

PROGRAMME 2026 / 2027 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 14/09/2026 au 19/12/2026

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

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 œuvres, 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 œuvres 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 Gwenola WAGON

Penser / Imaginer / Habiter

Ce cours interroge la nécessité d'une recherche artistique qui œuvre pour de nouveaux imaginaires de l'habitabilité de la planète. Les enquêtes que nous explorerons et activerons seront au croisement de nombreuses disciplines de recherche (documentaire, anthropologique, sociologique, environnementale, etc.) et proposeront différents modules théoriques comme esthétiques. Lors d'un module d'enquête sur l'oiseau en ville, pour constituer un Atlas sauvage et collectif, quelques spécialistes nous accompagneront dans la création de l'Atlas en vue d'une exposition collective à la BIS en fin du semestre. Certaines interventions se dérouleront dans des parcs et jardins, (petite ceinture, parc André Citroën, île aux cygnes, Jardin des plantes et Muséum d'histoire naturelle). Le calendrier détaillé sera présenté lors de la première séance du cours.

Gr.3 M. Yann TOMA

Art et recherche technologique, au croisement de la science et de la société.

Ce séminaire convoque des sujets complexes croisant Art, Actualité scientifique, Economique, Philosophique, Politique, Juridique et Sociale dans l'esprit de la démarche scientifique. À travers des informations factuelles et étayées, il s'appuie sur la recherche scientifique et technologique et analyse et croise les sources, appréhende les enjeux sociétaux et l'impact économique, social, culturel, politique, géopolitique. Dans ce cadre les étudiant.e.s rencontreront souvent des acteurs visionnaires de la science et de la société, pour dégager la perspective la plus complète possible de sujets en mesure de produire chez eux de nouvelles formes et des concepts au parfum

innovant. En partenariat avec l'IHEST, ce séminaire entend mettre en capacité des propositions transdisciplinaires autant que transgénérationnelles.

Séminaire théorique suivi d'un ensemble de conférences d'intervenants interdisciplinaires.

Bibliographie :

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

Nicolas Bourriaud, *Esthétique relationnelle*, Dijon, Les Presses du réel, 1998.

Yves Citton, *Pour une écologie de l'attention*, Seuil, 2014.

Georges Didi-Huberman, *Quand les images prennent position : L'œil de l'histoire, 1*, Paris, Éditions de Minuit, 2009.

Andrea Fraser, *Museum Highlights: The Writings of Andrea Fraser*, Cambridge, MA, MIT Press, 2005.

Édouard Glissant, *Poétique de la Relation*, Paris, Gallimard, 1990.

Catherine Grenier, *La manipulation des images*, Paris, éditions du regard, 1975.

Boris Groys, *Going Public*, Berlin/New York, Sternberg Press, 2010.

Rosalind E. Krauss, *A Voyage on the North Sea: Art in the Age of the Post-Medium Condition*, London, Thames & Hudson, 1999.

François Noudelmann, *Can we make truth great again ?*, Max Milo, 2025.

Pelin Tan, *Forms of Non-Belonging*, Sternberg Press / e-flux Journal, 2026.

Jacques Rancière, *Le partage du sensible : esthétique et politique*, Paris, La Fabrique, 2000.

Bernard Stiegler (dir.), avec le collectif Internation, *Bifurquer*, Paris, Les Liens qui libèrent, 2020.

Serge Tchakhotine, *Le viol des foules par la propagande politique*, Paris, Gallimard, 1939-1992.

ORLAN, *Strip-Tease/Tout sur ma Vie, Tout sur mon Art*, Paris, Gallimard, 2025.

Paul Virilio, *La Machine de vision*, Galilée, 1988.

Gr.4 Mme Diane WATTEAU

L'art comme laboratoire des identités : création, devenirs et réinventions en temps de crise.

« Je ne cherche pas à montrer un corps opprimé, ou victimisé, ni même à le "défétichiser" » : Florentina Holzinger met le feu aux poudres à Venise cette année.

L'autoportrait, l'autobiographie et l'autofiction sont aujourd'hui réinventés par des artistes qui en font un laboratoire de l'identité en crise. De Boltanski à Opalka, en passant par Sophie Calle, Cindy Sherman ou Hannah Wilke, ces pratiques interrogent l'inavouable et l'indicible. Philippe Lejeune et Serge Doubrovsky nous aident à penser dans une époque où tout semble déjà archivé et exposé. « Je suis un être fictif. »

Le corps se fait terrain politique : chez Valie Export, Abramović ou Schneemann, il n'est pas seulement un support, mais un lieu de pouvoir, de visibilité et d'émancipation. Des œuvres, comme celles de Laia Abril ou Agnès Geoffray, subvertissent les stéréotypes et transforment l'intime en acte de résistance collective.

Désindexer les catégories identitaires, c'est l'enjeu d'une épistémologie du marginal, où le multiple et l'hétérogène deviennent des lieux de savoir. Haraway y voit la figure des « Autres inappropriées », ces subjectivités qui, en refusant les normes, révèlent la plasticité des identités pour fantasmer le monde, et être le miroir des tensions politiques, sociales et existentielles actuelles.

Les 6 premières séances seront des cours magistraux, les 6 séances suivantes : exposés évalués de 10 minutes présentant une notion, un artiste et son rapport au corps.

Mini mémoire de 20000 signes, texte argumenté, introduction et conclusion, notes de bas de pages et bibliographie autour de la question choisie.

Bibliographie (courte) :

Georges Agamben, *Qu'est-ce qu'un dispositif ?*, Paris, Rivages poche/Petite bibliothèque, 2006.

Paul Ardenne, *L'image corps : figures de l'humain dans l'art du XXe siècle*. Paris, Éd. du Regard, 2001.

Marie de Brugerolle, J. Baldessari, *Transatlantique*, Paris, Presses du réel, 2025.

Thierry Davila, *Francis Alÿs*, catalogue d'exposition, Musée Picasso, Antibes, 14 avril-17 juin 2001, Réunion des musées nationaux, 2001.

Gilles Deleuze et Félix Guattari, *L'Anti-Œdipe*. Capitalisme et schizophrénie, Paris, Minuit, 1995

John Dewey, *L'art comme expérience*, trad. J.-P. Cometti, Tours/Pau, Farrago/Publication de l'université de Pau, 2006.

Georges Didi-Huberman *Ce que nous voyons, ce qui nous regarde*, Paris, Minuit, 1992.

Mark Fisher, *Par-delà étrange et familier*, (trad. J. Guazzini), Paris, Sans soleil, 2024.

Michel Foucault, *Surveiller et punir*. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.

Patricia Gherovici, *Transgenre : Lacan et la différence des sexes*, Paris, Résonances, 2021.

Donna Haraway, *Le manifeste cyborg et autres essais*. Sciences – Fictions – Féminismes (1984), Paris, Exils, 2007.

Jacques Lacan, 1999, *Le Séminaire*, Livre XX (1972-73), Encore, Paris, Seuil, 1999.
 David Lynch, avec K. McKenna, *L'espace du rêve*, Paris, Jean-Claude Lattes, 2018 — Mon histoire vraie, Méditation, conscience et créativité, Sonatine, 2008 — N. Bittinger, « Garder l'œil sur le donut, pas sur le trou ». Dans la tête de David Lynch, Paris, Gallimard, coll. hoëbeke, 2026.
 Achille Mbembe, *La Communauté terrestre*, Paris, La Découverte, 2023 — Brutalisme, Paris, La Découverte, 2020.
 Evelyne Toussaint, *Postcolonial/décolonial. La preuve par l'art* (direction d'ouvrage, PUM, 2022).
 Diane Watteau (dir.), *Dégenrez-moi ! Enjeux artistiques, psychanalytiques et politiques*, n°32, éres, 2025. — Savoirs et clinique, revue de psychanalyse, Masques et mascarades, n°28, éres, 2021 — Vivre l'intime (dans l'art contemporain), Paris, Thalia, 2010.

Gr.5 M. Christophe VIART

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 Piron (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

Amphi Descartes (Centre 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...

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

Gr.2 M. Matthieu SALADIN

Gr.3 Mme Pascale WEBER

Gr.4 M. Benjamin BROU

Gr.5 M. Miguel ALMIRON

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.

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.**

Gr.3 M. Jean-Marie DALLET

Art et Intelligence Artificielle en coordination avec une institution artistique

Gr.4 M. Matthieu SALADIN

6 demi-journées au CNEAI : Maison de l'Île-de-France, Cité Internationale universitaire de Paris, 9 Boulevard Jourdan, 75014 Paris.

Cet atelier-séminaire s'inscrit dans le cadre du programme de recherche *Awaiting Scores* portant sur les pratiques du protocole dans le champ des arts contemporains et de l'activisme politique. Par protocole, il s'agit de désigner la forme transmissible d'une action et les consignes permettant d'en organiser la réactivation. À partir des années 1990, les protocoles artistiques s'institutionnalisent : les collections d'art contemporain les acquièrent et se trouvent investies de la mission de les mettre en œuvre, parfois sans les artistes. En faisant appel à la délégation, les artistes posent des questions relatives à la critique institutionnelle, à la pédagogie, à la fragmentation de l'auctorialité.

Mais les enjeux politiques portés par le protocole dépassent largement le champ de l'art. Dans cet atelier-séminaire, nous souhaitons mettre au travail l'hypothèse de la circulation des formes protocolaires, entre les répertoires artistiques et militants. En effet, les pratiques protocolaires sont mobilisées simultanément dans les mondes de l'art et dans certaines pratiques activistes au cours de la seconde moitié du vingtième siècle comme les mobilisations féministes et queer, la lutte contre l'épidémie du VIH, ou encore les pratiques d'écosabotage ou d'obstruction. Il s'agit enfin plus généralement de postuler une histoire extra-artistique de la performance, qui irait des suffragettes et de Rosa Parks jusqu'à Act Up, en passant par la confédération paysanne et les soulèvements de la terre. Les pratiques artistiques et les pratiques militantes puisent-elles dans un « répertoire d'action collective » commun (Tilly, 1986) ?

Nous souhaitons d'abord éclairer certains usages du protocole dans le champ militant. Actions directes, blocages, sit-in, désobéissance civile, performances, cérémonies, manifestations... Autour de quels types d'action les protocoles militants sont-ils pensés ? Préparation, répétition, diffusion, médiatisation... Quelles étapes de réalisation s'organisent autour de l'écriture d'une action ? Dessin, schéma, plan, script, montage... Quelles techniques pour quels gestes ? Fanzines, tracts, flyers, affiches, manuels, films... Sur quels supports les protocoles sont-ils diffusés et à quelles fins ?

Nous réfléchissons aussi aux usages militants du protocole par les artistes : en quoi la forme graphique, l'écriture ou la parole transmise permettent-elles d'agir et de produire une critique ? De définir un « art militant » (Crimp, 1987) ? Nous renseignent-elles sur les implications politiques d'une pratique artistique ?

chaque séance aura lieu l'après-midi :

15/10 : Introduction « Protocoles et pratiques militantes »

22/10 : Approches féministes du protocole, avec Elena Biserna et Johanna Renard

5/11 : Les pratiques protocolaires face au VIH, avec Clélia Barbut, Faustine Besançon et Isabelle Sentis

19/11 : Problématiser la langue et le droit d'asile par le protocole, avec Collectif Famille Rester. Etranger et Marianne Mispelaëre

3/12 : Le protocole d'artiste comme politique du quotidien, avec Daniel Grün et Louise Hervé

10/12 : Conclusion et restitution

EP D4 011516 Soutien étudiants non francophones : 24 h semestrielles

2 heures hebdomadaires

Mme Aline CAILLET

UE D5 AR0525 : ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES :

2 Eléments pédagogiques obligatoires : Ateliers intensifs technique des médias 3 + Langue vivante obligatoire

EP D5 R70925 ATELIERS INTENSIFS TECHNIQUES DES MEDIAS 3 : atelier inter-semestriel (S1-S2) 36 h réparties 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-GASSELIN (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)

2ème SEMESTRE

Du 25/01/2027 au 30/04/2027

UE D5AR0225 : ENSEIGNEMENT GÉNÉRIQUE S2 :

1 Élément pédagogique obligatoire : D5 AR0225

EP D5 R70225 INTERFACE ART ET ESTHÉTIQUE 2 : 12 h semestrielles (6 séances de 2 heures dans le semestre)
Séminaire obligatoire validé sur dossier demandé par l'enseignant ;

M. Yann TOMA

Amphi Descartes (Centre Sorbonne)

UE D5 AR0425 : Enseignements méthodologiques :

3 Éléments pédagogiques obligatoires : D5 R70425 + D4 011516 + D5R70625

EP D5 R70425 Articulation création-écriture-recherche 4 : 36 h semestrielles (3 heures hebdomadaires)

Gr.1 M. Jean-Marie DALLET

Gr.2 M. Matthieu Saladin

Gr.3 Mme Pascale WEBER

Gr.4 M. Benjamin BROU

Gr.5 M. Miguel ALMIRON

EP D4 010625 MODULE D'INITIATION A LA RECHERCHE EN ART 2 : séminaire obligatoire 3 h semestrielles,
l'étudiant choisi en accord avec son professeur de méthodologie de suivre un séminaire doctoral ou une demi-journée d'étude, validation sur signature de l'organisateur du séminaire choisi.

EP D4 011616 SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS NON FRANCOPHONES S2 : 24 h semestrielles (2 heures hebdomadaires)

Mme Kantuta QUIROS

UE D5 AR0525 : ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES :

2 Éléments pédagogiques obligatoires : Ateliers intensifs technique des médias 4 + Langue vivante obligatoire

EP D5 R70825 ATELIERS INTENSIFS TECHNIQUES DES MEDIAS 4 : atelier inter-semestriel 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 (voir les groupes sur le programme du Semestre 1)

ATTENTION ! : LE STAGE D'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE d'un minimum de 8 semaines (280 h) est à effectuer en M1 ou en M2 et doit être validé avant la fin de l'année de M2 IMPERATIVEMENT pour l'obtention du diplôme.