

Catalogue de cours 2011 - 2012
année 3 : L 3

Organisation pédagogique

Dans la phase programme (semestres 3 à 6) « les enseignements fondamentaux dispensés s'ouvrent à des approches méthodologiques ». C'est également une phase d'approche théorique, méthodologique et plastique d'une recherche personnelle. Les unités d'enseignements proposées en L3 sont les suivantes :

UE 1 : situations et recherches personnelles (situations scènes, image, construction et édition)

UE 2 : histoire et théorie des arts et anglais

UE 3 : préparation et passage du D.N.A.P.

Au cours de sa L2 L3, l'étudiant doit effectuer trois situations sur les quatre proposées. En semestre 6, l'étudiant peut choisir une quatrième situation ou répéter une situation déjà parcourue en S3, S4 ou S5. Ce dernier semestre étant consacré à la préparation du D.N.A.P., l'approfondissement d'une des situations doit contribuer à cette dernière. Le contrôle continu s'effectue au cours de rendez-vous mensuels avec les équipes d'enseignants de chaque situation.

Evaluation et commission d'harmonisation

L'évaluation de l'étudiant a lieu à la fin de chaque semestre et permet d'obtenir les crédits nécessaires à son passage en année supérieure.

Les crédits non obtenus au cours du semestre 5 seront rattrapés en S6. Les modalités de rattrapage seront communiquées par les enseignants de chaque situation. Le rattrapage des crédits se déroulera le 6 décembre 2011 et le 20 mars 2012.

L'année L3 est sanctionnée par 60 crédits.

Nul ne peut se présenter aux épreuves du D.N.A.P. s'il n'a pas obtenu 45 crédits en S 5 et S 6. Le DNAP vaut 15 crédits.

A la fin de chaque semestre, une commission d'harmonisation se réunit composée de l'ensemble des enseignants de L3.

Le rôle de cette commission est :

- d'harmoniser et de valider l'obtention des crédits en confrontant les points de vue des enseignants qui ont suivi les étudiants à différentes étapes de leur cursus,

- de décider de la diplômabilité (en présence de tuteur du DNAP)
- de valider le passage en M1,
- de décider le cas échéant d'un redoublement pour motifs exceptionnels,
- de décider d'une exclusion pour faute grave, manquement au règlement intérieur (voir règlement intérieur dans le guide de l'étudiant), absentéisme répété et non motivé ou abandon en cours de cursus.

Suite à la commission d'harmonisation, le relevé de notes et les appréciations sont communiqués à chaque étudiant par courrier dans un délai de 3 semaines.

Le premier cycle est validé par l'obtention du D.N.A.P. (Diplôme National d'Arts Plastiques) option art diplôme homologué par le ministère de la Culture et de la Communication. Aucun candidat ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves du D.N.A.P.

L'admission en année 4 : M1 est subordonnée à l'obtention du D.N.A.P. et à une décision favorable de la commission d'harmonisation, après entretien de l'étudiant avec l'enseignant en charge du suivi du diplôme. Ces entretiens se dérouleront tout au long du second semestre.

Les enseignants

Fabrice AZZOLIN, artiste
Luc BARBIER, designer graphique
et scénographe
Etienne BERNARD, chercheur en Esthétique
Jean-Gabriel COIGNET, artiste
Edith COMMISSAIRE, architecte
Marion DANIEL, critique d'art
Pierre GIQUEL, poète et critique d'art
Véronique GIROUD, historienne de l'art
Marc GUERINI, artiste
Gérard HAURAY, artiste
Claire-Jeanne JEZEQUEI, artiste
Olivier JONCOUR, infographiste
Yann LE RU, compositeur
Pierre MABILLE
Claire MAUGEAIS, artiste
Xavier NAVATTE, artiste
Georgia NELSON, anglais
Cécile PARIS, artiste
Eric PERRAUD, artiste
Daniel PERRIER, artiste
Dominique TISSERANDET, artiste

Bernard-Xavier VAILHEN, artiste
Véronique TERRIER HERMANN

Les enseignants invités

Bojana BAUER
Laurie PESCHIER-PIMONT

Techniciens associés

Guy BAUZA, vidéo, Pierre BERNARDEAU,
Benoît PASCAUD, Jean-Michel VAILLANT Pôle
impression (offset, sérigraphie, lithographie,
gravure), Christophe CATHALO, magasin
Marc DIEULANGARD, photographie
Alexandre MAIRET, numérique et son, Jean-
Claude MARTIN, Céline HUNEAU, bois, métal
Marek WALCERZ, vidéo

Unité d'enseignement 1

Situations et recherches personnelles

Lundi, deux fois par mois
Mardi 9h30 – 13h et 14h –18h30
Mercredi 9h30 – 13h et 14h –18h30
Jeudi et vendredi, voir calendrier

Intitulé du cours
Situation scènes

Code : 211

Enseignants : Fabrice AZZOLIN, Gérard HAURAY (mardi), Daniel PERRIER, (mercredi)
Enseignante invitée : Bojana BAUER (lundi)
Chorégraphe invitée : Laurie PESCHIER-PIMONT (quatre jours par mois)

Equipe technique associée : l'ensemble des ateliers, la bibliothèque

Objectif et problématique

Scène(s) est une situation où sont menées études, expérimentations et productions dans l'ensemble des pratiques de la performance (happening, *event*, danse, chant, théâtre) et explore le langage et l'oralité, l'espace et lieu ainsi que les formes corporelles dans le temps du jeu.

Les recherches sont envisagées à travers un travail individuel et collectif. Echanges, critiques, analyses, propositions plastiques en sont les moteurs. Photographie, vidéo, audio, multimédia, sculpture, peinture, écriture, performance, danse... forment les outils usuels de production.

Les ateliers de production sont liés à un enseignement des enjeux historiques, théoriques et esthétiques dans le « champ élargi » de la performance au XXe et XXIe siècles.

Depuis 2004, enseignants et étudiants ont, ensemble, abordé et travaillé diverses notions, envisagées en tant qu'objets conceptuels et théoriques : Animaux, Animals, Animalités
Rencontrer Collaborer
Influences et héritages,
Se risquer en art

De la question du contexte, entre lieu et société
Collectif, groupe, tribu

Séminaire Bojana BAUER

Lundi 10h-18h

Dates 1er semestre : les 10 et 24/10/11, les 7 et 28/11/11 et le 5/12/11

Dates 2nd semestre : communiquées ultérieurement

FAIRE DE L'ART AVEC DE LA DANSE

Ce séminaire s'articulera autour de deux démarches complémentaires : une théorique et une pratique. Celle première qui consistera à examiner les figures, gestes, démarches et idéologies qui se mettent en place dans le champ de la chorégraphie depuis le début des années '90. Nous allons observer alors ce champ dans un cadre plus large de l'histoire de l'art ainsi que de la philosophie et la théorie de l'art afin de nous pencher sur le pluralisme des pratiques, leur dispersion, mais aussi la mise en place de nouvelles associations en réponse au capitalisme, à la globalisation et à leur culture visuelle. Un des points centraux à aborder sera le bouleversement du concept de la représentation à la fois dans les œuvres et dans les discours des artistes en arts visuels, en théâtre et en danse mais aussi dans la théorie critique et la philosophie post-structuraliste. Nous aborderons les écrits des auteurs tels que Richard Schecner, Michael Fried, Gilles Deleuze, ou encore Jacques Rancière entre autres, ainsi que sur les œuvres de Yvonne Reiner, Trisha Brown, Anne Teresa De Keersmaeker, Pina Bausch, Meg Stuart, Xavier LeRoy, Eszter Salamon, Deborah Hay, Boris Charmatz, Carolee Schneeman, Martha Rosler, Forced Entertainment, Guillermo Gomez-Peña.

Partant du principe d'une théorie incorporée (embodied), un deuxième temps du séminaire sera consacré à l'expérimentation : d'abord à la production d'un cadre de travail commun et collaboratif à la responsabilité de tous. Il s'agira ensuite de suivre l'idée selon laquelle les notions de "corps", "danse", "mouvement", ou "chorégraphie", ne sont plus les composantes "naturelles" d'une

discipline artistique, et de ces procédés techniques et poétiques. Pour le monde de la danse contemporaine, le corps, le mouvement, la chorégraphie, la kinesthésie, ou la synesthésie, sont des concepts à travers lesquels on se forge une place privilégiée pour aborder les questions et les problèmes esthétiques, politiques, sociaux, artistiques, etc. Nous allons donc approcher la danse et la chorégraphie non pas dans une perspective d'apprentissage technique et poétique, mais comme un champ de problèmes aux points singuliers dans lequel nous fabriquerons nos propres langues, formes et styles.

Cette démarche nous amènera à interroger également ce que c'est que de pratiquer la critique et la théorie dans un travail de création. Comment analyser le travail des autres, ainsi que son propre travail pour pouvoir se donner des nouveaux moyens de faire et agir dans le domaine artistique ? Nous allons inventer ensemble des mini processus collaboratifs, travailler sur les thématiques, les enjeux, les questions, les modes et dynamiques de travail et fabriquer les solutions immanentes au champ de problèmes ainsi posé.

Bibliographie indicative

Ouvrages de l'histoire de l'art et de la danse

FAUCHEREAU, Serge, *Avant-gardes du xxe siècle. Arts et littérature 1905-1930*, Flammarion, 2010

GINOT I. MICHEL M., *La danse au XXe vingtième siècle*, troisième édition. - Larousse, 2002

GOLDBERG RoseLee, *Performance: Live Art Since 1960* Harry N. Abrams (October 15, 1998

Philosophie

DANTO Arthur, "The End of Art", in *The Death of Art*, ed. Berel Lang. (New York: Haven Publishing, 1984

DELEUZE Gilles, *Francis Bacon : Logique de la sensation*, Seuil, 2002

_____, *Proust et les signes*, Puf, 2010

_____, *Différence et Répétition*, Puf, 2000

FOUCAULT, Michel, *Les mots et les choses*,

Gallimard, 1990

RANCIERE, Jacques, *Peinture dans le texte*, La fabrique, 2003

_____, *Le maître ignorant : Cinq leçons sur l'émancipation intellectuelle*, Fayard, 1987

_____, *Malaise dans l'esthétique*, Galilée, 2004

Théorie de l'art de la danse

AUSLANDER Philip, *From Acting to Performance: Essays in Modernism and Postmodernism*, Routledge, 1997

BANES S, CARROLL "Working and Dancing: A Response to Monroe Beardsley's 'What is going on in dance'?" in *Dance Research Journal* vol.15 n°1 Autumn 1982 pp. 37-41

FRIED, Michael *Art and objecthood: essays and reviews*, University of Chicago Press, 1998

FOSTER Susan *Choreographing empathy, Kinesthesia in Performance*, Routledge 2011

GINOT Isabelle " Un lieu commun ", Repères/Adage n° 11, Biennale nationale de danse du Val-de-Marne, mars 2003, p. 5-8

LEHMANN Hans-Thies, *Le Theatre Post-Dramatique*, L'Arche 2002

LEPECKI André, *Exhausting dance*, Routledge 2006

LOUPPE Laurence, *Poétique de la danse contemporaine*, Contredanse, 1997

POUILLAUDE, Frédéric "Le travail réflexif de la performance" in *Le désœuvrement chorégraphique*, Vrin, 2009

VAN IMSCHOOT Myriam, "Anxious Dramaturgy", in *Women and Performance: A Journal of Feminist Theory*, 26.13 (2003), 57-68

Atelier

Fabrice AZZOLIN

Mardi 9h30-13h

Gérard HAURAY

Mardi 14h-18h30

ENSEIGNER ET APPRENDRE,

ARTS VIVANTS

Par Robert FILLIOU

Et le lecteur, s'il le désire

Avec la participation de John Cage, Benjamin Patterson, Allan Kaprow,

Marcelle Filliou, Vera, Bjössi, Karl Rot,
Dorothy Iannone, Dieter Rot, Joseph Beuys.
Editions Lebeer Hossmann, Bruxelles.

Cet ouvrage est la traduction française
de *TEACHING AND LEARNING AS
PERFORMING ARTS*
édité en 1970 sous la direction de Kasper
König.

Extraits de la post-face de Anne Moeglin-
Delcroix (1998) : *Spoudazei paizôn*. Il est
sérieux en faisant l'enfant. Platon, *Le
Banquet*, à propos de Socrate.

Plus qu'une étude sur l'éducation,
Teaching and Learning est une réflexion
sur ce que signifie vivre en artiste et sur la
manière d'y parvenir. (...) Comme
l'indique le titre, l'apprentissage n'est pas
moins actif que l'enseignement. Tous deux
sont des « *performing arts* ». L'expression
sert communément à désigner les arts qui,
à la différence des arts plastiques,
appellent à une exécution, une
actualisation, une présentation *in vivo*,
ainsi du concert pour la musique, du ballet
pour la danse, de la représentation pour le
théâtre.

Sa traduction usuelle par « arts du
spectacle » ferait cependant ici
contresens, dans la mesure où, dans son
livre, Robert Filliou tente précisément
d'introduire dans le rapport auteur/lecteur
et enseignant/élève l'idée qui est déjà
présente dans l'art de la « performance »
et plus généralement dans un certain
théâtre d'avant-garde inspiré par les écrits
d'Antonin Artaud, tel le *Living Theatre* de
Julian Beck que Filliou a rencontré :
l'abolition de la distinction entre acteur et
spectateur ou entre vie et représentation,
laquelle est de règle dans le spectacle
traditionnel.

(...) La « Non – Ecole » de Villefranche sur
mer, imaginée peu de temps avec
George Brecht, n'est pas allée au-delà de
la confection d'un papier à lettres officiel
qui en formulait cependant tout le
programme : « *Echange Insouciant
d'Informations et d'Expériences / Ni élève,
ni maître / parfaite licence, / parfois parler,
parfois se taire.* »

Teaching and learning en est la reprise
aboutie, la défense et l'illustration »

L'atelier ne propose pas de reprendre
scrupuleusement les jeux et exercices
préconisés par Robert Filliou. Nous pourrions
par contre discerner quels enjeux présents
dans ce livre sont, ou peuvent être encore
d'actualité au sein d'une école d'art
quelques quarante ans après sa parution,
ce qui n'est rien, puisque Robert Filliou
himself fait remonter l'histoire de l'art à plus
d'un million d'années !

La journée du mardi s'organisera selon
deux axes :

Prise en compte des aspirations et projets
personnels, avec un travail de réflexion,
d'analyse et de suggestions en groupe, ce
qui pourrait faire bouger les lignes, induire
des *partitions - participations* à plusieurs, à
partir de recherches individuelles.

Un travail en équipes qui découle du
premier point, avec une donnée
importante : les recherches seront
présentées à un public extra muros. (Lieux
et dates restant à définir).

Atelier Daniel PERRIER

Mercredi 9h30-12h30 / 14h-18h30

" Si chaque être est à lui seul un monde,
une voix irréductible à l'Histoire, je dois
reconnaître qu'il y a une sorte de
mécanique de l'esprit où nous sommes de
pauvres figurants. Nous jouons nos
partitions, nous murmurons nos vies
singulières, cependant nos paroles peinent
à être entendues tant est puissante la
mécanique générale de l'esprit." (Camille
de Toledo, " Le Hêtre et le Bouleau – essai
sur la tristesse européenne", ed. Seuil, Paris,
2009)

Problématique

A travers des lectures, visionnages
d'extraits de films nous tentons de revenir
sur cette réflexion proposée par Camille
de Toledo dans son essai.
Le travail se prolonge dans des ateliers
d'expérimentations spatiales et physiques
où sont mis en jeu la notion
d'individuation, de stéréotype, de postures
et d'impostures, de figuration, d'errance,
de peur, etc.

>> B. Stiegler, F. Maspéro, N. McLaren, E.
Duyckaerts, L. Rogosin, W. Klein...

**Atelier Laurie PESCHIER-PIMONT
(artiste chorégraphique invitée)**

11 > 14 octobre (*mardi partagé avec F. A. et G.H, mercredi partagé avec D. P.*)

8 > 10 novembre (*mardi partagé avec F. A. et G.H, mercredi partagé avec D. P.*)

06 > 09 décembre (*mardi partagé avec F. A. et G.H, mercredi partagé avec D. P.*)

09 > 11 janvier (*évaluations*)

**FUTUROLOGIE (science) et CYBORGISME
SUB-LOW-TECH (pratique)**

Atelier de recherche performatif (études physiques, chorégraphiques et mentales)

Lignes de programme « et et et »

Aborder les notions de futurologie et de cyborgisme, en inventer les pratiques physiques et mentales pour corps et pour groupe.

Solliciter un imaginaire spéculatif et ludique en mobilisant des technologies communes et pauvres que sont le corps et son environnement.

Proposer des expériences et des dispositifs de jeu pour un atelier considéré comme un moment de recherche et de production, mise en jeu de ma démarche artistique personnelle et celle des étudiants.

Fonds commun

Les notions de futurologie et de cyborgisme travaillent main dans la main avec les notions de spéculation et d'open-source. Je suggère que les étudiants s'informent des connaissances actuelles sur le sujet par le biais de l'interface internet, et accumulent leur propre banque de données, au devenir partageable.

Quelques sources d'inspiration : objets révoltés, implants naturels, dérives toxiques, sentiments démesurés.

Quelques sources de méditation : Prédiction, Programmation, Induction.

Les outils sur lesquels nous nous appuyons : perception, mise en mouvement, communication, compétences étendues, langage, agir.

Projet

Toute cette fiction d'anticipation est au service d'une expérience de groupe et de

sa thermo-dynamique. Il s'agit de mettre en marche une machine générative.

Modalités pédagogiques

20h hebdomadaires

Modalités d'évaluation

La situation Scène(s) n'étant pas circonstanciée par un médium particulier, rend singulière et prospective la découverte des outils réflexifs et constitutifs du travail proposé. Cela nécessite un engagement personnel intensif, régulier, actif et participatif de chaque étudiant pour les différents états et phases de la recherche et de la production dans tous les séminaires, ateliers et propositions. Notations personnelles, outils de recherches (cahiers de références et d'écritures, captations diverses, etc.) ainsi qu'une participation assumée du travail en fin de semestre sont pris en compte pour l'évaluation collégiale.

L'évaluation en fin de semestre se déroule sur deux journées décomposées comme suit :

- les matinées (9h – 13h) permettent aux étudiants de proposer un "programme commun" et scénique pouvant articuler tout un ensemble de propositions consécutives à la pratique des différents ateliers.

- les après-midi nous permettront de revenir sur le travail dans un temps de retours et discussions critiques collectifs et individualisés.

Nombre de crédits / S 5 : 21 Pour le semestre 5 les crédits se répartissent de la manière suivante :

- cours : 5 crédits,
- production : 6 crédits,
- travail en atelier : 5 crédits,
- travail personnel/cahier de recherche : 5 crédits

Nombre de crédits / S 6 : 8 Pour le semestre 6 les crédits se répartissent de la manière suivante :

- cours : 2 crédits,
- production: 2 crédits,
- travail en atelier : 2 crédits,
- travail personnel/cahier de recherche : 2 crédits

Lieux : salle Matisse 1

Mardi 9h30 – 13h et 14h –18h30
Mercredi 9h30 – 13h et 14h –18h

Intitulé du cours

Situation éditer

Code : 212

Enseignants : Luc BARBIER, Etienne BERNARD, Edith COMMISSAIRE, Pierre GIQUEL, Cécile PARIS

Pôle impression : Pierre BERNARDEAU, Benoît PASCAUD, Jean-Michel VAILLANT

Objectifs et problématique :

Mardi 9h-13h
Luc BARBIER

Ateliers : lieux de culture
L'édition contemporaine

– Entre art et communication, une histoire des pratiques du graphisme et de la direction artistique. Des revues symbolistes, nabis et art nouveau à l'invention du livre d'artiste par les primitivistes et suprématises, du développement du livre d'art dans les années trente à l'émergence du concept de catalogue d'exposition, présentation du rapport de l'art contemporain au graphisme à travers l'évolution des productions éditoriales...

– De Merz à Emigre : graphisme et magazines d'avant-garde au XXe siècle. Analyse des publications dont les innovations en termes de graphisme, de typographie et de mise en page ont accompagné la diffusion des idées des mouvements artistiques et politiques les plus radicaux.

– À la frontière du design et des arts plastiques : analyse de la production d'artistes (Kurt Schwitters, Karel Teige, Edward Ruscha, Maurizio Nannucci, Lawrence Weiner...)

– Enjeux du graphisme contemporain : présentation des travaux de Stefan Sagmeister, Uwe Loesch, des studios Surface, Pentagram, Blast, Tomato, Büro Destruct...

– Mise en perspective des exigences ergonomiques, culturelles et économiques de la mise en page de l'objet livre.

Livre-objet, livre-unique, paradigme du livre d'artiste.

Architecture et design d'espace : interaction des objets avec leur environnement.

Graphisme scénographique

De l'imprimé à l'édition multimédia

Histoire des interfaces graphiques. Analyse d'œuvres hypermédias, d'éditions en ligne et hors ligne (cd-rom / borne interactive / web), dispositifs interactifs, téléperformances, mondes virtuels, design sonore...

Du projet à l'objet :

Matérialité de l'écriture, mise en page, mise en livre, importance de la présentation physique d'un texte. Découverte de la chaîne graphique. Travail en atelier.

Rencontres : Lisette Branchet Show-room Antalis : autour des papiers de création de Thibierge & Comar.

Pierre Legovic : de la quadrichromie à l'exachromie.

Mardi 14h-18h30 (tous les 15 jours)

Etienne BERNARD

A travers des exemples et propositions contemporaines, ce séminaire tentera de cerner les enjeux artistiques, théoriques et de développement de l'édition comme support d'une pratique artistique.

Quelle place l'artiste et la proposition artistique ont-ils dans le champ éditorial en France et à l'international ?

Quels potentiels le champ graphique éditorial offre-t-il à l'artiste ?

Le graphiste et l'artiste, quelles collaborations possibles ?

Qu'est-ce que l'édition autoproduite dans le champ artistique ?

Comment envisager, développer et diffuser un discours ou une médiation de ses recherches théoriques et formelles par l'édition ?

Parmi les initiatives éditoriales étudiées : 2nd Cannons Publications, Art & Project, B42 éditions, Back Cover, Continuous Project, Dexter Sinister, Dot dot dot, Expedition, Leisure : an art journal, Marie-Louise, Old News, Re-Magazine, Spector cut+paste, Super, Zerodeux...

Mercredi toute la journée

Luc BARBIER, Etienne BERNARD, Edith COMMISSAIRE, Pierre GIQUEL, Cécile PARIS

Sujet : MADAME IRMA : UN OBJET THÉORIQUE

Chaque année à Nantes la Foire de Septembre offre un service attendu : celui de Madame Violetta prédisant l'avenir de sa roulotte plus que centenaire. *Madame Irma : un objet théorique* trouve tout naturellement sa place dans cette intervention saisonnière. Il s'agira donc ici d'être attentif à ces jeux où passé et futur se trouvent dépositaires d'images, de paradoxes, de déplacements, de désirs, de centres et de périphéries, de romanesque... Du marabout à l'ange les champs sont extensibles, ils se multiplient comme autant d'avertissements et de signes, ils croisent les territoires du cinéma, ceux moins balisés de l'action poétique, ceux incontournables de l'économie... bref ils extasient nos vies.

Peu à peu des formes difficiles à identifier peuvent apparaître, il faut nous tourner, et nous retourner pour que prennent corps ces saisissements que nous avons du mal à voir figurer au rang d'un objet théorique, peu convenable, déboussolé et déboussolant, vertige du temps, mobile. Il est important de s'occuper de ce qui brouille.

Modalités pédagogiques :

18 hebdomadaires

Mardi 9h30 – 13h :

Lieux de culture : l'édition contemporaine, Luc BARBIER

Mardi 14h-18h30 (tous les 15 jours) :

Etienne BERNARD

Mercredi 9h30 – 13h

Luc BARBIER, Etienne BERNARD (tous les 15 jours), Edith COMMISSAIRE, Pierre GIQUEL, Cécile PARIS

Mercredi 14h – 18h :

Edith COMMISSAIRE (tous les 15 jours), Pierre GIQUEL, Cécile PARIS

Judi 9h-13h : Luc BARBIER, rendez-vous individuel en atelier lithographie

Vendredi 9h30-13h : Eric PERRAUD, Formations complémentaires PAO/Photoshop, Illustrator (atelier lithographie)

Modalités de mise en œuvre (pôle impression) :

- Faire des liens réguliers entre les professeurs de la situation et les responsables d'atelier.
- Respecter les consignes d'hygiène et de sécurité.
- Prendre rendez-vous avec les responsables d'atelier.
- Formuler son projet et créer un dossier de suivi d'atelier.
- Situer les enjeux et l'évolution techniques du travail.
- Identifier plusieurs orientations techniques et mettre en place des méthodes de travail adaptées.
- Tester différents matériaux
- Fabriquer des objets prospectifs, protoform et prototype, multiples.
- Se former sur machine et en accepter les contraintes.
- Prendre en compte les capacités de l'outil de production.
- Déceler les capacités plastiques des moyens mis en œuvre et les mettre en adéquation avec le projet artistique.
- Prendre en compte les coûts de production.
- Finaliser le travail et déposer un exemplaire de chaque œuvre à l'école.

Modalités d'évaluation :

En contenu et fin de semestre.

Nombre de crédits / S 5 : 21 Pour le semestre 5 les crédits se répartissent de la manière suivante :

- cours : 5 crédits,
- production : 6 crédits,
- travail en atelier : 5 crédits,
- travail personnel/cahier de recherche : 5 crédits

Nombre de crédits / S 6 : 8 Pour le semestre 6 les crédits se répartissent de la manière suivante :

- cours : 2 crédits,
- production : 2 crédits,
- travail en atelier : 2 crédits, travail personnel/cahier de recherche : 2 crédits

Lieux : salles Matisse 2 et 3, la Boutique Let's

Lundi 14h- 18h30 (tous les 15 jours)
Mardi 9h30-13h et 14h-18h30
Mercredi 9h30-13h et 14h-18h30

Intitulé des cours

Situation construire

Code : 213

Enseignants : Jean-Gabriel COIGNET, Véronique GIROUD, Claire-Jeanne JEZEQUEL, Claire MAUGAIS, Dominique TISSERANDET

Responsables d'ateliers associés :

Jean-Claude MARTIN, Céline HUNEAU

Problématique :

Nous avons choisi de qualifier et de problématiser l' « espace » collectif de travail et de réflexion que nous mettons en place, non pas par le terme de construction, mais par le terme : construire. Par ce terme, nous voulons affirmer l'acte de construire et non pas seulement la construction en tant que résultat d'un projet. Parce que construire est un agir, la « situation construire » s'ancre dans un questionnement sur l'auteur, sur comment l'auteur matérialise une pensée ?

Au sens où Gilles Deleuze dit, que faire du cinéma, c'est penser en cinéma et non pas penser à propos du cinéma. Dès-lors la « situation construire » doit permettre à l'étudiant de concevoir et de réaliser des dispositifs où l'agir se fait pensée. Ainsi tous les types de médium et de moyens sont envisagés comme le *lieu* possible de matérialisation de cet agir-construire, que se soit par les méthodes de l'assemblage, du montage, du collage, de la superposition, de l'articulation, de la juxtaposition ...

La « situation construire » propose d'emblée un dispositif pédagogique qui s'appuie sur un fonctionnement d'atelier. C'est-à-dire que le savoir et la transmission pédagogique ne sont pas dissociés d'une pratique. L'atelier, alors compris comme un *lieu* d'expérimentation des formes et des matières, doit permettre l'élaboration d'un projet plastique inscrit dans un questionnement permanent des actions de construire et des pratiques de construction. Une situation où les moyens et les médiums engagés peuvent déterminer un principe de construction, et

par là même donner sens à ce que l'on construit.

Objectifs pédagogiques :

Savoir se définir en tant qu'auteur :

- Etablir un processus de création par la mise en place d'une situation de recherche et l'acquisition d'une méthodologie personnelle.
- Développer une production plastique de qualité à travers des phases d'expérimentations.
- Rendre visible et lisible des productions plastiques abouties.
- Etablir une juste articulation entre les formes inventées, les moyens employés, et le propos énoncé.
- Construire un champ de références culturelles et théoriques adéquat et cohérent

Lundi 14h-18h30

Jean-Gabriel COIGNET, Claire-Jeanne JEZEQUEL (tous les 15 jours)

Suivi individuel du travail réalisé à partir d'une proposition thématique. Dessins préparatoires, notes d'intentions, maquettes, choix des matériaux et leurs implications de sens et de contenus, questions d'échelle et de formats, de relation à l'espace dans ses multiples possibilités...seront les aspects que nous travaillerons.

Mardi 9h30-13h

Atelier « Le cours des choses »

Dominique TISSERANDET

Aborder la sculpture et l'installation, de l'intention à la réalisation, les diverses possibilités qu'elles offrent et les enjeux qu'elles sous-tendent. Mise en relation des divers médiums et techniques à travers les réalisations. Inscription des productions plastiques dans un champ historique donné. (Depuis le début du XXème siècle)

Mardi 14h-18h30

Jean-Gabriel COIGNET (tous les 15 jours)

Suivi de projets en atelier

Mercredi 9h30-13h

Claire MAUGAIS

Suivi de projets

Mercredi 14h-18h

Véronique GIROUD et Dominique TISSERANDET

Du choix d'une œuvre dans une collection d'œuvres d'art contemporain à une réalisation plastique, l'atlas veut tisser des liens concrets entre le regard porté sur le travail de l'art (cette année les œuvres du musée) et la pratique plastique de l'étudiant.

On s'interrogera ainsi sur l'acte de construire. Quand est-ce que l'on construit ? Qui construit ? Quand est-ce que l'on peut dire que ça se construit ? Interrogation qui se déroulera du choix de la pièce au musée, de son absorption : saisir et dire quelque chose de l'œuvre même et devant elle, la construction d'un point de vue subjectif. Dans un premier temps, ce regard subjectif inventera de possibles traces de cette œuvre (photographies, dessins...), puis dans un deuxième temps l'étudiant imaginera sa transcription plastique.

Cet acte de construire prendra place ensuite dans la dimension collective d'un atlas iconographique. Les traces des regards subjectifs imaginés par chacun seront rassemblées en un lieu (le pan d'un mur). Construire sera le travail de cette juxtaposition de nature visuelle. De même, les réalisations plastiques donneront lieu à un accrochage collectif.

Suivi des cahiers de recherche

Véronique GIROUD et Dominique TISSERANDET. Mise en œuvre et suivi du cahier de recherche comme outil de création.

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu du travail sur l'ensemble du semestre, puis évaluation des réalisations plastiques et de l'ensemble de la recherche en fin de semestre.

Atelier "Le cours des choses"

Production plastique qui relève de la sculpture et de l'installation.

Atlas

Production plastique accompagnée d'une recherche documentaire et d'un

texte faisant état d'un questionnement sur la construction.

Suivi des cahiers de recherche

Constitution d'un «cahier» entendu comme un outil de recherche et de création.

Modalités pédagogiques :

16h hebdomadaires

Nombre de crédits / S 5 : 21 Pour le semestre 5 les crédits se répartissent de la manière suivante :

- cours : 5 crédits,
- production : 6 crédits,
- travail en atelier : 5 crédits,
- travail personnel/cahier de recherche : 5 crédits

Nombre de crédits / S 6 : 8 Pour le semestre 6 les crédits se répartissent de la manière suivante :

- cours : 2 crédits,
- production: 2 crédits,
- travail en atelier : 2 crédits,
- travail personnel/cahier de recherche : 2 crédits

Lieux : salles construire, volume et Gutenberg, atelier métal et bois, musée des beaux-arts

Lundi 14h-18h30

Mardi 9h30 – 13h et 14h –18h30

Mercredi 9h30 – 13h et 14h –18h

Intitulé du cours

Situation image

« Les règles du jeu »

Code : 214

Enseignants: Christiane CAVALLIN-CARLUT, Marion DANIEL, Marc GUERINI, Olivier JONCOUR, Yann LE RU, Pierre MABILLE, Xavier NAVATTE, Véronique TERRIER-HERMANN

Responsables d'ateliers et équipe technique associés : Guy BAUZA, (tournage, éclairage vidéo), Christophe CATHALO (magasin), Marc DIEULANGARD (prise de vue, éclairage, tirage photo), Alexandre MAIRET (prise de son), Marek WALCERZ (montage vidéo)

Présentation de la thématique :

Pour la situation "Images" la thématique "Règles du jeu" pourrait dans un premier temps engendrer une liste de mots-clefs à la manière d'un *nuage de tags* : ... aléatoire, absurde, arbitraire, artifice, choix-non choix, codes, conjugaison, contraintes, combinatoires, déclinaisons, dispositif, dogma, énoncé, exception, hasard, logique, mécanique, méthode, mode d'emploi, objectif-subjectif, processus, programme, protocole, série, sérieux-pas sérieux, stratégie, suite, système...

Au jeu des listes on pourrait dresser aussi celle des artistes utilisant des règles, jeux et règles du jeu, allant de Alighiero e Boetti à Lars Von Trier en passant par Sol Lewitt, Christian Marclay Claude Closky ou Raymond Roussel... Ils ne pourraient être rassemblés autour d'un mouvement, d'une esthétique ou d'un médium. Il s'agit plutôt d'une famille recomposée d'artistes de tendances et d'époques variées, qui utilisent, de manière passagère ou une bonne fois pour toutes, des règles, des systèmes ou des protocoles dans leurs modes de production. On y rencontre aussi bien des projets extraordinaires à l'échelle d'une vie que des postures ludiques et détachées... en effet, la thématique intitulée "Règles du jeu" propose dans chacun de ses termes des ouvroirs et des potentiels.

Si le *jeu* se comprend comme un territoire - ou un terrain - exploré par l'artiste, il peut être considéré aussi bien dans ses aspects légers (distance, humour, plaisir) que dans ses dimensions métaphoriques: souvent les jeux constituent des représentations de situations réelles, par exemple des situations de conflits, ou des problèmes complexes à résoudre.

D'autre part, même si un jeu solitaire se conçoit, la plupart des jeux sont des propositions d'échanges, et comprennent des aspects collectifs et interactifs. Par ailleurs l'idée d'une pratique artistique envisagée comme un jeu implique une attitude, une prise de distance par rapport à la subjectivité, dans des modalités et des dosages à établir. En mettant l'accent sur les codes et sur les processus, cette distanciation est une mise en cause des conventions liées aux postures romantiques ou héroïques héritées des avant-gardes.

Un nombre limité de règles produit le jeu avec une infinité de situations et de relations. Si les *règles* sont assimilables à des contraintes ou des lois, elles sont aussi les limites qui indiquent clairement les zones de transgressions. Longtemps imposées de l'extérieur (liées aux médiums, ou fixées par les canons esthétiques d'une époque ou par des commanditaires...), les règles choisies par l'artiste, sont avant tout des outils de production, des éléments moteur : François Morellet parle de la qualité d'une règle, il existe des règles plus ou moins fécondes, plus ou moins fortes (ce qui permet à Morellet d'affirmer que son travail consiste essentiellement à inventer ou découvrir les bonnes règles).

Christiane CAVALLIN-CARLUT, Marc GUERINI

Lundi 14h-18h30

« Parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense ! »

Charles Baudelaire

Clinamen

L'exercice de la contrainte volontaire surgit dans l'art comme moteur créatif. La question de savoir comment se joue le rapport entre contrainte et liberté reste ouvert et ancré à la spécificité des

pratiques. George Pérec repris, dans ce cadre, un concept à la physique épicurienne : « Nous avons un mot pour la liberté, qui s'appelle le *clinamen*, qui est la variation que l'on fait subir à une contrainte » et qu'Alfred Jarry évoqua comme « éjaculation de la bête imprévue ».

La règle de notre jeu consistera à naviguer entre les formes qui ont surgi de quelques contraintes (voire double contraintes) remarquables dans l'art, la littérature, la psychiatrie ou l'esthétique : chez Beckett et Nauman, Warhol et Opalka, Darboven et On Kawara, Pérec et Roussel, Douglas Gordon et Lars Von Trier, Watzlawick et Bateson.

Marion DANIEL, Pierre MABILLE

Mardi 9h30 - 13h

L'atelier du mardi matin est une rencontre hebdomadaire autour de la thématique « Règles du jeu », abordée du point de vue des pratiques « images fixes » dans des registres éloignés de la photographie. Peintures, dessins, assemblages et collages, travaux hybridés mêlant pratiques de l'image et écritures, collectages, dispositifs dans l'espace etc...

Pendant les premières séances du semestre, il s'agit d'une prise de contact collective où chaque rencontre est organisée en deux temps:

1) Une présentation et discussion à propos d'oeuvres et d'artistes en relation avec la thématique « Règles du jeu », intégrant notamment un travail de recherche à partir du fond de l'artothèque. Chaque séance s'articule autour d'une entrée, par exemple: *Épuisements du système - Listes, répétitions, déclinaisons - Définition de process, de processus - Systèmes peints, systèmes dessinés - Dessins à contraintes, cadavres exquis, dessins accordés, dessins dansés -...*

2) Une présentation sous forme d'exposé ou /et d'accrochage des travaux des étudiants, (programmation à établir lors du premier rendez-vous) avec discussion sur les projets individuels ou collectifs autour de la thématique.

La seconde partie du semestre est consacré au suivi des travaux qui feront l'objet, en fin de semestre, d'un accrochage collectif.

Véronique TERRIER-HERMANN

Mardi 9h30-13h

(1 fois par mois)

(dates : les 4 et 25/10/11, le 15/11/11 et le 13/12/11)

"De quelques usages des images"

Le cours abordera diverses questions soulevées par le monde des images, qu'elles soient de l'art, du cinéma, du web ou des médias, ou justement, de leur circulation et permutation entre ces champs.

D'où proviennent les images, que contiennent-elles, comment procèdent-elles, que peuvent-elles encore nous dire, autant de questions actuelles desquelles nous tenterons de dégager quelques éléments de compréhension pour un meilleur usage des images.

Mardi 18h-20h

**"Cinéma et art contemporain",
présentation par Véronique TERRIER
HERMANN**

Une programmation mensuelle de films d'artistes en amphithéâtre sera proposée les mardis soirs de 18h à 20h heures, les mardis 25 oct, 15 nov, 13 déc, puis janv, fév, mars....

Une discussion avec Véronique TERRIER HERMANN et des artistes invités prolongera la séance.

Xavier NAVATE

Mardi 14h - 18 h30

Dans un premier temps ce cours consistera à aborder les travaux d'artistes photographes qui se sont construits autour de la notion de « préalable, règle ou protocole » et d'en analyser la démarche et le contenu de leurs images.

Dans un second temps les étudiants devront exposer leurs projets afin de circonscrire leur champ d'action tant du point de vue conceptuel que pratique en vue de produire une série de photographies liée à la problématique

« règles du jeu ».

Des cours seront prévus afin de perfectionner certaines notions numériques liées à la photographie, (paramètres généraux – colorimétrie) , tirages numériques et prise de vue (en collaboration avec Olivier Joncour).

Jeudi 14h -18 h30

Suivi de production des travaux des étudiants en présence, une fois par mois, de Véronique Terrier-Hermann.

Olivier JONCOUR

Mercredi 9h30 - 13 h

Règles du Jeu / Multiplex

OuLiPo, OuPeinPo, OuBAPo, Ou-x-Po , le monde entier en Po.

Y a -t-il des limites à la potentialité ? où comment les contraintes deviennent règles du jeu.

Proposition d'exploration du territoire des images virtuelles, de la mise en réseau de données, et expérimentations multiples qui en découlent... ou nous verrons que l'ordinateur se heurte parfois aux mêmes obstacles que la plume d'oie.

Multiplex : axé sur la diffusion web des formes produites, ce cours analyse les possibles et les contraintes des éléments de mise en forme et de partage en ligne, en portant un éclairage sur ses différents aspects, technique et théorique.

Yann LE RU

Mercredi 14h-18h

La règle du jeu

Aléatoire

Absurde

Arbitraire

Artifice

Choix, non- choix

Codes

Conjugaison

Contraintes

Combinatoires

Dogme (dogma)

Énoncé

Exception

Hasard

Logique

Mécanique

Méthode

Mode d'emploi

Objectif- subjectif

Processus

Programme

Protocole

Série

Sérieux, pas sérieux

Stratégie

Suite

Système

-

A4, C5(1-4), D1, E2, H1, L1, M3, O(1), P3, S5(1-1-3)

-

A B C D E F G (H)

-

16 aquariums

16 bulles d'eau pvc

16 tubes d'altuglass

plaque plexiglass

16 poissons rouges

La desserte.

-

Zappa, Cage, Boulez

-

N.D.

-

あいうえ尾

アイウエオ

-

Silences (valeurs, creux, masques...)

-

Open music (langage, notation, perception.)

-

Sevil ruo tcefrep & tra ruo mrofrep ot ruoh erom eno su tnarg gnieb fo rotaecr taerg o.

-

Ne zo gr'dht pass zolih n zohl rak e zo tur ofn zu al windw !

-

Same player, shoot again !

Véronique TERRIER-HERMANN

Jeudi toute la journée

Suivi de projets

(1 fois par mois)

(dates : les 6 et 27/10/11, le 17/11/11 et le 15/12/11)

Xavier NAVATTE

Jeudi après-midi de 14h à 18h30 pour les étudiants de L3 disponibles

Contrat de recherche plastique et protocole de travail :

Deux productions obligatoires en image fixe (dont une au minimum en photographie): la première se rapporte au thème générique de recherche mentionné, la seconde dite « libre », également en image fixe émane de la libre initiative de l'étudiant(e).

Deux productions obligatoires en image Mouvement (vidéo-cinéma) : la première se rapporte au thème de recherche mentionné, la seconde dite « libre », toujours en image mouvement émane de la libre initiative de l'étudiant(e).

+ Une production collective réalisée dans le cadre du Kino durant 3 jours. Date : la troisième ou quatrième semaine en début de semestre. Cette proposition consiste en une production photographique ou vidéo qui doit être réalisée et finalisée collectivement dans un court délai. L'intitulé de la recherche est signifié au début du Kino.

L'évaluation se fera en principalement en contrôle continu avec un bilan à mi semestre en image fixe et en image mouvement permettant d'obtenir des crédits selon l'état d'avancement des projets. Il y a également une évaluation en fin de semestre, avec un nombre différencié de crédits.

Le contrôle continu repose, selon les cours, sur le suivi des projets, des accrochages faisant état de l'évolution des recherches plastiques et des exposés. L'évaluation de fin de semestre sera conduite par deux groupes distincts d'enseignants et se fera donc lors de deux accrochages présentés par l'une puis l'autre moitié des étudiants. La qualité des documents de recherche, la qualité des productions, la capacité d'analyse et de présentation du travail constitueront les critères de l'évaluation. La validation définitive des crédits sera collégiale.

Modalités pédagogiques :

24 heures hebdomadaires

Lundi 14h-18h30 : Christiane CAVALLIN
CARLUT, Marc GUÉRINI

Mardi 9h30-13h : Marion DANIEL / Pierre MABILLE

Véronique TERRIER-HERMANN (une fois par mois) les 4 et 25/10/11, le 15/11/11 et le 13/12/11

Mardi 14h-18h30 : Xavier NAVATTE,

Mercredi 9h30-13h : Olivier JONCOUR

Mercredi 14h-18h : Yann LE RU

Jeudi 9h30-13h et 14h-18h30 : Véronique

TERRIER HERMANN (une fois par mois)

les 6 et 27/10/11, le 17/11/11 et le 15/12/11

Jeudi 14h-18h30 : Xavier NAVATTE (pour les étudiants de L3 disponibles)

Vendredi 9h30-13h : formations techniques complémentaires

Nombre de crédits / S 5 : 21 Pour le semestre 5 les crédits se répartissent de la manière suivante :

- cours : 5 crédits,
- production : 6 crédits,
- travail en atelier : 5 crédits,
- travail personnel/cahier de recherche : 5 crédits

Nombre de crédits / S 6 : 8 Pour le semestre 6 les crédits se répartissent de la manière suivante :

- cours : 2 crédits,
- production : 2 crédits,
- travail en atelier : 2 crédits,
- travail personnel/cahier de recherche : 2 crédits

Lieu : salles Trauner, Mac Luhan et Briord, ateliers photo et vidéo

Brigitte LEROY
Lundi 16h-17h30

Soutien initiation à la maquette et au prototypage (facultatif)

Afin de passer à la réalisation des différents éléments constitutifs du projet ; ces temps de rencontre et de soutien permettent de reprendre certains détails et voir les différentes possibilités de construction envisageables en concertation avec les responsables d'ateliers.

Sont mis en œuvre pour cet accompagnement :

- dessins cotés et choix de l'échelle de la réalisation
- perspectives
- choix des matériaux
- contacts avec les fournisseurs
- choix des lieux d'accrochage/installation
- réalisation du dossier si nécessaire pour autorisation d'installation auprès des mairies.

Lieu : Atelier métal/bois

Unité d'enseignement 2 Histoire et théories des arts et langue étrangère

Lundi 10h30-12h30

Intitulé du cours :

« Processus - geste -
hétérogénéité »

Code : 321

Enseignant : Marion DANIEL

Ma proposition cette année est de réfléchir autour de trois notions qui informent et travaillent le champ de l'art contemporain. Processus, geste, hétérogénéité, trois mots qui proposent autant de pistes pour penser le contemporain. Ce cours privilégiera chaque fois l'étude de l'œuvre d'artistes singuliers.

Processus : Qu'est-ce qu'un processus ? Le mot signifie : une suite d'opérations ou d'événements. Un synonyme pourrait être : « évolution » ou « développement ». Son équivalent anglais est « process ». Si l'on s'en tient à cette définition (= suite d'opérations ou d'événements), toute œuvre d'art résulte d'un processus, ce dernier étant ou non formulé au départ, ou décidé au cours de l'exécution. Quelles relations entretiennent les œuvres avec cette notion aujourd'hui ? Quelle est sa validité ? À partir d'une analyse historique de ses significations, de quelle manière continue-t-elle, de Hans Arp à Walead Beshty, de John Cage à Dieter Roth, d'irriguer l'art contemporain ?

Geste : Le geste peut être considéré comme une réduction du processus à sa plus simple unité (un geste, une action). Cependant cette notion peut être abordée de manière moins restrictive. Qu'est-ce qu'un geste ? L'ensemble des moyens mis en œuvre au sein d'un processus artistique ? Plus généralement, le geste peut-il être défini comme un mouvement qui mène à l'œuvre, comme une attitude, voire comme ce qui constitue l'œuvre elle-même ? L'idée de

geste implique celle de déplacement. D'un autre côté, le geste peut aussi être un non-geste, un faux-semblant, singé ou mimé par l'artiste (en peinture par exemple), réduit à presque rien (en vidéo). Il sera notamment question de performance (Esther Ferrer).

Hétérogénéité : Qu'appelle-t-on hétérogénéité ? Métissage, impureté, hybridité ou *sampling* sont d'autres mots largement utilisés. Que recouvrent-ils ? La notion d'unité de l'œuvre n'a plus cours dans les pratiques actuelles où les médias se contaminent. Contre la clarté et l'équilibre, Kurt Schwitters procède par adjonction de formes. Il introduit du désordre, une opacité de la surface, autant d'éléments provenant du monde réel. Pour Georges Bataille, l'hétérogène c'est l'inutile et l'inassimilable, ce qui résiste à l'appropriation du sens. De l'hétérogène à l'impur – au sens où Godard parle du cinéma comme art impur, tourné vers la citation, ouvert à tout l'horizon culturel –, qu'impliquent ces deux notions ?

Au cours de l'année, quatre personnalités (artistes ou théoriciens) seront invitées à venir parler de ces questions.

Bibliographie (sélection)

Hors limites, l'art et la vie, 1952-1994, catalogue d'exposition, Centre Georges Pompidou, RMN, 1994.

In actu - De l'expérimental dans l'art, sous la direction d'Elie During, Les Presses du réel, 2010.

Le geste à l'œuvre. Richard Tuttle et pratiques contemporaines, sous la direction d'Eric Suchère et Camille Saint-Jacques, Lienart éditions, 2011.

La performance. Entre archives et pratiques contemporaines, sous la direction de Janig Bégog, Nathalie Boulouch et Elvan Zabunyan, Presses Universitaires de Rennes, 2010.

Sonic process. Une nouvelle géographie des sons, Centre Georges Pompidou, 2002.

Vladimir Jankelevitch, *Le pur et l'impur*, Flammarion, collection Champs, 1960.

Rosalind Krauss, *L'originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes*, Macula, collection Vues, 1993.

Arnaud Labelle-Rojoux, *L'acte pour l'art*, Al Dante, 2004.

Jacques Rancière, *Le partage du sensible. Esthétique et politique*, La Fabrique, 2000.

Dada, catalogue d'exposition, Centre Georges Pompidou, 2005.

Marcel Duchamp, *Duchamp du signe*, Flammarion, collection Champs, 1994.

Marcel Duchamp, *Notes*, Flammarion, collection Champs, 1999.

Esther Ferrer, De la acción al objeto y viceversa, Centro Andaluz de Arte Contemporaneo, Séville (catalogue en espagnol, trad. anglaise), Diputación, 1997.

Renée Levi, catalogue d'exposition, Le Quartier, Quimper, Le Parvis, Ibos, Maison de la culture d'Amiens, 2007.

Robert Morris, Centre Georges Pompidou, 1994.

Roth Time, A Dieter Roth Retrospective, The Museum of Modern Art, New York, Lars Müller Publishers, 2003.

Kurt Schwitters, catalogue d'exposition, Centre Georges Pompidou, RMN, 1994.

Richard Serra, Écrits et entretiens, 1970-1989, Daniel Lelong éditeur, 1990.

Iannis Xenakis: Composer, Architect, Visionary, catalogue d'exposition, The Drawing Center, New York, 2010.

www.artperformance.org

www.ubu.com

Nombre de crédits / S5 : 6

Nombre de crédits / S6 : 5

Lieu : amphithéâtre, bibliothèque

Jeudi 14h-18h15

Intitulé des cours

« Anglais »

Code : 212

Enseignant : Georgia NELSON

Objectifs et problématique : Atelier de langue étrangère : par « atelier », il est signifié qu'il ne s'agit pas ici de cours mais d'activités propres à élargir la culture et à développer la pratique écrite et orale de la langue.

Modalités pédagogiques :

Sur des thèmes proposés en lien avec les situations et appuyés par des documents textes ou audio-visuels, travail en groupe : présentation tour à tour par les étudiants de travaux ou projets, documentations sur l'art et les artistes Discussion avec l'ensemble du groupe. Répartition par niveau des étudiants en 3 groupes le jeudi après-midi :

13h30-15h : groupe 1

15h15-16h45 : groupe 2

17h-18h30 : groupe 3

Modalités d'évaluation :

Expression écrite et orale tournée vers le dialogue, la communication et la participation, en anglais. Commentaire construit de projets et textes artistiques. Contrôle continu.

Nombre de crédits / S5 : 3

Nombre de crédits / S6 : 2

Lieu : salle Varèse

Unité d'enseignement 3 Préparation et passage du D.N.A.P

Code : 311

Objectifs et problématique : Préparation du diplôme de fin d'année, accompagnement par une équipe d'enseignants issue des situations, le tuteur du diplôme et son suppléant.

Modalités pédagogiques : A partir du second semestre, réunions hebdomadaires

avec les enseignants et le titulaire du suivi du diplôme sous forme d'entretien individuel.

Les épreuves du diplôme :

- l'examen du dossier pédagogique du candidat,
- la présentation d'une sélection par l'étudiant de travaux significatifs de ses trois années d'études,
- un entretien avec le jury.

Nombre de crédits / S 6 : 15

Unité d'enseignement 4

Facultatif

Mardi, mercredi de 18h à 20h

Atelier 5 : « OÙ L'ART S'ARRIME, La Martinière, 25 et 26 Juin 2012, 4ème édition »

Code :

Enseignant : Fabrice Azzolin

A quoi ressembleraient deux journées « portes ouvertes » à quelques encablures de l'écluse du canal de la Martinière, en bord de Loire ?

A un flot d'énergie trop longtemps endigué ?

A l'inversion graduelle et insensible de courants de pensées ?

A la résolution partielle du principe des vases communicant ?

Ou bien pourrons-nous parler d'un événement qui puisse rester gravé dans les mémoires

parce qu'il aura pu concilier exigence de clarification et acceptation de ce qui est inhabituel, de ce qui est en rive des courants majeurs d'une pensée unificatrice ?

Une quinzaine de voisins accueillent une vingtaine d'entre vous, dans leurs maisons et garages, jardins prés ou bois. Trois cents à quatre cents visiteurs viennent avec une curiosité souvent dénuée d'a priori, ouverts au dialogue.

Expliciter sa recherche, c'est pouvoir déplier les méandres de sa pensée, trouver la justesse expressive de la parole, mais aussi du corps, pour dire le plus simplement possible ce qui nous pose questions.

Vous serez informés par mail d'une rencontre courant octobre pour la présentation de ce futur événement, avec les protagonistes des deux premières éditions. Récits, comptes-rendus et images à l'appui.

Une visite des lieux est envisageable fin octobre (tram et bus) un samedi après-midi.

L'objectif de cet atelier, outre la préparation de cette manifestation tout au long de l'année scolaire, est de favoriser les échanges entre étudiants de L1, L2 et L3 désireux de présenter un état achevé ou en cours d'élaboration de leurs recherches personnelles, ainsi que de les mettre en situation de dialogue avec des tierces personnes non obligatoirement rompues à la fréquentation de la création actuelle.

Nombre maximum d'étudiants : 25

Lundi 14h-18h30

Atelier 2 : La normalité

Code : 411

Enseignant : Bernard-Xavier VAILHEN

Afin de prolonger l'un des ateliers du module 2 de L2 dans une perspective de professionnalisation, il est proposé aux étudiants de poursuivre l'expérience de l'atelier « normalité » dans une institution nécessitant un accompagnement psychologique.

Un encadrement pédagogique sera assuré par Bernard-Xavier Vailhen. A travers une guidance assurée par l'enseignant, l'objectif est de mener les étudiants retenus vers une plus grande autonomie dans l'organisation et l'animation des ateliers à mettre en œuvre. Ce dispositif permet ainsi une plus grande liberté et une responsabilité accrue, premiers pas vers une possible professionnalisation de jeunes artistes intervenant dans des structures nécessitant un accompagnement psychologique.

Les modalités pédagogiques seront précisées au cas par cas en fonction des lieux d'intervention et de leurs spécificités.

Cette proposition est réservée aux étudiants de L3 et de M1 ayant préalablement suivi le partenariat à l'hôpital Saint Jacques :

- Pour les étudiants de L3 cet atelier est facultatif.
- Pour les étudiants de M1 cet atelier également facultatif donnera lieu à attribution de crédits de stage.

Récapitulatif des crédits L3

L 3 : année 3

Semestre 5 (S5)

Unités d'enseignements	Evaluation	Volume horaire de cours	Crédits	
Situation ¹ scènes, image, construire, éditer	Cours	212h/semestre	5	21
	Production		6	
	Travail en atelier		5	
	Travail personnel Atelier de recherche		5	
Histoire et théories des arts	Participation Dossier	24h/semestre	6	
Anglais	Participation Dossier	18h/semestre	3	
Total		254 h/semestre	30	

Semestre 6 (S6)

Unités d'enseignements	Evaluation	Volume horaire de cours	Crédits	
Situation ² scènes, image, construire, éditer	Cours	212/semestre	2	8
	Production		2	
	Travail en atelier		2	
	Travail personnel Atelier de recherche		2	
Histoire et théories des arts	Participation Dossier	24h/semestre	5	
Anglais	Participation Dossier	18h/semestre	2	
Préparation et passage du D.N.A.P.	Participation Accrochage Entretien	96h/semestre	15	
Total		350 h/semestre	30	

- L'année L 3 est sanctionnée par 60 crédits.

- Le premier cycle est validé par l'obtention du D.N.A.P. (Diplôme National d'Arts Plastiques) mention art, diplôme homologué par le Ministère de la Culture et de la Communication.

- Nul ne peut se présenter aux épreuves du D.N.A.P. s'il n'a pas obtenu 45 crédits en S 5 et S 6.

Les épreuves du D.N.A.P. valent 15 crédits.

- Aucun candidat ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves du D.N.A.P.

- L'admission en M1 est subordonnée à l'obtention du D.N.A.P. et à une décision favorable de la commission d'harmonisation.

Emploi du temps L3

Année scolaire 2011-2012 Situation scènes - salle Matisse 1

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
10 H 30 A 12 H 30	9 H 30 A 13 H	9 H 30 A 13 H	9 H 30 A 13 H	
UE 3 Histoire de l'art Marion DANIEL Amphithéâtre	UE 1 Fabrice Azzolin	UE 1 Atelier Daniel Perrier	UE 3 Préparation DNAP (2 nd semestre)	
14 H A 18h30	14 H A 18 H 30	14 H A 18 H 30	14 H A 18 H 15	14H – 18H30
UE1 16h-17h30 Soutien initiation à la maquette et au prototypage Brigitte Le Roy Atelier métal/bois UE 4 (facultatif) Atelier Normalité Bernard-Xavier Vaillhen	UE1 Gérard Hauray UE 4 (facultatif) Atelier 5 Fabrice Azzolin 18h-20h	UE 1 Atelier Daniel Perrier UE 4 (facultatif) Atelier 5 Fabrice Azzolin 18h-20h	UE 2 Anglais Georgia Nelson 14h-15h15: groupe 1 15h30-16h45 : groupe 2 17h-18h15 : groupe 3 Salle Varèse	

Année scolaire 2011-2012
Situation éditer - salles Matisse 2 & 3 - ateliers lithographie, sérigraphie, gravure

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
10 H 30 A 12 H 30	9 H A 13 H	9 H 30 A 13 H	9 H 30 A 13 H	
UE 3 Histoire de l'art Marion Daniel Amphithéâtre	UE 1 Luc Barbier	UE 1 Cécile Paris, Pierre Giquel, Luc Barbier, Edith Commissaire Etienne Bernard (tous les 15 jours)	UE 3 Préparation DNAP (2 nd semestre)	UE 1 Formations complémentaires PAO, photoshop, illustrator Olivier Joncour, Eric Perraud Pixel zone
14 H A 18H 30	14 H A 18 H 30	14H A 20 H	14 H A 18 H 15	14 H A 18H30
UE1 16h-17h30 Soutien initiation à la maquette et au prototypage Brigitte Le Roy Atelier métal/bois UE 4 (facultatif) Atelier Normalité Bernard-Xavier Vaillen	UE 1 Etienne Bernard (tous les 15 jours) UE 4 (facultatif) Atelier 5 Fabrice Azzolin 18h-20h	UE 1 Cécile Paris, Pierre Giquel Edith Commissaire (tous les 15 jours) UE 4 (facultatif) Atelier 5 Fabrice Azzolin 18h-20h	UE 2 Anglais Georgia Nelson 14h-15h15: groupe 1 15h30-16h45 : groupe 2 17h-18h15 : groupe 3 Salle Varèse	

Année scolaire 2011-2012
Situation construire - salles construction (rdc), volume, atelier bois, métal

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
10 H 30 A 12H 30	9 H 30 A 13 H	9 H A 12 H 30	9 H 30 A 13 H	9 H 30 A 13 H
UE 3 Histoire de l'art Marion Daniel Amphithéâtre	UE 1 Dominique Tisserandet	UE 1 Claire Maugeais	UE 3 Préparation DNAP (2 nd semestre)	
14 H A 18 H 30	14 H A 18 H 30	14H A 18 H 30	14 H A 18 H 15	14 H A 18 H 30
UE 1 Entretiens Jean-Gabriel Coignet Claire- Jeanne Jezequel (tous les 15 jours)	UE 1 14h-18h Jean-Gabriel Coignet (tous les 15 jours)	UE 1 Atlas et cahier de recherche Véronique Giroud, Dominique Tisserandet	UE 2 Anglais Georgia Nelson 14h-15h15: groupe 1 15h30-16h45 : groupe 2 17h-18h15 : groupe 3 Salle Varèse	
UE1 16h-17h30 Soutien initiation à la maquette et au prototypage Brigitte Le Roy Atelier métal/bois (tous les 15 jours)	UE 4 (facultatif) Atelier 5 Fabrice Azzolin 18h-20h	UE 4 (facultatif) Atelier 5 Fabrice Azzolin 18h-20h		
UE 4 (facultatif) Atelier Normalité Bernard-Xavier Vailhen				

Année Scolaire 2011-2012
Situation image - salles Trauner/Mac Luhan- atelier vidéo

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
10 H 30 A 12 H 30	9 H 30 A 13H	9 H 30 A 13 H	9 H 30 A 13 H	
<p>UE 3 Histoire de l'art Marion Daniel Amphithéâtre</p>	<p>UE 1 Marion Daniel Pierre Mabille</p> <p>Véronique Terrier-Hermann (les 4 et 25/10/11, le 15/11/11 et le 13/12/11)</p>	<p>UE 1 Olivier Joncour</p>	<p>UE 3 Préparation DNAP (au 2nd semestre)</p> <p>UE 1 Véronique Terrier Hermann Suivi de projet (les 6 et 27/10/11, le17/11/11 et le 15/12/11)</p>	<p>UE 1 Formations complémentaires tournage, éclairage, prise de son, montage Guy Bauza Marek Walcerz Alexandre Mairet Ateliers son et vidéo</p>
14H A 18 H 30	14 H A 20 H	14 H A 18 H	14 H A 18 H 15	14 H A 18 H 30
<p>UE 1 Christiane Cavallin Carlut Marc Guérini</p> <p>UE 4 (facultatif) Atelier Normalité Bernard-Xavier Vaillhen</p>	<p>UE 1 14h-18h30 Xavier Navatte</p> <p>Véronique Terrier Hermann (un séminaire / mois) suivi d'une projection en amphithéâtre (25/10/11, 15/11/11, 13/12/11, puis janv, fév, mars....)</p> <p>UE 4 (facultatif) Atelier 5 Fabrice Azzolin 18h-20h</p>	<p>UE 1 Yann Le Ru</p> <p>UE 4 (facultatif) Atelier 5 Fabrice Azzolin 18h-20h</p>	<p>UE 2 Anglais Georgia Nelson 14h-15h15: groupe 1 15h30-16h45 : groupe 2 17h-18h15 : groupe 3 Salle Varèse</p> <p>UE 1 Xavier Navatte suivi de projet</p> <p>Véronique Terrier Hermann Suivi de projet (les 6 et 27/10/11, le17/11/11 et le 15/12/11)</p> <p>(pour les étudiants disponibles) Atelier photo</p>	

Schéma général des études 1er cycle

Année	Unité d'enseignement	cours
L1	1 : pratique	1 : image
		2 : palette graphique
		3 : dessin, note et projet
		4 : rencontres sculptures
		5 : dessin d'observation, perspectives
		6 : peinture
	2 : initiation	1 : photographie
3 : culture générale	2 : vidéo/son	
	1 : analyse d'œuvres	
	2 : immersion/mobilité	
	3 : anglais	
4 : analyse et synthèse des recherches	4 : méthodologie documentaire	
L2	1 : situations et recherches personnelles	1 : image
		2 : scènes
		3 : éditer
		4 : construire
	2 : connaissance et rencontres des acteurs du champ artistique	1 : transmission
		2 : espace de l'art
		3 : normalité
3 : histoire et théories des arts et anglais	4 : réemploi et récup	
	5 : où l'art s'arrime	
	1 : l'art, une conquête de l'espace	
L3	1 : situations et recherches personnelles	2 : anglais
		1 : image
		2 : scènes
		3 : éditer
	2 : histoire et théories des arts et anglais	4 : construire
		1 : processus, geste, hétérogénéité
	3 : préparation et passage du D.N.A.P	2 : anglais