étudiant dans une phase de découverte sensible.

Il produit tout en assumant son déséquilibre. Son exploration met en place de nouvelles lisibilités qui ancrent une méthodologie et s'inscrivent dans un principe de réalité pluridisciplinaire. L'étudiant devient l'archéologue de son histoire à inventer, à réinventer. Le processus qui en découle ouvre un site commutable, interchangeable, fragmenté.

La perception, l'intuition, l'analyse, l'oralité localisent les expériences. L'étudiant accroît sa capacité à faire des liens qui s'articulent pour structurer une pensée en voie d'autonomie plastique.

Méthode : Faire apparaître un travail plastique en traversant les médiums fondamentaux, de façon à acquérir des connaissances de base liées à une praxis. Cette transversalité fait dialoguer l'étudiant avec son travail et lui permet d'intégrer des notions de méthodologie, d'argumentation ainsi que les prémices de concepts liés à une pratique de l'art. Il doit rédiger un texte de synthèse de ses expérimentations accompagné d'un visuel à l'issue du module.

Charge horaire : 4 semaines

Bibliographie indicative :

- BACHELARD Gaston, *La poétique de l'espace*, édition Quadrige, Paris, 2001.
- ECO Umberto, *L'œuvre ouverte*, Edition Seuil, 1965.
- FOCILLON Henri, *Vie des formes*, édition Quadrige, Paris 2000.
- KRAUSS Rosalind, *L'originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes*, Editeur Macula, Paris, 1995.

Nature de l'évaluation : Évaluation-bilan, individuelle.

Crédits : Évaluation intégrée aux 5 crédits attribués aux « Modules », dans le cadre de la rubrique « Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques ».

Intitulé : Histoire de l'art

Enseignant : Valérie Michel-Fauré

Semestre : 2

Prérequis : Connaissance des principaux repères historiques de la Renaissance au XIXe siècle.

Objectifs : Approfondir des connaissances, réaliser des connexions et développer une réflexion personnelle sur les repères, codes et concepts artistiques à travers une démarche transversale des problématiques dans les arts plastiques et décoratifs, de l'architecture, la danse, la musique, la littérature... Cette nécessité d'une démarche non oublieuse de l'histoire des formes et des contextes qui les déterminent intègre à la pratique autonome contemporaine des étudiants des éléments théoriques et historiques qui viennent enrichir et légitimer leur puissance de conception et d'imagination.

Contenu : Le programme est conçu de manière à aborder, au cours du Semestre 2, l'évolution transversale des arts de la représentation déclinée du néo-classicisme à la fin du XIXe siècle, en passant par la révolution industrielle, le romantisme, l'orientalisme et réalisme. Une analyse et définition des mouvements emblématiques de la seconde moitié du XIXe siècle sera proposée :

impressionnisme, pointillisme, préraphaélites, symbolisme, itinéraires post-impressionnistes, expressionnisme, nabis jusqu'à l'art nouveau.

Méthode : Cours magistraux

Charge horaire : 7 séances de 3 heures, soit 21h.

Bibliographie indicative :

Ouvrages généraux :

- BERNARD Edina, CABANNE Pierre, *Histoire de l'art, du Moyen-Age à nos jours*, collectif, Larousse, Paris, 2010.
- GOMBRICH Ernst Hans, *Histoire de l'art*, Phaïdon, collection Beaux-arts, 2001 (16e éd.)

XIXe siècle :

- BEAUDELAIRE Charles, *OEuvres complètes*, Robert Laffont, Paris, 2011.
- BEAUDELAIRE Charles, *Ecrits sur l'art*, Le Livre de Poche, Paris, 1992.
- BONY Anne, *Le design : Histoire, principaux courants, grandes figures*, Larousse, collection Comprendre et reconnaître, Paris, 2013.
- CASTRIA Francesca (collectif) *La peinture moderne. Des impressionnistes aux avant-gardes*, Gallimard, Paris, 1998.
- COGEVAL Guy et AVANZI Béatrice (collectif), *De la scène au tableau*, RMN, Flammarion, 2009.
- DAGEN Philippe (collectif), *Epoque Contemporaine XIXe-XXIe siècle*, Flammarion, Paris, 2010.
- LOYER François, *Le siècle de l'industrie, 1789-1914*, Skira, Genève, 1977.
- MIDAL Alexandra, *Design, Introduction à l'histoire d'une discipline*, Pocket, collection Evolution, Paris, 2009.
- MIGNOT Claude, *L'Architecture au XIXe siècle*, Le Moniteur, Grenoble, 1983.
- MONNERET Sophie et FERRIER Jean-Louis (collectif), *L'Aventure de l'art au XIXème siècle*, Chêne\Hachette, Paris, 2008 (1991).
- VAUGHAN William (collectif), *Arts of the 19th Century : 1780 To 1850* (anglais), Harry N.Abrams, 1998.
- Une bibliographie recommandée complémentaire est proposée lors de chaque séance.

Revues :

- « Art Press », art contemporain et travaux thématiques sur l'histoire des arts
- « Beaux-Arts », actualité et histoire de l'art (mensuel)
- « Connaissance des Arts », histoire de l'art et repères thématiques (mensuel)
- « Mouvement », revue artistique transversale
- « Intramuros », international design magazine
- « Magazine d'art », web-revue d'art et de design, www.guide-artistique.com/magazine-art.html

Nature de l'évaluation : Assiduité aux séances. Contrôle continu. Contrôle écrit des connaissances apprises en cours. Production d'un texte de synthèse à l'issue du module Corps à Corps. Production d'un texte de synthèse des expérimentations, de notices d'artistes référents et d'une bibliographie thématique pendant l'espace expérimental La petite fabrique du réel. Évaluation collégiale.

Crédits : Évaluation intégrée aux 8 crédits attribués en Histoire, théorie des arts dans la cadre de la rubrique « Histoire, théorie des arts et langue étrangère ».

Intitulé : Arts et écritures**Enseignant** : Valérie Michel-Fauré**Semestre** : 2**Prérequis** : Un désir de connaissance et de culture artistique et littéraire**Objectifs** : Se familiariser avec les différentes méthodes d'écriture.

Appréhender les écrits d'artistes, les écrits sur l'art, les écrits d'écrivains sur l'art

Contenu : Le programme est conçu de façon à appréhender l'expression orale et écrite, mettre en lien la réflexion théorique avec les différents médiums abordés : cahier de recherche, champ lexical et technique, analyses de textes littéraires sur l'art, écrits d'artistes, biographies, analyses d'œuvres, écrits théoriques...

- Suivi du cahier de recherche
- Constitution d'un vocabulaire
- Culture artistique
- Apprendre à reconnaître les partis pris des différentes sources
- Évaluation des différents niveaux de maîtrise de la langue pour organiser les groupes de travail
- Culture artistique : écrits d'artistes et d'écrivains sur l'art dans l'histoire de l'art (quelques exemples : Vasari, Baudelaire, Zola, Proust...)
- Ateliers d'écriture d'invention et d'imitation

Méthode : Cours et Ateliers**Charge horaire** : 7 séances de 2h, soit 14h**Bibliographie indicative** :

Bibliographie sélective à puiser dans l'ensemble des ouvrages proposés dans les différents cours et les textes d'écrivains sur l'art.

Nature de l'évaluation : Assiduité aux séances. Contrôle continu et évaluation collégiale.**Crédits** : Évaluation intégrée aux 8 crédits attribués en Histoire, théorie des arts dans la cadre de la rubrique « Histoire, théorie des arts et langue étrangère ».**Intitulé : Cahier de recherche****Enseignant** : L'ensemble de l'équipe pédagogique**Semestre** : 2**Prérequis** : Un désir de connaissance

Objectifs : le cahier de recherche commencé depuis le début de l'année (voir semestre 1) doit être le lieu de la vérification d'une progression de la pensée de l'étudiant, tant par la qualité des références utilisées et exploitées que par la précision des questions posées. Il doit permettre de développer un vocabulaire plastique et d'affiner son champ lexical.

Contenu : Comme au semestre 1, le cahier de recherche doit garder les traces d'un processus de travail et les inscrire dans une continuité et faire ainsi émerger les prémisses d'une réflexion autonome. Le cahier de recherche doit se nourrir des diverses propositions des enseignants et des

enseignements, pour permettre à l'étudiant d'opérer des choix et commencer à révéler sa singularité, en étayant ses recherches d'une réflexion théorique de plus en précise.

Méthode : des entretiens individuels dans le cadre du cours Arts et Écritures pour vérifier les contenus, la qualité de la recherche et son avancée.

Bibliographie indicative : bibliographie sélective à puiser dans l'ensemble des ouvrages proposés dans les différents cours.

Nature de l'évaluation : contrôle continu et évaluation collégiale.

Crédits : Évaluation intégrée aux 8 crédits attribués en Histoire, théorie des arts dans la cadre de la rubrique « Histoire, théorie des arts et langue étrangère ».

Intitulé : Design graphique

Enseignant : Sylvia Bonal

Semestre : 2

Prérequis : Aucun.

Objectifs : Sensibiliser l'étudiant à son environnement graphique, l'accompagner dans la découverte et la compréhension de ce langage.

Permettre à l'étudiant de disposer de connaissances, méthodes, moyens d'analyse et d'expression pour agir de manière efficace dans la conception et la mise en œuvre d'un objet de communication simple.

Se familiariser aux fonctions essentielles du logiciel de traitement et de retouche d'images (Photoshop) et du logiciel de mise en page (InDesign).

Contenu : Introduction au design graphique par une approche théorique complète et une mise en situation des étudiants.

L'étudiant analyse et critique des supports de communication des plus variés et se familiarise à l'actualité du design graphique. Par un exercice, il apprend à sélectionner, hiérarchiser et à communiquer les informations.

L'étudiant expérimente, recherche les divers moyens d'établir un langage visuel et de l'appliquer (destination et support de l'objet, mise en page, choix couleurs et typographiques, l'iconographie et les rapports textes et images).

Vérification de la démarche de projet par la réalisation et la présentation de la maquette de l'objet de communication à l'échelle 1.

Méthode : Module spécifique, atelier à orientation design.

Charge horaire : 7 séances de 3h, soit 21h.

Bibliographie indicative :

- FRUTIGER Adrian, *L'homme et ses signes*, Atelier Perrousseaux, Paris, 2000.
- WLASSIKOFF Michel, *Histoire du graphisme en France*, éditions du Musée des Arts décoratifs, Paris, 2008.
- BAUR Ruedi, *Integral Ruedi Baur et associés*, éditions Pyramid, Paris, 2004.
- Chaumont 2013, éditions Pyramid.

- NOBLE Ian et BESTLEY Russel, *Recherche visuelle*, éditions Pyramid, 2013.

Nature de l'évaluation : Évaluation individuelle en cours.

Crédits : Évaluation intégrée aux 8 crédits attribués en Histoire, théorie des arts.

Intitulé : Anglais

Enseignant : Véronique Galian

Semestre : 2

Prérequis : Niveau B1 du CECRL

Objectifs : Consolidation et développement des compétences linguistiques - acquisition du niveau B2

Contenu : cours magistraux, travaux dirigés, role-plays et rendez-vous individuels.

Méthode : active et expérimentelle

Charge horaire : 2h hebdomadaires

Bibliographie et sitographie :

- C.W.Kreider, *The Pronunciation of English : A Course Book Paperback* – January 26, 2004, Wiley-Blackwell ; 2 edition (January 26, 2004)
- Bonnir Trenga, *The Curious Case of the Misplaced Modifier: How to Solve the Mysteries of Weak Writing*, March 4, 2008, Writer's Digest Books
- Grant Kenton, *Language Leader Advanced Course Book*, Pearson Longman, 2010
- David Cotton, *Language leader Intermediate Course Book*, Longman 2010
- Raymond Murphy, *Murphy's English Grammar in Use*, Cambridge University Press, 2014
- Randolph Quirk et Sydney Greenbaum, *A University grammar of English*, Longman, 1973 –
- The Times - BBC Learning English - BBC Podcasts,
<http://www.bbc.co.uk/podcasts/genre/news>
- Voice of America Podcasts, <http://learningenglish.voanews.com/podcast/0.html>
- Papers and magazines, The Guardian, The Telegraph, The Daily Mail, The Washington Post, USA Today, The New York Times - American Fine arts Magazine
<http://www.britishmuseum.org>
- <http://www.si.edu>
- D'autres livres, magazines, sites internet susceptibles de correspondre aux attentes de la progression pédagogique.

Nature de l'évaluation : Evaluation continue.

Crédits : Évaluation intégrée aux 2 crédits attribués aux langues étrangères dans le cadre de la rubrique « Histoire, théorie des arts et langue étrangère ».