

PROGRAMME 2025 / 2026 Arts plastiques et création contemporaine

Version d'étape : MRD507

**MASTER M2 RECHERCHE : parcours ARTS PLASTIQUES ET
CREATION CONTEMPORAINE**

2ème niveau - 2ème cycle

**1ER SEMESTRE
Du 15/09/2025 au 20/12/2025**

UE D5AR1116 : ENSEIGNEMENT GÉNÉRIQUE S1 :

2 Eléments pédagogiques obligatoires : D5 R70125 + D5 R70325

EP D5 R70125 Art et enjeux de société 3 : 24 h semestrielles (2 heures hebdomadaires)

Gr.1 M. Matthieu SALADIN Jeudi 9 h – 11 h (251) [40]

Protocoles et partitions d'artistes

Ce séminaire s'intéresse aux pratiques artistiques mobilisant des protocoles et des partitions dans le processus de création. Nous étudierons les modalités et les enjeux de démarches artistiques élaborées à partir de contraintes, de règles, d'instructions et autres procédures susceptibles de donner lieu à une pluralité d'activations. Il s'agira de considérer une série de déplacements critiques opérés dans le rapport aux oeuvres, à la fois du point de vue de la réalisation et de l'expérience, mais aussi, au-delà et en-deçà, dans nos rapports à l'action et au geste, à la détermination et au contrôle, à l'interprétation et à l'appropriation, à l'inclusion et à l'adresse, au collectif et au contexte. Nous nous concentrerons durant le semestre sur l'histoire et l'esthétique, sinon la politique, des pratiques protocolaires, tout en nous confrontant à l'activation d'un corpus de protocoles et de partitions d'artistes.

Bibliographie

Anne Bénichou, *Recréer / scripter – Mémoires et transmissions des oeuvres performatives et chorégraphiques contemporaines*, Dijon, Presses du réel, 2015.

Philippe Bettinelli & Anna Millers (dir.), *Mode d'emploi*, catalogue d'exposition, Strasbourg, MAMCS, 2024.

Claire Bishop, *Artificial Hells: Participatory. Art and the Politics of Spectatorship*, London, Verso, 2012.

Elena Biserna (dir.), *Walking from Scores*, Dijon, Les presses du réel, 2022.

Ken Friedman, « Working from Score » (2001), accessible en ligne :

https://www.kim-cohen.com/seth_texts/artmusictheorytexts/Friedman_Working%20Scores.pdf (consulté le 20/06/24)

Jirí Kovanda, *Actions and installations – 2005-1976*, Genève, JRP Editions, 2006.

John Lely & James Saunders (eds.), *Word Events: Perspectives on Verbal Notations*, London/New York, Continuum, 2012.

Peter Osborne (ed.), *Art Conceptuel*, Paris, Phaidon, 2006.

Julie Sermon et Yvane Chapuis (dir.), *Partition(s). Objet et concept des pratiques scéniques (20e et 21e siècles)*, Dijon, Les presses du réel, 2016.

Gr.2 Mme Sandrine MORSILLO Mercredi 14 h - 16 h (311) [40]

Scènes d'expositions

C'est le rapport au temps présent qui apparaît sur la scène d'exposition à travers la présence active du spectateur. Associées au temps de nouvelles spatialités liées aux machines vont entrer en jeu et introduire les notions d'immersion et d'interaction. Hors du white cube, nous examinerons les expositions historiques qui pensent et prévoient le rapport de l'oeuvre au spectateur à travers des systèmes de monstration mobiles et dynamiques, puis des expositions, où se jouent une relation avec le lieu, le déplacement en son sein, puis un jeu de scène où se mobilise une « esthétique relationnelle » ouverte aux spectateurs.

Dès lors, l'oeuvre ne peut avoir lieu sans l'exposition puisque c'est dans le temps et le lieu de celle-ci qu'elle prend forme. Nous questionnerons alors l'expérimentation de l'oeuvre comme « regard sur l'oeuvre » et analyserons les moyens qui permettent d'expérimenter l'oeuvre. Nous reviendrons aux actes mis en jeu et mis en scène à travers l'anticipation de ceux-ci par l'artiste, leurs modes d'enchaînements et les effets produits ; nous tenterons enfin de saisir, à travers de nombreux exemples, ce qu'il en est de « l'art en action ».

Gr.3 M. Yann TOMA Mardi 18 h – 20 h (amphi Oury) [40]

*Centre Panthéon 12 place du Panthéon Amphi Bachelard [En partenariat avec l'IHES (Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie) Séminaire souvent suivi de conférences.] Production, représentation et réception de l'économie dans les arts. Histoire économique – Spectacle vivant – Arts plastiques. Partenariat avec Paris 8 (Martial Poirson) et Paris Nanterre (Patrice Baubeau) & les séminaires ArTec – Art&Flux.

Arts & Crise - L'économie à l'oeuvre

Cet enseignement de tronc commun a pour ambition de préparer les étudiants à approfondir leurs problématiques. Il appelle une démarche méthodologique rigoureuse et conforme aux modèles d'écriture et de recherche universitaires, il convoque les références les plus contemporaines et les plus innovantes, ce dans le cadre d'une réflexion en liaison aux problématiques actuelles de la société et à certaines liaisons aux professions de l'art. Il questionne et met en perspective l'autonomisation de l'artiste et de la charge de son travail au sein d'un corps social souvent constitué d'organismes indépendants. Cette année le séminaire portera sur les relations qui existent entre les arts et l'économie d'hier à aujourd'hui. En effet, les formes de production, de représentation et de réception de l'économie à travers les âges sont indissociables du système économique de leur temps, sans en être pour autant une simple transposition : la mise en fiction de l'économie, sa réalité parfois portée à la critique, sublimée ou transformée par l'art, autorisent de subtiles stratégies d'infiltration, de détournement, de subversion de l'attribution de la valeur, voire de nouvelles perspectives pour l'économie elle-même. Elles attestent d'un rapport de fascination et de répulsion mutuel entre l'art et l'argent. Ce dialogue complexe ne s'éclaire qu'en interrogeant la position des oeuvres, des artistes et des publics, mais aussi, de façon symétrique, les modalités de captation des oeuvres et des services culturels au sein de l'activité économique proprement dite. Le travail créateur s'insère ainsi dans la production de valeur comme dans ses processus de créance, tout en interrogeant ses modalités d'évaluation, de distribution ou d'appropriation, sous leurs formes économiques, sociales, politiques et symboliques. Le séminaire articulera lecture de textes canoniques, paroles de penseurs issus de différentes disciplines, expérimentations d'artistes contemporains de différents domaines et rencontres avec des acteurs du monde de l'économie et de la création.

Mots clefs : *art, flux, économie, production, corps, action, gradation, organisation, dérivation, réconciliation, détournement, champs, infiltration, industrie, sciences politiques, société, philosophie, relation, charge, géopolitique, contexte, mémoire.*

Références artistiques : *Chris Burden, Giovanni Anselmo, Daniel Buren, François Morelet, Felice Varini, Niele Torini, Cécile Bart, Michel Journiac, Iain Baxter, Dana Wyse, ORLAN, Bernard Brunon, Anish Kapoor, Georges Pérec, Michel Verjux, etc.*

Références théoriques : *Edouard Glissant, Richard Shusterman, Joseph Schumpeter, Marcel Mauss, Stephen Gray, Nicolas Bourriaud, François Noudelmann, Pierre-Michel Menger, etc.*

Gr.4 Mme Marion LAVAL JEANTET

Lundi 15 h - 17 h (334) [40]

Les enjeux historiques et actuels de l'art environnemental et des pratiques critiques sociales

Nous aborderons ici la question de l'éthique artistique face à un environnement et une société soumis à une forte pression économique et technologique. De la révolution du Land Art, aux expériences d'art biotechnologique mené sur le végétal et l'animal, en passant par les pratiques écologistes qui se sont développées depuis une vingtaine d'années, nous tenterons de comprendre comment l'art actuel réagit aux difficultés écologiques et à la disparition des espèces naturelles propres à notre époque. Cette problématique permet d'aborder les processus d'intégration des données sociales dans l'oeuvre d'art, mais aussi de comprendre comment une oeuvre s'adresse à un public, quels sont les enjeux politiques et les limites éthiques de la création, comment l'institution se positionne face aux propositions des artistes, etc. Ce cours, pensé en rapport direct avec l'actualité artistique, nécessitera de visiter plusieurs expositions ayant lieu en région parisienne pendant l'année. Nous étudierons aussi comment émerge le concept de *One Health* qui interroge les liens entre santé environnementale et santé humaine, tant du point-de-vue psychologique que biologique.

L'approche théorique s'ouvrira sur l'interdisciplinarité en abordant la question de l'art et de la science et de l'art en prise avec le réel, avec les outils de la philosophie, mais aussi de l'histoire de l'art, de l'histoire des sciences, de l'anthropologie, de la sociologie, de la psychologie et la sémiologie.

Références artistiques : Allora et Calzadilla, Alys, Balkin, Ballengee, Bourgeois, Beuys, Burden, Chin, Feuerstein, Forest, Gessert, Gilardi, Kac, Kosuth, Huygue, Mendieta, Mir, Sehgal...

Références théoriques : Albrecht, Bonnefoy, Deleuze, Devereux, Haraway, Didi-Huberman, Foucault, Kwon, Lestel, Marin, Mauss, Mondzain, Panofsky, Simondon, Sloterdijk, Sue Spaid, Szeemann, Tsing, Varela, Warburg...

Gr.5 M. Christophe VIART

Mardi 13 h – 15 h (311) [40]

Mélange des genres

Le séminaire Mélange des genres propose de voyager dans les imaginaires des genres en prenant l'exemple du principe de la chimère ou du cyborg, voire du monstre, comme dans la BD d'Emil Ferris, *Moi, ce que j'aime*, c'est les monstres. Il vise à travailler à une écologie des tissages où s'entrecroisent des manières différentes de faire, de voir, de penser. Le mélange des genres est un panier, semblable au « fourre-tout de la fiction » que décrit Ursula K. Le Guin dans un texte éponyme : on peut y ranger toutes sortes de choses et on peut le porter partout quand on veut. Il existe une esthétique de la relation, comme celle de l'art et de la vie confondus, où se rencontrent les genres, les styles et les formes de vie les plus différents. Loin des catégories qui perdurent obtusément, les exemples de cette esthétique du divers invitent autant à décroquer qu'à rapprocher les genres pour nous apprendre à regarder autrement le mineur, le majeur, l'autre, le semblable, l'étrange (le populaire, le queer, le freak, le camp, la SF, le folklore, le drôle...), à éclairer le proche à l'aide du lointain, et inversement.

Bibliographie :

Florence Caeymaex, Vinciane Despret et Julien Pieron (dir.), *Habiter le trouble avec Donna Haraway*, Bellevaux, Dehors, 2019

Marie-Charlotte Calafat et Jean-Marie Gallais (dir.), *Folklore*, catalogue d'exposition, Paris, Marseille, La Découverte, Centre Pompidou-Metz, Mucem, 2020

Emmanuele Coccia, *Métamorphoses*, Paris, Rivages, 2020

Savine Faupin, Christophe Boulanger, François Piron (dir.), *Habiter poétiquement le monde*, catalogue d'exposition, Lille, Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, 2010

Édouard Glissant, *Introduction à une esthétique du divers*, Paris, Gallimard, 1996

Renate Lorenz, *Art queer. Une théorie freak*, traduit de l'anglais par Marie-Mathilde Bortolotti, Paris, B42, 2018

Marielle Macé, *Styles. Critique de nos formes de vie*, Paris, Gallimard, nrf essais, 2016

Carlo Severi, *Le Principe de la chimère. Une anthropologie de la mémoire*, Paris, Rue d'Ulm-musée du quai Branly, Aesthetica, 2007

EP D5 R70325 INTERFACE ART ET ESTHÉTIQUE 1 : 12 h semestrielles (6 séances de 2 heures dans le semestre) **Séminaire obligatoire validé sur dossier demandé par l'enseignant**

M. Yann TOMA

Mercredi 18 h - 20 h (Ext) [200] Amphi

Descartes (Panthéon-Sorbonne)

Créé il y a une quarantaine d'années, ce séminaire accueille les étudiants des masters et doctorat en arts plastiques et en Esthétique de l'université Paris 1. Il est ouvert au public dans la limite des places disponibles. Il a lieu à l'amphi Bachelard à la Sorbonne le mercredi de 18h à 20h sur les deux semestres de l'année universitaire. (12 séances dans l'année)

L'objectif est que les étudiants puissent écouter la singularité d'une réflexion en cours d'élaboration de la part d'un artiste, d'un théoricien ou d'un professionnel de l'art afin de réaliser un travail pratique ou théorique à partir d'une intervention vivante, d'une parole en direct.

Il serait fastidieux de passer en revue la succession des invités prestigieux venus à l'interface mais les séances (qui sont filmées) constituent un patrimoine pour la médiathèque de l'UFR 04. Citons néanmoins la venue de Jacques Derrida, Pierre Bourdieu, Jean-Pierre Vernant, Julia Kristeva, Marie-Josée Mondzain, Barbara Cassin, Jean Baudrillard, Jacques Rancière, etc.

Chez les artistes citons Caroline Carlson, Armand Gatti, Bertrand Lavier, Boltanski, Orlan, Kader Attia, Lucien Clergue, Gérard Garouste, Joseph Kosuth, Roman Opalka, etc.

Quelque 400 intervenants français et étrangers...

MASTER M2 RECHERCHE : ARTS PLASTIQUES ET CREATION CONTEMPORAINE

1ER SEMESTRE

UE D5AR0325 : Enseignements méthodologiques :

2 Eléments pédagogiques obligatoires : D5 R70525 D5 R70725 + soutien aux étudiants non francophones S1

EP D5 R70525 – ARTICULATION CRÉATION-ÉCRITURE-RECHERCHE 3 : 36 h semestrielles (3 heures hebdomadaires) **Attention ! le groupe choisi pour le cours de méthodologie est le même au 1er et au 2ème semestre**

Gr.1	M. Jean-Marie DALLET	Jeudi	13 h - 16 h (111) [30]
Gr.2	Mme Sandrine MORSILLO	Mercredi	11 h - 14 h (530) [30]
Gr.3	Mme Gwenola WAGON	Jeudi	13 h – 16 h (311) [30]
Gr.4	M. Benjamin BROU	Jeudi	15 h - 18 h (432) [30]
Gr.5	M. Miguel ALMIRON	Lundi	9 h - 12 h (252) [30]

EP D5 R70725 Atelier-séminaire adossé à une institution artistique : 24 h semestrielles

(4 jours de 6 heures) (pris le samedi ou la semaine blanche, en-dehors du Centre Saint-Charles, horaires et dates variables en fonction des institutions proposées)

Gr.1 M. Benjamin BROU

Ateliers-Séminaires : "La pratique artistique comme recherche"

"L'un des principes fondamentaux de l'enseignement des arts plastiques à l'université repose sur la pratique artistique comme recherche. Telle est l'hypothèse que nous explorons dans cette étude. Pour ce faire, nous évoquons trois niveaux différents de pratiques artistiques à savoir celle du chercheur, celles d'autres auteurs créateurs, puis celle que constitue le travail de l'étudiant en soi. Posons donc notre problématique : en quoi la pratique est-elle réellement recherche dans l'enseignement des arts plastiques à l'université ? Cette question, bien des gens se la posent aujourd'hui encore, même dans le milieu universitaire, au point même que d'autres disciplines artistiques patentées regardent de haut les arts plastiques. On va même plus loin, d'autres pensent tout simplement que les arts plastiques ne peuvent être une discipline de recherche et on devise sur sa disparition prochaine de l'université. Comment alors défendre concrètement l'idée de la pratique des arts plastiques comme sujet de recherche à l'université ?" (B. Brou, *Enseigner les Arts plastiques à l'Université*, Paris, l'Harmattan, 2024, p.91). Pour répondre à cette problématique, ces ateliers-séminaires se proposent d'explorer la pratique artistique et le faire plastique comme création-recherche, une approche scientifique singulière. Les ateliers-séminaires auront lieu aux dates ci-dessous, en partenariat avec une institution extérieure à l'université. Ils pourront se dérouler dans les locaux de l'institution partenaire et/ou à l'EAS. Les informations sur l'institution et les lieux seront précisées prochainement.

lundi	1er décembre	7 heures d'atelier-séminaire (matinée+après-midi)
mardi	2 décembre	7 heures d'atelier-séminaire (matinée+après-midi)
mercredi	3 décembre	3 heures d'atelier-séminaire (matinée)
jeudi	4 décembre	7 heures d'atelier-séminaire (matinée+après-midi)

Gr.2 Mme Pascal WEBER

« Performance : la voix en question » : création audio à partir de la voix chantée, parlée, soufflée...

Atelier-séminaire mené à l'IRCAM, dans le cadre d'un projet européen.

10 h – 17 h (pause repas 1h)[20/25]

18/10

29/11

01/12

02/12

Gr.3 M. Jean-Marie DALLET

Art et Intelligence Artificielle en coordination avec une institution artistique

lundi 1er décembre 6 heures d'atelier-séminaire (matinée+après-midi)

mardi 2 décembre 6 heures d'atelier-séminaire (matinée+après-midi)

mercredi 3 décembre 6 heures d'atelier-séminaire

jeudi 4 décembre 6 heures d'atelier-séminaire (matinée+après-midi)

Gr.4 M. Matthieu SALADIN

« Exposition collective pour un corps individuel ». Commissaire invité : Pierre Bal-Blanc.

Un corps est découpé en parties distinctes comme lors d'une étude anatomique. Chaque corps ou partie (membre, muscle ou organe) devient le medium d'une action coordonnée et créée par différent-es participant-es invité-es. La nature de ces actions ou gestes puisera son inspiration dans l'histoire des performances furtives et fortuites initiées sous divers régimes autoritaires des pays de l'Est et d'Amérique du Sud au siècle dernier. Chaque participant-e concevra un geste ou une action (simple ou compliquée) se déroulant dans un espace public traversé par d'autres protagonistes et la traduira en partition. Chacun-e activera alors son propre geste et l'ensemble de ceux créés par les autres participant-es selon un rythme, un cycle de répétition et une durée à convenir en commun.

Cet atelier-séminaire s'inscrit dans le cadre du programme de recherche *Awaiting Scores*, dédié aux pratiques du protocole dans le champ des arts contemporains et de l'activisme militant. Porté par Franck Apertet, Clélia Barbut et Matthieu Saladin, ce programme bénéficie du soutien de l'EUR ArTeC, de l'UR AIAC (université Paris 8 Vincennes Saint-Denis) et de l'institut ACTE (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

Pierre Bal-Blanc vit et travaille entre Paris et Athènes. Commissaire indépendant et essayiste, son dernier projet itinérant autour des notions de protocole et de performance est *La République Cynique* présenté au Palais de Tokyo en novembre 2024 et actuellement au MNS à Varsovie. Il a réalisé les expositions monographiques de Cezary Bodzianowski pour la fondation Maura Greco à Naples, d'Adrian Paci pour Cukrarna Gallery à Ljubljana et de Tomislav Gotovac pour le MSU à Zagreb. Son film tiré d'une exposition performative à la galerie gb agency à Paris I GOT UP AT 8:59 AM OCT. 19 2021 a été présenté en sélection officielle du festival du Cinéma du réel en 2023. En 2022, il publie en tant que co-commissaire de la documenta : *Notes sur la documenta 14 (The Continuum Was Performed in the Following Manner)* (NERO-CAC Geneve).

Dates : du 5 au 9 janvier 2026 (horaires précisées ultérieurement)

Lieu : CNEAI =, Maison de l'Île-de-France, Cité Internationale universitaire de Paris, 9 Boulevard Jourdan, 75014 Paris.

EP D4 011516 Soutien étudiants non francophones : 24 h semestrielles

2 heures hebdomadaires

Mme Kantuta QUIROS

Jeudi

16 h - 18 h (311) [30]

UE D5 AR0525 : ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES :

2 Eléments pédagogiques obligatoires :
vivante obligatoire

Ateliers intensifs technique des médias 3 + Langue

EP D5 R70925 ATELIERS INTENSIFS TECHNIQUES DES MEDIAS 3 : atelier inter-semesteriel (S1-S2) 36 h reparties sur les deux semaines du 12 au 23 janvier 2026 validées sur présence et participation à la réalisation d'un travail artistique

Gr.1 Peinture

Clément RODZIELSKI (salle de peinture 5e)

Gr.2 **Peinture** (salle de peinture 5e)

Gr.3 Dessin-graphisme

Myriam MECHITA (salle de pratique 4e ou 5e)

Gr.4 Gravure-sérigraphie

Nicolas PROD'HOMME (atelier de gravure)

Gr.5 Moulage-construction

Nicolas DARROT (salle de pratique 1er ou 2e)

Gr.6 Céramique

Anaïs LELIEVRE (61)

Gr.7 photographie

Anouck DURAND-GASELIN (salle de photographie)

Gr.8 Performance-enregistrement de la performance

Violaine LOCHU

Gr.9 Vidéo-montage

Natacha NISIC (salle 334)

Gr.10 arts numériques (logiciels-IA)

Fabien ZOCCO (salle 350)

Gr.11 **imprimantes 3D/autocad** (salle d'informatique et 3 D, 3e)

EP D XXXX LANGUE VIVANTE OBLIGATOIRE S1 (attention cette EP nécessite une inscription auprès du Département des langues) : 18h semestrielles