LIVRET 2025-2026 – Licence Arts plastiques de l'école des arts de la Sorbonne

Document accessible (CRDPH)

UNIVERSITÉ PARIS 1
PANTHÉON SORBONNE

Sommaire

La Formation

– Objectifs **p. 3**
– Organisation des études **p. 4**
– Mobilité internationale **p. 5**
– Communication interne **p. 5**
– Fraude et plagiat **p. 6**

Contacts

– Direction **p. 7**
– Responsables pédagogiques **p. 7**
– Ateliers **p. 7**
– Contacts administratifs **p. 8**
– Service de santé étudiante **p. 10**
– Relais handicap **p. 11**
– Bibliothèque du Centre Saint-Charles **p. 11**
– La Galerie Michel Journiac **p. 11**

Descriptifs des cours

– Licence 1, semestre 1 **p. 13**
– Licence 1, semestre 2 **p. 21**
– Licence 2, semestre 3 **p. 37**
– Licence 2, semestre 4 **p. 51**
– Licence 3, semestre 5 **p. 65**
– Licence 3, semestre 6 **p. 87**
– Tableau récapitulatif **p. 105**

Liste des enseignant·e·s

– Licence Arts plastiques **p. 107**

La Formation

– Objectifs

La Licence d'arts plastiques proposée par **l'École des arts de la Sorbonne** (UFR 04) offre une formation universitaire généraliste articulant la pratique artistique à une réflexion théorique approfondie. Cette formation associe enseignements pratiques et enseignements analytiques, afin de développer chez les étudiants·e·s une double compétence : la maîtrise d'une démarche de création plastique personnelle et l'acquisition d'outils conceptuels permettant de situer et d'interroger cette démarche dans le champ de l'art contemporain.

La licence vise à doter les étudiant·e·s d'une connaissance solide des pratiques artistiques actuelles, ainsi que des grandes problématiques esthétiques et théoriques qui structurent le champ des arts plastiques. Elle permet d'envisager des débouchés variés : dans les domaines de la création artistique, des métiers de la culture, de l'enseignement et de la recherche.

L'École des arts de la Sorbonne entretient des liens étroits avec le milieu professionnel de l'art contemporain. Des artistes, critiques, commissaires d'exposition et autres professionnel·le·s du secteur interviennent régulièrement dans la formation. Ces enseignements et conférences permettent aux étudiant·e·s de se familiariser avec les enjeux du monde professionnel et de construire un réseau dès la licence.

Au terme de la formation, les étudiant·e·s diplômé·e·s de la licence arts plastiques sont en mesure de :

1. Concevoir et conduire un projet artistique personnel en maîtrisant ses dimensions techniques, plastiques et conceptuelles ;
2. Identifier et sélectionner des médiums et techniques appropriés au projet (dessin, peinture, volume, performance, photographie, vidéo, gravure, sérigraphie, outils numériques, etc.) ;
3. Maîtriser des procédés techniques liés aux pratiques contemporaines, dans une perspective expérimentale et critique ;
4. Élaborer une réflexion théorique sur leur propre travail, en s'appuyant sur les outils d'analyse critique et sur une culture artistique étendue ;
5. Situer leur démarche dans les problématiques esthétiques et historiques contemporaines, et mobiliser des références précises dans le cadre de l'analyse d'œuvres ;

6. Mener une recherche documentaire approfondie, en mobilisant les ressources bibliographiques et numériques disponibles, en vue de la rédaction de travaux universitaires ;
7. Communiquer, à l'écrit comme à l'oral, leur démarche artistique et théorique, de façon claire et argumentée ;
8. Utiliser des logiciels spécialisés dans le traitement de l'image, la mise en page, la retouche photographique et le montage vidéo, dans le cadre de projets artistiques ou d'édition.

– Organisation des études

La licence Arts plastiques est un cycle d'étude supérieures qui se déroule sur trois années. Les enseignements sont répartis en Unités d'enseignements (UE) semestrielles. Chaque UE est constituée de plusieurs éléments pédagogiques (EP). A chaque EP correspond un certain nombre d'ECTS (European Credit Transfer System), selon les principes européens des parcours universitaires : chaque année de la licence permet d'acquérir 60 ECTS et 180 ECTS sont requis pour l'obtention du diplôme de licence.

Un système de compensation des notes permet de rattraper la note d'un EP par celle d'un autre EP au sein d'un même UE. Les étudiant·e·s ayant échoué·e·s aux examens ont le droit de les repasser lors d'une seconde session organisée en juin.

Les enseignements sont répartis sur 2 semestres de 12 semaines chacun. Certains partiels peuvent avoir lieux en dehors de ces 24 semaines de cours.

La licence est répartie en trois grandes catégories de cours :

– **Les enseignements générique (UE1)**
Création artistique ; Pratiques graphiques ; Pratiques et théories de l'image ; Arts & Médium ; Atelier de conception et fabrication de projet en autonomie ; Méthodologie de recherche en arts plastiques ; Initiation à la Création-Recherche ; Module de recherche en autonomie

– **Les enseignements spécifiques (UE2)**
Histoire de l'art ; Philosophie de l'art ; Théorie de l'art : approches des œuvres ; Sciences humaines appliqué à l'art

– **Les enseignements complémentaires (UE3)**
Culture et compétences numériques ; Pratiques professionnalisantes : Arts et société ; Module de recherche documentaire

– Mobilité internationale

Si vous souhaitez partir étudier à l'étranger dans le cadre d'un programme d'échange, plusieurs dispositifs de mobilité sont proposés tout au long de votre parcours. En Europe, vous pouvez bénéficier du programme Erasmus+, qui permet d'intégrer une université partenaire pendant un semestre ou une année. Hors Europe, différents accords bilatéraux permettent également de partir dans de nombreuses destinations, en Amérique latine, en Asie ou dans un large réseau d'universités nord-américaines.

Pour découvrir plus en détail ces opportunités, les destinations possibles et les modalités de candidature, vous pouvez vous rendre sans rendez-vous au bureau de la mobilité internationale :
Kimia PISHDADIAN, bureau 458, 4e étage,
Centre Saint-Charles, 47 rue des Bergers, 75015 Paris
miufr04@univ-paris1.fr

Attention aux échéances : les candidatures pour les mobilités hors Europe doivent être déposées début décembre, et celles pour le programme Erasmus+ début février, toujours en vue d'un départ pour l'année universitaire suivante.
Elitza Dulguerova, déléguée aux Relations Internationales, mentions Arts plastiques et Design : ri-eas-1@univ-paris1.fr

– Communication interne

L'adresse électronique universitaire constitue le principal canal de communication entre l'administration, les enseignant·es et les étudiant·es. Il est donc impératif que chaque étudiant·e consulte régulièrement sa boîte mail universitaire, afin de prendre connaissance des informations essentielles relatives à sa scolarité, à la vie pédagogique ou aux événements organisés par l'UFR. Toute information officielle y est transmise de manière prioritaire.

Pour entrer en contact avec un·e enseignant·e, il convient d'utiliser l'adresse électronique universitaire, construite selon le modèle prenom.nom@univ-

paris1.fr. Les messages adressés doivent être rédigés de manière claire, respectueuse et adaptée au cadre universitaire.

– Fraude et plagiat

Dans le cadre universitaire, tout travail écrit – qu'il s'agisse d'un devoir sur table, d'un dossier, d'un mémoire ou d'un rapport – doit scrupuleusement mentionner les sources utilisées.
Il est strictement interdit d'intégrer dans un travail soumis à évaluation, en tout ou en partie, le contenu d'une œuvre d'autrui sans le signaler expressément comme une citation, dans le but de s'en approprier indûment la paternité intellectuelle.
Toute citation, qu'elle provienne d'un ouvrage imprimé ou d'un document accessible en ligne, doit être clairement identifiée : elle doit figurer entre guillemets et être accompagnée d'une référence précise, généralement en note de bas de page. Le non-respect de ces règles, notamment par la pratique du « copier-coller » sans indication de la source, constitue un acte de fraude. Ce manquement est susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu'à une comparution devant la section disciplinaire de l'université.
Tout travail reconnu comme frauduleux est automatiquement sanctionné : il se traduit, a minima, par l'attribution d'une note éliminatoire pour le cours concerné, sans possibilité de rattrapage.

Contacts

– Direction

Direction de l'UFR
Aurélie HERBET
Aurelie.herbet@univ-paris1.fr

Direction adjointe
Lydie DELAHAYE
Lydie.delahaye@univ-paris1.fr

– Responsables pédagogiques

Direction des études et
Responsable de la L1
Lydie DELAHAYE
Lydie.delahaye@univ-paris1.fr

Responsable de la L2
Kantuta QUIROS
Kantuta.quiros@univ-paris1.fr

Responsable de la L3
Benjamin SABATIER
Benjamin.sabatier@univ-paris1.fr

Responsable des relations internationales
Elitza DULGUEROVA
Elitza.dulguerova@univ-paris1.fr

Responsable des cours de langue
Pierre CRAS
Pierre.cras@univ-paris1.fr

– Ateliers

Atelier Photo (146)
Anouck DURAND GASSELIN
Anouck.Durand-Gasselin@univ-paris1.fr

Atelier Fabrication (61)
Benjamin SABATIER
Benjamin.sabatier@univ-paris1.fr

Atelier Gravure (150)
Guilia LEONELLI
Giulia.Leonelli@univ-paris1.fr

Atelier Sérigraphie (150)
Frédéric VERRY
Frederic.verry@univ-paris1.fr

Fab Lab
Fabrice OEHL
Fabrice.Oehl@univ-paris1.fr

– Contacts administratifs

Gestion transversale de la licence (bureau 456)
Julien LEERS
gtsufr04@univ-paris1.fr

Relations internationales, référente handicap et communication interne (bureau 458)
Kimia PISHDADIAN
amenagements04@univ-paris1.fr (handicap)
miufr04@univ-paris1.fr (mobilité)

Licence 1ère et 2ème année Arts Plastiques (bureau 459)
Kevin FROMM
scolart1et2@univ-paris1.fr

Licence 3ème année Arts Plastiques (bureau 459)
Delphine GABER
scolart3@univ-paris1.fr

Responsable de la réservation de salles (bureau 162)
Véronique SIMON
veronique.simon@univ-paris1.fr

– Service de santé étudiante

Le Service de Santé Étudiante (SSE) propose aux étudiant·es de l'Université Paris Cité, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sorbonne Nouvelle et de leurs établissements partenaires, un accompagnement médical et psychologique tout au long de l'année universitaire. Ce service gratuit et confidentiel accueille les étudiant·es pour des consultations de prévention, de soin, ou pour les aider dans leurs démarches administratives liées à la santé.

Sur le campus Saint-Charles, **le SSE vous accueille du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h**. Les rendez-vous se prennent via l'application Doctolib, en sélectionnant « SSE campus Saint-Charles ».

Plusieurs professionnel·les de santé sont à votre disposition :

– Des **médecins généralistes** sont disponibles les lundis, jeudis et vendredis pour des consultations liées aux aménagements d'études ou d'examens, à la constitution de dossiers pour le maintien des droits à bourse ou l'inscription à des concours.
– Des **psychologues** peuvent vous recevoir les lundis, mardis, mercredis matin, jeudis et vendredis.
– Une **infirmière** est présente chaque jour pour un bilan de santé, des soins ou des vaccinations (sur prescription médicale), ainsi que pour répondre à vos questions en matière de prévention et de santé.

Des consultations de médecine générale sont proposées sur rendez-vous, sans avance de frais (il suffit de présenter sa carte d'étudiant·e, sa carte vitale et sa mutuelle le cas échéant).

Par ailleurs, d'autres sites du SSE (comme ceux de Saint-Germain ou de Tolbiac) proposent des consultations spécialisées en gynécologie, médecine du sport, nutrition, santé sexuelle, tabacologie, psychiatrie, ou encore avec une sage-femme. Ces rendez-vous se prennent également via Doctolib, en choisissant le site et le praticien correspondant à votre besoin.

Le SSE accompagne également les étudiant·es dans leurs démarches administratives liées à l'ouverture de droits à la sécurité sociale ou à la demande d'une complémentaire santé.

Pour toute question, vous pouvez contacter le Service de Santé Étudiante du Centre Saint-Charles :
47, rue des Bergers, 75015 Paris
01 89 68 41 98
saint-charles.sse@u-paris.fr

– Relais handicap

L'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne s'engage activement en faveur de l'inclusion et de l'égalité des chances pour les étudiant·es en situation de handicap. En conformité avec les obligations légales, l'établissement a adopté en février 2023 son troisième Schéma Directeur pluriannuel du handicap, couvrant la période 2023-2027. Ce document stratégique fixe les grandes orientations à suivre ainsi que les objectifs à atteindre pour garantir un environnement universitaire plus accessible, solidaire et inclusif.

Au quotidien, le Relais Handicap assure un accompagnement personnalisé à destination des étudiant·es concerné·es. Il propose un accueil individualisé, sur rendez-vous, afin d'informer, d'orienter et de soutenir chacun·e dans ses démarches administratives, pédagogiques ou logistiques, en lien avec les différents services de l'université. L'objectif est d'identifier, avec l'étudiant·e, les solutions les plus adaptées à sa situation.

La mise en place d'aménagements d'études et d'examens repose sur une procédure en deux étapes : d'abord, un rendez-vous avec le référent handicap permettra d'élaborer un Plan d'Accompagnement de l'étudiant·e en situation de Handicap (PAEH) ; ensuite, une consultation au Service de Santé Étudiante (SSE) permettra d'évaluer les mesures compensatoires nécessaires à la bonne conduite du parcours universitaire.

Pour toute question ou pour entamer ces démarches, il est possible de contacter le Relais Handicap à l'adresse suivante : handi@univ-paris1.fr

– Bibliothèque du Centre Saint-Charles

Située au cœur du Centre Saint-Charles, au 2e étage, la bibliothèque de l'École des arts de la Sorbonne constitue une ressource essentielle pour les étudiant·es et enseignant·es-chercheur·ses en arts plastiques et en théorie de l'art. Spécialisée dans ces domaines, elle propose un fonds riche couvrant un large spectre disciplinaire : esthétique, cinéma, architecture, design, histoire de l'art, études culturelles, ainsi que les programmes des concours du CAPES et de l'Agrégation d'arts plastiques. Ouverte à l'ensemble de la communauté universitaire de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle offre un cadre de travail calme et propice à la recherche comme à la préparation des examens.

La bibliothèque est ouverte pendant la période des cours, du lundi au vendredi de 9h à 19h, ainsi que le samedi matin de 9h30 à 13h30. Des horaires réduits sont mis en place durant l'été, entre début juin et la rentrée universitaire de septembre. La bibliothèque est fermée durant les jours fériés, les vacances de printemps et de fin d'année, ainsi que pendant la fermeture estivale, généralement fixée entre la fin juillet et la fin août. Pour tout renseignement : bib.arts@univ-paris1.fr

– La Galerie Michel Journiac

La galerie Michel Journiac, située au sein de l'École des Arts de la Sorbonne, est un espace d'exposition et de recherche. Elle propose tout au long de l'année une programmation culturelle variée (expositions, workshops, journées d'étude, tables rondes, festivals, etc.) accessible à l'ensemble des étudiant·es et au public extérieur. Véritable lieu de dialogue entre création et réflexion théorique, elle accueille aussi bien des artistes contemporains que des projets portés par les enseignant.es. Tous les événements de la galerie sont annoncés dans la lettre d'information de l'EAS. Tous les événements de la galerie sont annoncés dans la lettre d'information de l'EAS et pour tout savoir sur les expositions : galeriemicheljourniac.com

Chaque année, la galerie recrute des étudiant·es bénévoles pour rejoindre son équipe : une occasion de s'impliquer dans une expérience professionnelle stimulante. Pour proposer votre candidature, vous pouvez contacter les enseignat.es responsables de la galerie : Benjamin Sabatier, Dominique Blais et Véronique Verstraete.

Descriptifs des cours
– Licence Arts plastiques

– Licence 1, semestre 1

* Enseignements génériques UE1

EP D1011519 Création artistique 1

Coordinateur : M. Dominique BLAIS

Les cours de « création artistique » accompagnent les étudiant·e·s dans le développement d'une recherche personnelle, conçue comme un espace d'expérimentation et de réflexion en dialogue avec les pratiques contemporaines. De la licence 1 à la licence 3, l'enseignement repose sur l'élaboration progressive d'une démarche propre, dans laquelle chaque étudiant·e est invité·e à définir ses enjeux, ses protocoles de travail, ses médiums et ses formes. Dans ce cadre, les attentes pédagogiques privilégient l'affirmation d'une pratique artistique pensée comme un processus de recherche, en prise directe avec les questionnements contemporains. La capacité à justifier ses choix formels, à situer sa pratique dans un contexte élargi, et à en assurer la continuité sur le long terme constitue un enjeu central de cet accompagnement. La progression des six semestres est conçue pour soutenir l'émergence d'une autonomie critique et d'un positionnement artistique affirmé.

– Ce premier semestre est dédié à l'exploration des fondamentaux de la pratique artistique : expérimenter des médiums, des matériaux, des gestes, mais aussi tester différents formats, dispositifs ou protocoles. Il s'agit d'entrer dans une dynamique de recherche plastique en accueillant l'indétermination, l'essai et même l'erreur comme moteurs de création. Ce temps d'expérimentation vise à amorcer une méthode de travail personnelle, tout en engageant une première réflexion sur les choix opérés et les enjeux qu'ils révèlent.

Gr.1 Mme Stéphanie SAADÉ	mardi	13 h - 16 h (540)
Gr.2 M. Dominique BLAIS	lundi	13 h - 16 h (540)
Gr.3 Mme Jeanne SUSPLUGAS	lundi	16 h - 19 h (540)
Gr.4 M. Simon QUÉHEILLARD	mercredi	13 h - 16 h (540)

Gr.5 Mme Charlie MALGAT	mardi	16 h - 19 h (540)
Gr.6 M. Adrien LAMM	mardi	13 h - 16 h (550)
Gr.7 M. Christophe VIART	mardi	16 h - 19 h (530)
Gr.8 Mme Clara JOLY	mercredi	13 h - 16 h (130)
Gr.9 Mme Alix DELMAS	vendredi	16 h - 19 h (550)
Gr.10 M. Juan GARCIA PORRERO	lundi	9 h - 12 h (540)
Gr.11 Mme Muriel LERAY	mardi	13 h - 16 h (530)
Gr.12 M. Yannick LANGLOIS	samedi	9 h - 12 h (550)

EP D1010125 Pratiques graphiques 1

Coordinateur : M. Frédéric VERRY

Le cours de « pratiques graphiques » propose une approche progressive du dessin, envisagé à la fois comme technique, langage plastique et outil de réflexion. Au fil des trois semestres, les étudiant·e·s développent d'abord une maîtrise des bases du dessin d'observation, avant d'explorer des démarches contemporaines où l'expérimentation, la matérialité du médium et les dimensions performatives ou conceptuelles du dessin sont pleinement mises en jeu. L'objectif est de faire du dessin non seulement un savoir-faire, mais un véritable champ critique et créatif.

– Fondamentaux du dessin d'observation. Le cours du premier semestre pose les bases techniques et méthodologiques du dessin à partir d'une approche rigoureuse de l'observation. Il s'agit d'aiguiser le regard et de comprendre les structures formelles (proportions, volumes, lignes, lumières et ombres) en lien avec la perception. Les exercices proposés explorent différentes techniques traditionnelles appliquées à des sujets variés : nature morte, modèle vivant, architecture, paysage. Une attention particulière est portée à la gestion du temps et du regard, dans une approche du dessin comme exercice d'attention. Chaque étudiant·e est invité·e à développer son sens de la composition dans le cadre et à explorer les enjeux liés aux points de vue. Le cours pose ainsi les fondations d'une pratique graphique exigeante, centrée sur la précision du geste et la discipline du regard.

Gr.1 M. Juan GARCIA-PORRERO	mercredi	16 h - 19 h (540)
Gr.2 M. Phousera ING	mercredi	13 h - 16 h (553)
Gr.3 M. Baptiste CÉSAR	mardi	16 h - 19 h (61)
Gr.4 M. Hugues BLINEAU	lundi	13 h - 16 h (553)
Gr.5 Mme Zélie NGUYEN	samedi	12h30-15h30 (544)
Gr.6 M. Olivier LONG	vendredi	13 h - 16 h (530)
Gr.7 M. Davidé NAPOLI	mardi	16 h - 19 h (544)
Gr.8 M. Phousera ING & M. Alexandre HERROU	vendredi	16 h - 19 h (540)
Gr.9 Mme Estéla ALLIAUD M. Alexandre HERROU	vendredi	9 h - 12 h (540)
Gr.10 M. Vincent DULOM	lundi	13 h - 16 h (550)
Gr.11 M. Benjamin BROU	vendredi	13 h - 16 h (130)
Gr.12 M. Olivier GONTIES & M. Alexandre HERROU	samedi	9 h - 12 h (544)

EP D1010325 Art et médium 1

Coordinatrice : Mme Véronique VERSTRAETE

Les EP « Art et médium » proposent une formation technique structurée autour de différents champs de la pratique artistique : peinture, son, performance, gravure, sérigraphie, écriture, volume et installation. Chaque cours permet d'acquérir des savoir-faire spécifiques, tout en engageant une réflexion critique sur les usages contemporains des médiums abordés. L'apprentissage repose autant sur l'expérimentation plastique que sur la compréhension des gestes, des outils et des matériaux mobilisés. Il s'agit d'interroger les conditions de production des formes, les modalités d'énonciation artistique et les potentialités expressives de chaque médium. L'évaluation prend en compte les réalisations plastiques ainsi que la capacité à formuler une analyse du processus de travail et des choix opérés.

Gr. 1 PEINTURE
M. Juan Garcia PORRERO jeudi 9h - 12h (553)

Gr. 2 VOLUME
Mme Véronique VERSTRAETE mardi 13h - 16h (61)**[25]**

Gr. 3 PRATIQUES SONORES
M. Nicolas FENOUILLAT vendredi 9h - 12h (553)

Gr. 4 PERFORMANCE
Mme Julie VAYSSIÈRE mercredi 14 h - 17 h (530)

Gr. 5 GRAVURE
M. Nicolas Camille PROD'HOMME vendredi 13h-16h (150)

Gr. 6 PEINTURE
M. Juan GARCIA-PORRERO mardi 16 h - 19 h (550)

Gr. 7 ECRITURE
Cécile MAINARDI lundi 16 h - 19 h (553)

Gr. 8 SERIGRAPHIE
M. Frédéric VERRY jeudi 12h - 15h (150)

Gr. 9 INSTALLATION
Mme Elise VANDEWALLE vendredi 13 h - 16 h (550)

Gr. 10 VOLUME
Mme Charlie MALGAT lundi 16 h - 19 h (550)

Gr. 11 PEINTURE
M. Vincent DULOM mercredi 13 h - 16 h (544)

Gr. 12 PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE
Fanny BEGUELY samedi 9h-15h30 (146)
* les 20 et 27 septembre, 11 et 25 octobre, 15 et 29 novembre

* Enseignements spécifiques UE2

EP D1011114 Histoire de l'art 1

Coordinatrice : Mme Elitza DULGUEROVA

Alors que l'art contemporain connaît un regain marquant de pratiques figuratives – en peinture, en sculpture, en dessin –, il paraît d'autant plus important de bien situer et connaître l'histoire de la figuration en Europe dans toute sa diversité. L'actualité de l'art du passé est aujourd'hui inscrite dans la pratique artistique elle-même. Ce cours se donne ainsi pour objectif d'analyser les grandes mutations de la peinture en Europe du XVe au XVIIIe siècle, sans pour autant faire l'économie de la sculpture et de la gravure. Il vise à offrir un panorama, à la fois chronologique et thématique, permettant d'embrasser les enjeux fondamentaux qui ont marqué la production artistique européenne sur quatre siècles. Des approches combinant l'histoire sociale de l'art et l'anthropologie visuelle seront privilégiées afin d'appréhender non seulement l'évolution du statut de l'artiste, mais aussi les conditions de production des œuvres, les contextes sociologiques de leur circulation et réception, ainsi que l'usage et la fonction des images. Une place importante sera accordée à l'analyse plastique et à la démarche comparative, ce qui permettra de faire apparaître les différentes sensibilités esthétiques que l'on rencontre au fil des siècles et leurs résonances dans le monde actuel.

Mode de contrôle du CM : partiel.

CM 1 M. Bertrand MADELINE	vendredi	11h - 13h (Amphi)
CM 2 M. Giorgio FICHERA	vendredi	14h - 16h (Amphi)
CM 3 M. Frédéric JIMENO	lundi	11h - 13h (Amphi)

EP D1011314 Philosophie de l'art 1

Coordinatrice : Mme Chiara PALERMO

Qu'est-ce qu'une image ? L'objectif de ce cours est d'explorer la notion de mimesis à partir des ouvrages classiques de Platon et d'Aristote pour engager une réflexion sur le statut de l'image. Avec

une réflexion autour de l'image et de la notion de *mimesis* – à partir de l'analyse de textes clés de l'Antiquité au XIXe, nous découvrons les instances et les raisons de la naissance de l'esthétique et de l'Histoire de l'art en tant que *Kunstwissenschaft*. Avec une approche transdisciplinaire, il s'agit d'esquisser le nœud central sur lequel se structurent le dualisme entre *eidos* et *eidolos*, entre sensible et intelligible, marquent l'histoire de la pensée occidentale et de la critique de l'art. Quelle est la spécificité d'une enquête philosophique autour de l'image ? Quelles significations ou vérités porte-t-elle ? Ce cours a pour ambition de fournir une boussole permettant de s'orienter dans le paysage des images et dans les méthodologies élaborées au sein de notre culture pour penser « l'iconosphère ». À travers des études de cas issues de la peinture, du cinéma, de la photographie et de la post-photographie, nous engagerons une réflexion sur les images et leur diversité. Percevoir leurs continuités et leurs discontinuités nous aidera à saisir les lignes de partage du visible et à en définir de nouveaux chemins.

Auteurs majeurs traités : Platon, Aristote, Diderot, Nietzsche, Warburg, Danto, Didi-Huberman, Descola.

Lectures conseillées avant le début du cours : Aristote, *La poétique*, Seuil, 2011 ; Friedrich Nietzsche, *La Naissance de la tragédie*, texte, fragments et variantes établis par G. Colli et M. Montinari, Gallimard, 1986.

CM 1 Neli DOBREVA	jeudi	9h - 11h (Amphi)
CM 2 Neli DOBREVA	jeudi	11h - 13h (Amphi)
CM 3 Chiara PALERMO	lundi	9h - 11h (Amphi)

EP D1010525 Théorie de l'art : approches des œuvres 1

Coordinatrice : Mme Elitza DULGUEROVA

Alternant chaque semestre entre histoire et philosophie de l'art, ce cours prend la forme d'un atelier de travail théorique privilégiant la discussion et la réflexion collectives en vue de l'acquisition de connaissances méthodologiques : analyse d'images et de textes,

apprentissage de différents formats d'écriture, initiation à des approches interprétatives variées.

– Au premier semestre de la L1, le cours d'histoire de l'art introduit les étudiant·e·s à observer, décrire et analyser de près des œuvres d'art de différentes périodes et contextes. Le cours comprend d'abord une série de séances de travail collectif articulées autour de la lecture et de la discussion de textes ponctués de différents exercices réalisés en classe, dans l'objectif d'aiguiser le regard que nous portons sur les œuvres, de développer et d'acquérir un vocabulaire d'observation spécifique et nuancé, de rédiger de courts textes descriptifs de formats variés. Les dernières séances conduiront les étudiant·e·s à présenter oralement les résultats de leur travail collectif dans les collections d'un musée parisien en mettant à profit les connaissances acquises tout au long du semestre.

Modalités d'évaluation : contrôle sur table et présentation orale collective.

Gr. 1 Mme Manon LEBRETON	mardi	13h - 16h (251)
Gr. 2 Mme Carla LEONI	mardi	12h - 15h (252)
Gr. 3 Mme Carla LEONI	mardi	15h - 18h (252)
Gr. 4 M. Rémi PARCOLLET	mercredi	11h - 14h (252)
Gr. 5 M. Simon SÉGUIER-FAUCHER	lundi	9h - 12h (120)
Gr. 6 M. Rémi PARCOLLET	mercredi	16h - 19h (120)
Gr. 7 Mme Anna SANDANO	jeudi	9h - 12h (252)
Gr. 8 Mme Hélène IVANOFF	jeudi	12h - 15h (252)
Gr. 9 Mme Hélène IVANOFF	jeudi	15h - 18h (252)
Gr. 10 Mme Anna SANDANO	vendredi	9h - 12h (111)
Gr. 11 M. Simon SÉGUIER-FAUCHER	lundi	13h - 16h (440)
Gr. 12 M. Bertrand MADELINE	vendredi	16h - 19h (111)
Gr. 13 Mme Elitza DULGUEROVA	jeudi	9h - 12h (230)

* Enseignements complémentaires UE3

EP D101LA14 Pratique d'une langue (obligatoire)

Coordinateur : M. Pierre CRAS

Inscription sur Reservalang

EP D1012314 Module de méthodologie documentaire (obligatoire)

Coordinatrice : Mme Patricia BOURGOINT

Une séance consacrée à la méthodologie de la recherche documentaire en licence 1 aura lieu dans la bibliothèque. Chaque étudiant·e effectuera un parcours qui lui permettra :

- de découvrir la bibliothèque de l'EAS, son organisation, ses collections et ses services ;
- de découvrir l'offre documentaire au sein de l'université proposée par le service commun de la documentation ;
- de prendre en main les outils de recherche informatisés notamment « Mikado » ;
- de découvrir les ressources numériques spécialisées adaptées à la licence.

Ce **module obligatoire** de 2h sera validé par un travail à rendre à la fin de la séance.

– Licence 1, semestre 2

* Enseignements génériques UE1

EP D1010225 Création artistique 2

Coordinateur : Dominique BLAIS

Les cours de « création artistique » accompagnent les étudiant·e·s dans le développement d'une recherche personnelle, conçue comme un espace d'expérimentation et de réflexion en dialogue avec les pratiques contemporaines. De la licence 1 à la licence 3, l'enseignement repose sur l'élaboration progressive d'une démarche propre, dans laquelle chaque étudiant·e est invité·e à définir ses enjeux, ses protocoles de travail, ses médiums et ses formes. Dans ce cadre, les attentes pédagogiques privilégient l'affirmation d'une pratique artistique pensée comme un processus de recherche, en prise directe avec les questionnements contemporains. La capacité à justifier ses choix formels, à situer sa pratique dans un contexte élargi, et à en assurer la continuité sur le long terme constitue un enjeu central de cet accompagnement. La progression des six semestres est conçue pour soutenir l'émergence d'une autonomie critique et d'un positionnement artistique affirmé.

– Le deuxième semestre invite les étudiant·e·s à affiner leur positionnement en identifiant un champ de recherche plus défini. Il ne s'agit pas de thématiser la production, mais de faire émerger une cohérence entre formes, gestes et questionnements. Les choix de médiums et de dispositifs sont interrogés à partir d'une problématique en cours de formulation, qu'elle soit formelle, conceptuelle ou contextuelle. L'accent est mis sur la capacité à porter un regard critique sur sa production, afin d'en dégager des axes de recherche. Le recours à la documentation, à la recherche iconographique et à l'écriture réflexive soutient cette structuration de la pensée plastique.

Gr.1	M. Vincent DULOM	lundi 15h - 18h (544)
Gr.2	M. Adrien LAMM	lundi 13 h - 16 h (530)

Gr.3	Mme Estéla ALLIAUD	lundi	16 h - 19 h (553)
Gr.4	M. Clément RODZIELSKI	jeudi	9 h - 12 h (540)
Gr.5	M. Jérôme PORET	mardi	13 h - 16 h (544)
Gr.6	M. Juan GARCIA-PORRERO	mardi	16 h - 19 h (550)
Gr.7	M. Damien DION	jeudi	13 h - 16 h (544)
Gr.8	Mme Maha YAMMINE	jeudi	16 h - 19 h (550)
Gr.9	M. Benjamin SABATIER	lundi	9h30-12h30 (544)
Gr.10	Mme Agathe BERTHAUX WEIL	lundi	16 h - 19 h (530)
Gr.11	Mme Julie VAYSSIÈRE	vendredi	9 h - 12 h (130)
Gr.12	Mme Charlie MALGAT	samedi	12h30-15h30 (550)

EP D1010425 Pratiques graphiques 2

Coordinatrice : Mme Maud MAFFEI

Le cours de « pratiques graphiques » propose une approche progressive du dessin, envisagé à la fois comme technique, langage plastique et outil de réflexion. Au fil des trois semestres, les étudiant·e·s développent d'abord une maîtrise des bases du dessin d'observation, avant d'explorer des démarches contemporaines où l'expérimentation, la matérialité du médium et les dimensions performatives ou conceptuelles du dessin sont pleinement mises en jeu. L'objectif est de faire du dessin non seulement un savoir-faire, mais un véritable champ critique et créatif.

– Déplacements et interprétations du réel. Poursuivant l'apprentissage du dessin d'après nature, ce semestre invite à explorer les modalités d'interprétation du visible. Dessin et dessein : à la fois observation du réel et tracé d'une intention. Les nuances du dessin comme traduction du réel sont affinées en développant des processus d'abstraction, de fragmentation, de déformation. On interroge les notions de geste et d'empreinte, du dessin comme inscription corporelle, enregistrement de mouvements et de temporalités. Les expressions graphiques sont questionnées par des mises en résonance entre l'ancien et le contemporain. L'enjeu est d'initier ainsi une posture réflexive, où chaque choix plastique devient signifiant.

Gr.1	M. Hugues BLINEAU	jeudi	16 h - 19 h (550)
Gr.2	Mme Estela ALLIAUD	lundi	13 h - 16 h (430)
Gr.3	M. Hugues BLINEAU	lundi	9 h - 12 h (530)
Gr.4	Mme Meris ANGIOLETTI	mardi	9 h - 12 h (544)
Gr.5	Mme Eun Young LEE	mardi	13 h - 16 h (550)
Gr.6	Mme Estela ALLIAUD	mardi	16 h - 19 h (530)
Gr.7	Mme Mar GARCIA ALBERT	lundi	13h - 16h (553)
Gr.8	M. Yannick LANGLOIS	vendredi	9h - 12h (544)
Gr. 9	M. Vincent DULOM	mercredi	9 h - 12 h (553)
Gr. 10	Mme Josefina PAZ	lundi	13 h - 16 h (540)
Gr. 11	Mme Raziye GHADIMI	mardi	16h - 19h (540)
Gr. 12	Mme Ming-Chun TU	vendredi	13h - 16h (544)

EP D1010625 Pratiques et théories de l'image 1

Coordinatrice : Mme Mélanie PAVY

Les EP « Pratiques et Théories de l'image » invitent les étudiant·e·s à explorer les multiples dimensions de l'image fixe et en mouvement, en articulant création et réflexion théorique. À travers une progression sur plusieurs semestres, ces cours abordent les enjeux visuels et narratifs liés à la photographie, à la vidéo, au cinéma et aux pratiques numériques. Chaque cycle permet d'interroger la matérialité de l'image, ses modes de production, de diffusion et de réception, en lien avec les pratiques contemporaines. L'évaluation repose sur des projets de création (photo, vidéo, cinéma, numérique) accompagnés d'un travail écrit nourrissant une pensée critique à partir de la pratique.

Ce premier cours propose une découverte des principaux médiums de l'image (photographie, vidéo, création numérique) à travers des exercices pratiques accompagnés d'outils théoriques pour en penser les usages. L'accent est mis sur l'expérimentation, la curiosité technique et l'analyse d'images, afin de sensibiliser les étudiant·e·s à la diversité des formes visuelles et à leurs enjeux esthétiques, culturels et politiques.

Gr.1 PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE : **Repenser l'image photographique : entre procédés anciens et explorations contemporaines**
M. Alexandra SERRANO mardi 9h-12h (146) **[20]**

Ce cours propose une traversée de l'histoire de la photographie, depuis les principes de la *camera obscura* jusqu'aux technologies numériques contemporaines. Une attention particulière sera portée aux premières expérimentations photochimiques par contact direct, telles que le photogramme et le cyanotype, en interrogeant leur réappropriation dans la pratique photographique contemporaine. En explorant ces procédés anté-numériques, alternatifs et expérimentaux, les étudiant.e.s seront invité.es à redécouvrir la matérialité de l'image et la notion de temporalité si intrinsèque au médium. La création photographique sera ainsi envisagée de manière plus plastique laissant une place importante à l'imprévu, à l'aléatoire et à la singularité propre à chaque technique.

Gr.2 CREATION NUMERIQUE
Mme Olga KISSELEVA mardi 16 h - 19 h (544)

Parmi les possibilités innombrables, tant dans la prise de vues que dans le choix du matériel, la maîtrise de la lumière, le cadrage, le choix de la présentation finale des images, etc. Nous réfléchirons ensemble sur ces points à travers différents exercices. L'étudiant sera invité à produire d'importantes séries d'images chaque semaine. Le travail alternera durant le semestre entre réflexion, exploration et analyse du travail effectué et des prises de vues réalisées. La notation du contrôle continu s'effectuera en cours, à chaque travail rendu. L'étudiant choisira son mode de présentation : livre d'artiste, blog ou projections.

Gr.3 PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE
Mme Anne-Lise SEUSSE lundi 9 h-12 h (146) **[25]**

Ce cours revient sur l'invention technique de la photographie, de son élaboration avec la caméra obscura, jusqu'à son usage sur les réseaux du net, en envisageant les apports théoriques tel que « petite histoire de la photographie » de Walter Benjamin jusqu'à « l'image partagée » d'André Gunther. Ce balayage large inclut les différents mouvements artistiques historiques ainsi que les approches installatives contemporaines permettant à l'étudiant un premier rapport avec la culture visuelle proprement photographique. Dans une deuxième partie du semestre les étudiants réalisent un travail personnel à partir de différents procédés tel que le cyanotype. Il s'agira alors de se questionner sur un ralentissement

de la diffusion des images ainsi que sur la production d'une forme dans l'espace.

Gr.4 CREATION NUMERIQUE
M. Bertrand PLANES samedi 12h30 - 15h30 (350) **[25]**

Le cours propose durant l'ensemble d'un semestre la création d'un projet numérique s'inscrivant dans le champ de l'art, depuis le croquis jusqu'à sa production. Il offre un enseignement technique tout en proposant un regard critique sur les outils de création numériques d'actualité comme le code, la réalité virtuelle, l'IA...

Gr.5 VIDEO
M. Emilien AWADA samedi 9h - 15h30 (430)
* Les dates des 6 séances seront indiquées à la rentrée.

Le cours invite les étudiant.e.s à développer une réflexion sur les images en mouvement au regard des pratiques contemporaines de l'art. La présentation de films et de vidéos d'artistes, et l'apprentissage des outils techniques de base, permettra aux étudiant.e.s de questionner les potentialités qu'offrent les dispositifs audiovisuels, et d'exercer leur sensibilité en mouvement.

Gr.6 CREATION NUMERIQUE : **Expérimenter le 'numérique' d'après peinture**
Mme Anne-Sarah LE MEUR mardi 13h-16h (360) **[25]**

Au cours du semestre, il s'agira de comprendre principalement les notions et opérations élémentaires de l'image fixe numérique, puis celles de l'image en mouvement (dans des gifs animés). Les travaux de création s'effectueront à partir de l'observation d'une reproduction d'une peinture aimée et de prélèvements de fragments. Des œuvres d'artistes seront présentées tout au long de l'atelier et permettront de questionner les conventions processuelles et visuelles de ce jeune domaine.

Gr.7 CINÉMA
Mme Marcelline DELBECQ jeudi 9h - 12 h (334)

Ce cours intitulé « En images et pensées » propose un atelier mêlant la pratique de l'image à des formes innovantes d'écriture, afin d'explorer ce qui lie la pensée aux images fixes ou mouvantes, les images aux textes écrits ou dits et les textes à la pensée, ou vice-versa. Inspiré par le recueil du philosophe Walter Benjamin Images de pensées (Bourgois, 2011), dans

lequel l'auteur mélange les registres de récits et de réflexions, le cours empruntera aussi bien à la création littéraire qu'à l'histoire de la photographie exposée et au cinéma expérimental. Il s'agira d'encourager le groupe à inventer, par l'image, le son et le texte, des mises en relation inédites susceptibles de faire récit.

Gr.8 PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
Mme Inès Suzanne ZEDAN lundi 13 h-16 h (360) **[25]**

Ce cours se concentre sur la post-production en photographie numérique. Les étudiant·e·s apprendront à retoucher leurs images (ajustement de lumière, couleurs, contraste) et à manipuler les fichiers numériques (résolution, formats). L'accent est mis sur l'expérimentation et la compréhension des enjeux esthétiques liés à la création numérique. Ce cours explore aussi les impacts de la photographie numérique dans le contexte médiatique contemporain et la diffusion des images.

Gr.9 VIDEO
M. Arnaud DEZOTEUX mardi 10 h - 13 h (334)

Le cours intitulé « Sortie de cadre » explore la notion de *hors-champ* en tant qu'outil plastique, narratif et critique dans les pratiques vidéo contemporaines (cinéma, réseaux sociaux, télévision et art). À travers des sessions de tournage, des analyses de séquences et des accrochages, les étudiant·es sont invité·es à réfléchir à ce qui échappe à l'image, à ce qui la déborde ou la conditionne (voix, sons, regards, dispositifs techniques, contextes de diffusion). En sortant littéralement ou symboliquement du cadre, il s'agira de développer des stratégies de mise en scène où l'ellipse, la coupure ou la dissimulation participent activement à la construction d'un point de vue.

Gr.10 PHOTOGRAPHIE
M. Juan GARCIA-PORRERO jeudi 9h - 12h (146) [25]

Ce cours propose une initiation à la photographie, abordant les principes fondamentaux de la prise de vue (cadrage, composition, exposition, lumière) et de la manipulation de l'image. Les étudiant·e·s exploreront les notions de matérialité de l'image et la manière dont elle se construit à travers la technique (argentique et numérique). Une attention particulière sera portée sur la réflexion autour des enjeux esthétiques et conceptuels de l'image, ainsi que sur les relations entre forme et contenu dans le cadre de la création visuelle. Ce cours invite à une exploration des valeurs

narratives, des références historiques et des contextes culturels qui influencent la pratique photographique.

Gr.11 CINÉMA
Mme Marcelline DELBECQ lundi 9h - 12h (334)

Ce cours intitulé « En images et pensées » propose un atelier mêlant la pratique de l'image à des formes innovantes d'écriture, afin d'explorer ce qui lie la pensée aux images fixes ou mouvantes, les images aux textes écrits ou dits et les textes à la pensée, ou vice-versa. Inspiré par le recueil du philosophe Walter Benjamin Images de pensées (Bourgois, 2011), dans lequel l'auteur mélange les registres de récits et de réflexions, le cours empruntera aussi bien à la création littéraire qu'à l'histoire de la photographie exposée et au cinéma expérimental. Il s'agira d'encourager le groupe à inventer, par l'image, le son et le texte, des mises en relation inédites susceptibles de faire récit.

Gr.12 CREATION NUMERIQUE
M. Bertrand PLANES samedi 9 h - 12 h (350) **[25]**

Le cours propose durant l'ensemble d'un semestre la création d'un projet numérique s'inscrivant dans le champ de l'art, depuis le croquis jusqu'à sa production. Il offre un enseignement technique tout en proposant un regard critique sur les outils de création numériques d'actualité comme le code, la réalité virtuelle, l'IA...

Gr.13 CINÉMA
Mme Alyssa VERBIZH jeudi 9h - 12h (350) **[25]**

« Filmer l'art et les artistes ». Depuis *Le Mystère Picasso*, réalisé par Henri-Georges Clouzot en 1956, les films ayant l'art et les artistes pour objet se sont multipliés, faisant coexister un grand nombre d'esthétiques différentes, du documentaire de création au film expérimental en passant par des productions plus formatées. À travers l'analyse de séquences puisant dans un large corpus de films sur l'art et de portraits d'artistes, on interrogera les dispositifs et les procédés de narration mis en œuvre par les cinéastes pour rendre compte d'un processus de création et recueillir la parole des artistes. En parallèle, l'atelier proposera de mettre en pratique différentes typologies de captation de ce processus lors de tournages individuels et collectifs. Les étudiant.e.s seront invité.e.s à réfléchir sur cette particularité qu'est le déploiement d'un double regard : celui d'un.e artiste - un.e cinéaste - sur un.e autre artiste - un.e plasticien.ne, un.e musicien.ne, un.e chorégraphe...- et plus largement à explorer le langage

spécifique du cinéma qui, parce qu'il se mesure à l'espace et au temps, possède la capacité de transmettre la dynamique d'un projet et son mode opératoire.

* Enseignements spécifiques UE2

EP D1011214 Histoire de l'art 2

Coordinateur : Riccardo VENTURI

Ce cours porte sur l'art et la culture visuelle au XIXe siècle dans le contexte européen, en particulier sur les pratiques, les discours artistiques et les paradoxes de la modernité. En employant des méthodes différentes et en joignant histoire et théorie de l'art, nous nous interrogerons notamment : sur les mutations du concept de l'art et de l'identité de l'artiste ; sur la question du réalisme ; sur les réactions des peintres face à la photographie et à la « reproductibilité » ; sur l'industrialisation accélérée d'une société capitaliste ; sur le rôle de la nature et du paysage et sur l'émergence d'une nouvelle sensibilité écologique. Nous examinerons dans un ordre chronologique différents moments qui font cristalliser ces débats et recherches artistiques, en interrogeant à chaque fois le rôle et la place que chaque contexte attribue à l'artiste, à l'œuvre, aux spectateurs/spectatrices. Nous réfléchirons ainsi aux relations entre art, société et politique, tout en cherchant à cerner ce qui, depuis le XIXe siècle, informe notre actualité.

Mode de contrôle : partiel

CM 1 M. Bertrand MADELINE	mardi	9h-11h	(Amphi)
CM 2 Mme Célia HONORÉ	mercredi	9h-11h	(Amphi)
CM 3 Mme Elitza DULGUEROVA	jeudi	13h-15h	(Amphi)

EP D1011414 Philosophie de l'art 2

Coordinatrice : Chiara PALERMO

L'objectif de ce cours intitulé « **Introduction à l'esthétique, de Kant aux enjeux contemporains** » est d'introduire une analyse de la *Critique de la faculté de juger* (1790) de Kant, mais aussi d'explorer certains des questionnements les plus fondamentaux de l'esthétique : comment peut-on définir la beauté ? Peut-on définir le sublime ? Quel est le rôle du spectateur ? Dans un premier temps, nous élargissons cette réflexion en nous appuyant sur les propos des historiens de l'art, tels que Winckelmann et Lessing. Ensuite, le cours explore les enjeux de la réflexion de Kant dans l'histoire de l'esthétique et, par le biais d'une interrogation impliquant d'autres disciplines philosophiques, notamment l'éthique, l'épistémologie et les théories de la connaissance, nous pourrons saisir le statut et le rôle qu'occupe l'esthétique dans le débat philosophique actuel. En tant qu'étude des formes sensibles et de la manière dont elles nous affectent, l'esthétique demeure essentielle pour un dialogue interdisciplinaire sur les émotions, la fiction et le langage. Il s'agit de redéfinir, par cette discipline, le rapport entre le sujet et le monde et, par-là, de repenser aussi l'imaginaire de notre rapport à l'environnement.

Auteurs majeurs traités : Burke, Kant, Hume, Bachelard, Souriau, Bourdieu, Rancière, Descola.

Lecture conseillée avant le cours : Gaston Bachelard, *La poétique de l'espace*, PUF, 2020.

CM 1	Mme Neli DOBREVA	lundi	9h - 11h (Amphi)
CM 2	Mme Neli DOBREVA	mercredi	11h - 13h (Amphi)
CM 3	Mme Chiara PALERMO & Mme Yulia TSUTSEROVA	jeudi	15h - 17h (Amphi)

EP D1010825 Théorie de l’art : approches des œuvres 2

Coordinatrice : Mme Chiara PALERMO

Alternant chaque semestre entre histoire et philosophie de l’art, ce cours prend la forme d’un atelier de travail théorique privilégiant la discussion et la réflexion collectives en vue de l’acquisition de connaissances méthodologiques : analyse d’images et de textes, apprentissage de différents formats d’écriture, initiation à des approches interprétatives variées.

– Autour d’une thématique d’étude choisie par chaque enseignant, ce TD propose aux étudiant·e·s d’explorer divers formats d’écriture et méthodes d’interprétation. L’objectif est d’articuler l’exercice dissertatif avec une méthodologie de recherche théorique en art, renforçant ainsi leur compréhension des enjeux intellectuels liés à leur pratique. Chaque TD invite à réfléchir aux liens entre art, philosophie et société, en interrogeant les enjeux esthétiques contemporains et en réévaluant la manière dont la création artistique s’inscrit dans les débats sociaux actuels.

Gr. 1 Comment pensent les forêts ? Vers l’éclosion d’un imaginaire arborescent dans l’esthétique environnementale

M. François SALMERON mardi 9h - 12h (252)

Ce cours d’écriture et de réflexion philosophique dédié à la méthodologie de la dissertation défrichera les préceptes de l’art écologique et de l’esthétique environnementale à l’aune de l’écosystème de la forêt et des espèces animales et végétales qui l’habitent. L’atelier débutera par un rappel des enjeux fondamentaux de la philosophie de l’art occidentale et de l’esthétique de la nature, et reviendra sur la définition séminale de l’écologie en tant que « science des relations entre les êtres et avec leur milieu ».

Gr. 2 Les « émergences » du paysage. Enjeux historiques et contemporains d’un concept-frontière entre l’art et les sciences

Mme Anna DE MARTINO jeudi 9h - 12h (252)

La notion de paysage est interdisciplinaire et polysémique. Le cours vise à explorer cette polysémie à travers une réflexion esthétique et épistémologique sur le « paysage », en le mettant surtout en relation avec

les pratiques artistiques contemporaines. L'objectif est de développer une approche critique et de proposer une réflexion théorique qui entremêle la réflexion esthétique, historique et culturelle autour du paysage, tant avec l'histoire de la pensée philosophique qu'avec la réflexion contemporaine dans le domaine écologique et les études spatiales.

Gr. 3 L'imitation, l'interprétation et la distanciation entre art et mise en scène contemporaine
M. Diego SCALCO vendredi 9h - 12h (252)

Les concepts d'imitation, d'interprétation et de distanciation seront discutés au sujet de l'art et de la mise en scène contemporaine. Dès la fin du XIXe, en effet, la réflexion sur la mise en scène s'inscrit dans la théorie des arts. Or, en considération des affinités et des oppositions établies en philosophie entre ces figures ainsi qu'entre leurs pratiques respectives, les mises en scène au sens de Bertolt Brecht incorporent des éléments du réalisme, celles de Bob Wilson combinent le symbolisme, le surréalisme et le minimalisme et celles de Romeo Castellucci renouent avec l'actionnisme, voire avec l'expressionnisme. C'est un tel dialogue qui sera approfondi dans le cadre du cours.

Gr. 4 Performance, performativité et philosophie
Mme Cassandre LANGLOIS vendredi 12h - 15h (252)

Le cours se construit autour de deux axes. Le premier s'articule autour de plusieurs séances théoriques portant sur la pensée performative, en partant des théories des actes du langage jusqu'à la théorie queer (John Austin, Jacques Derrida, Judith Butler, Elsa Dorlin, etc), ainsi que sur la relation entre philosophie et performance, notamment abordée dans le champ des *Performance Studies* nord-américaines. Le deuxième propose d'aborder cette pensée à partir de temps de travail collectifs prenant la forme d'arpentages, de visites d'expositions et d'ateliers d'artistes. Les termes de « performance » et de « performativité », qu'il conviendra de définir, sont ici employés pour penser le monde à travers la mise en visibilité des processus sociaux, des dynamiques de répétitions, de transformations et de résistances dont il se fait le réceptacle, mais aussi en tant qu'outils pour appréhender la pensée comme action politique.

Gr. 5 Voir et Dévoiler : Le Visible et l'Invisible en art
Mme Isabelle DAVY vendredi 15h - 18h (252)

Qu'est-ce que voir en art ? Qu'est-ce que regarder une œuvre ? Comment penser le visible et l'invisible ? Ce cours propose d'envisager certaines

modalités du rapport entre visible et invisible aussi bien dans le champ de la représentation que dans celui de la déconstruction de l'espace perspectiviste faisant émerger de nouvelles formes. Des philosophies de l'art ont mis en évidence l'invisible comme une complexité du visible, comme potentiel d'un voir. Cependant, si l'espace du « pictural » (suprématisme et expressionnisme abstrait américain) amène à investir les notions de vide et de seuils de visibilité, l'orientation d'une « désesthétisation de l'art » (Rosenberg, Binkley) repérée depuis Duchamp incite à considérer la relation du visible à l'invisible comme une « opération » ...

Gr. 6 Le monde ou rien
M. Simon SÉGUIER-FAUCHER mardi 16h - 19h (252)

La réalité à laquelle on a affaire n'est pas celle d'un monde donné en bloc, unifié, mais se présente sous la forme plurielle d'un monde éclaté, traversé par des conflits de valeurs et des forces de désorientation qui inquiètent, menacent, suscitent la perplexité. Que serait une vie bonne à l'ère des drones militaires et de l'IA, de l'hyperproductivité et de l'hyperconnectivité ? Comment être un artiste aujourd'hui face à ce monde complexe ?
Avec l'appui d'Aby Warburg, d'Anna L. Tsing ou de Fredric Jameson, il s'agira de suivre des pratiques et des gestes qui tentent de (re)construire le réel: dans nos ruines prolifèrent de nouveaux mondes, incertains, de nouvelles pratiques, de nouvelles alliances où cohabitent toutes sortes de vivants et d'histoires très embrouillées.

Gr. 7 Voir et Dévoiler : Le Visible et l'Invisible en art
Mme Isabelle DAVY vendredi 9h - 12h (251)

Qu'est-ce que voir en art ? Qu'est-ce que regarder une œuvre ? Comment penser le visible et l'invisible ? Ce cours propose d'envisager certaines modalités du rapport entre visible et invisible aussi bien dans le champ de la représentation que dans celui de la déconstruction de l'espace perspectiviste faisant émerger de nouvelles formes.
Des philosophies de l'art ont mis en évidence l'invisible comme une complexité du visible, comme potentiel d'un voir. Cependant, si l'espace du « pictural » (suprématisme et expressionnisme abstrait américain) amène à investir les notions de vide et de seuils de visibilité, l'orientation d'une « désesthétisation de l'art » (Rosenberg, Binkley) repérée depuis Duchamp incite à considérer la relation du visible à l'invisible comme une « opération ».

Gr. 8 Le beau entre héritages philosophiques et défis contemporains
M. Waël TAHHAN mardi 13h - 16h (252)

Ce cours propose d'explorer l'évolution de la notion de beau, de l'Antiquité à nos jours, en examinant le rapport d'influence réciproque entre les théories philosophiques et les pratiques artistiques. La première partie analysera des textes majeurs, de Platon à Kant, qui ont formulé des conceptions fondamentales de la beauté et de sa perception, longtemps dominantes dans les débats esthétiques. La seconde partie étudiera comment des penseurs des XXe et XXIe siècles (Agamben, Danto, Rancière, Saïd, parmi d'autres) ont remis en cause ces conceptions traditionnelles, en repensant le beau et son expérience à la lumière des paradigmes postmodernes, des critiques postcoloniales et des défis de l'ère numérique, qui redéfinissent les relations entre esthétique, politique, art et culture. En confrontant textes philosophiques et pratiques artistiques, ce cours a pour objectif d'interroger la place du beau, ainsi que son rôle et ses implications face aux débats et défis contemporains et à venir.

Gr. 9 Le beau entre héritages philosophiques et défis contemporains
M. Waël TAHHAN mercredi 9h - 12h (252)

Ce cours propose d'explorer l'évolution de la notion de beau, de l'Antiquité à nos jours, en examinant le rapport d'influence réciproque entre les théories philosophiques et les pratiques artistiques. La première partie analysera des textes majeurs, de Platon à Kant, qui ont formulé des conceptions fondamentales de la beauté et de sa perception, longtemps dominantes dans les débats esthétiques. La seconde partie étudiera comment des penseurs des XXe et XXIe siècles (Agamben, Danto, Rancière, Saïd, parmi d'autres) ont remis en cause ces conceptions traditionnelles, en repensant le beau et son expérience à la lumière des paradigmes postmodernes, des critiques postcoloniales et des défis de l'ère numérique, qui redéfinissent les relations entre esthétique, politique, art et culture. En confrontant textes philosophiques et pratiques artistiques, ce cours a pour objectif d'interroger la place du beau, ainsi que son rôle et ses implications face aux débats et défis contemporains et à venir.

Gr. 10 Mutation du « corps ». Perspective postmoderniste et posthumaniste
Mme Mara Magda MAFTEI lundi 11h - 14h (361)

Qu'entendons-nous par le « corps » alors que des mutations opérées par les biotechnologies, les sciences informatiques et cognitives lui sont infligées ? La démultiplication du « corps » en différentes formes humaines et non-humaines entraîne une mise en langage de celui-ci en partant de différentes approches (anthropologique, philosophique, juridique...). Le corps postmoderne et posthumaniste semble acquérir une importance universelle et questionner la dimension esthétique et politique de l'art plastique, ainsi que de la littérature contemporaine. Le corps posthumain participe au discours environnemental, rhizomatique, animalier et décide ainsi de l'esthétique des artistes et des formes littéraires inédites.

Gr. 11 Beauté et fiction analogique dans les arts visuels extrême-orientaux
Mme Lou SOSSAH mercredi 16h - 19h (252)

Ce TD vise à interroger la manière dont la notion de beauté peut se penser à travers le prisme de la fiction analogique, entendue comme dispositif esthétique propre à certains récits visuels d'Asie de l'Est (Corée, Japon, Chine). En s'appuyant sur une double approche — philosophique et comparative — le cours articule des extraits de la tradition philosophique (occidentale et extrême-orientale) à des œuvres de fiction (feuilletons télévisés, films d'animation ou productions cinématographiques), afin de comprendre comment la beauté y opère comme pensée du monde plutôt que comme simple ornement ou idéal formel. Chaque séance associe une ou deux œuvres de fiction avec des textes théoriques, classiques ou contemporains. Une attention particulière sera accordée à la structure analogique des récits visuels (miroirs, échos, doubles, glissements de mondes) et à leur résonance avec la pensée du rêve, de l'image ou du vide.

Gr. 12 Matière, Forme et Création
Mme Sarah Matia PASQUALETTI jeudi 13h - 16h (252)

Ce cours propose une exploration critique du schème hylémorphique : matrice conceptuelle héritée d'Aristote, selon laquelle tout être résulte de l'union d'une matière passive et d'une forme active.
Bien plus qu'un paradigme métaphysique, cette pensée a structuré les conceptions occidentales de la technique, de l'art, du corps et du politique. Le parcours articulera lectures philosophiques et études de cas artistiques,

pour envisager des alternatives à une pensée qui continue de modeler, souvent à notre insu, nos manières de concevoir la création, la technique, le sensible et le social.

Gr. 13 Création et sensibilité : deux notions fondamentales de l'esthétique

M. Jacopo BODINI jeudi 16h - 19h (252)

Depuis la diffusion rapide dans les sociétés contemporaines des intelligences artificielles génératives – capables de produire des textes, des images, des vidéos et des musiques – l'une des questions les plus urgentes semble concerner le monde de la création artistique et, plus largement, celui de la créativité. Quel avenir pour les professions artistiques, lorsque, grâce à une utilisation habile du *prompting*, une machine peut accomplir des fonctions créatives que l'on croyait être le propre exclusif de l'humain ? Ce cours cherche à élaborer philosophiquement des réponses à une problématique tant contemporaine, à travers une introduction à l'esthétique et l'analyse de deux notions fondamentales de cette discipline : la créativité et la sensibilité.

* Enseignements complémentaires UE3

EP D1011025 Culture & compétences numériques

Coordinatrice : Mme Anne-Sarah LEMEUR

Ce cours propose une exploration des pratiques numériques dans le domaine de la création artistique, en abordant les principaux médiums numériques : image fixe, image animée, montage vidéo et sonore, ainsi que les techniques de modélisation 3D et de programmation. Les étudiants seront amenés à appréhender à la fois les enjeux techniques et esthétiques liés à ces outils, à travers une approche pratique et critique. Les travaux se réalisent à l'aide de logiciels libres et de systèmes d'exploitation open source, permettant une approche plus ouverte et accessible des outils numériques. En complément, des études de cas d'artistes numériques contemporains viendront illustrer l'intégration de ces technologies dans des démarches artistiques innovantes, interrogeant les rapports entre art, technologie et société. Ce cours a pour objectif de développer des compétences techniques tout en cultivant une réflexion sur l'impact du numérique dans les pratiques artistiques d'aujourd'hui.

Gr.1	M. Dionysos ZAMPLARAS	lundi	9 h - 11 h (360)
Gr.2	M. Dionysos ZAMPLARAS	lundi	11 h - 13 h (360)
Gr.3	Mme Catherine RADOSA	mercredi	9 h - 11 h (360)
Gr.4	M. Wenbo GONG	vendredi	10 h - 12 h (360)
Gr.5	M. Julien FEYT	vendredi	15 h - 17 h (350)
Gr.6	M. Dionysos ZAMPLARAS	lundi	19 h - 21 h (360)
Gr.7	Mme Catherine RADOSA	mercredi	11 h - 13 h (360)
Gr.8	Mme Alexia ANTUOFERMO	mardi	18 h - 20 h (350)
Gr.9	M. Asaad MOUALLA	mardi	18 h - 20 h (360)
Gr.10	M. Wenbo GONG	vendredi	12 h - 14 h (360)
Gr.11	Mme Alexia ANTUOFERMO	mardi	16 h - 18 h (350)
Gr.12	M. Julien FEYT	vendredi	13 h - 15 h (350)
Gr.13	M. Asaad MOUALLA	mardi	16 h - 18 h (360)
Gr.14	M. Julien FEYT	vendredi	17 h - 19 h (350)

– Licence 2, semestre 3

* Enseignements générique UE1

EP D2010125 Création artistique 3

Coordinateur : M. Vincent DULOM

Les cours de « création artistique » accompagnent les étudiant·e·s dans le développement d'une recherche personnelle, conçue comme un espace d'expérimentation et de réflexion en dialogue avec les pratiques contemporaines. De la licence 1 à la licence 3, l'enseignement repose sur l'élaboration progressive d'une démarche propre, dans laquelle chaque étudiant·e est invité·e à définir ses enjeux, ses protocoles de travail, ses médiums et ses formes. Dans ce cadre, les attentes pédagogiques privilégient l'affirmation d'une pratique artistique pensée comme un processus de recherche, en prise directe avec les questionnements contemporains. La capacité à justifier ses choix formels, à situer sa pratique dans un contexte élargi, et à en assurer la continuité sur le long terme constitue un enjeu central de cet accompagnement. La progression des six semestres est conçue pour soutenir l'émergence d'une autonomie critique et d'un positionnement artistique affirmé.

– Au troisième semestre, la priorité est donnée à l'approfondissement d'une problématique artistique singulière, qui commence à structurer la production. Les étudiant·e·s sont amené·e·s à affirmer des choix esthétiques et techniques précis, en cohérence avec leurs enjeux conceptuels. La relation aux références (historiques, théoriques ou contemporaines) se densifie pour nourrir la recherche, sans l'enfermer dans un modèle. La posture réflexive se renforce, et l'élaboration de projets plus aboutis met en évidence la capacité à penser l'œuvre dans un contexte d'exposition.

Gr.1 Mme Julie VAYSSIÈRE	mardi	9 h - 12 h (130)
Gr.2 Mme Muriel LERAY	mardi	9 h - 12 h (544)

Gr.3 Mme Stéphanie SAADE	lundi	9h - 12h (530)
Gr.4 Mme Anne-Sarah LE MEUR	vendredi	9 h - 12 h (61)
Gr.5 M. Matthieu LAURETTE	jeudi	16 h - 19 h (540)
Gr.6 M. Clément RODZIELSKI	mardi	9 h - 12 h (540)
Gr.7 M. Benjamin BROU	jeudi	9 h - 12 h (530)
Gr.8 Mme Estéla ALLIAUD	vendredi	13 h - 16 h (540)
Gr.9 M. Alex CHEVALIER	mercredi	9 h - 12 h (550)
Gr.10 M. Vincent DULOM	lundi	9 h - 12 h (550)

EP D2010325 Pratiques graphiques 3

Coordinatrice : Mme Maud MAFFEI

Le cours de « pratiques graphiques » propose une approche progressive du dessin, envisagé à la fois comme technique, langage plastique et outil de réflexion. Au fil des trois semestres, les étudiant·e·s développent d'abord une maîtrise des bases du dessin d'observation, avant d'explorer des démarches contemporaines où l'expérimentation, la matérialité du médium et les dimensions performatives ou conceptuelles du dessin sont pleinement mises en jeu. L'objectif est de faire du dessin non seulement un savoir-faire, mais un véritable champ critique et créatif.

– **Le dessin dans le champ élargi.** Ce semestre, on questionnera le dessin comme champ d'expérimentations plastiques et conceptuelles. On l'interrogera notamment pour ce qu'il implique en tant qu'acte, à savoir processus davantage que résultat figé, à travers des pratiques telles que le dessin performatif, le dessin *in situ*, ou le dessin conçu comme protocole ou partition visuelle. La trace du geste, la temporalité de l'inscription et la dimension relationnelle ou contextuelle de l'acte de dessiner sont explorées, qu'il s'agisse d'arpenter un espace, de cartographier une expérience sensible ou d'enregistrer un mouvement. Une attention est portée aux liens entre dessin et écriture créative : le tracé graphique peut devenir texte, le protocole peut se lire comme une partition à activer, et le dessin comme notation peut s'envisager dans la continuité de pratiques d'écriture expérimentale. Chacune/chacun est poussé à concevoir des dispositifs où la ligne devient langage, où l'écriture engage une action

plastique, et où les frontières entre le lisible et le visible, entre la page et l'espace, sont interrogées.

Gr.1	M. Olivier LONG	vendredi	9 h - 12 h (550)
Gr.2	Mme Valentine CUNY-LECALLET	lundi	16 h - 19 h (530)
Gr.3	Mme Valentine CUNY-LECALLET	mardi	9 h - 12 h (530)
Gr.4	Mme Luci GARCIA	jeudi	16h - 19h (550)
Gr.5	Mme Rotem GERSTEL SARNA	vendredi	13 h - 16 h (430)
Gr.6	Mme Luci GARCIA	samedi	9 h - 12 h (130)
Gr.7	M. Yannick LANGLOIS	jeudi	16 h - 19 h (544)
Gr.8	Mme Delphine POUILLE Mme Mar GARCIA ALBERT	mercredi	16 h - 19 h (544)
Gr.9	Mme Méris ANGIOLETTI	vendredi	15 h - 18 h (544)

EP D2010525 Art et médium 2

Coordinatrice : Mme Elisabeth AMBLARD

Les EP « Art et médium » proposent une formation technique structurée autour de différents champs de la pratique artistique : peinture, son, performance, gravure, sérigraphie, écriture, volume et installation. Chaque cours permet d'acquérir des savoir-faire spécifiques, tout en engageant une réflexion critique sur les usages contemporains des médiums abordés. L'apprentissage repose autant sur l'expérimentation plastique que sur la compréhension des gestes, des outils et des matériaux mobilisés. Il s'agit d'interroger les conditions de production des formes, les modalités d'énonciation artistique et les potentialités expressives de chaque médium. L'évaluation prend en compte les réalisations plastiques ainsi que la capacité à formuler une analyse du processus de travail et des choix opérés.

Gr.1 GRAVURE
Mme Giulia LEONELLI — vendredi 9 h - 12 h (150) **[18]**

Gr. 2 PEINTURE
M. Vincent DULOM — mercredi 9 h - 12 h (553)

Gr. 3 VOLUME
Mme Véronique VERSTRAETE mardi 10 h - 13 h (61)

Gr. 4 CERAMIQUE
Mme Louise TRAON samedi 9 h - 15h30 (61) **[25]**
*les 27 septembre, 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre et 20 décembre

Gr.5 SERIGRAPHIE
M. Ardalan YAGHOUBI mardi 9h - 12h (150) **[18]**

Gr. 6 PRATIQUES SONORES
Mme Daniela STUBBS LEVI mercredi 9h - 12h (360)

Gr. 7 PERFORMANCE
Mme Romina DE NOVELLIS vendredi 16 h - 19 h (530)

Gr. 8 PEINTURE
M. Olivier LONG lundi 13h - 16h (530)

Gr. 9 PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE
Mme Alexandra SERRANO lundi 9h - 12h (146) **[25]**

Gr. 10 GRAVURE
M. Nicolas Camille PROD'HOMME mardi 13h - 16h (150) **[18]**

Gr.11 SERIGRAPHIE
M. Ardalan YAGHOUBI mercredi 9 h - 12 h (150) **[18]**

* Enseignements spécifiques UE2

EP D2011114 Histoire de l'art 3

Coordinatrice : Mme Elitza DULGUEROVA

Centré sur l'art en Europe dans les décennies avant, pendant et immédiatement après la Première guerre mondiale, ce cours a pour objectif de mieux connaître et comprendre une série de pratiques artistiques marquées tant par l'expérimentation formelle — rejet des conventions, des divisions disciplinaires et des genres existants —, que par la réinvention des rôles sociaux de l'artiste.

– Le terme « avant-gardes historiques » désigne ce moment à la fois intense et fortement contradictoire où l'artiste agit dans l'espace public en tant que critique ou théoricien·ne de l'art, organisateur·rice d'expositions, publicitaire, enseignant·e, tout en dotant l'art d'une portée utopique inédite, d'une puissance d'action sur le public en vue d'une transformation spirituelle et/ou politique. Dès lors, plusieurs pratiques artistiques délaissent l'œuvre discrète (tableau, sculpture) et ambitionnent de mettre en forme l'environnement de vie plus global ; ou encore, s'approprient des codes et des formes provenant de la culture médiatique et commerciale pour subvertir, ironiquement, la « haute culture ». L'étude des différents mouvements artistiques fera aussi ressortir des préoccupations communes : le désir de se doter de nouvelles origines (primitivisme), l'appropriation de découvertes scientifiques récentes, la construction d'un espace pictural non-mimétique, l'intérêt pour la culture urbaine et industrielle moderne, la conception de l'art comme un système spirituel, voire comme une philosophie, etc.

Mode de contrôle : partiel.

CM 1 Mme Lydie DELAHAYE	jeudi	14 h - 16h (Amphi)
CM 2 Mme Célia HONORÉ	vendredi	9 h - 11 h (Amphi)
CM 3 M. Riccardo VENTURI	mercredi	17 h - 19 h (Amphi)

EP D2011314 Philosophie de l'art 3

Coordinatrice : Mme Judith MICHALET

Les cours magistraux s'organisent autour de la thématique de « **La Critique** ». Vous pouvez télécharger le recueil des textes étudiés dans les CM de Mme Michalet, M. Schefer et Mme Tsutserova : https://filex-ng.univ-paris1.fr/get?id=f410c7d9-ed29-4bba-8402-c9956cdff222

– Le rejet polémique, la méfiance sceptique, le commentaire appréciatif, l'analyse déconstructive ou la recherche d'une vérité : ce cours embrasse ces divers sens de la « critique ». De l'évaluation critique à la critique d'art en passant par l'auto-critique émancipatrice et la démystification critique des idéologies, il s'agit d'étudier divers courants philosophiques livrant des outils théoriques précieux pour se positionner artistiquement et pour accéder à une compréhension profonde de divers mécanismes occultés. À l'appui de ces méthodes d'enquête et de ces attitudes réflexives, ce cours a pour ambition de pouvoir penser de nouveaux gestes de résistance créatrice et d'expertiser les pratiques critiques que les publics, les artistes, ou encore les usagers et usagères des médias numériques, sont appelé·es à développer aujourd'hui. On attend de l'étudiant·e qu'il puisse être en mesure de conduire une réflexion problématisée sur ces opérations en mobilisant des références artistiques et philosophiques variées (Hume, Diderot, Schlegel, Nietzsche, Barthes, Deleuze, Foucault, Derrida, Butler, Harraway, etc.).

CM 1	Mme Yulia TSUTSEROVA	Mercredi	11h - 13h (Amphi)
CM 2	M. Olivier SCHEFER	Mercredi	9h - 11h (Amphi)
CM 3	Mme Judith MICHALET	Jeudi	16h - 18h (Amphi)

EP D2010725 Théorie de l’art : approches des œuvres 3

Coordinatrice : Mme Judith MICHALET

Alternant chaque semestre entre histoire et philosophie de l’art, ce cours prend la forme d’un atelier de travail théorique privilégiant la discussion et la réflexion collectives en vue de l’acquisition de connaissances méthodologiques : analyse d’images et de textes, apprentissage de différents formats d’écriture, initiation à des approches interprétatives variées.

– Autour d’une thématique d’étude choisie par chaque enseignant, ce TD propose aux étudiant·e·s d’explorer divers formats d’écriture et méthodes d’interprétation. L’objectif est d’articuler l’exercice dissertatif avec une méthodologie de recherche théorique en art, renforçant ainsi leur compréhension des enjeux intellectuels liés à leur pratique. Chaque TD invite à réfléchir aux liens entre art, philosophie et société, en interrogeant les enjeux esthétiques contemporains et en réévaluant la manière dont la création artistique s’inscrit dans les débats sociaux actuels.

Gr. 1 Donner du fil à retordre : art textile et féminismes
Mme Sarah Matia PASQUALETTI mercredi 9h - 12h (251)

À partir d’œuvres modernes et contemporaines, il s’agira de penser comment la matérialité du textile, ses gestes et ses techniques participent d’une reconfiguration des discours sur le genre, l’art et le pouvoir. En croisant philosophie de l’art, études de genre et critique anticoloniale, ce cours examine les liens profonds entre pratiques textiles et revendications féministes et interroge la manière dont les artistes se sont emparées du fil – outil de contrainte autant que de création – pour en faire un vecteur de résistance et d’émancipation.

Gr. 2 Le rythme en esthétique et philosophie de l’art
Mme Isabelle DAVY mercredi 12h - 15h (251)

S’il existe un paradigme platonicien qui subordonne le rythme à une métrique, le renouveau d’intérêt pour la notion à partir des années 1960 a mis en évidence une conception antérieure, héraclitéenne : celle de l’organisation particulière d’un mouvant. La voie a ainsi été ouverte à des approches esthétiques relevant de la phénoménologie (la théorie

du « sentir » d'Henri Maldiney), d'une prise de distance vis-à-vis de celle-ci (la « logique de la sensation » de Gilles Deleuze) ou pointant les limites d'une essentialisation (les phénomènes rythmiques selon Pierre Sauvanet).

Gr. 3 Mythe et *poïésis*
Mme Jessica DABOIN mercredi 15h - 18h (251)

Dans quelle mesure la production artistique peut-elle faire émerger une forme de vérité ? Ce cours propose une réflexion collective sur le rapport entre deux notions philosophiques, de l'antiquité à nos jours, et les enjeux qu'il présente pour des pratiques artistiques concrètes : le mythe et la *poïésis*. Nourri de textes historiques, anthropologiques, économiques et psychanalytiques, ce cours est organisé autour de quatre thématiques : 1) Symbole, allégorie, fable, connaissance ; 2) L'inconnu, la subjectivité moderne, le choc ; 3) Aura, dissonance, teneur de vérité ; 4) Magie, arts, l'art moderne et contemporain.

Gr. 4 Récits apocalyptiques et représentations du vivant
Mme Sofia MAVROGIANNI jeudi 9h - 12h (252)

Ce cours examinera la rhétorique et l'iconographie de nombre de récits apocalyptiques, en littérature, bande dessinée et cinéma, faisant preuve d'une « incrédulité » au sujet de certains concepts modernes, comme le progrès infini et la supériorité ontologique humaine. À travers la destruction des anciens mondes et de leurs habitudes et la reconstruction des nouveaux, les auteurs font émerger des nouvelles mentalités et représentations du vivant qui testent la durabilité d'autres modèles ontologiques – non-occidentaux, non-modernes, non-anthropocentriques.

Gr. 5 Le trans/post-humain entre art et philosophie
M. Diego SCALCO lundi 17h - 20h (230)

L'actualité du sujet de réflexion proposé se dégagera au croisement de l'esthétique, de l'anthropologie et de la philosophie de la technique, *techne* et *ars* désignant déjà dans l'antiquité gréco-latine l'art en tant que technique. Les prises de positions des artistes seront envisagées comme autant d'apports à la question du trans/post-humain, y compris en termes de transformation de la figure de l'artiste sous l'impact et au moyen des (nouvelles) technologies.

Gr. 6 Art et espace : dimensions esthétiques, critiques et symboliques
M. Waël TAHHAN & Mme Judith MICHALET vendredi 16h - 19h (251)

En parcourant des textes philosophiques, d'Aristote à Foucault, en passant par Lessing et Panofsky, nous interrogerons comment différentes conceptions de l'espace ont influencé les pratiques artistiques et encouragé certaines « formes de vie ». L'espace sera abordé à la fois comme un problème technique (géométrie, perspective, virtualité) et comme un médium. Nous examinerons comment le Land Art, les pratiques in situ, la contre-cartographie ou l'architecture expérimentale ont, en retour, transformé notre compréhension de l'espace.

Gr. 7 Les concepts de sublime et de kitsch au seuil de la Modernité
Mme Neli DOBREVA mercredi 17h - 20h (250)

Si le concept de sublime s'inscrit dans une continuité allant de l'antiquité au temps présent entre visible et intelligible, celui de kitsch s'inscrit dans une temporalité moderne au seuil d'une interrogation à la fois humaniste – mettant au centre l'idée d'un art pour tous – et hyper-consumériste. Découvrant ce potentiel politique des concepts esthétiques, le cours a pour ambition de dessiner leur attrait pour traiter de la crise écologique et la décroissance, à l'appui d'exemples d'œuvres qui contextualisent les interrogations d'artistes sensibles à ces enjeux.

Gr. 8 La pensée des rivières dans l'esthétique environnementale
M. François SALMERON jeudi 9h - 12h (440)

De la vidéo sous-marine comme étude éthologique des espèces, à la photographie comme documentation visuelle des dégradations environnementales, ce cours interrogera de manière critique le rôle de la science dualiste dans notre appréhension du monde. Il étudiera en quoi l'art écologique met en œuvre une myriade de gestes écoresponsables fondés sur le soin, la protection ou la régénération, afin de préserver l'intégrité de la communauté biotique des rivières et des océans.

Gr. 9 Le rythme en esthétique et philosophie de l'art
Mme Isabelle DAVY mercredi 16h - 19h (111)

S'il existe un paradigme platonicien qui subordonne le rythme à une métrique, le renouveau d'intérêt pour la notion à partir des années 60 a mis en évidence une conception antérieure, héraclitéenne : celle de l'organisation particulière d'un mouvant. La voie a ainsi été ouverte à des

approches esthétiques relevant de la phénoménologie (la théorie du « sentir » d'Henri Maldiney), d'une prise de distance vis-à-vis de celle-ci (la « logique de la sensation » de Gilles Deleuze) ou pointant les limites d'une essentialisation (les phénomènes rythmiques selon Pierre Sauvanet).

Gr. 10 Le sublime et l'irreprésentable en question
M. Pierre VELIUS lundi 9h - 12h (251)

Outre une généalogie problématisée de la notion de sublime (du Pseudo-Longin à Jean-François Lyotard), ce cours se penchera sur les liens de celui-ci : 1) à la catastrophe – dérèglement climatique, *représentable*, voire *surreprésenté* ? ; catastrophes totale (à « L'Âge atomique ») et intime (deuil), *irreprésentables* –, 2) au merveilleux et à l'inconnu (la figure incernable de l'extraterrestre au cinéma), 3) à la critique (quelles valeur et portée critiques du sublime ?), 4) aux matières qui le configurent, 5) à l'interstitiel (les fonds en peinture, les arrière-plans dans les films…).

* Enseignements complémentaires UE3

EP D2010925 Pratiques professionnalisantes : Arts et société 1

Coordinateur : M. Dominique Blais

Cet enseignement a pour objectif d'accompagner les étudiant·es dans la construction de leur projet professionnel en lien avec leur formation en arts plastiques. Il propose une réflexion concrète sur les débouchés possibles, les compétences mobilisables et les contextes d'exercice des métiers de l'art aujourd'hui. À travers des cours centrés sur les pratiques professionnelles (organisation d'expositions, médiation, montage de projets culturels, transmission, etc.), les étudiant·es sont amené·es à se confronter aux réalités du secteur artistique et à affiner leur positionnement. Une attention particulière est portée aux métiers de l'exposition, à la diversité des formats de diffusion de l'art et aux enjeux de collaboration entre artistes, institutions et publics. Les différents cours visent à donner aux étudiant·es les outils nécessaires pour envisager les différentes

possibilités de poursuite d'études ou d'insertion professionnelle dans le champ élargi des pratiques artistiques et culturelles.

Important : un même cours ne peut pas être suivi deux fois au cours de la même année universitaire. Il n'est donc pas possible de s'inscrire à un enseignement identique au premier et au second semestre. Les étudiant·es sont invité·es à diversifier leurs choix afin de découvrir des approches, thématiques ou pratiques complémentaires.

Gr. 1 Environnement professionnel de l'art
M. Dominique BLAIS lundi 11h - 13h (130)

Le cours *Environnement professionnel de l'art* propose une première approche du monde de l'art contemporain au prisme de son cadre professionnel. Que signifie aujourd'hui être artiste au sens professionnel du terme ? Qu'est-ce que la production d'œuvres et de projets artistiques ? Quels sont les outils, les accompagnements, les lieux ou encore les acteur.rices qui constituent l'écosystème autour des artistes et de leurs œuvres ? Des visites d'espaces de production et/ou de diffusion, publics ou privés, institutionnels ou alternatifs, viendront ponctuer le cours au fil du semestre.

Gr. 2 Son, musique, projet
M. Frank PECQUET lundi 14 h - 16 h (120)

Le cours *Son, Musique, Projet* engage les étudiants dans une démarche de création croisée entre son et image. Chaque étudiant doit réaliser un court extrait sonore original, conçu avec ses propres outils. À partir de cette production, il développe un projet visuel ou plastique cohérent (animation, vidéo, dessin, installation, etc.) en lien avec sa spécialité. Le cours vise l'acquisition de compétences en conception autonome, en articulation intermedia, et en réalisation d'un projet complet, du son initial à sa mise en forme visuelle.

Gr. 3 Art thérapie & éthique du care
Mme Sara BOUROUROU lundi 18h - 20h (130)

L'enseignement permettra aux élèves de comprendre le lien opérant entre la pratique artistique et le champ du soin, comment l'art, sous-tendu par des objectifs thérapeutiques, peut impacter favorablement sur l'état de santé général, en considérant la notion de bien-être chez le sujet humain. Il s'agira d'aborder les connexions cohérentes entre le champ de la

sensorialité, du ressenti corporel, de l'émotionnel, de la pensée, et l'action motrice témoignant de ces manifestations. Des ateliers réfléchissant l'émotion esthétique et le rapport à la plasticité seront organisés au sein du cours.

Gr. 4 Eco-conception des expositions et transition écologique
Mme Stephani HAB mardi 9 h - 11 h (430)

Le cours « Eco-conception des expositions et transition écologique » tend à interroger les modalités de mise en œuvre d'expositions dites plus « vertueuses ». À partir d'exemples théoriques, de cas concrets et de mises en situation, ce cours questionnera nos usages : comment réinventer nos modèles et redéfinir nos besoins ? Comment sortir de la dépendance à la production, repenser nos accrochages, ré-orienter nos choix ? Ce cours abordera les différentes phases de préparation d'une exposition – du choix des œuvres à leur production, de leur emballage, transport, conservation, accrochage, mise en lumière à leur possible réemploi, etc – par le prisme de la transition écologique.

Gr. 5 Féminismes et systèmes de l'art contemporain
Mme Ariane FLEURY mardi 14h - 16h (334)

L'objet de ce cours est de comprendre comment les pensées féministes et la théorie du genre représentent un poste d'observation privilégié pour appréhender les fonctionnements des mondes de l'art contemporain, ainsi qu'un outil critique employé par nombre de leurs acteur·ice·s pour élaborer des alternatives aux mécanismes institutionnels en place. En nous appuyant sur un corpus théorique issu des différentes vagues du féminisme et de la théorie queer, nous analyserons à travers des exemples concrets les connections systémiques qui relient arts, travail et genre, entre pouvoirs et contrepouvoirs.

Gr. 6 Médiation de l'art
Mme Anne-Lou VICENTE vendredi 10 h - 12 h (252)

Le cours *Médiation de l'art* vise à appréhender, d'un point de vue théorique et pratique, ce qui se joue entre la création artistique et sa réception, au prisme des notions — plurielles — d'adresse, de lecture et d'interprétation. Qu'est-ce que parler de l'art veut dire ? Sous quelles formes (orales, audio, visuelles, plastiques, etc.) mettre ce langage en œuvre, et pour qui ? Au travers de visites d'expositions, de rencontres et d'exercices de médiation individuels ou collectifs, il s'agira d'explorer les contours du

territoire médiationnel de l'art tout en forgeant un œil et un esprit foncièrement critiques.

Gr. 7 Approches critiques du design
Mme Inès BEN MANSOUR vendredi 11 h - 13 h (530)

Ce cours d'initiation dispensera les bases méthodologiques et pratiques à la tenue d'un projet en design. Les étudiant.e.s développeront des propositions créatives, enquêtes de terrains, investigations et/ou enquêtes, afin d'explorer comment le design qui se tient au centre des pôles formel, technique et économique, façonne l'expérience du quotidien. Ce cours abordera dans une perspective critique l'évolution des pratiques du design afin d'informer les problématiques de conception et de production actuelles. Les séances mobiliseront des discussions dirigées par les enseignants et les étudiant.e.s, des lectures assignées et des travaux pratiques.

Gr. 8 Enseigner par l'art
Mme Julie VAYSSIÈRE lundi 14 h - 16 h (311)

Comment enseigner l'art ? Ce cours propose un aperçu de diverses pratiques de l'enseignement des arts plastiques. Nous nous intéresserons à l'histoire et aux évolutions récentes de cet enseignement, à la diversité des pratiques et à leurs résonances avec les enjeux sociétaux actuels. Le cours s'organise autour de quatre pôles de recherche : enquêtes à travers la réalisation d'une courte série d'interviews audio, analyses d'œuvres qui questionnent l'enseignement, exposés sur des pédagogies spécifiques, conception d'un projet pédagogique.

Gr. 9 Économie de l'art et de la culture
Mme Marie CHENEL samedi 11h - 15h30 (430)
* Les dates des 6 séances seront indiquées à la rentrée

Le cours se donne pour objet d'éclairer les modalités de production, d'échange et de consommation des biens culturels (œuvres d'art, expositions, films, concerts, pièces de théâtre, etc.). Il construit cette réflexion à différentes échelles : de celle de l'artiste (comment travaille-t-il·elle, où, pour qui, avec quelle rémunération ?) à celle de l'institution (comment se finance l'activité d'un lieu d'art ?), enfin du secteur culturel dans son ensemble (politique culturelle, libertés de création et de programmation, enjeux et défis actuels). Le semestre sera organisé en différents temps : des cours théoriques seront complétés par des

rencontres avec des professionnel·les de l'art (curateur·rices, directeur·rices d'institutions, galeristes ; dans leurs lieux), puis une étude de cas par groupes d'étudiant·es.

Gr. 10 Écosystème de l'œuvre (atelier, exposition, collection, documentation, critique)
Mme Marie CANTOS vendredi 15 h - 17 h (120)

Les œuvres, d'une certaine manière, n'existent qu'en relation. Des ateliers aux expositions en passant par les collections, elles accueillent différents regards, gestes, espaces, elles s'adaptent ou pas, se frottent à d'autres œuvres aussi ; et tout cela modifie plus ou moins leur compréhension. À travers des visites dans des lieux d'art et des rencontres avec des professionnel·les ainsi que des exercices pratiques seul·es ou en groupe(s) à partir des travaux des étudiant·es, ce cours propose de faire l'expérience de quelques-unes de ces interactions signifiantes pour et avec les œuvres (paratexte, commissariat, documentation).

EP D201LA14 Pratique d'une langue (obligatoire)

Coordinateur : M. Pierre CRAS

Inscription sur Reservalang

– Licence 2, semestre 4

* Enseignements génériques UE1

EP D2010225 Création artistique 4

Coordinateur : M. Vincent DULOM

Les cours de « création artistique » accompagnent les étudiant·e·s dans le développement d'une recherche personnelle, conçue comme un espace d'expérimentation et de réflexion en dialogue avec les pratiques contemporaines. De la licence 1 à la licence 3, l'enseignement repose sur l'élaboration progressive d'une démarche propre, dans laquelle chaque étudiant·e est invité·e à définir ses enjeux, ses protocoles de travail, ses médiums et ses formes. Dans ce cadre, les attentes pédagogiques privilégient l'affirmation d'une pratique artistique pensée comme un processus de recherche, en prise directe avec les questionnements contemporains. La capacité à justifier ses choix formels, à situer sa pratique dans un contexte élargi, et à en assurer la continuité sur le long terme constitue un enjeu central de cet accompagnement. La progression des six semestres est conçue pour soutenir l'émergence d'une autonomie critique et d'un positionnement artistique affirmé.

– Au quatrième semestre, les étudiant·e·s sont invité·e·s à interroger les limites de leurs protocoles de travail en expérimentant des déplacements : changement de médium, d'échelle, de registre ou de contexte, afin de mettre leur recherche à l'épreuve. L'attention porte autant sur la cohérence de la démarche que sur la diversité des formes envisagées : installation, dessin, vidéo, performance, édition, etc. La capacité à inscrire les projets dans un espace d'exposition devient un enjeu central, en soulevant les questions de monstration et de réception. Le regard critique sur sa propre production reste au cœur du processus.

Gr. 1	M. Charlie BOISSON	vendredi	13 h - 16 h (550)
Gr. 2	Mme Farah KHELIL-MAJRI	mardi	9 h - 12 h (540)

Gr. 3	Mme Muriel LERAY	lundi	9 h - 12 h (540)
Gr. 4	M. Vincent DULOM	lundi	9 h - 12 h (553)
Gr. 5	M. Alex CHEVALIER	vendredi	9 h - 12 h (530)
Gr. 6	Mme Diane WATTEAU	mercredi	16 h - 19 h (553)
Gr. 7	M. Juan GARCIA-PORRERO	lundi	16 h - 19 h (540)
Gr. 8	Mme Anne-Sarah LE MEUR	mardi	9 h - 12 h (550)
Gr. 9	M. Jean-Marie DALLET	jeudi	15 h - 18 h (130)
Gr. 10	M. Matthieu LAURETTE	mercredi	16 h - 19 h (540)

EP D2010425 Pratiques et théories de l'image 2

Coordinatrice : Mme Kantuta QUIROS

Les EP « Pratiques et Théories de l'image » invitent les étudiant·es à explorer les multiples dimensions de l'image fixe et en mouvement, en articulant création et réflexion théorique. À travers une progression sur plusieurs semestres, ces cours abordent les enjeux visuels et narratifs liés à la photographie, à la vidéo, au cinéma et aux pratiques numériques. Chaque cycle permet d'interroger la matérialité de l'image, ses modes de production, de diffusion et de réception, en lien avec les pratiques contemporaines. L'évaluation repose sur des projets de création (photo, vidéo, cinéma, numérique) accompagnés d'un travail écrit nourrissant une pensée critique à partir de la pratique.

– Approches critiques et expérimentations visuelles. Ce cours prolonge les acquis techniques et conceptuels de la première année en les confrontant à des problématiques contemporaines issues des théories de l'image, des *visual studies* et des *media studies*. Il s'agit pour les étudiant·es d'affirmer une posture critique en explorant des formes de narration non linéaires, des dispositifs immersifs ou encore des formats intermédias tels que le film d'essai ou l'installation. L'attention est portée autant sur les conditions de production des images que sur leurs modalités de diffusion et de réception, dans une perspective qui croise expérimentation plastique et élaboration théorique.

Gr.1 Pratique et théorie de la représentation photographique 1
M. Juan GARCIA-PORRERO mercredi 9 h - 12 h (146) **[25]**

Prolongeant les acquis du premier semestre, ce cours propose une formation à l'analyse des représentations contemporaines à partir de la

pratique personnelle de la photographie. Nous interrogerons dialectiquement la question abordée au premier semestre (à savoir celle de l'objectivité présupposée de la photographie) à partir d'une série d'exercices en rapport avec la photographie contemporaine dite « plasticienne » et son subjectivisme.

Gr. 2 Création numérique
M. Frank PECQUET lundi 16 h - 19 h (360) **[25]**

Le cours *Création numérique* initie les étudiants aux fondamentaux du dessin bitmap (pixel) et du dessin vectoriel (tracé), à travers une série d'exercices progressifs. Ils explorent les outils et les logiques propres à chaque approche graphique, avec GIMP ou Photoshop pour l'image matricielle, et Inkscape ou Illustrator pour le tracé vectoriel. L'objectif est de développer une pratique visuelle numérique consciente, articulant technicité, créativité et composition d'image, en vue de projets artistiques ou appliqués.

Gr.3 Création nouveaux médias
Mme Olga KISSELEVA lundi 16 h - 19 h (430)

Ce cours a pour objectif principal d'initier une pratique artistique impliquant le Web et ses réseaux ; d'acquérir des savoirs théoriques et plastiques relatifs à la création web et mobile ; d'interroger les nouveaux enjeux plastiques, esthétiques et sociaux que soulèvent ces pratiques artistiques. Pour cela, de nombreuses œuvres seront présentées, voire expérimentées, et leurs ressorts, outils, pratiques, formes, seront identifiés et analysés. Une attention particulière sera prêtée à la monstration des créations issues de l'espace du réseau, y séjournant ou l'utilisant pour se développer et/ou se transformer. L'étudiant devra développer son propre projet de création.

Gr. 4 Photographie argentique
Mme Fanny BEGUELY samedi 9h - 15h30 (146) **[25]**
* Les dates des 6 séances seront indiquées à la rentrée.

Cet enseignement s'organise sur la base d'expérimentations pratiques en photographie argentique auxquelles s'articulent divers apports théoriques. Seront ainsi abordés les notions propres au travail photographique : lumière, espace (point de vue, cadrage), temps, ainsi que les différents statuts des images produites. Chaque production sera également mise en regard de références extraites du champ artistique, notamment contemporain. Pour l'examen de fin de semestre, chaque étudiant.e

constituera un dossier qui sera présenté à l'oral. L'étudiant.e y exposera, en la justifiant, une sélection de ses productions, décrites, commentées, et référencées.

Gr.5 Création numérique
Mme Olga KISSELEVA lundi 13 h - 16 h (120)

Ce cours a pour objectif principal d'initier une pratique artistique impliquant le Web et ses réseaux ; d'acquérir des savoirs théoriques et plastiques relatifs à la création web et mobile ; d'interroger les nouveaux enjeux plastiques, esthétiques et sociaux que soulèvent ces pratiques artistiques. Pour cela, de nombreuses œuvres seront présentées, voire expérimentées, et leurs ressorts, outils, pratiques, formes, seront identifiés et analysés. Une attention particulière sera prêtée à la monstration des créations issues de l'espace du réseau, y séjournant ou l'utilisant pour se développer et/ou se transformer. L'étudiant devra développer son propre projet de création.

Gr. 6 Échantillonnage et création audiovisuelle
M. Grzegorz PAWLAK jeudi 16 h - 19 h (350)

Partant du constat de la place centrale qu'occupe l'échantillonnage dans les sociétés et les pratiques contemporaines, nous aborderons les différentes étapes de la création audiovisuelle : captation, post-production, montage et traitement du son, en les articulant à l'analyse de références issues de l'art vidéo et de domaines connexes (cinéma, jeu vidéo, animation etc.). Nous aborderons ainsi les enjeux liés à la création artistique à l'ère du numérique, notamment au travers des notions d'échantillon (sample), de fragment et d'auteur·e. Les étudiant·e·s travailleront au cours du semestre des exercices et productions en vidéo, pour aboutir à un projet de fin de semestre.

Gr. 7 Rencontrer, enquêter, filmer
Mme Catherine RADOSA lundi 13 h – 16 h (440)

Ce cours propose de mener une création et recherche personnelle dont la méthodologie est basée sur un processus d'enquête. Enquêter, rencontrer, documenter, analyser, construire dans la perspective de donner forme, tisser un récit. Il s'agit d'ouvrir et de nourrir les démarches d'écriture de toute nature, discursive, iconique, sonore, archivistique, fictionnelle, sans craindre d'emprunter aux méthodes des sciences humaines ; de questionner quelle position, quel regard, quelle forme construire, avec l'image en mouvement, pour raconter un contexte, un lieu, un fait divers,

un personnage, humain ou non humain. Quelles histoires, quels points de vue, manquent aujourd'hui ? Comment, à partir d'un fait divers, une rencontre, pouvons-nous approcher un sujet sociétal urgent ? À travers l'étude de pièces d'artistes, de pensées d'auteur·ices, en pratiquant et en expérimentant, en s'immergeant dans des contextes, nous travaillerons la prise de vue, le montage de matériaux visuelles et sonores, et la mise en exposition allant de la projection à la présentation sur écrans, à l'installation, ou encore sous forme de conférence-performance.

Gr. 8 Films au foyer. Le montage vidéo comme exploration immobile

Nicolas BAILLEUL lundi 16h - 19h (120)

Si le tournage d'un film suppose souvent un déplacement du corps vers le monde extérieur, le montage vidéo, lui, s'enracine dans un lieu fixe : il se pratique assis, à l'intérieur, dans l'espace clos du bureau, de l'atelier ou de la chambre. En nous intéressant à l'histoire des voyages immobiles et à l'emergence des pratiques contemporaines des journaux vidéo, *vlogs*, *live-streams*, films de found footage, machinima et *desktop films*, cet atelier propose de penser le montage non comme une simple opération technique, mais comme un espace d'invention continue — une routine domestique qui transforme le chez-soi en véhicule, en poste d'observation du monde. Il s'agira de se familiariser avec les outils fondamentaux du montage vidéo pour en faire une méthode d'écriture à part entière, partie intégrante du film en train de se faire. À travers une série d'expérimentations, de jeux et de dérives en ligne, nous chercherons à transformer la timeline du logiciel de montage en mur d'enquête, le bureau en cabinet de curiosités, et la prise de notes en protocole de montage, autant de façons de performer les outils du quotidien (ordinateur, navigateur web, post-it) comme des modes d'exploration et de captation du *dehors*.

Gr. 9 État des lieux : photographie et vidéo

Mme. Marie SOMMER jeudi 13h - 16h (540)

Comment représenter un lieu par l'image ? Pour certains, l'image est plus familière que le lieu qu'elle représente, alors que d'autres espaces restent invisibilisés. Le cours propose, à travers différentes pratiques de l'image (photo et vidéo) de questionner la notion de lieu et les enjeux de ses représentations.
Le lieu de votre recherche doit être accessible, ou ce doit être un espace dans lequel vous avez eu une expérience par votre présence, et sur lequel vous pouvez avoir une connaissance située en engageant votre corps. Le choix du lieu peut être motivé par :

- Son histoire
- Les significations sociales et politiques auquel il a pris part
- Son accès / non-accessibilité
- Sa visibilité / invisibilité
- Il peut être privé ou public
- Ce peut être un lieu répertorié, comme un lieu sans nom

Gr. 10 La vidéo comme vecteur de situations, de narrations situées et de gestes performatifs
Mme Catherine RADOSA jeudi 13h - 16h (334)

Ce cours propose d'envisager la pratique de l'image en mouvement dans sa capacité à produire des situations, des rencontres et des paroles, notamment dans l'espace public. Filmer, se filmer, filmer l'autre – un geste peut-être de résistance, d'émancipation, d'enquête ou encore de rêverie. Un geste qui s'inscrit dans un temps (long) et dans un contexte, un geste qui tisse une archive, qui formule un monument mouvant, qui dessine peut-être une utopie, peut-être un quotidien. Comment et pourquoi produire et montrer des images en mouvement aujourd'hui, dans le contexte médiatique et écologique qui est le nôtre ? À travers l'étude de pièces d'artistes travaillant avec la performance et le contexte socio-politique, et en pratiquant différentes formes d'écritures, de prises de vues, de dispositifs et de situations de monstrations, il s'agira d'acter des projets individuellement comme collectivement avec une pensée réflexive éco-féministe et située.

EP D2010625 Art et médium 3

Coordinateur : M. Clément RODZIELSKI

Les EP « Art et médium » proposent une formation technique structurée autour de différents champs de la pratique artistique : peinture, son, performance, gravure, sérigraphie, écriture, volume et installation. Chaque cours permet d'acquérir des savoir-faire spécifiques, tout en engageant une réflexion critique sur les usages contemporains des médiums abordés. L'apprentissage repose autant sur l'expérimentation plastique que sur la compréhension des gestes, des outils et des matériaux mobilisés. Il s'agit d'interroger les conditions de production des formes, les modalités d'énonciation artistique et les potentialités expressives de chaque médium. L'évaluation prend en compte les réalisations plastiques ainsi que la

capacité à formuler une analyse du processus de travail et des choix opérés.

Gr.1 PERFORMANCE
Mme Méris ANGIOLETTI jeudi 16 h - 19 h (544)

Gr.2 PEINTURE
M. Clément RODZIELSKI mercredi 16 h - 19 h (550)

Gr.3 CÉRAMIQUE
Mme Louise TRAON vendredi 9 h - 12 h (61) **[25]**

Gr.4 GRAVURE
Mme Giulia LEONELLI vendredi 13h - 16h (150) **[18]**

Gr.5 PEINTURE
M. Olivier LONG jeudi 16 h - 19 h (553)

Gr.6 INSTALLATION
Mme Véronique VERSTRAETE mardi 13 h - 16 h (540)

Gr.7 PRATIQUES SONORES
M. Jérôme PORET mardi 9 h - 12 h (130)

Gr.8 PEINTURE
M. Vincent DULOM mercredi 13 h - 16 h (550)

Gr.9 SERIGRAPHIE
M. Frédéric VERRY jeudi 13h-16h (150) **[18]**

Gr.10 GRAVURE
Mme Giulia LEONELLI vendredi 9 h - 12 h (150) **[18]**

Gr.11 VOLUME
Mme Anna VOKE mardi 13 h - 16 h (61)

* Enseignements spécifiques UE2

EP D2011214 Histoire de l'art 4

Coordinateur : Riccardo VENTURI

Ce cours présente les transformations majeures des productions artistiques au contact des événements culturels, sociaux et politiques qui ont marqué l'histoire du monde à partir de 1945, incluant la guerre froide et la période des décolonisations.

– Ce moment de transition est au cœur d'un renouvellement des formes plastiques : les artistes expérimentent de nouveaux médiums et interrogent autrement les notions de temps et d'espace. Seront examinés l'hybridation des genres artistiques ainsi que le désir de réinsérer l'art dans les problématiques de l'économie capitaliste, des médias de masse, de la « société du spectacle », de la culture populaire ou de l'industrialisation. Une attention particulière sera portée aux déplacements du sens des catégories d'« art », « œuvre », « artiste » : l'œuvre d'art devient « pièce », objet, performance, projet *in situ*, énoncé linguistique ; souvent, elle quitte les lieux d'exposition officiels pour investir l'espace public ou la nature, se confond avec les gestes et l'environnement quotidiens, travaille sur et avec le corps (de l'artiste, du spectateur). L'artiste à la fois élargit ses fonctions et remet en question l'originalité présumée de l'acte créateur. Dans cette perspective, seront étudiées les pratiques artistiques (néo-dada, *happening*, pop art, nouveau réalisme, minimalisme, art conceptuel et *in situ*, *arte povera*, performance, *body art*, art vidéo) qui ont pris en considération les événements historiques de façon à produire un art contemporain qui se situe aux croisements de modes de pensée pluriels et engagés.

CM 1	M. Riccardo VENTURI	mardi	14 h - 16 h (Amphi)
CM 2	Mme Elitza DULGUEROVA	jeudi	9 h - 11 h (Amphi)
CM 3	Mme Elitza DULGUEROVA	vendredi	11 h - 13 h (Amphi)

EP D2011414 Philosophie de l'art 4

Coordinatrice : Mme Judith MICHALET

Les cours magistraux s'organisent autour de la thématique de « **La Modernité** ». Vous pouvez télécharger le recueil des textes étudiés dans les CM de M. Bodini et Mme Michalet : https://filex-ng.univ-paris1.fr/get?id=e9b7a138-cb22-44cd-9136-6bc0c308b4e4

– Ce cours portera sur un certain nombre de débats esthétiques traversés par les notions de « modernité », « modernisme » et « postmodernité ». Quel rapport au progrès, au temps et à son époque l'artiste moderne entretient-il ? Comment se confronte-t-il à la montée de l'industrialisation et du capitalisme ? Quelles nouvelles postures spectatorielles la reproductibilité technique encourage-t-elle ? Quelles approches formalistes le modernisme défend-il ? Quels programmes critiques, progressistes et utopiques la modernité développe-t-elle ? Quels « grands récits » et dominations impose-t-elle ? Malgré les critiques adressées à la modernité – féministes, postcoloniales, décoloniales –, il s'agira d'apprécier dans quelle mesure les ruptures artistiques et les attitudes de vie qu'elle recouvre livrent toujours des influences fécondes. On attend de l'étudiant·e, au terme de ce cheminement à travers divers débats relatifs au projet moderne, qu'il puisse être en mesure de conduire une réflexion problématisée mobilisant des références philosophiques et théoriques variées (Baudelaire, Benjamin, Adorno, Habermas, Lyotard, Jameson, Dussel, Bhabha, Nochlin, etc.).

CM 1 M. Jacopo BODINI	jeudi	11 h - 13 h (Amphi)
CM 2 Mme Judith MICHALET	mercredi	14 h - 16 h (Amphi)
CM 3 M. Jacopo BODINI	mardi	16 h - 18 h (Amphi)

EP D2010825 Théorie de l'art : approches des œuvres 4

Coordinateur : M. Riccardo VENTURI

Alternant chaque semestre entre histoire et philosophie de l'art, ce cours prend la forme d'un atelier de travail théorique privilégiant la discussion et la réflexion collectives en vue de l'acquisition de connaissances méthodologiques : analyse d'images et de textes, apprentissage de

différents formats d'écriture, initiation à des approches interprétatives variées.

– Au deuxième semestre de la L2, le cours d'histoire de l'art vise à sensibiliser les étudiant·e·s aux multiples possibilités d'interprétation des œuvres d'art. Dans une première partie, seront présentées plusieurs approches historiques et théoriques qui développent, de manière originale, des questions – par ex. post-coloniale, féministe, écologique, etc. – qui sont aussi au cœur de la pratique artistique contemporaine. En s'appuyant sur la lecture d'une sélection de textes et sur une discussion active et collective sur leurs enjeux, différents exercices seront réalisés en classe. Dans une deuxième partie, les étudiant·e·s seront invité·e·s à présenter oralement les résultats de leur travail collectif dans les collections d'un musée parisien en mettant à profit les connaissances acquises tout au long du semestre.

Gr. 1	Mme Anna SANDANO	mercredi	9h - 12h (250)
Gr. 2	Mme Anna SANDANO	mercredi	13h - 16h (250)
Gr. 3	M. Rémi PARCOLLET	mercredi	9h - 12h (361)
Gr. 4	Mme Ekaterina SKOROKHODOVA	jeudi	9h - 12h (251)
Gr. 5	Mme Ekaterina SKOROKHODOVA	jeudi	13h - 16h (251)
Gr. 6	M. Simon SÉGUIER-FAUCHER	jeudi	13h - 16h (250)
Gr. 7	Mme Julia BALLÉRIAUD	lundi	9h - 12h (331)
Gr. 8	Mme Julia BALLÉRIAUD	lundi	13h - 16h (331)
Gr. 9	M. Riccardo VENTURI	mardi	16h- 19h (130)
Gr. 10	(en cours)	vendredi	13h - 16h (251)

* Enseignements complémentaires UE3

EP D2011025 Pratiques professionnalisantes : Arts et société 2

Coordinateur : Dominique Blais

Cet enseignement a pour objectif d'accompagner les étudiant·es dans la construction de leur projet professionnel en lien avec leur formation

en arts plastiques. Il propose une réflexion concrète sur les débouchés possibles, les compétences mobilisables et les contextes d'exercice des métiers de l'art aujourd'hui. À travers des cours centrés sur les pratiques professionnelles (organisation d'expositions, médiation, montage de projets culturels, transmission, etc.), les étudiant·es sont amené·es à se confronter aux réalités du secteur artistique et à affiner leur positionnement. Une attention particulière est portée aux métiers de l'exposition, à la diversité des formats de diffusion de l'art et aux enjeux de collaboration entre artistes, institutions et publics. Les différents cours visent à donner aux étudiant·es les outils nécessaires pour envisager les différentes possibilités de poursuite d'études ou d'insertion professionnelle dans le champ élargi des pratiques artistiques et culturelles.

Important : un même cours ne peut pas être suivi deux fois au cours de la même année universitaire. Il n'est donc pas possible de s'inscrire à un enseignement identique au premier et au second semestre. Les étudiant·e·s sont invité·e·s à diversifier leurs choix afin de découvrir des approches, thématiques ou pratiques complémentaires.

Gr. 1 Sociologie de l'art contemporain : structures, acteur·rices et stratégies d'intégration
Mme Sarah ROUGNANT lundi 16h - 18h (251)

Ce cours propose une initiation à la sociologie de l'art contemporain, à travers l'étude de travaux de référence et l'analyse critique des dynamiques sociales qui structurent le champ artistique. Il vise à doter les étudiant·es d'outils théoriques et d'une posture réflexive leur permettant de mieux comprendre les logiques sociales qui traversent les mondes de l'art et d'envisager plus lucidement leur positionnement et leurs choix professionnels dans ce milieu. À partir de recherches récentes en sociologie, les étudiant·es seront invité·es à réfléchir aux effets de la précarité, du genre, de l'âge ou encore des origines sociales sur les carrières artistiques. Après avoir dressé les constats sociologiques de ces inégalités, nous aborderons les stratégies de contournement mises en œuvre par les artistes pour faire face à ces inégalités : pluriactivité, mobilité géographique, alliances avec des intermédiaires, négociation des normes conjugales ou des injonctions à la passion.

Gr. 2 Son, musique, projet
M. Frank PECQUET mardi 9 h - 11 h (311)

Le cours *Son, Musique, Projet* engage les étudiants dans une démarche de création croisée entre son et image. Chaque étudiant doit réaliser un court extrait sonore original, conçu avec ses propres outils. À partir de cette production, il développe un projet visuel ou plastique cohérent (animation, vidéo, dessin, installation, etc.) en lien avec sa spécialité. Le cours vise l'acquisition de compétences en conception autonome, en articulation intermedia, et en réalisation d'un projet complet, du son initial à sa mise en forme visuelle.

Gr. 3 Eco-conception des expositions et transition écologique
Mme Stephani HAB samedi 11h - 15h30 (540)

Le cours « Eco-conception des expositions et transition écologique » tend à interroger les modalités de mise en œuvre d'expositions dites plus « vertueuses ». À partir d'exemples théoriques, de cas concrets et de mises en situation, ce cours questionnera nos usages : comment réinventer nos modèles et redéfinir nos besoins ? Comment sortir de la dépendance à la production, repenser nos accrochages, ré-orienter nos choix ? Ce cours abordera les différentes phases de préparation d'une exposition – du choix des œuvres à leur production, de leur emballage, transport, conservation, accrochage, mise en lumière à leur possible réemploi, etc – par le prisme de la transition écologique. * Les horaires des 6 séances seront indiqués à la rentrée.

Gr. 4 Ecosystème de l'œuvre (atelier, exposition, collection, documentation, critique)
Mme Marie CANTOS vendredi 15 h - 17 h (432)

Les œuvres, d'une certaine manière, n'existent qu'en relation. Des ateliers aux expositions en passant par les collections, elles accueillent différents regards, gestes, espaces, elles s'adaptent ou pas, se frottent à d'autres œuvres aussi ; et tout cela modifie plus ou moins leur compréhension. À travers des visites dans des lieux d'art et des rencontres avec des professionnel·les ainsi que des exercices pratiques seul·es ou en groupe(s) à partir des travaux des étudiant·es, ce cours propose de faire l'expérience de quelques-unes de ces interactions signifiantes pour et avec les œuvres (paratexte, commissariat, documentation).

Gr. 5 Espaces indépendants : initiatives, réappropriations et expérimentations artistiques
Mme Marie BETTE / M. Romain GRATEAU samedi 11h - 15h30 (120)

Quelles sont les initiatives que les artistes et les commissaires mettent en place pour suppléer ou se soustraire aux institutions privées et publiques connues de la sphère artistique ? Avec ou sans murs, avec ou sans financements, avec ou sans accompagnements, ils développent une offre alternative pour la production et/ou la diffusion des œuvres de leurs analogues. Ce cours permettra notamment de rencontrer des acteurices impliquées dans le réseau des *artist-run spaces* et d'envisager les initiatives artistiques en dehors des cadres institutionnel et académique.
* Les horaires des 6 séances seront indiqués à la rentrée.

Gr. 6 Approches critiques du design
Mme Margot LAUDOUX jeudi 11 h - 13 h (553)

Ce cours d'initiation dispensera les bases méthodologiques et pratiques à la tenue d'un projet en design. Les étudiant.es développeront des propositions créatives, enquêtes de terrains, investigations et/ou enquêtes, afin d'explorer comment le design qui se tient au centre des pôles formel, technique et économique, façonne l'expérience du quotidien. Ce cours abordera dans une perspective critique l'évolution des pratiques du design afin d'informer les problématiques de conception et de production actuelles. Les séances mobiliseront des discussions dirigées par les enseignants et les étudiant.es, des lectures assignées et des travaux pratiques.

Gr. 7 Médiation de l'art
Mme Anne-Lou VICENTE vendredi 11 h - 13 h (120)

Le cours *Médiation de l'art* vise à appréhender, d'un point de vue théorique et pratique, ce qui se joue entre la création artistique et sa réception, au prisme des notions — plurielles — d'adresse, de lecture et d'interprétation. Qu'est-ce que parler de l'art veut dire ? Sous quelles formes (orales, audio, visuelles, plastiques, etc.) mettre ce langage en œuvre, et pour qui ? Au travers de visites d'expositions, de rencontres et d'exercices de médiation individuels ou collectifs, il s'agira d'explorer les contours du territoire médiationnel de l'art tout en forgeant un œil et un esprit foncièrement critiques.

Gr.8 Art thérapie & éthique du care
Mme Sara BOUROUROU lundi 18 h - 20 h (130)

L'enseignement permettra aux élèves de comprendre le lien opérant entre la pratique artistique et le champ du soin, comment l'art, sous-tendu par des objectifs thérapeutiques, peut impacter favorablement sur l'état de santé général, en considérant la notion de bien-être chez le sujet humain. Il s'agira d'aborder les connexions cohérentes entre le champ de la sensorialité, du ressenti corporel, de l'émotionnel, de la pensée, et l'action motrice témoignant de ces manifestations. Des ateliers réfléchissant l'émotion esthétique et le rapport à la plasticité seront organisés au sein du cours.

Gr. 9 Environnement professionnel de l'art
Mme Anne-Lou VICENTE vendredi 14 h - 16 h (111)

Le cours *Environnement professionnel de l'art* propose une première approche du monde de l'art contemporain au prisme de son cadre professionnel. Que signifie aujourd'hui être artiste au sens professionnel du terme ? Qu'est-ce que la production d'œuvres et de projets artistiques ? Quels sont les outils, les accompagnements, les lieux ou encore les acteur.rices qui constituent l'écosystème autour des artistes et de leurs œuvres ? Des visites d'espaces de production et/ou de diffusion, publics ou privés, institutionnels ou alternatifs, viendront ponctuer le cours au fil du semestre.

Gr. 10 Productions artistique et musicale
M. Nicolas FENOUILLAT lundi 16h - 18h (130)

Comment les arts visuels et la musique se nourrissent et s'influencent mutuellement ? Le cours propose d'explorer l'histoire et l'évolution de ces disciplines au travers de thèmes divers et variés, dans des registres transdisciplinaires (Art et musique, mais aussi cinéma, architecture...).
Le cours sera décomposé en présentations multimédias et en activités pratiques : les étudiantes et étudiants auront l'occasion de développer une sensibilité accrue à la manière dont l'art et la musique interagissent pour créer des expériences émotionnelles uniques. Des artistes et des musiciens seront également invités à partager leurs expériences et réflexions pour partager les synergies créatives qui lient ces deux formes d'expression.

– Licence 3, semestre 5

* Enseignements génériques UE1

EP D3010125 Création artistique 5

Coordinateur : M. Benjamin SABATIER

Les cours de « création artistique » accompagnent les étudiant·es dans le développement d'une recherche personnelle, conçue comme un espace d'expérimentation et de réflexion en dialogue avec les pratiques contemporaines. De la licence 1 à la licence 3, l'enseignement repose sur l'élaboration progressive d'une démarche propre, dans laquelle chaque étudiant·e est invité·e à définir ses enjeux, ses protocoles de travail, ses médiums et ses formes. Dans ce cadre, les attentes pédagogiques privilégient l'affirmation d'une pratique artistique pensée comme un processus de recherche, en prise directe avec les questionnements contemporains. La capacité à justifier ses choix formels, à situer sa pratique dans un contexte élargi, et à en assurer la continuité sur le long terme constitue un enjeu central de cet accompagnement. La progression des six semestres est conçue pour soutenir l'émergence d'une autonomie critique et d'un positionnement artistique affirmé.

– Ce semestre invite les étudiant·es à affirmer leur démarche artistique, en développant leur capacité à situer leur travail dans un contexte plus large : théorique, historique, social et professionnel. La production plastique se poursuit en lien étroit avec une réflexion critique, en portant une attention particulière à la manière de présenter et de documenter son travail (écrits d'artiste, prises de parole, dossiers). L'autonomie devient essentielle, de la conception à la réalisation, jusqu'à la scénographie et la transmission du projet. Ce temps prépare à une inscription plus consciente dans le champ de l'art contemporain.

Attention : Les EP D3010125 Création artistique 5 et D3010325 Méthodologie de la recherche en arts plastiques 1 sont liés et doivent

être suivis ensemble. **Il est donc impératif de vous inscrire dans le même groupe pour les deux EP.**

Gr.1 Mme Pascale WEBER	mercredi	15 h - 18 h (550)
Gr.2 M. Benjamin SABATIER	jeudi	13 h - 16 h (530)
Gr.3 M. Damien DION	jeudi	10 h - 13 h (130)
Gr.4 Mme Maud MAFFEI	mercredi	9 h - 12 h (544)
Gr.5 Mme Diane WATTEAU	vendredi	10 h - 13 h (544)
Gr.6 Mme Marcelline DELBECQ	jeudi	13 h - 16 h (553)
Gr.7 M. Michel VERJUX	vendredi	13 h - 16 h (553)

EP D3010325 Méthodologie de la recherche en arts plastiques 1

Coordinatrice : Mme Lydie DELAHAYE

Le cours de méthodologie accompagne les étudiant·e·s dans la formalisation d'une réflexion autour de leur pratique artistique, en lien étroit avec le travail mené en création. L'objectif est de rédiger durant l'année un mini-mémoire (8 à 10 pages) qui articule une réflexion critique sur la démarche personnelle, en s'appuyant sur des références artistiques, théoriques et contextuelles. Il s'agit d'apprendre à analyser ses propres choix plastiques, à en formuler les enjeux, et à situer sa pratique dans un champ plus large. Un soin particulier est apporté à l'écriture, qui doit à la fois respecter les exigences universitaires (rigueur, structure, citations) et affirmer une voix singulière, en cohérence avec la sensibilité et le positionnement de chacun·e. Le cours vise ainsi à développer un regard critique, une méthode de recherche et une capacité à formuler avec clarté et nuance ce qui se joue dans le processus de création.

Gr.1 Mme Pascale WEBER	mercredi	13 h - 15 h (550)
Gr.2 M. Benjamin SABATIER	jeudi	16 h - 18 h (530)
Gr.3 M. Damien DION	jeudi	14 h - 16 h (130)
Gr.4 Mme Maud MAFFEI	mercredi	13 h - 15 h (430)
Gr.5 Mme Diane WATTEAU	vendredi	13 h - 15 h (544)
Gr.6 Mme Marcelline DELBECQ	jeudi	16 h - 18 h (553)
Gr.7 M. Michel VERJUX	vendredi	16 h - 18 h (553)

EP D3010625 Module de recherche en autonomie

Coordinatrice : Mme Lydie DELAHAYE

Attention : Ce module est à valider au second semestre de la Licence 3 mais peut être réalisé tout au long de l'année.

Tout au long de leur troisième année de licence, les étudiant·e·s doivent assister, en autonomie, à au moins quatre événements à caractère scientifique : journées d'étude, colloques, tables rondes, conférences, séminaires, etc. Ces activités ne donnent pas lieu à un horaire de cours spécifique, mais leur participation est obligatoire et soumise à validation par l'enseignant·e du cours de « Méthodologie de la recherche en arts plastiques ». Ces rencontres permettent de se familiariser avec les pratiques actuelles de la recherche en arts, et d'enrichir une réflexion artistique. Il est aussi possible d'assister à des événements extérieurs, à condition qu'ils soient académiquement pertinents. Pour chaque participation, une **fiche de synthèse** doit être remplie et jointe en annexe du mini-mémoire à rendre dans le cadre du cours. Ce module encourage ainsi ouverture intellectuelle, curiosité critique et engagement dans les dynamiques de la recherche contemporaine.

NB : Les informations sur les activités de l'École des Arts de la Sorbonne (EAS) sont régulièrement communiquées via la lettre d'information.

EP D3010525 Initiation à la Création-Recherche 1

Coordinatrice : Mme Gwenola WAGON

Ce cours initie les étudiant·es aux enjeux spécifiques de la recherche-création en arts plastiques, entendue comme une pratique où l'expérimentation artistique est indissociable d'une réflexion critique et théorique. Il s'agit d'apprendre à formuler des questions de recherche à partir d'une démarche plastique, tout en explorant des formes de production et de restitution qui brouillent les frontières entre le geste artistique et l'écriture académique. À travers des études de cas, des lectures, des discussions et la mise en œuvre d'un projet personnel, les étudiant·es sont accompagné·es dans l'élaboration d'une pratique située, capable de dialoguer avec des champs comme la philosophie, les sciences sociales ou les théories de l'art. Le cours aboutit à la conception et à la réalisation d'un projet artistique, pensé comme une réponse expérimentale à une problématique de recherche définie par l'étudiant·e.

Gr. 1 Vidéo, auto-archive : documenter la performance

Mme Kantuta QUIROS mardi 13 h – 16 h (146)

« Devenir l'archive, c'est choisir de recueillir des éléments, non pas selon un critère de pertinence historique, mais selon ses propres affects, les trier, les interpréter. C'est reprendre le pouvoir, celui d'écrire une histoire en dehors des normes imposées par les institutions. » (Camille Chenais et Euridice Zeituna Kala.) Comment archiver et documenter la performance ? Face à l'absence de politiques institutionnelles d'archives, les artistes de performance auront souvent été leurs propres historiens d'art et archivistes – des autohistorien.e.s, par qui se retissent les filiations rompues. La notion d'historicité qu'ils mettent en œuvre tourne alors souvent autour du brouillage des frontières entre des traces mémorielles d'évènements qui ont réellement existé et des évènements fictifs. L'histoire de la performance féministe a par ailleurs montré que ces autonarrations filmiques relèvent tout autant un projet de « politique de soi ». Le « je » s'y fait « nous », l'intime, le personnel se font politiques. Le « je » devient l'archive. Les étudiants devront régulièrement présenter l'archive filmée d'une performance. Iels pourront travailler seul.e.s ou en groupe. Nous échangerons à chaque séance autour de leur parti pris et de références théoriques, esthétiques, artistiques.
NB : pour s'inscrire à ce cours, les étudiant.e.s ne doivent pas l'avoir déjà validé en Licence 2.

Gr. 2 Dispositifs, médias et Game art
M. Grzegorz PAWLAK jeudi 13 h - 16 h (350)

Ce cours abordera les processus de création artistique à partir d'une approche à l'intersection de l'archéologie de médias, de la sémiotique et du numérique. En puisant au sein de pratiques et outils issus de domaine connexes aux arts plastiques, comme les nouveaux médias ou le jeu vidéo, il sera proposé aux étudiant·e·s d'élaborer des productions articulées à la notion de dispositif comme moteur réflexif. Comment des éléments issus d'objets néomédiatiques ou vidéoludiques peuvent-ils intégrer un processus de création artistique ? Depuis le machinima jusqu'aux performances ou installations contemporaines identifiées comme Game art, nous analyserons des exemples par le prisme de l'appropriation, du détournement et de l'interaction afin de mettre en lumière des principes structurels et esthétiques utiles à une démarche de création plastique.

Gr. 3 Création Sonore
Mme Mélanie PAVY jeudi 9h - 12h (432)

Raconter des histoires fragmentées, des récits à plusieurs voix, peupler un territoire ou le modifier par le son, composer des lieux imaginaires, faire entendre l'imperceptible ou travailler directement la matière des mots dans leur rapport à l'espace... Cet atelier conjuguera une approche technique des possibilités de la prise de son (mono, stéréo, capteurs...), de son montage et de sa diffusion, avec les questionnements liés aux potentialités plastiques de la matière sonore. La création des projets personnels des étudiants sera nourrie de la visite d'expositions sonores et de la découverte de projets en cours d'élaboration, à l'IRCAM par exemple. La restitution de cet atelier consistera en la composition collective, en petit groupe, d'une création sonore pouvant être destinée à la diffusion en intérieur ou en extérieur.

Gr. 4 A trop jouer au fantôme, on le devient !
Mme Gwenola WAGON jeudi 9h - 12h (540)

Cet atelier propose de mener une série de micro-enquêtes afin de révéler la part cachée des problématiques liées à la prédation des ressources et des données dans l'écosystème numérique. Ces micro-enquêtes permettront d'explorer diverses méthodes d'investigation et d'expérimenter des techniques et des outils low-tech, allant des enquêtes dessinées au montage vidéo réalisé à partir d'un simple ordinateur et d'une connexion Internet. Nous aborderons également la géopolitique d'Internet : comment une poignée d'entreprises dominent-elles les plateformes les plus

populaires ? Comment désacraliser et détourner le buzz médiatique qui les entoure et proposer des imaginaires viables et désirables ? Du scénario en passant par la réalisation d'installation sous la forme de murs d'images à la manière d'un détective privé, chaque enquête commencera par une recherche documentée qui sera à la fois présentée dans le cours et dans un espace de partage de documents dédié. La validation prendra en compte la présence lors des séances, la participation lors des discussions, et l'avancement régulier lors des étapes de réalisation. Le titre de cet atelier fait directement référence à l'exposition *Prends Garde ! À jouer au fantôme, on le devient*, des artistes Johan Grimonprez et Herman Asselberghs.

Gr. 5 Paréidolie sonore
M. Jérôme PORET jeudi 15 h - 18 h (430)

La paréidolie est cette illusion qui consiste à reconnaître une forme chimérique dans le réel. Ainsi des profils de visages humains, des silhouettes d'animaux et autres figures devinées dans les rochers, identifiées dans une tâche ou entraperçues dans les nuages. Cet atelier s'intéressera à ce phénomène du point de vue sonore, autrement dit aux projections fantasmatiques à l'œuvre dans notre écoute du quotidien. À la pratique seront associées des présentations d'œuvres d'artistes contemporains mobilisant le son, aussi bien comme médium que comme idée.

Gr. 6 Meubler comme dispositif d'écriture
M. Nicolas BAILLEUL lundi 13 h - 16 h (130)

On dit d'un orateur ou d'un écrivain qu'il « meuble » quand le premier cherche à gagner du temps et le second à remplir le plus de pages possibles. Dans une discussion, on meuble pour se donner de la contenance, on meuble pour fuir le silence, on meuble quand on n'a rien à dire. Si meubler est une tactique de remplissage du vide, c'est aussi l'action d'aménager un espace vierge, lui donner une fonction particulière, rendre un lieu familier, praticable et vivant. Ainsi, le choix des meubles comme des idées est une question d'écriture et de logistique de la pensée. Dans cet atelier, il s'agira de prendre la page blanche comme un contenant – une boîte, une chambre, un sac à dos – qu'il faudra meubler à l'aide d'une série de gestes-protocoles (chiner, collecter, déplacer, trier, recycler, espacer, agencer, classer, jeter) et par l'étude d'un corpus de textes, d'œuvres et de films qui utilisent le « remplissage » à bon escient. Au fil des séances, nous élaborerons différents outils méthodologiques qui utiliseront, entre autres, la prise de notes, le post-it et le copier-coller.

Gr. 7 Formes de l'écrit
Mme Maud MAFFEI mardi 16 h - 19 h (334)

A travers cet atelier, il s'agira de penser et d'expérimenter l'écriture comme une forme plastique à part entière. En nous basant sur l'analyse d'un corpus de textes d'artistes et d'écrivains, nous questionnerons ce que constitue le texte comme matériau de représentation et nous réfléchirons aux rapports qu'il entretient avec d'autres formes de représentations, notamment le dessin, la photographie, la vidéo, le web design. De la pratique de la notation au texte de fiction, une attention particulière sera portée à la mise en page, à la dynamique du texte sur la page (de papier ou numérique), aux rapports entre texte et images. Chaque séance sera l'occasion d'expérimenter une forme d'écriture singulière. Un rythme de travail personnel soutenu est requis entre les séances.

Gr. 8 Installation, éclairage, environnement : exposer
M. Michel VERJUX jeudi 16 h - 19 h (130)

Dans ce cours, l'ensemble des réalisations visuelles et plastiques produites par chaque étudiant s'insérera dans un cadre pédagogique dont l'orientation est la suivante : Nous nous interrogerons autant sur le rôle et le contenant que sur le contenu de ces réalisations visuelles et plastiques (ou, dit autrement, à la fois sur leur fonction, leur forme et leur fond) et, a fortiori, sur l'environnement, l'éclairage, l'acte, le fait ou le signe que constitue l'exposition de telles réalisations aux yeux d'un regardeur extérieur.

Gr. 9 Des dires d'objets : de l'installation aux mots
M. Sébastien REMY mercredi 13h - 16h (230)

Et si, dans une exposition, les éléments qui y étaient présentés – peintures, sculptures, voire les lieux d'exposition eux-mêmes – devenaient le support d'histoires ? Des récits à écouter, parfois à lire. À partir de l'exemple d'artistes (Guy de Cointet, Camille Tsvetoukhine, Mathis Collins, Georgia René-Worms, etc) dont le travail se déploie entre narration et installation, ce cours visera à mener des expérimentations plastiques à l'intersection de la performance, de l'écriture et de la production d'objets.

EP D3010725 Pratiques et théories de l'image 3

Coordinatrice : Mme Mélanie PAVY

Les EP « Pratiques et Théories de l'image » invitent les étudiant·es à explorer les multiples dimensions de l'image fixe et en mouvement, en articulant création et réflexion théorique. À travers une progression sur plusieurs semestres, ces cours abordent les enjeux visuels et narratifs liés à la photographie, à la vidéo, au cinéma et aux pratiques numériques. Chaque cycle permet d'interroger la matérialité de l'image, ses modes de production, de diffusion et de réception, en lien avec les pratiques contemporaines. L'évaluation repose sur des projets de création (photo, vidéo, cinéma, numérique) accompagnés d'un travail écrit nourrissant une pensée critique à partir de la pratique.

– Projet personnel et enjeux de recherche. En dernière année, chaque groupe s'organise autour d'une thématique précise, permettant d'aborder à la fois un médium spécifique et des questionnements critiques associés à sa matérialité, ses usages, ses conditions de production et ses modes de réception. Les étudiant·es sont ainsi invité·es à développer une posture réflexive à travers l'expérimentation de formats innovants qui interroge les dispositifs contemporains de création et de diffusion de l'image.

Gr.1 Pratique et théorie de la représentation photographique 2
M. Juan GARCIA-PORRERO vendredi 16 h - 19 h (146) **[25]**

Ce cours approfondit la pratique photographique en l'articulant à une approche théorique fondée sur la sémiologie et la psychanalyse de l'image. Il propose une analyse des processus de signification, des mécanismes de construction du regard, du cadre et de la représentation. En parallèle, il consolide les compétences techniques (prise de vue, lumière, traitement numérique) et accompagne le développement de projets personnels, intégrant réflexion critique et choix formels.

Gr.2 Création nouveaux médias
Mme Olga KISSELEVA lundi 16 h - 19 h (252)

Ce cours a pour objectif principal d'initier une pratique artistique impliquant le Web et ses réseaux ; d'acquérir des savoirs théoriques et

plastiques relatifs à la création web et mobile ; d'interroger les nouveaux enjeux plastiques, esthétiques et sociaux que soulèvent ces pratiques artistiques. Pour cela, de nombreuses œuvres seront présentées, voire expérimentées, et leurs ressorts, outils, pratiques, formes, seront identifiés et analysés. Une attention particulière sera prêtée à la monstration des créations issues de l'espace du réseau, y séjournant ou l'utilisant pour se développer et/ou se transformer. L'étudiant devra développer son propre projet de création. Les travaux plastiques seront présentés sous forme de mini-expositions qui viendront clore chaque étape du cours. Ces présentations seront accompagnées d'un dossier détaillé, à remettre en fin de semestre, qui justifiera la démarche plastique, théorique et méthodologique de l'étudiant.

Gr. 3 Écologies du cinéma - pratique et théorie
Mme Kantuta QUIROS lundi 12 h - 15 h (334)

Les tentatives de représentation de points de vue « non-humains » (végétaux, animaux, sols, terre, déserts, océans) se sont multipliées ces dernières années. Comment imaginer une grammaire pour un écocinéma ? Nous traverserons une contre-histoire du cinéma – un cinéma écologique qui propose d'autres manières de voir et de regarder. Après les grandes tentatives de réappropriation de la production cinématographique à travers les coopératives expérimentales dans les années 1970 (telles que la New York Filmmaker Coop, la London Filmmaker's coop, la Paris Film Coop, etc.), le tournant vert du cinéma embrasse aussi avec lui de nouvelles manières de produire et diffuser le cinéma, considérant alors l'écologie également comme une mise en jeu de ces conditions de production. Cette traversée de champs de cinémas historiques et contemporains sera surtout l'occasion pour les étudiant.e.s d'engager pendant le semestre la réalisation d'un projet de film. Bibliographie : Elio Della Noce et Lucas Murari, (dir.) *Expanded Nature. Écologies du cinéma expérimental*, ouvrage collectif Light Cone Éditions, 2022. Teresa Castro, Perig Pitrou, Marie Rebecchi (dir.), *Puissance du végétal et cinéma animiste. La vitalité révélée par la technique*. Dijon, Les Presses du Réel, 2020. Scott MacDonald, « The Ecocinema Experience », in Stephen Rust, Salma Monani et Sean Cubitt (dir.), *Ecocinema Theory and Practice*, Routledge, 2012 ; Kantuta Quirós & Aliocha Imhoff, *Qui parle ? pour les non-humains*, Presses Universitaires de France, 2022
NB : pour pouvoir s'inscrire à ce cours, les étudiant.es ne doivent pas l'avoir déjà validé en Licence 2.

Gr. 4 Création numérique : Animation
M. Frank PECQUET lundi 9 h - 12 h (350) **[25]**

Ce cours propose une exploration de la création de gifs animés, d'abord présentés sur un site web spécialement conçu à cet effet. Les étudiants seront initiés au processus de création numérique à travers la conception et l'animation de contenus visuels. Dans un second temps, le cours inclut une étude du storyboarding, essentiel à la préparation des projets d'animation, suivie de la création d'animations interactives à l'aide de G Web Designer. Tout au long du cours, les étudiants sont évalués par le biais d'un suivi sur sept productions individuelles, leur permettant de développer progressivement leurs compétences techniques et créatives. L'évaluation se termine par un partiel final, réalisé sur ordinateur le dernier jour du cours, permettant de tester l'acquisition des compétences acquises.

Gr.5 Coder l'imaginaire
M. Miguel ALMIRON lundi 14 h - 17 h (350)

Le cours se propose d'accompagner la démarche artistique des étudiants en approfondissant leurs pratiques personnelles dans l'art numérique. Parmi un corpus d'œuvres numériques présentées lors des ateliers, les étudiants devront opérer des choix, élaborer une analyse critique et développer une proposition de travail personnel autour d'un axe qu'ils auront choisi (corps, visage, aspect social, politique ...) La réalisation finale sera accompagnée d'un dossier documenté et d'une réflexion théorique.

Gr.6 Images vidéo, multimédia
Mme Olga KISSELEVA mardi 15 h - 18 h (360)

A partir de problématiques liées au champ de l'art contemporain, l'étudiant élaborera une pratique de la vidéo qui s'inscrira dans une analyse critique. Ce cours développera une approche interdisciplinaire de la vidéo. L'articulation entre pratique et analyse permettra aux étudiants d'argumenter ses travaux, d'en dégager la démarche et de situer son travail dans le champ de l'art. Les étudiants auront à développer une pratique sur l'ensemble du semestre. Pour accompagner leur démarche artistique et personnelle les étudiants seront amenés à voir et à documenter plusieurs œuvres existantes (expositions visitées, films projetés pendant le cours, etc.) qui seront discutées lors des séminaires.

Gr. 7 Cinéma : le « faux » et ses puissances
Mme Mélanie PAVY lundi 9h - 12h (440)

« Ce que le cinéma doit saisir, ce n'est pas l'identité d'un personnage, réel ou fictif, à travers ses aspects objectifs et subjectifs. C'est le devenir du personnage réel quand il se met lui-même à fictionner, quand il entre "en flagrant délit de légender", et contribue ainsi à l'invention de son peuple ». C'est ainsi que Gilles Deleuze définit, dans l'*Image-Temps*, la notion de « fabulation » et déboulonne, au passage, les grandes catégories binaires de « cinéma de fiction », « cinéma du réel ». À l'« idéal de vérité », la fabulation oppose une conception fluide et vivante des identités – une dynamique qui œuvre à faire exister des mondes alternatifs. Mais qu'est-ce qui distingue alors ces fabulations des « docu-fictions » ou des reconstitutions documentaires ? Et comment l'usage du « faux » pourrait-il, paradoxalement, devenir une arme critique à l'ère de la « post-vérité » et des « fake news » ? C'est à ces questions que les étudiant.es tenteront de répondre, à partir d'un corpus de films et en réalisant, à leur tour, une série de courts-métrages mobilisant des dispositifs fabulatoires.

Gr. 8 Cinéma documentaire : mettre en scène le réel
Mme Lara RASTELLI jeudi 9 h - 12 h (360) **[25]**

L'idée de mise en scène documentaire peut sembler paradoxale. Cependant, quels que soient les modes de tournage, d'interaction, de direction ou de montage, que choisit un.e cinéaste documentaire, tous opèrent une reconstruction subjective de ce qui est filmé. Cet atelier proposera d'explorer la diversité des dispositifs mis en œuvre par les grand.e.s cinéastes du réel - pouvant aller de la plus sobre intervention jusqu'à la reconstitution assumée - à travers un visionnage et une analyse pratique de leurs films. Il tentera de poser collectivement les jalons d'une typologie de ces dispositifs et proposera aux participants de se les approprier par la pratique, à travers des exercices de tournage réguliers et la réalisation collective d'un court métrage en fin de semestre.

Gr. 9 Création numérique : Programmatique de l'image animé
Mme Anne-Sarah LE MEUR vendredi 13 h - 16 h (350**) [25]**

Au cours du semestre, il s'agira de comprendre les notions de base de l'animation, du flip-book au gif animé jusqu'à leur aboutissement dans la programmation informatique. Que peut le dessin d'animation à la main que ne peut pas l'animation informatique - et inversement ? Pourquoi utiliser le langage de programmation pour animer des formes, des couleurs ? Des œuvres d'artistes seront présentées tout au long de l'atelier.

* Enseignements spécifiques UE2

EP D3011115 Histoire de l'art 5

Coordinatrice : Mme Elitza DULGUEROVA

Les trois cours magistraux proposés dans cet EP abordent des thématiques différentes propres aux recherches de chaque enseignant·e. L'objectif est de donner aux étudiant·e·s les outils nécessaires pour approfondir leur compréhension de l'histoire de l'art et de ses enjeux actuels.

CM 1 Art et politique depuis les années 1960

Mme Elvan ZABUNYAN mardi 13h - 15h (Amphi)

Ce cours propose de questionner la façon dont les pratiques artistiques depuis les années 1960 ont profondément renouvelé le champ de l'histoire de l'art contemporain à l'échelle globale. En choisissant d'interroger la fonction politique et sociale de l'art, en se confrontant à l'hégémonie des institutions muséales, en s'adossant aux outils des sciences humaines, en utilisant leur corps comme matériau, en s'adaptant à l'espace public comme lieu d'expérimentations conceptuelles et militantes, en se révoltant contre les guerres, les discriminations raciales et sexuelles, les artistes ont produit individuellement et collectivement une rupture historique inédite et puissante. Des études de cas permettront de réfléchir à ces transformations artistiques majeures, des années 1960 à aujourd'hui.

CM 2 Dans la grotte. Les arts visuels à l'épreuve du *mundus inferior*

M. Riccardo VENTURI mardi 11h - 13h (Amphi)

Espaces plongés dans l'obscurité et difficiles à cartographier, les grottes défient notre capacité à nous orienter et, tout simplement, à voir. Comment les arts visuels contribuent-ils à dessiner la géographie des profondeurs des grottes ? Plus généralement, nous nous interrogerons sur la manière dont le *mundus inferior* est imaginé, visualisé, conceptualisé et habité, mais aussi sur la possibilité d'une esthétique troglodyte à l'opposé de la vision hypogée sur laquelle notre monde et notre habitat sont construits et pensés.

CM 3 Penser l'exposition dans l'histoire de l'art du XXe siècle
Mme Elitza DULGUEROVA mardi 9h - 11h (Amphi)

Ce cours revisite l'art du XXe siècle par le biais de l'intérêt que plusieurs artistes portent à l'exposition comme élément indissociable de l'œuvre d'art, voire comme une condition de celle-ci. Penser l'exposition nous amènera à envisager l'art en contexte, à analyser dans les œuvres le travail des formes et des idées, mais aussi leurs enjeux socio-économiques, idéologiques ou politiques, à un moment historique donné. Penser l'exposition nous permettra de se rapprocher des recherches, ambitions, utopies ou démarches critiques de plusieurs artistes du XXe siècle, soucieux d'élargir la définition d'une « œuvre » et l'étendue de son « public ». Penser l'exposition nous conduira à examiner les raisons pour lesquelles elle fascine artistes, commissaires d'exposition ou institutions muséales : dans quelle mesure peut-on parler de « pouvoir d'exposition » ? sur qui et comment s'exerce-t-il ? quelles en sont les limites ? Simultanément, nous interrogerons les modèles que les musées et les grandes manifestations périodiques de type « biennale » développent pour l'art contemporain, et les réactions qu'ils suscitent chez les artistes.

EP D3010925 Art et sciences humaines 1

Coordinatrice : Mme Lydie DELAHAYE

Ces cours examinent les liens entre l'art et les sciences humaines en s'appuyant sur diverses disciplines comme l'anthropologie, la sociologie, l'ethnographie, la psychanalyse, les études féministes ou décoloniales, etc. Ils montrent comment les artistes utilisent les outils conceptuels et critiques de ces sciences pour questionner les relations entre culture, société, pouvoir et subjectivité. L'objectif est d'explorer la manière dont les œuvres d'art peuvent devenir des instruments de connaissance, de résistance et de transformation des cadres établis. Ces cours invitent à réfléchir sur la capacité des arts à interroger et reconfigurer les savoirs issus des sciences humaines, tout en fournissant aux étudiant·es des clés pour penser leur propre pratique artistique à travers ces perspectives.

Gr. 1 Son et société
M. Frank PECQUET lundi 17 h - 19 h (120)

Ce cours a pour objet l'étude du son en société, ce que l'on nomme communément par sound studies en anglais (Sterne). Il concerne plutôt le

son, plus généralement la réalité acoustique d'un environnement sonore propre, incluant ou non la musique, comme phénomène socio-culturel. Il s'agit d'une part d'étudier la place occupée par le son du point de vue anthropologique - écrits théoriques en sociologie sur le sujet - et les champs d'application du son à l'échelle sociétale de la communauté humaine. Plusieurs types de projets sont possibles selon une thématique identifiée sur la question du son en société.

Gr. 2 Histoire poïétique des matériaux
Mme Maud MAFFEI mardi 9 h - 11 h (331)

On parle notamment d'« âge de pierre », d'« âge du cuivre », d'« âge du bronze » à la préhistoire, mais encore d'« âge de l'acier » au XIXème siècle ou d'« âge du plastique » au XXème siècle tandis que notre époque serait l'« âge du silicium ». Chaque âge porte le nom d'une matière ou d'un matériau dont la rencontre et la maîtrise par la main humaine constitue un pivot dans l'histoire des sociétés humaines. Qu'est-ce qu'une matière ? Qu'est-ce qu'un matériau ? A travers ce cours, nous analyserons les transformations des matières et matériaux par les sociétés humaines au fil du temps en les abordant sous une multiplicité d'angles. Nous confronterons les approches de la physique, de la chimie et de la géologie aux constructions symboliques liées aux matériaux en fonction des époques, en particulier à travers les représentations artistiques et littéraires. De la céramique élaborée il y a 30 000 ans aux matériaux de nos technologies contemporaines, nous nous concentrerons sur les périodes de révolutions techniques où l'émergence de nouveaux matériaux ouvre à des bouleversements sociétaux, esthétiques, perceptuels, environnementaux.

Gr. 3 Théories culturelles du corps et des sensibilités
Mme Donna JUNG mardi 18 h - 20 h (252)

Les théories en sciences humaines et sociales permettent de comprendre comment les corps des individus se façonnent par leurs parcours sociaux et culturels. Cette « incorporation » a des conséquences sur la manière de percevoir les œuvres d'art et sur leur sensibilité. En partant des apports de la sociologie de Pierre Bourdieu et de Bernard Lahire et de l'anthropologie de Marcel Mauss et de Claude Levi-Strauss, nous verrons comment ces théories culturelles s'articulent à l'art et à la philosophie pour repenser l'appréciation et la sensibilité artistiques des agents sociaux.

Gr. 4 Histoire sociale de l'art
Mme Célia HONORÉ lundi 14 h - 16 h (111)

Ce cours aura pour objectif de familiariser les étudiant·es avec les approches issues de l'histoire sociale de l'art. L'attention se portera sur l'art du XIXe siècle à nos jours dans ses relations aux structures sociales et aux relations de pouvoir, éclairant ainsi la production artistique par ses conditions matérielles et institutionnelles. Le cours abordera les représentations du travail, du corps et de la sexualité, ainsi que le rôle et les contours du canon artistique. On se penchera sur les discriminations genrées et raciales qui traversent le monde de l'art, ainsi que sur les potentialités de résistance aux normes sociales que peuvent ouvrir les pratiques artistiques. Ces problématiques seront explorées à travers la mise en relation des textes lus pendant les séances et des œuvres choisies. Une attention particulière sera portée à des artistes qui articulent théorie et pratique, comme Martha Rosler, Allan Sekula ou Carmen Winant par exemple, de manière à saisir comment les pratiques artistiques s'inscrivent dans le champ social et politique de leur époque.

Gr. 5 Anthropologie comparée. Arts d'Afrique/Art moderne et contemporain
M. Benjamin BROU jeudi 13 h - 15 h (432)

L'Anthropologie culturelle étudie l'être humain et les sociétés humaines au plan culturel à travers la représentation, considérant les croyances, les institutions, comme les fondements des structures sociales. Dans cette perspective, les créations artistiques sont des témoignages de la production et des échanges dans la société. L'enseignement de ce semestre aborde les créations artistiques d'Afrique ainsi que l'art moderne et contemporain dans leurs relations à l'être humain sous le rapport de sa nature individuelle ou de son existence collective, sa relation physique ou spirituelle au monde, ses variations dans l'espace et dans le temps : attention portée aux œuvres dans leurs dimensions plastiques et sémantiques, attention portée aux notions de différences, d'altérité.

Gr. 6 Art et Anthropologie : dialogues
Mme Mme Mélanie PAVY lundi 13 h - 15 h (331)

Ce cours aborde l'histoire de l'Anthropologie par le prisme d'un corpus d'œuvres d'art et de films qui y font référence, la questionne, l'analyse ou la bouscule ; qui en utilisent ou en détournent les méthodes ; qui s'en nourrissent ou la critiquent. Qu'apprend t-on des théories, pratiques et thématiques propres aux Sciences Humaines à travers les explorations de

Camille Henrot, les reconstitutions de Maillet et Hervé, les enquêtes de Taryn Simon ou encore les catalogues de gestes de Francis Alÿs ? Nous traverserons la construction de la discipline anthropologique, depuis le grand projet de la science de l'Homme jusqu'à l'avènement des sciences humaines, en nous demandant quels regards ces différents courants, ont porté sur le monde, ce qu'ils en ont montré et comment les pratiques artistiques de leurs époques et celles d'aujourd'hui, s'en sont saisies. L'objectif de ce cours sera de transmettre un bagage théorique solide en Anthropologie mais également d'engager les étudiants dans un parcours critique qui interrogera les potentialités d'une conversation croisée entre Art et Sciences Humaines.

Gr. 7 Approches psychanalytiques de l'art
Mme Judith MICHALET mardi 15h - 17h (230)

Ce cours interrogera les diverses formes d'investissement désirant qui accompagnent les processus de création et de réception en art, selon une perspective psychanalytique. La spécificité de la méthodologie adoptée par la psychanalyse sera ainsi dégagée (située parmi d'autres approches interprétatives en art) et les différences entre divers courants psychanalytiques esquissées. L'œuvre sera envisagée à la fois comme symptôme de dispositions psychiques singulières et comme outil thérapeutique au service du créateur comme du spectateur. À partir de situations traumatiques diverses, nous analyserons en particulier les stratégies mises en place par les artistes (tous médiums confondus) pour faire vivre et « réparer » les mémoires individuelles et collectives blessées.

G. 8 Théories féministes
Mme Lydie DELAHAYE mercredi 12h - 14h (311)

Depuis les années 1960, les théories féministes ont profondément modifié les structures de pensée et les modes d'analyse des relations sociales, culturelles et historiques. Ce cours s'intéresse à ces théories, en étudiant les travaux d'autrices majeures (Laura Mulvey, Donna Haraway, Monique Wittig, Silvia Federici, etc.) qui ont redéfini les façons de penser le genre, le pouvoir et la subjectivité. À travers la lecture et l'analyse de textes théoriques, nous interrogerons la manière dont ces penseuses ont déconstruit les normes dominantes, offrant des outils conceptuels permettant de remettre en question l'ordre social, politique et épistémologique. L'objectif de ce cours est de comprendre comment ces théories ont permis de réinventer la manière de penser la subjectivité individuelle, le corps et la culture, en favorisant une réflexion sur les

mécanismes de pouvoir et les hiérarchies sociales. Si la réflexion s'ancre avant tout dans le cadre théorique, il convient de souligner que ces théories ont également nourri, de manière transversale, un grand nombre de pratiques contemporaines, notamment dans le domaine artistique, où elles ont permis de redéfinir les enjeux de visibilité, de représentation et de résistance.

* Enseignements complémentaires UE3

EP D3011125 Pratiques professionnalisantes : Arts et société 3

Coordinateur : M. Benjamin SABATIER

Cet enseignement a pour objectif d'accompagner les étudiant·es dans la construction de leur projet professionnel en lien avec leur formation en arts plastiques. Il propose une réflexion concrète sur les débouchés possibles, les compétences mobilisables et les contextes d'exercice des métiers de l'art aujourd'hui. À travers des cours centrés sur les pratiques professionnelles (organisation d'expositions, médiation, montage de projets culturels, transmission, etc.), les étudiant·es sont amené·es à se confronter aux réalités du secteur artistique et à affiner leur positionnement. Une attention particulière est portée aux métiers de l'exposition, à la diversité des formats de diffusion de l'art et aux enjeux de collaboration entre artistes, institutions et publics. Les différents cours visent à donner aux étudiant·es les outils nécessaires pour envisager les différentes possibilités de poursuite d'études ou d'insertion professionnelle dans le champ élargi des pratiques artistiques et culturelles.

Important : un même cours ne peut pas être suivi deux fois au cours de la même année universitaire. Il n'est donc pas possible de s'inscrire à un enseignement identique au premier et au second semestre. Les étudiant·e·s sont invité·e·s à diversifier leurs choix afin de découvrir des approches, thématiques ou pratiques complémentaires.

Gr. 1 Galeristes : modes d'emploi
M. Thomas BERNARD lundi 11h - 13h (111)
Cette série de cours explore l'écosystème complexe de l'art contemporain, un domaine en constante évolution où se mêlent passion, créativité et enjeux économiques. Ces présentations analyseront les transformations profondes du marché de l'art, en mettant l'accent sur la circulation des œuvres, de la galerie traditionnelle à l'art numérique. Ils étudieront les acteurs clés – artistes, galeristes, collectionneurs, maisons de vente aux enchères – et les nouveaux modes d'échange qui redéfinissent la valeur des œuvres. Le commerce de l'art, vu sous l'angle de l'échange, sera au cœur de la réflexion, en prenant en compte les pratiques et les tendances actuelles.

Gr. 2 Scénographie
Mme Claudia BLAZEJCZYK mercredi 16 h - 18 h (311)

Ce cours initie les étudiant·es aux principes et aux enjeux de la scénographie, en tant que pratique d'espace, de mise en forme et de mise en récit. Il s'intéresse tout particulièrement à la scénographie d'exposition – dispositifs de présentation des œuvres, parcours de visite, relation aux publics – mais aborde aussi des formes plus transversales : installations, performances, dispositifs immersifs, ou encore événements culturels. À travers des études de cas, des exercices de conception, et l'analyse de projets existants, les étudiant·es sont amené·es à réfléchir à la manière dont l'espace peut devenir un vecteur de sens, de narration ou d'expérience sensible. Le cours interroge également les enjeux matériels, techniques et collaboratifs propres à la conception scénographique. Il vise à développer une approche à la fois critique et créative de la scénographie, en lien avec les pratiques artistiques contemporaines et les réalités professionnelles du secteur culturel.

Gr. 3 Journalisme et Mondes de l'art
M. Nicolas DENIS vendredi 15 h - 17 h (252)

Le journalisme s'adapte et se réinvente au même rythme que les sujets qu'il traite. Le monde de l'art, ses acteurs, son marché, évoluent sans cesse au gré des soubresauts du monde moderne mais aussi en fonction des nouveaux outils – technologiques, sociétaux - qui s'offrent à eux et dont ils s'emparent. Aujourd'hui, collecter une information, chercher le "scoop" n'est plus l'enjeu essentiel pour un journaliste. L'important est de savoir capter l'attention du lecteur et notamment par l'écrit. Le public est littéralement bombardé d'infos écrites (mails, newsletters, alertes, notifications de toutes sortes) mais il consacre 9 minutes par jour à la

lecture (-50% en 10 ans) tout support confondu. Savoir promouvoir, savoir écrire sur un sujet mais aussi connaître les clés pour le diffuser, sont absolument essentiels pour toucher un lectorat le plus large possible – et ce, quel qu'en soit le média. Ce cours s'attachera à s'exercer pratiquement à l'écriture – qui reste le premier et unique préambule à tout projet journalistique qu'il soit destiné à la presse écrite, audio (podcasts, radio) ou audio-visuelle (médias *mainstreams* ou réseaux sociaux). L'objectif du cours est d'aider l'étudiant à préparer ses sujets avec efficacité, pragmatisme pour qu'il sache au terme de celui-ci, présenter un article qui corresponde aux attentes des lecteurs d'aujourd'hui.

Gr.4 Profession artiste
Mme Anne Lou VICENTE
M. Yann TOMA vendredi 13h-15h (252)

Ce cours en direction des étudiant.es de 3ème année de licence a été pensé pour accompagner les élèves et les renseigner quant aux aspects périphériques mais nécessaires de l'activité artistique dans le domaine professionnel. Il s'agira de présenter les interlocuteurs privilégiés des artistes et leurs activités : diffuseurs (musées, centres d'art, galerie, fonds régionaux d'art contemporain, artist run spaces...), commissaires d'exposition, critiques d'art, éditeurs, producteurs mais également les services de l'état (Centre National des Arts Plastiques, Direction Régionale des Affaires Culturelles, etc), les sociétés de gestion des droits d'auteur (ADAGP, SAIF...), la Sécurité sociale des artistes-auteurs (Urssaf, Agessa, Maison des artistes...). Le cours sera articulé autour de rencontres avec les professionnel.les du secteur de l'art contemporain.

Gr. 5 Art thérapie
Mme Manuela CENTRONE mercredi 18 h - 20 h (130)

Ce cours initie les étudiant·es aux enjeux de l'art-thérapie à travers une approche centrée sur les pratiques des arts plastiques. Il s'agit d'explorer, par l'expérience directe, les effets du geste créatif – qu'il prenne la forme du dessin, de la peinture, du collage ou du modelage – dans une perspective de soin, d'écoute de soi et de transformation intérieure. La création y est envisagée non comme une production esthétique finalisée, mais comme un processus engageant le corps, l'affect et la pensée. Le cours alterne des temps d'atelier, favorisant l'exploration sensible des matériaux et des formes, avec des moments d'analyse et de mise en perspective théorique. Il propose une réflexion sur les liens entre expression artistique, subjectivité et processus thérapeutique, en interrogeant ce que l'art permet de dire, de déplacer ou de réparer. En

croisant pratique et théorie, ce cours invite à penser la création comme un espace de médiation, de symbolisation et de transformation, tant individuelle que collective.

Gr. 6 Bifurquer les institutions de l'art à partir des pensées écologiques et décoloniales

Mme Kantuta QUIROS lundi 16h - 18h (130)

Que peuvent le monde de l'art et son écosystème face au bouleversement cosmologique que constitue désormais l'entrée dans cette ère où l'humanité et le Capital digèrent la Terre ? Les pistes de travail visant à faire de l'espace de l'art un lieu *de répétition générale pour une bascule terrestre* se multiplient, du tournant assembléiste de l'art à la permaculture institutionnelle, de l'éco-pédagogie critique aux pensées écodécoloniales et écoféministes, tandis que les appels plus amples à bifurquer, à fuir, à déserter, à renoncer s'intensifient encore. Dans *For Slow Institutions*, la curatrice Nataša Petrešin en appelait à des institutions d'art et des expositions « lentes », comme une invitation aux curateur.ice.s à imaginer de nouvelles écologies de soin tandis que certains en appellent à des écosystèmes artistiques locaux. L'enjeu est désormais de faire bifurquer le musée comme « fonction », à rebours de la nécropolitique muséale, de sa « botanique de la mort » et de son esthétique fossile. A partir des débats qui traversent les institutions muséales contemporaines (les enjeux d'inclusion et de représentation, les polémiques liées à la décolonisation du musée, aux spoliations d'objets et restitutions d'objets ethnographiques, le musée global, universel, les relocalisations du musée et la décarbonation des imaginaires, etc.), il s'agit, à la croisée des pensées écologiques et décoloniales, de postuler d'autres institutions possibles de l'art. Ce cours propose également des rencontres avec des professionnel.le.s du monde de l'art et visites d'expositions (théoricien. ne.s de l'art, commissaires, artistes, éditeurs.rice.s, directeur.ices d'institutions). Bibliographie : Kantuta Quirós & Aliocha Imhoff, « La suspension de l'art », revue AOC, 2020 ; Françoise Vergès, *Programme de désordre absolu. Décoloniser le musée*, La Fabrique, 2023 ; Olivier Marboeuf, *Suites décoloniales, s'enfuir de la plantation*, éditions du Commun, *2022* ; Kuba Szreder, *Independence Always Proceeds from Interdependence: A Reflection on the Conditions of the Artistic Precariat and the Art Institution in Times of Covid-19*, L'Internationale Online, 1er avril 2020

NB : les cours ont parfois lieu à l'extérieur. Il serait donc plus sage de ne pas avoir un cours juste avant pour s'inscrire à ce cours (prévoir un temps de déplacement).

Gr. 7 Enseigner par l'art
Mme Céline HERVE lundi 15 h - 17 h (430)

Ce cours s'adresse prioritairement aux étudiant.es qui souhaitent devenir professeur.es d'arts plastiques, c'est-à-dire intégrer un master des métiers de l'enseignement à l'INSPE pour préparer le CAPES. Ce concours pourra éventuellement être passé dès la fin de la licence à partir de 2026. À partir de propositions faites par l'enseignante, l'étudiant.e sera conduit à analyser des œuvres variées en vue d'élaborer une séquence d'enseignement en arts plastiques. Ce cours vise à un renforcement de la culture artistique, à l'acquisition de méthodes d'analyse, ainsi qu'à la connaissance des arts plastiques dans le système éducatif à partir des repères proposés dans les programmes de l'éducation nationale.

EP D3010825 Module de conception et fabrication de projet en autonomie

Coordinateur : M. Benjamin SABATIER

Attention : Ce module est à valider au second semestre de la Licence 3 mais peut être réalisé tout au long de la troisième année.

Ce module permet aux étudiant·e·s de concevoir et de réaliser, de manière autonome, un projet artistique nécessitant un savoir-faire technique avancé. Il est obligatoire pour tou·te·s les étudiant·e·s de L3 et a pour objectif d'approfondir leurs compétences techniques et leur autonomie, tout en les accompagnant dans la réalisation d'un projet personnel, encadré tout au long du semestre. Ce module se valide en autonomie, sans inscription préalable. Les ateliers sont accessibles à tou·te·s dans la limite des places disponibles, mais il est essentiel de maîtriser les techniques de base pour pouvoir y travailler de manière autonome. **Pour toute information complémentaire, il est nécessaire de contacter les chef·fe·s d'atelier par e-mail.**

La validation du projet se fait selon deux modalités, en fonction du type de projet choisi :

1. Si le projet nécessite l'utilisation des ateliers techniques de l'École des Arts de la Sorbonne (comme la fabrication, la

photographie, la gravure, ou la sérigraphie), il doit être validé par le ou la chef·fe d'atelier concerné·e.
2. Si le projet relève d'autres médiums, tels que la vidéo, le son, la performance, le cinéma ou la peinture, il sera validé par l'enseignant·e référent·e du cours de création artistique.

L'évaluation se base sur la capacité à mener un projet autonome et techniquement maîtrisé, tout en respectant les contraintes propres au médium choisi. Ce module met l'accent sur la rigueur, l'autonomie et la responsabilité dans le travail en atelier, tout en favorisant l'articulation entre la technique et la démarche artistique.

Atelier Fabrication **salle 61**
Chef d'Atelier : M. Giovanni MARTINOVIC **lundi de 10h à 15h**
Tutorats **Fabrication** (Les horaires seront affichés à la rentrée)

Atelier Photo **salle 146**
Cheffe d'Atelier :
Mme. Anouck DURAND GESSELIN **vendredi de 9h à 14h**
Tutorat **Photo** (Les horaires seront affichés à la rentrée)

Atelier Sérigraphie **salle 150**
Chef d'Atelier : M. Bastien MASSOT mardi de 10h à 14h30*
Tutorat **Sérigraphie** (Les horaires seront affichés à la rentrée)
* Un mardi sur deux, le calendrier des séances sera affiché à la rentrée

Atelier Gravure **salle 150**
Cheffe d'Atelier : Giulia LEONELLI samedi de 9h à 14h30*
Tutorat **Gravure** (Les horaires seront affichés à la rentrée)
* Un samedi sur deux, le calendrier des séances sera affiché à la rentrée

Fab Lab **salle 354**
Responsable : Fabrice OEHL
Tutorat **Fab Lab** (Les horaires seront affichés à la rentrée)

– Licence 3, semestre 6

* Enseignements génériques UE1

EP D3010225 Création artistique 6

Enseignant coordinateur : Benjamin SABATIER

Les cours de « création artistique » accompagnent les étudiant·e·s dans le développement d'une recherche personnelle, conçue comme un espace d'expérimentation et de réflexion en dialogue avec les pratiques contemporaines. De la licence 1 à la licence 3, l'enseignement repose sur l'élaboration progressive d'une démarche propre, dans laquelle chaque étudiant·e est invité·e à définir ses enjeux, ses protocoles de travail, ses médiums et ses formes. Dans ce cadre, les attentes pédagogiques privilégient l'affirmation d'une pratique artistique pensée comme un processus de recherche, en prise directe avec les questionnements contemporains. La capacité à justifier ses choix formels, à situer sa pratique dans un contexte élargi, et à en assurer la continuité sur le long terme constitue un enjeu central de cet accompagnement. La progression des six semestres est conçue pour soutenir l'émergence d'une autonomie critique et d'un positionnement artistique affirmé.

– Le sixième semestre est dédié à la finalisation d'un projet de création personnel qui témoigne de la maturité de la recherche engagée. Ce projet doit refléter la singularité de la démarche artistique développée durant le cycle de licence, tout en manifestant une capacité à dialoguer avec des contextes de diffusion et de monstration. La question de l'exposition est centrale, qu'elle prenne la forme d'un accrochage, d'une performance, d'une édition ou d'un dispositif spécifique. La réflexion sur la documentation, la communication et la médiation de l'œuvre est intégrée à la démarche. Ce semestre marque l'aboutissement d'un processus d'émancipation critique et créative, préparant les étudiant·e·s à la poursuite en master ou à l'insertion dans des réseaux de diffusion.

Gr.1 Mme. Meris ANGIOLETTI	mercredi	9 h - 12 h (540)
Gr.2 Mme Mélanie PAVY	mardi	9 h - 12 h (530)
Gr.3 Mme Maud MAFFEI	lundi	10 h - 13 h (550)
Gr.4 M. Juan GARCIA-PORRERO	vendredi	9 h - 12 h (553)
Gr.5 Mme Elise VANDEWALLE	vendredi	13 h - 16 h (530)
Gr.6 M. Benjamin SABATIER	mercredi	9 h - 12 h (550)
Gr.7 *(en cours)*	vendredi	13 h - 16 h (540)

EP D3010425 Méthodologie de la recherche en arts plastiques

Enseignante coordinatrice : Lydie DELAHAYE

Le cours de méthodologie accompagne les étudiant·es dans la formalisation d'une réflexion autour de leur pratique artistique, en lien étroit avec le travail mené en création. L'objectif est de rédiger durant l'année un mini-mémoire (8 à 10 pages) qui articule une réflexion critique sur la démarche personnelle, en s'appuyant sur des références artistiques, théoriques et contextuelles. Il s'agit d'apprendre à analyser ses propres choix plastiques, à en formuler les enjeux, et à situer sa pratique dans un champ plus large. Un soin particulier est apporté à l'écriture, qui doit à la fois respecter les exigences universitaires (rigueur, structure, citations) et affirmer une voix singulière, en cohérence avec la sensibilité et le positionnement de chacun·e. Le cours vise ainsi à développer un regard critique, une méthode de recherche et une capacité à formuler avec clarté et nuance ce qui se joue dans le processus de création.

Gr.1 Meris ANGIOLETTI	mercredi	13 h - 15 h (540)
Gr.2 Mme Mélanie PAVY	mardi	13 h - 15 h (530)
Gr.3 Mme Maud MAFFEI	lundi	14 h - 16 h (550)
Gr.4 M. Juan GARCIA-PORRERO	vendredi	12 h - 14 h (553)
Gr.5 Mme Elise VANDEWALLE	vendredi	13 h - 16 h (530)
Gr.6 M. Benjamin SABATIER	mercredi	13 h - 15 h (553)
Gr.7 M. Michel VERJUX	vendredi	16 h - 18 h (540)

EP D3010625 Module de recherche en autonomie

Coordinatrice : Lydie Delahaye

Attention : Ce module ne correspond pas à un horaire de cours spécifique mais à une activité obligatoire et soumise à validation par l'enseignant·e du cours de « Méthodologie de la recherche en arts plastiques ».

Tout au long de leur troisième année de licence, les étudiant·e·s doivent assister, en autonomie, à au moins quatre événements à caractère scientifique : journées d'étude, colloques, tables rondes, conférences, séminaires, etc. Ces activités ne donnent pas lieu à un horaire de cours spécifique, mais leur participation est obligatoire et soumise à validation par l'enseignant·e du cours de « Méthodologie de la recherche en arts plastiques ». Ces rencontres permettent de se familiariser avec les pratiques actuelles de la recherche en arts, et d'enrichir une réflexion artistique. Il est aussi possible d'assister à des événements extérieurs, à condition qu'ils soient académiquement pertinents. Pour chaque participation, une **fiche de synthèse** doit être remplie et jointe en annexe du mini-mémoire à rendre dans le cadre du cours. Ce module encourage ainsi ouverture intellectuelle, curiosité critique et engagement dans les dynamiques de la recherche contemporaine.
NB : Les informations sur les activités de l'École des Arts de la Sorbonne (EAS) sont régulièrement communiquées via la lettre d'information.

EP D3011025 Initiation à la création recherche 2

Enseignant coordinateur : Matthieu SALADIN

Ce cours initie les étudiant·es aux enjeux spécifiques de la recherche-création en arts plastiques, entendue comme une pratique où l'expérimentation artistique est indissociable d'une réflexion critique et théorique. Il s'agit d'apprendre à formuler des questions de recherche à partir d'une démarche plastique, tout en explorant des formes de production et de restitution qui brouillent les frontières entre le geste artistique et l'écriture académique. À travers des études de cas, des lectures, des discussions et la mise en œuvre d'un

projet personnel, les étudiant·es sont accompagné·es dans l'élaboration d'une pratique située, capable de dialoguer avec des champs comme la philosophie, les sciences sociales ou les théories de l'art. Le cours aboutit à la conception et à la réalisation d'un projet artistique, pensé comme une réponse expérimentale à une problématique de recherche définie par l'étudiant·e.

Gr. 1 Fouiller l'écran : investigations critiques des mondes numériques
Mme Hortense BOULAIS jeudi 9h - 12h (130)

À travers une approche mêlant théorie, observation et expérimentation, ce cours de création-recherche propose des « investigations critiques » d'espaces numériques, entendus comme des dispositifs techniques, esthétiques, économiques et culturels. Le terme « investigation » est pris ici dans une acception élargie : il ne s'agit pas uniquement d'analyse, mais d'une démarche de fouille, de glanage, de cartographie et de montage, qui engage à la fois le corps, l'attention et la mémoire. Dans la perspective d'une archéologie des média et des imaginaires, nous chercherons à détricoter ces environnements, à en révéler les strates invisibles (infrastructures, obsolescences, réseaux de dépendance), à expérimenter des formes d'enquête formelles et sensibles : récit de navigation, capture, annotation, montage vidéo, cartographie spéculative... Nous explorerons notamment la manière dont les espaces numériques s'usent, se vident, se transforment, et comment leurs ruines (réseaux sociaux désertés, plateformes obsolètes, jeux abandonnés, interfaces fantômes) deviennent le terrain d'explorations critiques, poétiques et politiques. Ce cours est pensé comme un laboratoire : les séances alterneront entre apports théoriques (sur les dispositifs numériques, l'archéologie des médias, la critique des plateformes, les méthodologies d'enquête) et moments de pratique (collectes, reconstitutions, expérimentations visuelles ou narratives).

Gr.2 Autobiogéographies
Mme Marceline DELBECQ vendredi 9 h - 12 h (432)

Le groupe d'étudiant-exs d'*Autobiogéographies* sera invité à composer ou réinventer un ou des récits de leur(s) vie(s) — passées présentes futures — à travers leur perception d'êtres genrés ou non, humain•es ou non, et peut-être surtout à partir de lieux traversés :
lieux de l'enfance
lieux du travail

lieux mémoriels
lieux rêvés
lieux lus
lieux dessinés ou peints
lieux photographiés
lieux filmés
lieux modelés
…
Des lieux comme autant de décors ou de matières rencontrées par les corps. Ici au second plan, là personnages principaux, ces lieux à re-configurer à travers des médiums aussi spécifiquement choisis que divers, tisseront une cartographie en perpétuel devenir. Qu'elles soient fragmentaires ou dialoguées, sonores ou mises en images, ces *Autobiogéographies* formeront un atlas inédit de formes enquêtées.

Gr. 3 « Pas d'effort pas d'objet »
M. Damien DION mercredi 13 h- 16 h (544)

Détachée de son contexte et de toute ponctuation, la citation du philosophe Johann Gottlieb Fichte utilisée comme titre pour ce cours peut tour à tour être interprétée comme constat, avertissement, question, affirmation, injonction, manifeste, ou un peu tout ça à la fois. Ce qui est certain, c'est qu'elle suscite un questionnement ouvert sur la nécessité (ou non) d'un effort à fournir pour produire (ou non) un objet. Ce cours se propose d'être une réflexion en acte sur cette nécessité ou non-nécessité de produire quelque chose en tant qu'artiste, dans une optique à la fois critique, politique et écologique. Concrètement, il s'agira d'inciter à la mise en place d'un projet artistique individuel tout au long du semestre, ponctué de phases de rendus successives, de discussions et de présentations d'étapes, en prenant pour base pratique et théorique ce « pas d'effort pas d'objet » au sein de propositions expérimentales, de nature processuelles, discursives, relationnelles ou performatives, parfois dématérialisées, qui se situeront à la limite entre œuvre et désœuvrement.

Gr. 4 En quête d'archives
Mme Marie SOMMER vendredi 14 h - 17 h (334)

Travailler à partir d'un corpus d'archives personnelles ou publiques, et dans ce contexte plus particulièrement, d'images, permet de prendre conscience que l'archive est autant ce qu'elle montre, que ce qu'elle occulte, qu'elle oublie autant qu'elle conserve. Nous travaillerons sur ces questions à travers des dispositifs intermédiatiques : quelles sont les archives oubliées ? Comment monter l'archive ? Quelles pourraient être les

archives manquantes et comment les révéler ? Le cours aboutira à la réalisation d'une publication collective en xérographie qui nous permettra de mêler geste artistique et écriture académique et d'explorer les qualités et possibilités d'un objet imprimé.

Gr. 5 Installation, vidéo, performance : *Je est dans l'autre*
Mme Diane WATTEAU jeudi 9 h - 12 h (544)

Dans l'affirmation de ses moyens d'expression, l'étudiant articulera et situera sa pratique plastique autour de la question des récits visuels dans les traditions de l'installation, des images en mouvements, de la performance, de la lecture performée, du dialogue entre divers dispositifs de présentation. Le rapport entre projet et œuvre sera l'interrogation de l'atelier. En référence au champ artistique, aux problématiques contemporaines, et à la littérature travaillant les questions de l'intime et de l'*extime* (avec des textes de Saint Augustin, Mme de Sévigné, Wollstonecraft, de Beauvoir, Beckett, Doubrovsky, Sartre, Pessoa, Leduc, Burroughs, Perec, Colette, Pozzi, Leiris, Sarraute, Woolf, Baldwin, Bouquet, etc.), nous penserons un nouveau langage mixant les codes de divers médias et interdisciplinaires.

Gr.6 Reflexio : arts sonores et sounds studies
M. Matthieu SALADIN jeudi 18 h - 21 h (130)

Toute propagation du son s'accompagne d'une réflexion acoustique, dès lors que l'onde sonore rencontre une surface qui en partie l'absorbe et en partie la réfléchit. Dérivant de ce principe, Reflexio articule séances d'atelier et conférences d'artistes et de chercheur·ses invité·es, où la recherche théorique et la pratique artistique deviennent autant d'échos d'échos. Les conférences abordent quelques-unes des préoccupations qui animent, aujourd'hui, les pratiques et la recherche dans les arts sonores, les musiques expérimentales et les sound studies. Il sera notamment question cette année de cyberféminisme, de musiques expérimentales non-binaires, de fatigue, de dysfonctionnement machinique et d'écoute décoloniale. Certaines séances du cours ont lieu dans des institutions partenaires.

Gr.7 Poétique numérique
M. Miguel ALMIRON mardi 9 h - 12 h (350)

Le numérique induit-il une nouvelle façon de penser la création et la recherche ? Dans nos cours, nous travaillerons à partir de votre sujet de recherche personnelle et nous nous poserons la question de savoir si le

numérique est un support possible pour votre travail ou une source première. À partir de ce premier questionnement, nous développerons un projet pendant le cours.

Gr.8 Formes, gestes et écritures en création-recherche
(En cours d'attribution) jeudi 16 h - 19 h (540)

Le contenu de ce cours sera précisé au second semestre.

Gr. 9 Intuition schématique : relation entre structure et geste performatif dans le continuum création-recherche
M. Simon LABBÉ lundi 13 h - 16h (252)

Qu'une pratique artistique se réclame de la performance ou non, elle s'élabore autour de gestes qui, mis bout à bout, constituent une forme de performance. Certains de ces gestes relèvent d'une approche plus schématique, d'un plan, de mesures particulières, voire d'un protocole très rigoureux, alors que d'autres font appel à une approche plus intuitive, aux décisions spontanées, à l'instinct qui émerge de la rencontre avec une matière, une conjoncture particulière. Les deux approches concourent à composer une méthode. Ce cours sera voué à l'exploration de la relation entre ces deux approches du geste en prenant comme point de départ leur inextricabilité dans le travail de la performance. Nous travaillerons à la lisière de ce qui fait création et de ce qui fait recherche en prenant pour acquis que ces deux dimensions sont intégrées l'une à l'autre et se répondent mutuellement dans un jeu complexe de bouclages et d'influences. Par le biais d'explorations d'une série de pratiques performatives (composition en temps réel, tuning scores, atelier d'improvisation, jeu de rôle, rites de passage), l'étudiante sera amenée à problématiser l'arrimage schématisme-intuition dans sa propre pratique.

EP D3010825 Module de conception et fabrication de projet en autonomie

Coordinateur : M. Benjamin SABATIER

Ce module permet aux étudiant·e·s de concevoir et de réaliser, de manière autonome, un projet artistique nécessitant un savoir-faire technique avancé. Il est obligatoire pour tou·te·s les étudiant·e·s de L3 et a pour objectif d'approfondir leurs compétences techniques et leur autonomie, tout en les accompagnant dans la réalisation d'un projet personnel, encadré tout au long du semestre. Ce module se valide en autonomie, sans inscription préalable. Les ateliers sont accessibles à tou·te·s dans la limite des places disponibles, mais il est essentiel de maîtriser les techniques de base pour pouvoir y travailler de manière autonome. Pour toute information complémentaire, il est nécessaire de contacter les chef·fe·s d'atelier par e-mail.

La validation du projet se fait selon deux modalités, en fonction du type de projet choisi :

1. Si le projet nécessite l'utilisation des ateliers techniques de l'École des Arts de la Sorbonne (comme la fabrication, la photographie, la gravure, ou la sérigraphie), il doit être validé par le ou la chef·fe d'atelier concerné·e.
2. Si le projet relève d'autres médiums, tels que la vidéo, le son, la performance, le cinéma ou la peinture, il sera validé par l'enseignant·e référent·e du cours de création artistique.

L'évaluation se base sur la capacité à mener un projet autonome et techniquement maîtrisé, tout en respectant les contraintes propres au médium choisi. Ce module met l'accent sur la rigueur, l'autonomie et la responsabilité dans le travail en atelier, tout en favorisant l'articulation entre la technique et la démarche artistique.

Atelier Fabrication **salle 61**
Chef d'Atelier : M. Giovanni MARTINOVIC lundi de 9h à 15h
Tutorats **Fabrication** (Les horaires seront affichés à la rentrée)

Atelier Photo **salle 146**
Cheffe d'Atelier :
Mme. Anouck DURAND GESSELIN vendredi de 9h à 15h
Tutorat **Photo** (Les horaires seront affichés à la rentrée)

Atelier Sérigraphie **salle 150**
Chef d'Atelier : M. Bastien MASSOT mardi de 9h à 14h30*
Tutorat **Sérigraphie** (Les horaires seront affichés à la rentrée)
* une semaine sur deux, le calendrier sera affiché à la rentrée.

Atelier Gravure **salle 150**
Cheffe d'Atelier : Mme Giulia LEONELLI samedi de 10h à 14h30*
Tutorat **Gravure** (Les horaires seront affichés à la rentrée)
* une semaine sur deux, le calendrier sera affiché à la rentrée.

Fab Lab **salle 354**
Responsable : M. Fabrice OEHL
Tutorat **Fab Lab** (Les horaires seront affichés à la rentrée)

* Enseignements spécifiques UE2

EP D3011215 Philosophie de l'art 6

Coordination : Mme Chiara PALERMO

Les trois cours magistraux proposés dans cet EP abordent des thématiques différentes propres aux recherches de chaque enseignant·e. L'objectif est de donner aux étudiant·e·s les outils nécessaires pour approfondir leur compréhension de la philosophie de l'art et de ses enjeux actuels.

CM 1 Esthétiques du désordre
Mme Chiara PALERMO mardi 9h - 11h (251) **[60]**

Le désordre peut nous donner à penser une dimension esthétique particulière. Les choses y prennent peut-être un autre ordre, plus incertain. Posés autrement, les objets changent la distribution habituelle des places,

permettent d'introduire du jeu et de la précarité dans notre regard. L'artiste peut se servir du désordre de son atelier pour introduire le hasard dans sa pratique et le désordre peut aussi se présenter comme une stratégie pour échapper à un ordre que l'on conteste. Nous nous intéressons ainsi à quelques auteurs qui, dans l'histoire de la philosophie, ont pensé la relation entre chaos et ordre, entre ce qui dé-range et dérange, avec des références artistiques qui nous accompagneront pour penser l'art comme lieu d'un désœuvrement, de dérèglement. En même temps, il s'agira pour nous de penser avec l'art le lieu d'un imaginaire qui n'est pas en opposition avec « l'ordre de la vie » : avec des alliances nouvelles et de nouveaux territoires, avec des démarches productrices d'alternatives, l'art peut aussi accompagner l'évolution de notre réalité socio-économique et politique.
Auteurs traités : Deleuze, Merleau-Ponty, Fanon, Ahmed, Glissant.
Lecture conseillée : Frantz Fanon, *Peau noire, masques blancs,* Seuil, 1952.

CM 2 Philosophie de l'art *(en cours)*
M. Olivier SCHEFER mercredi 11h - 13h (Amphi)

Le contenu de ce cours sera précisé lors de la 1ere séance.

CM 3 L'art contemporain dans le prisme de l'exposition
Mme Aline CAILLET jeudi 9h - 11h (250) **[60]**

Ce cours propose une réflexion *située* sur les modalités et enjeux esthétiques de reconnaissance et de perception des œuvres d'art à partir d'une analyse de formes concrètes de mode d'apparition des œuvres au sein de différents espaces (muséal, d'exposition, public…) et de l'expérience que nous en faisons. Il vise à questionner la place et le rôle que joue aujourd'hui la forme exposition dans le concept d'art contemporain tout en sensibilisant les étudiant·es aux modalités concrètes de mise en espace des œuvres (accrochage, installation, scénographie, in situ…) et ainsi, à soulever, au-delà des enjeux strictement artistiques et esthétiques, les enjeux pédagogiques, culturels et sociaux relatifs à l'exposition.

EP D3011225 Art et sciences humaines 2

Coordinatrice : Lydie DELAHAYE

Ces cours examinent les liens entre l'art et les sciences humaines en s'appuyant sur diverses disciplines comme l'anthropologie, la sociologie, l'ethnographie, la psychanalyse, les études féministes ou décoloniales, etc. Ils montrent comment les artistes utilisent les outils conceptuels et critiques de ces sciences pour questionner les relations entre culture, société, pouvoir et subjectivité. L'objectif est d'explorer la manière dont les œuvres d'art peuvent devenir des instruments de connaissance, de résistance et de transformation des cadres établis. Ces cours invitent à réfléchir sur la capacité des arts à interroger et reconfigurer les savoirs issus des sciences humaines, tout en fournissant aux étudiant·e·s des clés pour penser leur propre pratique artistique à travers ces perspectives.

Gr.1 Écologie acoustique

M. Frank PECQUET lundi 19 h - 21 h (120)

Ce cours explore la relation entre son et environnement, en abordant l'écologie acoustique à travers une approche interdisciplinaire. Nous étudierons comment les phénomènes sonores naturels et anthropiques influencent les écosystèmes et comment ces interactions peuvent être captées, analysées et utilisées dans des pratiques artistiques contemporaines. L'accent sera mis sur l'utilisation de l'art sonore pour sensibiliser aux problématiques écologiques, en transformant notre perception de l'environnement et en offrant des alternatives sensibles à la relation humaine avec la nature. À travers des projets pratiques et théoriques, ce cours permettra d'explorer la capacité des œuvres sonores à interroger les savoirs issus des sciences humaines et à proposer de nouvelles formes de résistance et de réflexion écologiques.

Gr.2 Arts et Anthropologie : dialogues

Mme Mélanie PAVY mercredi 16 h - 18 h (250)

Ce cours aborde l'histoire de l'Anthropologie par le prisme d'un corpus d'œuvres d'art et de films qui y font référence, la questionne, l'analyse ou la bouscule ; qui en utilisent ou en détournent les méthodes ; qui s'en nourrissent ou la critiquent. Qu'apprend t-on des théories, pratiques et thématiques propres aux Sciences Humaines à travers les explorations de Camille Henrot, les reconstitutions de Maillet et Hervé, les enquêtes de Taryn Simon ou encore les catalogues de gestes de Francis Alÿs ? Nous

traverserons la construction de la discipline anthropologique, depuis le grand projet de la science de l'Homme jusqu'aux sciences humaines, en nous demandant quels regards ces différents courants ont porté sur le monde, ce qu'ils en ont montré et comment les pratiques artistiques de leurs époques et celles d'aujourd'hui, s'en sont saisies. L'objectif de ce cours sera de transmettre un bagage théorique solide en Anthropologie mais également d'engager les étudiants dans un parcours critique qui interrogera les potentialités d'une conversation croisée entre Art et Sciences Humaines.

Gr.3 Art, sociologie et politique
M. Barthélémy BETTE lundi 9 h - 11 h (440)

Ce cours vise à développer une approche sociologique de l'art directement reliée aux enjeux de création et qui instaure un dialogue permanent avec les problématiques « politiques » comprises au sens large du terme, c'est-à-dire désignant aussi bien les rapports de pouvoir matériels que symboliques. La notion de politique se définit ainsi avant tout comme l'impossibilité d'une « position neutre », c'est-à-dire l'idée que toute production visuelle ou discursive est située socialement et donc politiquement. Après la présentation de certains des enjeux de cette articulation théorique, le cours se fonde sur des lectures collectives de textes ou de documents (technique de l'arpentage notamment) qui présentent le travail d'un artiste, d'un écrivain, d'un critique, d'un chercheur ou d'un militant dans le but à la fois d'analyser les effets d'une circulation au sein d'une même production de ces différentes formes d'« écritures » du monde social et de dégager les singularités propres à chacun de ces registres. Ces échanges ont dans un second temps pour objectif la réalisation d'exercices pratiques inspirés de ces propositions et pouvant prendre des formes aussi bien académiques, comme le commentaire ou la dissertation, que non-académiques, comme l'écriture d'un projet artistique, d'un texte critique, d'un récit ou de toute autre forme discursive ou visuelle.

Gr.4 Arts et Écologie
M. Riccardo VENTURI lundi 16 h - 18 h (440)

Ce cours explore les relations complexes entre les arts contemporains et les questions écologiques, en mettant l'accent sur les approches artistiques qui interrogent les modèles de représentation du milieu naturel et les systèmes environnementaux. À travers des études de cas et des lectures théoriques, ce cours propose une réflexion sur le rôle de l'art en tant que pratique capable de reconfigurer notre rapport à l'environnement,

en intégrant des perspectives issues des sciences sociales et des études environnementales.

Gr.5 Théories féministes 2
Mme Ariane FLEURY mardi 12 h - 14 h (111)

Ce cours a pour objectif de fournir les fondations théoriques et méthodologiques permettant aux étudiant·e·s de se construire une compréhension des enjeux principaux des pensées féministes, ainsi que de leurs apports historiques et contemporains aux pratiques artistiques. En étudiant des textes représentant différents versants de la richesse théorique et militante de ces courants (écoféminisme, féminisme matérialiste, intersectionnalité, féminismes décoloniaux...), et en les confrontant avec des œuvres d'art contemporain (performance, vidéo, installation, art participatif, sculpture, peinture...), les séances seront l'occasion de mener des analyses croisées qui permettront non seulement la découverte des enjeux qui connectent démarche esthétique et luttes féministes, mais participeront également à la constitution d'une réflexion critique sur la création artistique comme espace politique.

Gr.6 Art, technique et société
M. Jacopo BODINI mercredi 14 h – 16 h (111)

Depuis l'invention du cinématographe, l'écran est devenu un dispositif de plus en plus central dans les sociétés contemporaines. Les écrans se sont multipliés et diffusés, investissant nos foyers, nos espaces de travail et nos vies quotidiennes, jusqu'à s'insinuer dans nos poches. Ils occupent aujourd'hui une place fondamentale dans nos existences privées et publiques, dans nos chambres tout comme dans nos espaces professionnels ou pédagogiques. Les écrans ne sont pas de simples supports d'images ou de textes : ils constituent, au sens que Deleuze et Foucault donnent à ce terme, de véritables « dispositifs » – instituant des régimes de visibilité, de parole, des rapports de pouvoir et des formes de subjectivation. L'écran raconte ainsi l'histoire d'un dispositif initialement issu du champ artistique, mais qui a progressivement investi les sphères sociales, politique et existentielle. C'est donc en mobilisant des notions issues de l'art que l'on peut tenter de mieux comprendre les logiques propres à ce médium privilégié du contemporain. Ce cours se propose d'examiner ce dispositif emblématique du contemporain à travers une approche croisée et interdisciplinaire, mêlant l'analyse d'œuvres d'art contemporain (cinéma, vidéo, performance, installations), la philosophie de la technique, les études médiatiques et les études culturelles, afin de comprendre de manière critique comment, aujourd'hui, nous voyons,

pensons et désirons à travers les écrans – mais aussi comment l'art et la pensée critique peuvent nous aider à transformer certaines logiques de ce dispositif de visibilité et de pensée, de pouvoir et de désir.

Gr.7 Ethnologie : Les mondes chamaniques
Mme Marion LAVAL-JEANTET lundi 14 h - 16 h (111)

Le chamanisme a toujours fasciné les artistes. Mais qu'entend-on par ce terme dont la définition s'est diluée dans la culture globale contemporaine ? Quels mondes se cachent derrière ? Sur quels systèmes mythologiques s'appuient-ils ? Nous étudierons dans ce cours quelques textes fondateurs de l'ethnologie du chamanisme (de Mircea Eliade à Bertrand Hell), nous ferons un tour d'horizon de quelques cultures se réclamant d'une pensée chamanique et de leurs pratiques visionnaires, et étudierons des exemples d'artistes et de commissaires d'expositions qui ont cherché à confronter leur pensée occidentale à « la pensée des maîtres du désordre ». La question est posée de comprendre comment ce système millénaire a perduré, jusqu'à envahir aujourd'hui une partie de l'imaginaire contemporain.

G.8 Théories postcoloniales et décoloniales
Mme Elvan ZABUNYAN vendredi 14 h – 16 h (430)

Dans ce cours, il s'agira d'étudier la façon dont les théories postcoloniales puis décoloniales ont intégré le champ de l'art depuis trente ans comme des outils méthodologiques. Des études de cas artistiques, des textes critiques incontournables ainsi qu'une enquête terminologique visant à comprendre l'usage des mots dans leur contexte (« postcolonial », « décolonisation », « décolonial », « multiculturel », « transnational », ...) permettront de saisir l'actualité de ces questions selon les époques. Seront interrogées les transformations majeures que permettent ces théories dans la production artistique et sa réception ainsi que le rôle crucial joué par les artistes pour la médiatisation de ces questions.

* Enseignements complémentaires UE3

EP D3011425 Pratiques professionnalisantes : Arts et société 4

Coordinateur : M. Benjamin SABATIER

Cet enseignement a pour objectif d'accompagner les étudiant·es dans la construction de leur projet professionnel en lien avec leur formation en arts plastiques. Il propose une réflexion concrète sur les débouchés possibles, les compétences mobilisables et les contextes d'exercice des métiers de l'art aujourd'hui. À travers des cours centrés sur les pratiques professionnelles (organisation d'expositions, médiation, montage de projets culturels, transmission, etc.), les étudiant·es sont amené·es à se confronter aux réalités du secteur artistique et à affiner leur positionnement. Une attention particulière est portée aux métiers de l'exposition, à la diversité des formats de diffusion de l'art et aux enjeux de collaboration entre artistes, institutions et publics. Les différents cours visent à donner aux étudiant·es les outils nécessaires pour envisager les différentes possibilités de poursuite d'études ou d'insertion professionnelle dans le champ élargi des pratiques artistiques et culturelles.

Important : un même cours ne peut pas être suivi deux fois au cours de la même année universitaire. Il n'est donc pas possible de s'inscrire à un enseignement identique au premier et au second semestre. Les étudiant·e·s sont invité·e·s à diversifier leurs choix afin de découvrir des approches, thématiques ou pratiques complémentaires.

Gr. 1 Galeristes : modes d'emploi
M. Thomas BERNARD jeudi 14 h - 16 h (120)

Cette série de cours explore l'écosystème complexe de l'art contemporain, un domaine en constante évolution où se mêlent passion, créativité et enjeux économiques. Ces présentations analyseront les transformations profondes du marché de l'art, en mettant l'accent sur la circulation des œuvres, de la galerie traditionnelle à l'art numérique. Ils étudieront les

acteurs clés – artistes, galeristes, collectionneurs, maisons de vente aux enchères – et les nouveaux modes d'échange qui redéfinissent la valeur des œuvres. Le commerce de l'art, vu sous l'angle de l'échange, sera au cœur de la réflexion, en prenant en compte les pratiques et les tendances actuelles.

Gr. 2 Journalisme et Mondes de l'art
M. Nicolas DENIS vendredi 11 h - 13 h (230)

Le journalisme s'adapte et se réinvente au même rythme que les sujets qu'il traite. Le monde de l'art, ses acteurs, son marché, évoluent sans cesse au gré des soubresauts du monde moderne mais aussi en fonction des nouveaux outils - technologiques, sociétaux - qui s'offrent à eux et dont ils s'emparent. Aujourd'hui, collecter une information, chercher le "scoop" n'est plus l'enjeu essentiel pour un journaliste. L'important est de savoir capter l'attention du lecteur et notamment par l'écrit. Le public est littéralement bombardé d'infos écrites (mails, newsletters, alertes, notifications de toutes sortes) mais il consacre 9 minutes par jour à la lecture (- 50% en 10 ans) tout support confondu. Savoir promouvoir, savoir écrire sur un sujet mais aussi connaître les clés pour le diffuser, sont absolument essentiels pour toucher un lectorat le plus large possible - et ce, quel qu'en soit le média. Ce cours s'attachera à s'exercer pratiquement à l'écriture - qui reste le premier et unique préambule à tout projet journalistique qu'il soit destiné à la presse écrite, audio (podcasts, radio) ou audio-visuelle (médias *mainstreams* ou réseaux sociaux). L'objectif du cours est d'aider l'étudiant à préparer ses sujets avec efficacité, pragmatisme pour qu'il sache au terme de celui-ci, présenter un article qui corresponde aux attentes des lecteurs d'aujourd'hui.

Gr. 3 Métiers de l'illustration
Mme Valentine CUNY-LECALLET vendredi 9h - 11h (120)

Ce cours propose une introduction aux métiers de l'illustration, en explorant la diversité de ses pratiques, de ses supports et de ses contextes professionnels. À partir d'exemples concrets et d'études de cas, les étudiant·es découvrent les spécificités de l'illustration dans des domaines variés : édition jeunesse, presse, bande dessinée, communication visuelle ou encore illustration engagée. Le cours aborde à la fois les enjeux esthétiques et techniques de la production d'images, les relations entre texte et image, ainsi que les réalités économiques et professionnelles du secteur (statuts, commandes, droits, diffusion). Il vise à donner aux étudiant·es des repères pour comprendre les débouchés liés

à l'illustration, tout en les accompagnant dans le développement d'une réflexion critique et personnelle sur cette pratique.

Gr.4 Profession artiste
M. Dominique Blais / M. Yann TOMA vendredi 14 h - 16 h (553)

Ce cours en direction des étudiant.e.s de 3ème année de licence a été pensé pour accompagner les élèves et les renseigner quant aux aspects périphériques mais nécessaires de l'activité artistique dans le domaine professionnel. Il s'agira de présenter les interlocuteurs privilégiés des artistes et leurs activités : diffuseurs (musées, centres d'art, galerie, fonds régionaux d'art contemporain, artist run spaces...), commissaires d'exposition, critiques d'art, éditeurs, producteurs mais également les services de l'état (Centre National des Arts Plastiques, Direction Régionale des Affaires Culturelles, etc), les sociétés de gestion des droits d'auteur (ADAGP, SAIF...), la Sécurité sociale des artistes-auteurs (Urssaf, Agessa, Maison des artistes...). Le cours sera articulé autour de rencontres avec les professionnel.le.s du secteur de l'art contemporain.

Gr. 5 Scénographie 2
M. Cyril DELHOMME mercredi 18 h - 20 h (230)

Ce cours initie les étudiant·es aux principes et aux enjeux de la scénographie, en tant que pratique d'espace, de mise en forme et de mise en récit. Il s'intéresse tout particulièrement à la scénographie d'exposition – dispositifs de présentation des œuvres, parcours de visite, relation aux publics – mais aborde aussi des formes plus transversales : installations, performances, dispositifs immersifs, ou encore événements culturels. À travers des études de cas, des exercices de conception, et l'analyse de projets existants, les étudiant·es sont amené·es à réfléchir à la manière dont l'espace peut devenir un vecteur de sens, de narration ou d'expérience sensible. Le cours interroge également les enjeux matériels, techniques et collaboratifs propres à la conception scénographique. Il vise à développer une approche à la fois critique et créative de la scénographie, en lien avec les pratiques artistiques contemporaines et les réalités professionnelles du secteur culturel.

Gr. 6 Enseigner par l'art
Mme Céline HERVE lundi 11 h - 13 h (440)

Ce cours s'adresse prioritairement aux étudiant.e.s qui souhaitent devenir professeur.e.s d'arts plastiques, c'est-à-dire intégrer un master des

métiers de l'enseignement à l'INSPE pour préparer le CAPES. Ce concours pourra éventuellement être passé dès la fin de la licence à partir de 2026. Il est conseillé de suivre ce cours sur les deux semestres. À partir de propositions faites par l'enseignante, l'étudiant.e sera conduit à analyser des œuvres variées en vue d'élaborer une séquence d'enseignement en arts plastiques. Ce cours vise à un renforcement de la culture artistique, à l'acquisition de méthodes d'analyse, ainsi qu'à la connaissance des arts plastiques dans le système éducatif à partir des repères proposés dans les programmes de l'éducation nationale.

Gr. 7 Bifurquer les institutions de l'art à partir des pensées écologiques et décoloniales
Mme Kantuta QUIROS mercredi 16 h - 18 h (432)

Que peuvent le monde de l'art et son écosystème face au bouleversement cosmologique que constitue désormais l'entrée dans cette ère où l'humanité et le Capital digèrent la Terre ? Les pistes de travail visant à faire de l'espace de l'art un lieu *de répétition générale pour une bascule terrestre* se multiplient, du tournant assembléiste de l'art à la permaculture institutionnelle, de l'éco-pédagogie critique aux pensées écodécoloniales et écoféministes, tandis que les appels plus amples à bifurquer, à fuir, à déserter, à renoncer s'intensifient encore. Dans *For Slow Institutions*, la curatrice Nataša Petrešin en appelait à des institutions d'art et des expositions « lentes », comme une invitation aux curateur.ice.s à imaginer de nouvelles écologies de soin tandis que certains en appellent à des écosystèmes artistiques locaux. L'enjeu est désormais de faire bifurquer le musée comme « fonction », à rebours de la nécropolitique muséale, de sa « botanique de la mort » et de son esthétique fossile. A partir des débats qui traversent les institutions muséales contemporaines (les enjeux d'inclusion et de représentation, les polémiques liées à la décolonisation du musée, aux spoliations d'objets et restitutions d'objets ethnographiques, le musée global, universel, les relocalisations du musée et la décarbonation des imaginaires, etc.), il s'agit, à la croisée des pensées écologiques et décoloniales, de postuler d'autres institutions possibles de l'art. Ce cours propose également des rencontres avec des professionnel.le.s du monde de l'art et des visites d'expositions (théoricien. ne.s de l'art, commissaires, artistes, éditeurs.rice.s, directeur.ices d'institutions).
NB : les cours ont parfois lieu à l'extérieur. Il serait donc plus sage de ne pas avoir un cours juste avant pour s'inscrire à ce cours (prévoir un temps de déplacement).

– Tableau récapitulatif

Licence 1, semestre 1	Enseignements génériques UE1	D1011519 Création artistique 1	D1010125 Pratiques graphiques 1	D1010325 Art et médium 1
	Enseignements spécifiques UE2	D1011114 Histoire de l'art 1	D1011314 Philosophie de l'art 1	D1010525 Théorie de l'art 1
	Enseignements complémentaires UE3	D101LA14 Pratique d'une langue	D1012314 Module de méthodologie documentaire	
Licence 1, semestre 2	Enseignements génériques UE1	D1010225 Création artistique 2	D1010425 Pratiques graphiques 2	D1010625 Pratiques et théories de l'image 1
	Enseignements spécifiques UE2	D1011214 Histoire de l'art 2	D1011414 Philosophie de l'art 2	D1010825 Théories de l'art 2
	Enseignements complémentaires UE3	D1011025 Culture & compétences numériques		

Licence 2, semestre 3	Enseignements génériques UE1	D201012 Création artistique 3	D2010325 Pratiques graphiques 3	D2010525 Art et médium 2
	Enseignements spécifiques UE2	D2011114 Histoire de l'art 3	D2011314 Philosophie de l'art 3	D2010725 Théories de l'art 3
	Enseignements complémentaires UE3	D2010925 Pratiques professionnalisantes 1	D201LA14 Pratique d'une langue	
Licence 2, semestre 4	Enseignements génériques UE1	D2010225 Création artistique 4	D2010425 Pratiques et théories de l'image 2	D2010625 Art et médium 3
	Enseignements spécifiques UE2	D2011214 Histoire de l'art 4	D2011414 Philosophie de l'art 4	D2010825 Théories de l'art 4
	Enseignements complémentaires UE3	D2011025 Pratiques professionnalisantes 2		

Licence 3, semestre 5	Enseignements génériques UE1	D3010125 Création artistique 5	D3010325 Méthodologie de la recherche 1	EP D3010525 Initiation à la Création-Recherche 1
	Enseignements spécifiques UE2	D3011115 Histoire de l'art 5	D3010925 Art et sciences humaines 1	D3010725 Pratiques et théories de l'image 3
	Enseignements complémentaires UE3	D3011125 Pratiques professionnalisantes 3		
Licence 3, semestre 6	Enseignements génériques UE1	D3010225 Création artistique 6 + D3010825 Module de conception et fabrication de projet en autonomie	D3010425 Méthodologie de la recherche 2 + D3010625 Module de recherche en autonomie	D3011025 Initiation à la création recherche 2
	Enseignements spécifiques UE2	D3011215 Philosophie de l'art 6	D3011225 Art et sciences humaines 2	
	Enseignements complémentaires UE3	D3011425 Pratiques professionnalisantes 4		

Liste des enseignant·e·s
– Licence Arts plastiques

Estéla **ALLIAUD**, chargée de cours
Miguel **ALMIRON**, PR
Méris **ANGIOLETTI**, chargée de cours
Nitous **ANTOUSSI,** ATER
Elisabeth **AMBLARD**, MCF
Emilien **AWADA**, chargé de cours
Nicolas **BAILLEUL**, chargé de cours
Julia **BALLÉRIAUD**, chargée de cours
Fanny **BEGUELY**, chargée de cours
Marie **BETTE**, chargée de cours
Barthélémy **BETTE**, chargé de cours
Thomas **BERNARD**, chargé de cours
Agathe **BERTHAUX WEIL**, chargée de cours
Dominique **BLAIS**, MAST
Claudia **BLAZEJCZYK**, chargée de cours
Hugues **BLINEAU**, PRAG
Jacopo **BODINI**, chargé de cours
Charlie **BOISSON**, chargé de cours
Hortense **BOULAIS**, chargée de cours
Sara **BOUROUROU**, chargée de cours
Benjamin **BROU**, PR
Aline **CAILLET**, PR
Marie **CANTOS**, chargée de cours
Baptiste **CÉSAR**, chargé de cours
Ambre **CHARPIER**, chargée de cours
Marie **CHENEL**, chargée de cours
Alex **CHEVALIER**, chargé de cours
Valentine **CUNY-LECALLET**, ATER
Jessica **DABOIN**, chargée de cours
Jean-Marie **DALLET**, PR
Isabelle **DAVY**, chargée de cours
Lydie **DELAHAYE**, MCF
Marceline **DELBECQ**, chargée de cours
Alix **DELMAS**, chargée de cours
Anna **DE MARTINO**, chargée de cours
Nicolas **DENIS**, chargé de cours
Romina **DE NOVELLIS**, chargée de cours
Arnaud **DEZOTEUX**, chargé de cours
Damien **DION**, chargé de cours
Neli **DOBREVA**, chargée de cours
Elitza **DULGUEROVA**, MCF
Vincent **DULOM**, PRCE
Anouck **DURAND GASSELIN**, chargée de cours, cheffe d'atelier photo
Nicolas **FENOUILLAT**, chargé de cours
Giorgio **FICHERA**, chargé de cours
Ariane **FLEURY**, chargée de cours
Raziye **GHADIMI**, chargée de cours
Luci **GARCIA**, ATER
Mar **GARCIA ALBERT**, chargée de cours
Juan **GARCIA-PORRERO**, PRCE
Rotem **GERSTEL SARNA**, chargée de cours
Romain **GRATEAU**, chargé de cours
Stephani **HAB**, chargée de cours
Alexandre **HERROU**, doctorant contractuel
Céline **HERVE**, PRAG
Célia **HONORÉ**, ATER
Hélène **IVANOFF**, chargée de cours
Frédéric **JIMENO**, chargée de cours
Clara **JOLY**, chargée de cours
Farah **KHELIL**, chargée de cours
Olga **KISSELEVA**, MCF
Simon **LABBÉ**, chargé de cours
Yannick **LANGLOIS**, chargé de cours
Cassandre **LANGLOIS**, chargée de cours
Adrien **LAMM**, chargé de cours
Margot **LAUDOUX**, ATER
Matthieu **LAURETTE**, chargé de cours

Marion **LAVAL-JEANTET**, PR
Manon L**EBRETON**, chargée de cours
Carla **LEONI**, chargée de cours
Giulia **LEONELLI**, chargée de cours
Anne-Sarah **LE MEUR**, MCF
Muriel **LERAY**, chargée de cours
Olivier **LONG**, MCF
Bertrand **MADELINE**, chargé de cours
Maud **MAFFEI**, MCF
Mara Magda **MAFTEI**, chargée de cours
Cécile **MAINARDI**, chargée de cours
Charlie **MALGAT**, chargée de cours
Giovanni **MARTINOVIC**, chef d'atelier fabrication
Bastien **MASSOT**, chef d'atelier sérigraphie
Sofia **MAVROGIANNI**, chargée de cours
Judith **MICHALET**, MCF
Asaad **MOUALLA**, doctorant contractuel
Zélie **NGUYEN**, chargée de cours
Chiara **PALERMO**, MCF
Rémi **PARCOLLET**, chargé de cours
Sarah Matia **PASQUALETTI,** chargée de cours
Mélanie **PAVY**, MCF
Grzegorz **PAWLAK**, MCF
Josefina **PAZ**, chargée de cours
Frank **PECQUET**, MCF HDR
Bertrand **PLANES**, chargé de cours
Delphine **POUILLE**, chargée de cours
Jérôme **PORET**, chargé de cours
Nicolas Camille **PROD'HOMME**, chargé de cours
Simon **QUÉHEILLARD**, chargé de cours
Kantuta **QUIROS**, MCF
Catherine **RADOSA**, chargée de cours
Sébastien **REMY**, chargé de cours
Simon **RIPOLL-HURIER**, chargé de cours
Clément **RODZIELSKI**, MAST
Sarah **ROUGNANT**, chargée de cours
Stéphanie **SAADÉ**, chargée de cours
Benjamin **SABATIER**, MCF
Anna **SANDANO**, chargée de cours
Matthieu **SALADIN**, PR
François **SALMERON**, chargé de cours
Diego SCALCO,
Olivier **SCHEFER**, PR
Simon **SÉGUIER-FAUCHER**, chargé de cours
Anne-Lise **SEUSSE**, chargée de cours
Ekaterina SKOROKHODOVA,
Marie **SOMMER**, chargée de cours
Alexandra **SERRANO**, chargée de cours
Lou **SOSSAH**, chargée de cours
Daniela **STUBBS LEVI**, chargée de cours
Jeanne **SUSPLUGAS**, chargée de cours
Waël TAHHAN, ATER
Yann **TOMA**, PR
Louise **TRAON**, chargée de cours
Ming-Chun **TU**, chargée de cours
Yulia **TSUTSEROVA**, chargée de cours
Élise **VANDEWALLE**, chargée de cours
Julie **VAYSSIERE**, chargée de cours
Pierre **VELIUS**, chargé de cours
Riccardo **VENTURI**, MCF
Alyssa **VERBIZH**, chargée de cours
Michel **VERJUX**, MCF HDR
Frédéric **VERRY**, MCF
Véronique **VERSTRAETE**, MCF
Anne-Lou **VICENTE**, chargée de cours
Christophe **VIART**, PR
Anna **VOKE**, chargée de cours
Gwenola **WAGON**, PR
Diane **WATTEAU**, MCF
Pascale **WEBER**, PR
Ardalan **YAGHOUBI**, chargé de cours
Elvan **ZABUNYAN**, PR
Inès Suzanne **ZEDAN**, doctorante contractuelle

UNIVERSITÉ PARIS 1
PANTHÉON SORBONNE

EAS – École des arts de la Sorbonne
47 rue des Bergers
75015 Paris