

Descriptif des enseignements

Licence Arts Plastiques

PARCOURS ARTS PLASTIQUES

Licence 1, semestre 1

EP D1011114

Histoire de l'art. Initiation à l'histoire de la peinture moderne (XVe-XVIIIe siècles)

Enseignante coordinatrice : **Mme Elitza DULGUEROVA**

Grâce à l'analyse d'œuvres, on étudiera les transformations formelles et iconographiques qui ont renouvelé la peinture en Europe du XVe au XVIIIe siècle. Les « styles », replacés dans leur contexte historique, seront examinés à la lumière des théories artistiques. En outre, on étudiera les conditions de production à l'époque moderne en s'attachant à la formation et au statut de l'artiste, aux différents commanditaires, et à la destination des œuvres.

Mode de contrôle : contrôle continu. La fréquentation du cours magistral est obligatoire.

Ouvrage de référence : Claire MIGNOT et Daniel RABREAU (dir.), *Temps modernes, XVe-XVIIIe siècles*, Paris, Flammarion, 2010

CM

Gr.1 M. Bertrand MADELINE

Gr.2 Mme Marion BEAUFILS

Gr.3 M. Frédéric JIMENO

TD

Gr.1 M. Bertrand MADELINE

Gr.2 Mme Clara ZAJDELA

Gr.3 Mme Clara ZAJDELA

Gr.4 Mme Clara ZAJDELA

Gr.5 Mme Manon LEBRETON

Gr.6 M. Bertrand MADELINE

Gr.7 Mme Clara LEONI

Gr.8 Mme Clara LEONI

Gr.9 M. Bertrand MADELINE

Gr.10 Mme Manon LEBRETON

Gr.11 Mme Manon LEBRETON

EP D1011314

Philosophie de l'art

Enseignante coordinatrice : **Chiara Palermo**

Notions au programme : Le beau. L'esthétique

Présentation générale : Ce cours (CM et TD) a pour objectif d'étudier la façon dont les questions du beau et de l'appréciation critique des œuvres sont abordées par différents philosophes de l'Antiquité à nos jours. L'accent sera mis principalement sur les auteurs (Platon, Hume, Kant, Nietzsche, Freud, Bourdieu, etc.) et les enjeux esthétiques de leurs positionnements théoriques.

Approche historique et problématisation des notions (beau, goût, critique, jugement, expérience, désir, etc.) seront entrelacées. On attend de l'étudiant qu'il puisse être en mesure de conduire une réflexion sur le beau et l'expérience esthétique nourrie d'une connaissance de l'histoire et des problématiques, ainsi que d'une culture artistique variée.

Organisation des enseignements : L'EP de philosophie de l'art au premier semestre se compose de deux enseignements : 1 CM (cours magistral) et 1 TD (travaux dirigés). Le CM en amphithéâtre a pour objectif de transmettre les connaissances, historiques et conceptuelles, et de construire un champ de réflexion lié aux notions du programme. Le TD en groupe a pour objet l'étude des textes de la brochure et l'apprentissage de la méthodologie.

Outil de travail / Bibliographie : Une brochure de textes sur les thèmes au programme est à télécharger :

<https://filex-ng.univ-paris1.fr/get?id=66951ff53e342609ca613195>

Les étudiants recevront un exemplaire papier de cette brochure lors de leur première séance de TD. Les références bibliographiques prioritaires sont les « textes principaux ».

CM

Gr.1 Mme Neli DOBREVA

Gr.2 Mme Chiara PALERMO

Gr.3 Mme Neli DOBREVA

TD

Gr.1 Mme Sarah Matia PASQUALETTI

Gr.2 Mme Sarah Matia PASQUALETTI

Gr.3 M. Diego SCALCO

Gr.4 M. Diego SCALCO

Gr.5 M. Wael TAHHAN

Gr.6 M. Wael TAHHAN

Gr.7 M. Wael TAHHAN

Gr.8 Mme Neli DOBREVA

Gr.9 Mme Anitra LOURIE

Gr.10 M. François SALMERON

Gr.11 Mme Sarah Matia PASQUALETTI

EP D1011519

Création artistique

Enseignant coordinateur : **Dominique Blais**

L'étudiant.e engage et développe une démarche artistique personnelle s'inscrivant pleinement dans le champ des arts plastiques. En mettant en rapport ses recherches et productions avec l'actualité artistique, en les situant et en les analysant, l'étudiant.e devra témoigner d'un comportement ouvert aux pratiques artistiques contemporaines.

Objectifs et contenus :

- Mettre en place et conduire une pratique artistique personnelle en explorant la multiplicité des supports et techniques disponibles, dans des registres tant conceptuels qu'esthétique,
- Découvrir et enrichir sa connaissance de la scène artistique actuelle, notamment au travers des expositions,
- Appréhender et comprendre les enjeux de la création contemporaine,
- Favoriser la compréhension de démarches artistiques par une appropriation effective des questionnements qu'elles proposent et instaurer les conditions d'une pratique personnelle singulière et authentique.

Gr.1 M. Vincent DULOM

Gr.2 M. Adrien LAMM

Gr.3 Mme Jeanne SUSPLUGAS

Gr.4 Mme Agnès FOIRET
Gr.5 Mme Charlie MALGAT
Gr.6 M. Dominique BLAIS
Gr.7 M. Christophe VIART
Gr.8 Mme Clara JOLY
Gr.9 M. Corentin CANESSON
Gr.10 M. Juan GARCIA PORRERO
Gr.11 Mme Muriel LERAY
Gr.12 M. Yannick LANGLOIS

EP D1011714

Questionner le dessin

Enseignant coordinateur : **Frédéric Verry**

Le cours se présente comme une première initiation au dessin. Il vise essentiellement à faire découvrir les techniques et les pratiques graphiques telles qu'elles existent dans le champ de l'art contemporain. Il met en parallèle le dessin sous ses formes les plus actuelles et innovantes avec le dessin d'imitation, celui de la grande tradition « académique » tout en tentant de battre en brèche les nombreux a priori qui entourent encore son enseignement. Les cours dispensés vont du croquis d'observation au cours de perspective, du dessin abstrait en grand format au dessin dans l'espace, de la bande dessinée au dessin analytique d'œuvres d'art.

Objectifs et contenus :

1. Apprendre à regarder et à analyser en dessinant - mise en œuvre du carnet de croquis
2. Enregistrer le réel observable - dessin d'observation
3. Comprendre la perspective à partir d'objets dans l'espace
4. Appréhender différents modes de représentation
5. Expérimenter différents outils, médiums et supports

Gr. 1 M. Juan GARCIA-PORRERO
Gr. 2 M. Frédéric VERRY
Gr. 3 M. Baptiste CÉSAR
Gr. 4 M. Hugues BLINEAU
Gr. 5 Mme Zélie NGUYEN
Gr. 6 M. Olivier LONG
Gr. 7 M. Davide NAPOLI
Gr.8 M. Phouera ING (4 séances) et M. Alexandre HERROU (8 séances)
Gr.9 Mme Estela ALLIAUD (5 séances) et M. Alexandre HERROU (7 séances)
Gr. 10 M. Phouera ING
Gr. 11 M. Benjamin BROU
Gr. 12 M. Olivier GONTIES (5 séances) et M. Alexandre HERROU (7 séances)

EP D1011914

Espace, surface, couleur

Enseignante coordinatrice : **Véronique Verstraete**

Le cours « Espace, surface, couleur » est un cours de pratique en atelier de 3h. Son objectif est de former les étudiants à l'emploi des supports, médiums, formats et démarches des pratiques bi et tridimensionnelles telles qu'elles se pratiquent, entre autres, dans l'art contemporain. Dessin, collage, interventions dans l'espace, peinture mais aussi matériaux et techniques mixtes sont ainsi expérimentés tout au long du semestre en relation avec le développement du travail personnel de chaque étudiant.

Objectifs et contenus :

1. Approcher les différentes techniques liées aux pratiques plastiques bi et tri dimensionnelles

2. Développer une culture des pratiques plastiques contemporaines en allant voir les expositions et en consultant les ouvrages et les artistes de référence proposés.

Mode de contrôle : continu, modalités données en début de semestre par l'enseignant.

Examen terminal : Épreuve orale sur dossier, avec au minimum une rencontre en début de semestre avec l'étudiant(e).

- Gr.1 M. Olivier NERRY
- Gr.2 Mme Véronique VERSTRAETE
- Gr.3 M. Olivier LONG
- Gr.4 M. Vincent DULOM
- Gr.5 M. Olivier NERRY
- Gr.6 M. Juan GARCIA-PORRERO
- Gr.7 M. Hugues BLINEAU
- Gr.8 Mme Nitous ANTHOUSSI
- Gr.9 Mme Elise VANDEWALLE
- Gr.10 Mme Farah KHELIL
- Gr.11 Mme Charlie MALGAT
- Gr.12 Mme Laurine WAGNER

EP D1012314

Module de méthodologie documentaire obligatoire (2h)

Présentation des outils et recherches appliquées aux travaux universitaires des étudiants. La formation s'articule autour de 4 étapes :

- Préparer sa recherche : analyse du sujet, termes de recherche
- Sélectionner les sources d'information
- Chercher et localiser les documents en bibliothèque, en ligne
- Évaluer la qualité et la pertinence des sources

EP D101LA14

Pratique d'une langue obligatoire

Licence 1, semestre 2

EP D1011214

Histoire de l'art du 19ème siècle

Enseignant coordinateur : **M. Riccardo Venturi**

Ce cours initie aux pratiques et aux discours artistiques de la modernité, telle qu'elle s'est développée depuis la Révolution française et l'industrialisation galopante de la fin du 18e siècle. Nous nous interrogerons sur les mutations du concept de l'art et de l'identité de l'artiste, en employant des méthodes différentes allant du formalisme à l'histoire sociale et en joignant histoire et théorie de l'art. On étudiera notamment : la religion de l'art et les utopies sociales du romantisme au symbolisme en passant par les différents réalismes ; le culte de l'art et de l'artiste ; les réactions des peintres face à la photographie, à la technique et au régime de la « reproductibilité » ; l'irruption des « avant-gardes » et leur antagonisme avec la « bourgeoisie »,

terme qui ne correspond pas nécessairement à une classe, mais plutôt à un habitus ; les convergences et les divergences de l'art social et de « l'art pour l'art » ; l'autonomisation des langages artistiques du romantisme à Cézanne (en passant par le réalisme et l'impressionnisme).

Mode de contrôle : contrôle continu

Organisation et évaluation des enseignements : Le CM est évalué lors d'un partiel sur table à partir de la matière enseignée par chaque enseignant.e de CM. Les TD sont structurés autour d'un recueil de textes d'artistes et de critiques distribué en classe et évalués sous forme d'exposés et travaux complémentaires.

CM

Gr.1 M. Riccardo VENTURI

Gr.2 Mme Célia HONORÉ

Gr.3 Mme Elitza DULGUEROVA

TD

Gr.1 Mme Victoria ARZHAEVA

Gr.2 Mme Victoria ARZHAEVA

Gr.3 Mme Célia BELLACHE

Gr.4 Mme Célia BELLACHE

Gr.5 M. Bertrand MADELINE

Gr.6 M. Bertrand MADELINE

Gr.7 M. Bertrand MADELINE

Gr.8 Mme Célia HONORÉ

Gr.9 M. Simon SÉGUIER FAUCHER

Gr.10 M. Simon SÉGUIER FAUCHER

Gr.11 M. Bertrand MADELINE

EP D1011414

Philosophie de l'art

Enseignante coordinatrice : **Chiara Palermo**

Notions au programme : Imitation / Vérité / Imagination

Présentation générale : Le programme s'articule autour de trois notions : l'imitation, la vérité et l'imagination. Il a pour objectif d'étudier la façon dont la philosophie a traité la question de l'art au travers de la notion de représentation, en lien avec celle de la vérité, de l'Antiquité à nos jours. L'accent est mis sur les auteurs (Platon, Aristote, Diderot, Hegel, Baudelaire, Sartre, etc.) ainsi que sur les enjeux esthétiques que leurs pensées soulèvent.

Organisation des enseignements : Cet EP de philosophie de l'art au second semestre se compose d'un seul enseignement : 1 TD (travaux dirigés).

Outil de travail / Bibliographie : Une brochure de textes sur les thèmes au programme est à télécharger : <https://filex-ng.univ-paris1.fr/get?id=669520643e342609ca61319d>

Les étudiants recevront un exemplaire papier de cette brochure lors de leur première séance de TD.

TD

Gr.1 Mme Chiara PALERMO

Gr.2 Mme Yuliya TSUTSEROVA

Gr.3 M. Diego SCALCO

Gr.4 Mme Isabelle DAVY

Gr.5 M. Rodrigue VASSEUR

Gr.6 M. Rodrigue VASSEUR

Gr.7 Mme Yuliya TSUTSEROVA

Gr.8 M. François SALMERON

Gr.9 M. Simon SEGUIER FAUCHER

Gr.10 Mme Lou SOSSAH
Gr.11 Mme Sarah Matia PASQUALETTI

EP D1011614

Création en relation avec l'actualité artistique

Enseignant coordinateur : **Dominique Blais**

L'étudiant.e engage et développe une démarche artistique personnelle s'inscrivant pleinement dans le champ des arts plastiques. En mettant en rapport ses recherches et productions avec l'actualité artistique, en les situant et en les analysant, l'étudiant.e devra témoigner d'un comportement ouvert aux pratiques artistiques contemporaines.

Objectifs et contenus :

- Mettre en place et conduire une pratique artistique personnelle en explorant la multiplicité des supports et techniques disponibles, dans des registres tant conceptuels qu'esthétique,
- Découvrir et enrichir sa connaissance de la scène artistique actuelle, notamment au travers des expositions,
- Appréhender et comprendre les enjeux de la création contemporaine,
- Favoriser la compréhension de démarches artistiques par une appropriation effective des questionnements qu'elles proposent et instaurer les conditions d'une pratique personnelle singulière et authentique.

Gr. 1 M. Vincent DULOM
Gr. 2 M. Adrien LAMM
Gr. 3 Mme Estela ALLIAUD
Gr. 4 M. Clément RODZIELSKI
Gr. 5 M. Jérôme PORET
Gr. 6 M. Juan GARCIA-PORRERO
Gr. 7 M. Damien DION
Gr. 8 Mme. Maha YAMMINE
Gr. 9 M. Benjamin SABATIER
Gr. 10 Mme Agathe BERTHAUX WEIL
Gr. 11 Mme Julie VAYSSIÈRE
Gr. 12 Mme Anna TOMASZEWSKI

EP D1011814

Pratique de l'image

Enseignante coordinatrice : **Aurélie HERBET**

L'inscription dans une pratique du médium choisi permettra une réflexion autour de ses enjeux. Il s'agira à la fois de faire l'acquisition d'une technique à partir d'un projet dont le cadre artistique est fixé par l'enseignant.e.

Mode de contrôle : contrôle continu

Gr. 1 Photographie

M. Matthieu RAFFARD

Cet enseignement s'organise sur la base d'expérimentations pratiques en photographie argentique et numérique 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. 2 Photographie

Mme Olga KISSELEVA

Cet enseignement s'organise sur la base d'expérimentations pratiques en photographie argentique et numérique 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. 3 Photographie : Du sténopé à l'image numérique

Mme Anne-Lise SEUSSE

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 Création numérique : Visualisation des données

M. Bertrand PLANES

Durant ce cours seront abordées les pratiques numériques majeures de la création artistique : La réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, la vidéo, la programmation, le détournement de jeux vidéo et l'interactivité... Nous choisirons ensemble une pratique et un outil comme par exemple Processing, Arduino, Blender, Gimp afin de développer un projet que nous mènerons tout au long du semestre. Chaque étudiant jouera le rôle d'un créateur digital tout en restant un acteur critique du numérique.

Gr. 5 Vidéo

M. Emilien AWADA

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. Cours intensif : 6 séances de 6h les samedis. Calendrier : Le calendrier sera donné par l'enseignant lors du premier cours.

Gr. 6 Création numérique

Mme Anne-Sarah LE MEUR

Au cours du semestre, il s'agira de comprendre principalement les notions et opération 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 animée 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 : élargir la gamme des arts visuels

M. Michel AMARGER

L'objectif de ce cours est d'optimiser l'usage des arts plastiques dans une pratique audiovisuelle singulière. Après une initiation aux techniques des caméras et la valorisation de l'emploi de la pellicule pour réaliser des sujets, nous verrons comment l'image se construit, puis se déconstruit. Il s'agit alors d'acquérir des bases de prise de vue lors des exercices pratiqués, puis de les dépasser

en élargissant l'emploi des caméras mais aussi la relation avec les acteurs et leurs mouvements, le travail sur les décors, les accessoires, et particulièrement l'utilisation des lumières. Des scènes narratives seront réalisées puis l'expérimentation des outils du cinéma permettra d'aborder d'autres manières de travailler, plus libres et personnelles.

Gr. 8 Création numérique : Informatique appliquée à l'art

M. Frank PECQUET

Ce cours concerne les techniques élémentaires d'infographie matricielle - photo numérique (réglage, retouche, traitement) avec GIMP et vectorielle - dessin numérique et illustration graphique avec INKSCAPE. Les étudiants sont par ailleurs initiés à la création de site web basique pour exposer leurs travaux et les partager avec le groupe. Sont demandés pour validation d'acquis dans ce cours quatre travaux en image matricielle et trois en image vectorielle, l'élaboration du site web dans lequel ces travaux seront accessibles pour consultation et un partiel de fin de semestre à réaliser sur écran.

Gr. 9 Vidéo

Mme Laurine WAGNER et Mme Alice CUVELIER

Le cours propose aux étudiantes et aux étudiants des outils pour concevoir et fabriquer des films. Nous aborderons le cinéma de plasticiens à travers des exemples situés à la lisière entre le cinéma et les arts plastiques. Ce TD sera l'occasion de s'approprier et de faire se rencontrer certaines formes cinématographiques telles que la fiction, l'écriture documentaire, la pratique du *found footage* ou encore l'installation filmée. Durant le semestre, quatre séances seront consacrées à une initiation à la sémiologie appliquée au cinéma.

Gr. 10

Images Intelligentes : création expérimentale d'images interactives

M. Juan OROZCO

Dans ce cours, nous construirons des images qui ne seront pas seulement des représentations statiques, mais des systèmes dynamiques et autonomes. Nous explorerons l'évolution de l'image depuis la simulation du mouvement au cinéma et dans la vidéo, jusqu'à la création d'images interactives qui communiquent avec le monde qui les entoure. Nous aborderons la conception d'images qui réagissent, s'adaptent et évoluent, comme si elles avaient une vie propre. Nous expérimenterons avec des outils analogiques et numériques. Nous découvrirons comment construire des images qui interagissent avec d'autres systèmes, qu'ils soient naturels, humains ou même d'autres systèmes d'images. En parallèle, nous explorerons certaines idées théoriques, scientifiques, philosophiques et mystiques sur le statut de ce type d'images par rapport à la culture, à la pensée et à la matière.

Gr. 11 Création numérique : Informatique appliquée à l'art

M. Frank PECQUET

Ce cours concerne les techniques élémentaires d'infographie matricielle - photo numérique (réglage, retouche, traitement) avec GIMP et vectorielle - dessin numérique et illustration graphique avec INKSCAPE. Les étudiants sont par ailleurs initiés à la création de site web basique pour exposer leurs travaux et les partager avec le groupe. Sont demandés pour validation d'acquis dans ce cours quatre travaux en image matricielle et trois en image vectorielle, l'élaboration du site web dans lequel ces travaux seront accessibles pour consultation et un partiel de fin de semestre à réaliser sur écran.

GROUPES RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS INSCRITS EN SEPTEMBRE

Gr. 12 Création numérique : Visualisation des données

M. Bertrand PLANES

Durant ce cours seront abordées les pratiques numériques majeures de la création artistique : La réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, la vidéo, la programmation, le détournement de jeux vidéo et l'interactivité... Nous choisirons ensemble une pratique et un outil comme par exemple

Processing, Arduino, Blender, Gimp afin de développer un projet que nous mènerons tout au long du semestre. Chaque étudiant jouera le rôle d'un créateur digital tout en restant un acteur critique du numérique.

Gr. 13 Photographie : La lumière et ses effets
Mme Anouck DURAND GASSELIN

Cet enseignement s'organise sur la base d'expérimentations pratiques en photographie argentique et numérique 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.

EP D1012014

Espace, volume, couleur

Enseignant coordinateur : **M. Benjamin Brou**

Chaque groupe d'enseignement composant ces éléments pédagogiques propose aux étudiants une pratique artistique mobilisant des techniques permettant d'explorer différentes approches artistiques relevant de l'art contemporain aux plans espace, volume et couleur. Les étudiants travaillent en atelier et développent des projets artistiques par des productions mettant en œuvre des techniques et procès de création, dans le domaine des arts visuels et de l'histoire des arts plus largement, en articulant différents niveaux de la relation espace-volume-couleur avec une démarche artistique singulière.

Mode de contrôle : les modalités de contrôle continu et de contrôle terminal seront communiquées en début de semestre par l'enseignant(e).

Gr.1 M. Hugues BLINEAU

Gr.2 Mme Victoria KNOWLES (7 séances) et Mme Suzanne ZEDAN (5 séances)

Gr.3 M. Emeric LHUISSET (6 séances), Mme Nitous ANTHOUSSI (2 séances), Mme Ellis LAURENS (2 séances), Mme Victoria KNOWLES (2 séances)

Gr.4 M. Davide NAPOLI

Gr.5 Mme Suzanne ZEDAN

Gr.6 Mme Amélie BOULIN (7 séances) et Mme Suzanne ZEDAN (5 séances)

Gr.7 Mme Licelotte NIN

Gr.8 Mme Licelotte NIN (10 séances) et Amélie BOULIN (2 séances)

Gr.9 Mme Véronique VERSTRAETE

Gr.10 Mme Laurine WAGNER

Gr.11 M. BROU Benjamin (8 séances) et Mme Amélie BOULIN (4 séances)

Gr.12 M. Davide NAPOLI

EP D1012219

Humanités numériques

Enseignante coordinatrice : **Mme Anne-Sarah LE MEUR**

Le cours Humanités Numériques propose une initiation à la terminologie et aux divers grands domaines de création avec l'informatique : image fixe et en mouvement, montage vidéo et sonore, parfois image 3D ou programmation. Les postes sont munis d'un système d'exploitation et de logiciels « libres ». Selon l'actualité ou les travaux des étudiants, des démarches d'artistes seront

également présentées. Le contrôle continu s'effectue dans chaque groupe selon les modalités données par chaque enseignant. Le partiel a lieu après les enseignements.

Gr. 1 M. Dionysis ZAMPLARAS
Gr. 2 M. Dionysis ZAMPLARAS
Gr. 3 M. Thomas AUDISSERGUES
Gr. 4 M. Wenbo GONG
Gr. 5 M. Julien FEYT
Gr. 6 M. Dionysis ZAMPLARAS
Gr. 7 M. Thomas AUDISSERGUES
Gr. 8 Mme Alexia ANTUOFERMO
Gr. 9 Mme Catherine RADOSA
Gr. 10 M. Wenbo GONG
Gr. 11 Mme Delphine GREGOIRE
Gr. 12 M. Julien FEYT
Gr. 13 Mme Catherine RADOSA
Gr. 14 M. Julien FEYT

D1 01LN14

Pratique d'une langue obligatoire

EP D2012514

Module de pré professionnalisation

ATTENTION

Expérience professionnelle (stage) : un minimum de 6 semaines, soit 210h est à effectuer en une ou plusieurs fois entre la L1, L2 ou L3. L'expérience professionnelle doit être validée impérativement à la fin de la L3.

Licence 2, semestre 3

D2011114

Histoire de l'art : « Les avant-gardes historiques »

Enseignant coordinateur : **M. Riccardo Venturi**

À travers les œuvres d'une part et, d'autre part, un corpus des textes théoriques d'artistes, on explorera quelques thèmes fondamentaux de l'art des trois premières décennies du 20e siècle : les différents facteurs qui ont permis la rupture avec la « mimésis » et l'élaboration de l'abstraction avant la Grande Guerre, puis, durant cette guerre, le phénomène du « retour à l'ordre » ; les stratégies, les discours, les idéologies complexes des « avant-gardes » dans les différents pays d'Europe ; la conjonction de la revendication de l'autonomie de l'art et de l'appel à la fusion de l'art et de la vie au sein des mêmes mouvements ; les discours sur la « mort » de la peinture et de l'art dans son ensemble, souvent liée au passage des peintres à l'architecture et au design ; la mise en question des catégories / disciplines classiques relevant des « beaux-arts » et l'émergence de formes d'art nouvelles, tel le collage, l'œuvre-objet ou bien encore le ready-made avec ses conséquences sur l'art à venir.

Mode de contrôle du CM : partiel

Organisation et évaluation des enseignements : Le CM est évalué lors d'un partiel sur table à partir de la matière enseignée par chaque enseignant-e de CM. Les TD sont structurés autour d'un recueil de textes d'artistes et de critiques distribué en classe et évalués sous forme d'exposés et travaux complémentaires.

CM

Gr. 1 Mme Elitza DULGUEROVA

Gr. 2 Mme Célia HONORÉ

Gr. 3 M. Riccardo VENTURI

TD

Gr. 1 Mme Hélène IVANOFF

Gr. 2 M. Rémi PARCOLLET

Gr. 3 M. Riccardo VENTURI

Gr. 4 M. Rémi PARCOLLET

Gr.5 Mme Anna SANDANO

Gr.6 Mme Hélène IVANOFF

Gr.7 M. Rémi PARCOLLET

Gr.8 Mme Hélène IVANOFF

Gr.9 Mme Anna SANDANO

EP D2011314

Philosophie de l'art

Enseignante coordinatrice : **Judith Michalet**

Le semestre se propose en premier lieu d'aborder les thématique du « sublime » et de l'« irréprésentable », concepts importants de l'esthétique ayant des résonances importantes avec l'histoire de l'art et l'esthétique contemporaine. Successivement sera abordée la thématique de la « Critique », une réflexion sur les concepts fondamentaux de l'esthétique et de la théorie de l'art. Le cours entrelacera approche historique et problématisation des notions. On attend de l'étudiant, au terme de ce cheminement, qu'il puisse être en mesure de conduire une réflexion argumentée nourrie d'une connaissance de l'histoire des concepts et des problématiques. Chaque groupe de TD est conçu en synergie et en complément au cours magistral. Il s'agit d'approfondir la matière du CM par des exercices dirigés : travaux en petits groupes, exposés, lectures de textes, travaux d'écriture, débats, etc. Mode de contrôle : contrôle continu pour le TD et partiel sur table début janvier pour le CM. Lien pour télécharger la brochure de ce programme : <https://filex-ng.univ-paris1.fr/get?id=668d0be33e342609ca6117e7>

CM

Gr. 1 Mme Yulia TSUTSEROVA

Gr. 2 M. Olivier SCHEFER

Gr. 3 Mme Judith MICHALET

TD

Gr. 1 Mme Jessica DABOIN

Gr. 2 M. Diego SCALCO

Gr. 3 M. Vivien CHARPENTIER

Gr. 4 Mme Lolita DUCHATEL

Gr.5 Mme Jessica Xavier DABOIN

Gr.6 Mme Jessica Xavier DABOIN

Gr.7 EN COURS (*Le nom de l'enseignant.e sera communiqué à la rentrée*)

Gr.8 Mme Elise VANDEWALLE

Gr.9 Mme Giusy CHECOLA

EP D2011514

Création personnelle : expérimentation

Enseignant coordinateur : **Vincent Dulom**

L'étudiant est conduit à expérimenter individuellement la mise en place d'une pratique artistique qui lui est propre. Les choix des techniques, des références et des dispositifs artistiques, quoique accompagnés, sont laissés au libre arbitre de l'étudiant.e. Son expérimentation est rapportée à des productions d'artistes contemporains. Groupes de 25 étudiant.es. Mode de contrôle : contrôle continu

Gr. 1 Mme Julie VAYSSIÈRE

Gr. 2 Mme Muriel LERAY

Gr. 3 Mme Lydie DELAHAYE

Gr. 4 Mme Anne-Sarah LE MEUR

Gr. 5 M. Matthieu LAURETTE

Gr. 6 M. Clément RODZIELSKI

Gr. 7 M. Benjamin BROU

Gr. 8 Mme Estéla ALLIAUD

Gr. 9 M. Alex CHEVALIER

EP D2011714

Penser le dessin

Enseignant coordinateur : **Olivier Long**

Dessin à vue à partir de documents, de modèles vivants, d'objets ou sur le motif. Expérimentation de différents types de tracés et exploration de diverses écritures. Maîtrise des choix d'outil, de support, de médium, de couleur, d'organisation des formes et figures dans un espace bidimensionnel. Reprise des divers systèmes de représentation en perspective en vue d'effets précis. Mise en jeu de divers projets et stratégies graphiques afin d'en distinguer les objectifs (dessin de sculpteur, de peintre, d'enfant, d'architecte, de presse, d'animation, pour la réalisation d'un film, etc...). Groupes de 30 étudiants.

Mode de contrôle : contrôle continu.

Gr. 1 M. Olivier LONG

Gr. 2 Mme Magali MASSOUD

Gr. 3 M. Olivier GONTIES

Gr. 4 Mme Luci GARCIA

Gr. 5 M. Hervé BACQUET

Gr. 6 Mme Luci GARCIA

Gr. 7 M. Guillaume CUIROT

Gr. 8 Mme Delphine POUILLE

Gr. 9 Mme Meris ANGIOLETTI

EP D2011914

Images fixes et en mouvement

Enseignante coordinatrice : **Kantuta QUIROS**

L'inscription dans une pratique du médium choisi permettra une réflexion autour de ses enjeux. Il s'agira à la fois de faire l'acquisition d'une technique à partir d'un projet dont le cadre artistique est fixé par l'enseignant.e.

Mode de contrôle : contrôle continu

Gr. 1 Gravure : Vers une gravure contemporaine

Mme Giulia LEONELLI

Techniques de la taille-douce : ce cours propose une approche des processus de base de la taille-douce, engageant à un face-à-face direct avec cette technique exigeante et ancestrale qui occupe une place de premier plan dans la création contemporaine. Les étudiants auront à *éprouver* le sens de la matière en transformation, le travail des plaques en métal jusqu'à l'impression des matrices sur papier, à partir de propositions personnelles qui seront régulièrement considérées par l'enseignante afin de fournir un accompagnement suivi. Une attention particulière sera posée sur la matière dont l'image éclot et se forme par l'alternance des plans et les accents d'ombre et de lumière. Confronté à différents outils et méthodes, chaque étudiant aura à développer les compétences nécessaires à opérer des choix en rapport à l'intention visée. L'évaluation du travail fourni tiendra compte du soin apporté aux divers moments de la création en taille-douce.

Gr. 2 Photographie

Mme Olga KISSELEVA

Cet enseignement s'organise sur la base d'expérimentations pratiques en photographie argentique et numérique 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. 3 Création numérique : Animation

M. Frank PECQUET

Travail sur des gifs animés exposés sur un site web créé à cet effet dans un premier temps. Ensuite, étude du storyboarding et création d'animations interactives sur G Web Designer. Les étudiants sont évalués en suivi sur 7 productions puis un partiel final sur l'ordinateur le dernier jour.

Gr. 4 Introduction à la Plastique de la Projection : Techniques Analogiques et Numériques

M. Juan OROZCO

Ce cours explore la projection comme outil d'expression artistique à travers l'histoire et dans différentes cultures. Artistes, inventeurs et scientifiques ont utilisé des dispositifs de projection pour manipuler la lumière, l'ombre et l'image afin de créer des expériences esthétiques, transmettre des informations et remettre en question notre perception du monde. Le semestre vise à comprendre la projection comme un ensemble hétérogène d'artefacts, de systèmes techniques et de pratiques visuelles d'expérimentation et de culture. En utilisant diverses techniques, analogiques et numériques, nous explorerons les idées et les concepts philosophiques de la projection tout en expérimentant avec le médium à travers des exercices pratiques en classe.

Gr. 5 Sérigraphie et publication d'artiste

M. Ardan YAGHOUBI

Ce cours s'attachera à envisager une alternative à l'espace d'exposition, par le biais de l'impression et de la diffusion. Vous serez invité.e.s à concevoir et à produire vos propres publications d'artistes, qu'il s'agisse de livres, de fanzines, ou d'ephemera. Dans ce cadre, la bibliothèque sera envisagée, non pas comme une accumulation de volumes poussiéreux, mais comme une collection d'œuvres ou un terrain d'expérimentation.

Ce cours vous incitera à considérer l'œuvre d'art comme une forme diffusée. Vous serez invité.e.s à considérer les médiums de publication au-delà de l'impression, et à imaginer des dispositifs de monstration et de diffusion, que ce soit dans le cadre d'un espace d'exposition, ou en ligne. Alors qu'internet peut aujourd'hui être considéré comme la plus grande des bibliothèques, ce cours posera la question de la pertinence des supports imprimés à l'heure des nouvelles technologies.

Gr. 6 Installations interactives

M. Benoît MONTIGNÉ

L'objectif consistera à acquérir des outils méthodologiques et techniques spécifiques pour mener à bien votre recherche dans le domaine de l'installation multimédia, de sa conception jusqu'à son exposition, en passant par toutes les étapes nécessaires à sa définition et à sa réalisation. Modalité d'évaluation en contrôle continu et terminal : présentation orale argumentée des projets, exposition des réalisations plastiques dans le cadre d'un accrochage. Cette présentation sera accompagnée d'un dossier artistique de recherches (textes, œuvres qui ont nourri le travail).

Gr. 7 Théorie et pratique du cinéma : écologies du cinéma

Mme Kantuta QUIROS

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

Gr. 8 Création numérique : Programmation de l'image animée

Mme Anne-Sarah Le Meur

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.

Gr. 9 Photographie

M. Christophe Beauregard

Cet enseignement s'organise sur la base d'expérimentations pratiques en photographie argentique et numérique 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. 10 Gravures en taille douce

Mme Giulia Leonelli

Techniques de la taille-douce : ce cours propose une approche des processus de base de la taille-douce, engageant à un face-à-face direct avec cette technique exigeante et ancestrale qui occupe une place de premier plan dans la création contemporaine. Les étudiants auront à *éprouver* le sens de la matière en transformation, le travail des plaques en métal jusqu'à l'impression des matrices sur papier, à partir de propositions personnelles qui seront régulièrement considérées par l'enseignante afin de fournir un accompagnement suivi. Une attention particulière sera posée sur la matière dont l'image éclot et se forme par l'alternance des plans et les accents d'ombre et de

lumière. Confronté à différents outils et méthodes, chaque étudiant aura à développer les compétences nécessaires à opérer des choix en rapport à l'intention visée. L'évaluation du travail fourni tiendra compte du soin apporté aux divers moments de la création en taille-douce.

Gr. 11 Sérigraphie et publication d'artiste

M. Frédéric Verry

Pour cette initiation à la sérigraphie, l'atelier sera considéré comme une fabrique de fanzines et de livres d'artistes. Les contenus seront parfois orientés par des sujets ou des thématiques, parfois laissés libres. De la mise en œuvre du projet à l'impression d'exemplaires multiples et à l'étape finale de la reliure - en passant par les aspects purement techniques et artisanaux de la sérigraphie - une certaine productivité sera attendue et nécessitera un fort engagement de votre part.

Gr 12. Photographie

Mme Fanny Beguely

Cet enseignement s'organise sur la base d'expérimentations pratiques en photographie argentique et numérique 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. Cours intensif : 6 séances de 6h les samedis. Calendrier : Le calendrier sera donné par l'enseignante lors du premier cours.

EP D2012114

Pratiques artistiques autres

Enseignante coordinatrice : **Elisabeth Amblard**

Enseignement aux choix d'une pratique artistique en relation avec les arts plastiques :

Mode de contrôle : contrôle continu

Gr 1. Atelier d'écriture

Mme Maud MAFFEI

A travers cet atelier, nous explorerons différentes formes d'écritures et nous nous intéresserons aux rapports que le texte écrit entretient avec d'autres médias. Nous irons de la pratique de la notation au texte de fiction autour d'une œuvre, de l'élaboration d'un récit au travail du texte comme matériau plastique à part entière. A partir de l'analyse d'un corpus de textes, il s'agira de développer différentes manières d'écrire, à travers lesquelles nous questionnerons ce que constitue le texte comme matériau de représentation et nous réfléchirons à ses rapports aux autres médias de représentation, notamment le dessin, la photographie, la vidéo, le *web design*. Les exercices seront hebdomadaires, une pratique personnelle de l'écriture n'est pas un pré-requis pour ce cours.

Gr 2. Son, musique, projet

M. Frank PECQUET

Articulé en deux parties, l'une où il est question de culture générale autour des mots-clés de l'intitulé - musique, son et projet -, et l'autre sur la pratique du son sous la forme d'un projet de réalisation, *performance*, création sonore, musicale, installation, ce cours apporte une culture sonore et musicale aux étudiants d'arts plastiques soucieux de mieux connaître ce média et d'exploiter ce mode d'expression dans la création esthétique. Mode de contrôle : 2 projets de réalisation, l'un graphique - milieu de semestre, l'autre graphique et sonore en fin de semestre sur présentation collective.

Gr 3. Arts de la scène/théâtre/performance

Mme Simona POLVANI

Ce cours a pour objectif d'ouvrir les connaissances des étudiants et de développer leurs compétences dans des domaines intrinsèquement liés aux arts plastiques, mais qui les mobilisent autrement. Par des exercices ponctuels, ils aborderont des questions relatives au rapport de l'œuvre à l'espace et au temps, à la place et aux conditions du regardeur-spectateur, à l'implication physique de l'artiste ou à l'écart entre « je » et « jeu », entre « présentation » et « représentation », qui viseront à leur faire éprouver et préciser ces pratiques artistiques autres. En particulier, en partant d'une écriture autobiographique, ils sont amenés par différentes étapes, à concevoir et à créer une performance de théâtre performatif ou d'art performance, en y intégrant leurs pratiques d'art plastique. Cette création fera l'objet d'une présentation à la fin du semestre.

Gr 4. Architecture

Jérôme PENEL

Le cours d'architecture explore la dimension sensible de l'espace en construisant progressivement des transversalités avec les arts plastiques. Le travail fait référence à la symbolique architecturale dans ses deux dimensions primaires : l'habiter et le bâtir (environ cent soixante symboles). Chaque étudiant élabore un travail de recherche iconographique sur un archétype architectural parmi vingt-deux (coupole, cloître, tour, pont, etc.) via internet au rythme de 10 images par semaine. L'objectif est de passer d'une recherche mécanique et directe à l'utilisation de mots-clefs de plus en plus précis et variés pour illustrer le sujet. Dans sa tentative de trouver toujours de nouvelles images, l'étudiant esquisse l'étendue de son sujet et découvre les connexions entre l'architecture et d'autres domaines. La présentation du travail de recherche des étudiants permettra de percevoir la complexité du domaine de l'architecture de manière vivante et accessible.

Gr 5. Edition de livres d'artiste

M. Nicolas Camille PROD'HOMME

Vers une édition de livre d'artiste. Cet enseignement propose de réfléchir pratiquement à l'imprimé artistique. Comment se pense-t-il ? Comment se développe-t-il ? Quelles sont les places accordées aux données/ contraintes éditoriales ? Effectivement, les livres et publications d'artistes se caractérisent par une recherche d'adéquation entre une écriture éditoriale et des intentions artistiques. Techniquement les projets seront abordés en utilisant les ressources de l'impression en taille-douce (eau-forte, pointe sèche) principalement et portés par des expérimentations typographiques. Une attention particulière sera accordée à la fabrication des "objets" (reliure, emboîtement, ...)

EP D2012314

Pratiques passerelles

Enseignant coordinateur : **Dominique Blais**

Mode de contrôle : contrôle continu

Gr 1. Médiation de l'art et de la culture

Mme Anne-Lou VICENTE & M. Dominique BLAIS

Ce cours de « Médiation de l'art et de la culture » est une première approche théorique et pratique des médiations culturelles et artistiques.

L'étudiant/e sera invité/e à produire plastiquement des dispositifs de médiation d'œuvres.

Gr 2. Design

Mme Inès BEN MANSOUR

Ce cours d'initiation dispensera les bases théoriques, méthodologiques et pratiques à la tenue d'un projet en design. Les étudiant.e.s mèneront des études de terrain afin d'explorer comment le design qui se tient au centre des pôles formel, technique et économique, façonne l'expérience du

quotidien. Par une lecture historique de textes fondateurs de cette discipline, ce cours abordera avec une perspective critique l'évolution des pratiques du design afin d'informer les problématiques de conception et de production actuelles. Les séances alterneront entre des discussions dirigées par les étudiant.e.s sur des lectures assignées et des travaux pratiques.

Gr 3. Enseigner les arts plastiques

Mme Julie VAYSSIERE

Le cours « Art et enseignement » se présente comme une première initiation à l'enseignement des arts plastiques. Il met en parallèle ses pratiques actuelles avec des notions explorées dans le domaine des Arts. Cette première initiation permet de faire des liens entre des savoirs, des analyses (d'œuvres, de courants artistiques) et leur compréhension avec des situations pratiques de cours telles qu'elles peuvent être conçues en cycle secondaire.

Gr 4. Economie de la culture

Mme Marie CHENEL

L'économie de la culture 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.). Le cours construira 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). Le semestre sera organisé en trois temps : à des cours théoriques succéderont des rencontres avec des professionnel-le-s de l'art (artistes, curateurs·trices, directeur·trice-s d'institutions ; à l'Université et dans leurs lieux), puis une étude de cas par groupes d'étudiant-e-s.

Gr 5. Pratique de l'Art-thérapie

Sara Bourourou

L'enseignement aura pour visée de sensibiliser les étudiant.es à la spécificité et l'originalité de la discipline qu'est l'Art-thérapie. Il sera question d'aborder les deux orientations distinctes, mais non opposables, à savoir l'Art-thérapie traditionnelle et l'Art-thérapie moderne, dans un souci de cerner, comprendre les deux approches thérapeutiques. Le cours permettra de développer ce lien entre l'art et le soin, en abordant entre autres les connaissances, les modalités pratiques développées. Questionner le pouvoir de l'Art et de ses effets, qui bien orientés et exploités dans un processus de soin, peuvent impacter favorablement chez le sujet humain, sensible à l'Art, exprimant une souffrance, qu'elle soit physique, mentale, et/ou sociale. Les étudiants feront l'expérience de la pratique artistique dans cette réflexion du bien-être humain, du plaisir sensoriel et de l'émotion esthétique.

EP D201LA14

Pratique d'une langue obligatoire

Licence 2, semestre 4

EP D2011214

Histoire de l'art : « L'histoire de l'art après 1945 »

Enseignante coordinatrice : **Elitza Dulguerova**

Ce cours sera l'occasion de présenter 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.

Mode de contrôle du CM : partiel.

Organisation et évaluation des enseignements : Le CM est évalué lors d'un partiel sur table à partir de la matière enseignée par chaque enseignant-e de CM. Les TD sont structurés autour d'un recueil de textes d'artistes et de critiques distribué en classe et évalués sous forme d'exposés et travaux complémentaires.

CM

Gr. 1 M. Riccardo VENTURI

Gr. 2 Mme Elitza DULGUEROVA

Gr. 3 Mme Elvan ZABUNYAN

TD

Gr. 1 M. Rémi PARCOLLET

Gr. 2 M. Rémi PARCOLLET

Gr. 3 Mme Julia BALLERIAUD

Gr. 4 Mme Anne BERGEAUD

Gr. 5 Mme Anne BERGEAUD

Gr. 6 Mme Federica MILANO

Gr. 7 Mme Ekaterina SKOROKHODOVA

Gr. 8 Mme Julia BALLERIAUD

EP D2011414

Philosophie de l'art

Enseignante coordinatrice : **Judith Michalet**

Les débats esthétiques autour de la notion de modernité. Que fait l'art vis-à-vis de la société ? Comment l'artiste devient citoyen ? Comment la création se confronte à la montée du capitalisme

et de l'urbanisme ? S'interrogeant sur les œuvres d'art et leurs modalités de production, le semestre mène à se confronter à des questions propres au XIXe siècle (Baudelaire) pour ouvrir aux notions de modernisme et de postmodernité (Lyotard). Chaque groupe de TD est conçu en synergie et en complément au cours magistral. Il s'agit d'approfondir la matière du CM par des exercices dirigés : travaux en petits groupes, exposés, lectures de textes, travaux d'écriture, débats, etc.

Mode de contrôle : contrôle continu pour le TD et partiel sur table début mai pour le CM.

Lien pour télécharger la brochure de ce programme : <https://filex-ng.univ-paris1.fr/get?id=668809433e342609ca610dda>

CM

- Gr. 1 M. Jacopo Bodini
- Gr. 2 M. Jacopo Bodini
- Gr. 3 Mme Judith Michalet

TD

- Gr. 1 Mme Inès Juster
- Gr. 2 M. Pierre Vélius
- Gr. 3 M. Pierre Vélius
- Gr. 4 Mme Ingrid Lucquet-Gad
- Gr. 5 Mme Neli Dobreva
- Gr. 6 Mme Neli Dobreva
- Gr. 7 M. Jacopo Bodini
- Gr. 8 Mme Elise Vandewalle
- Gr. 9 Mme Mara Magda Maffei

EP D2011614

Création personnelle : développement

Enseignant coordinateur : **Vincent Dulom**

Dans une suite de réalisations plastiques l'étudiant est amené à définir les techniques, le champ de référence, et les dispositifs lui permettant de mettre en place une démarche créatrice personnelle. Groupes de 25 étudiants. Mode de contrôle : contrôle continu

- Gr. 1 M. Alex CHEVALIER
- Gr. 2 Mme Farah KHELIL-MAJRI
- Gr. 3 Mme Muriel LERAY
- Gr. 4 Mme Lydie DELAHAYE
- Gr. 5 M. Charlie BOISSON
- Gr. 6 Mme Diane WATTEAU
- Gr. 7 M. Juan GARCIA-PORRERO
- Gr. 8 Mme Anne-Sarah LE MEUR
- Gr. 9 M. Jean-Marie DALLET

EP D2011814

Questionner le dessin

Enseignante coordinatrice : **Maud Maffei**

Du dessin comme expression engageant l'étudiant dans une pratique expérimentale et créative au dessin comme traduction d'un projet artistique dans un espace donné (perspectives, plan pour la mise en espace d'œuvres), il s'agira de jouer sur les différents modes de transcriptions graphiques du dessin afin d'y donner du sens. Objectifs : questionner le réel à partir de modèles vivants, architectures, objets ou espaces naturels, en rendre compte en jouant des vues et cadrages,

savoir choisir son matériau, se positionner en référence à des codes graphiques repérables dans l'art, développer une « pensée du dessin » qui pourra dépasser le support bidimensionnel pour s'aventurer « hors papier » dans l'espace architectural. Pratique en atelier dans les locaux de l'université et en extérieur. Groupes de 30 étudiants. Mode de contrôle : contrôle continu

- Gr.1 Mme Muriel LERAY
- Gr.2 Mme Estela ALLIAUD
- Gr.3 Mme Mar GARCIA ALBERT
- Gr.4 Mme Meris ANGIOLETTI
- Gr.5 Mme Eun Young LEE
- Gr.6 M. Jiao MENG
- Gr.7 Mme Maud MAFFEI
- Gr.8 Mme Alexandrine BOYER

EP D2012014

Pratiques plastiques différenciées

Enseignante coordinatrice : **Véronique Verstraete**

L'étudiant peut approfondir une pratique artistique dans le médium de son choix :

Gr. 1 Performance : corps, environnement

Mme Julie VAYSSIERE (4 séances) et Mme Meris ANGIOLETTI (8 séances)

Les propositions artistiques que les étudiant.e.s déploieront au cours de ce TD se situeront dans le champ de la spatialité. L'espace, comme lieu spécifique, de fréquentation d'un public et de création sera la préoccupation principale des réalisations. L'environnement et les codes anthropomorphiques liés à celui-ci seront pris en compte par l'étudiant et l'enseignant. Le résultat, dans la continuité de la pratique de l'étudiant.e, pourra être de l'ordre de l'installation, la performance ou bien encore de toute autre action à définir.

Mode de contrôle : continu, modalités données en début de semestre par l'enseignante.

Examen terminal : Épreuve orale sur dossier, avec au minimum une rencontre en début de semestre avec l'étudiant(e).

Gr. 2 Narration visuelle graphique

M. Phouera ING

Ce cours vise à une approche critique du langage de la bande dessinée. Les étudiants sont invités à découvrir cet art à travers la réalisation de récits courts. Ils doivent pouvoir s'exprimer avec ce média sur la base d'un éventail d'expressions graphiques et plastique extrêmement ouvert. La réalisation de récits visuels graphiques est en correspondance avec leur sensibilité artistique. Les travaux abordés sont ceux liés à la structure tabulaire de la planche, à la mise en place de dispositifs permettant l'instauration de multiples niveaux narratifs en interaction avec l'espace de la case, au rôle de la couleur, de la place du texte et du dessin, etc. L'objectif de ces exercices visent à mettre en jeu les spécificités des codes narratifs liés à cet art et de le réinventer.

Mode de contrôle : continu, modalités données en début de semestre par l'enseignant.

Examen terminal : Épreuve orale sur dossier, avec au minimum une rencontre en début de semestre avec l'étudiant(e).

Gr. 3 Céramique

Mme Jiao Meng

La céramique est un art qui possède une longue histoire et qui revêt une importance croissante dans l'art contemporain. Grâce à une introduction aux œuvres céramiques d'artistes importants dans l'histoire de l'art et notamment contemporain, vous découvrirez les possibilités offertes par la terre en tant que matériau de création, ainsi que les différents types d'art céramique. Il s'agit d'un atelier dans lequel vous apprendrez les bases : la préparation de l'argile, les différentes techniques de façonnage de la terre et les différentes phases de la cuisson. Cet atelier vous présentera

également les différents types d'argile, leurs propriétés, ainsi que la relation existante entre ses composants essentiels, l'eau et le feu. Vous comprendrez mieux le processus de création de l'art céramique et saurez comment vous en servir dans vos projets créatifs.

Gr. 4 Gravure/estampe

Mme Giulia Leonelli

Atelier de gravure en taille-douce. Inventée au XVe siècle, la gravure est le premier procédé d'impression ayant permis la diffusion du savoir par l'image. Tout au long de l'histoire, des maîtres illustres ont investi ces techniques, révélant ainsi les richesses et les possibilités de cet art.

Aujourd'hui, de nombreux artistes pratiquent et développent ces métiers qui offrent encore un vaste champ d'investigation et de recherches graphiques. Ce cours invite à acquérir les bases du savoir-faire de la gravure et de l'impression en taille-douce et à s'approprier la richesse et les caractères des écritures graphiques de ce médium. Le semestre s'organise en trois étapes :

1. Découverte des procédés, des matériaux et des principales techniques de la gravure en taille-douce : taille directe, eau-forte au trait, aquatinte, impression en noir.
2. Conception de l'objet imprimé et impression polychrome en plusieurs passages.
3. Réalisation d'un projet d'édition personnel de trois à cinq images.

Les étudiants devront créer six à huit gravures sur l'ensemble du semestre, et seront évalués sur leurs capacités à maîtriser les apprentissages et à expliquer leur démarche créative.

Pré requis : avoir une pratique graphique.

Mode de contrôle : continu, modalités données en début de semestre par l'enseignante.

Examen terminal : Épreuve orale sur dossier, avec au minimum une rencontre en début de semestre avec l'étudiant(e).

Gr. 5 Création picturale

M. Olivier Long

L'objet de ce cours est de familiariser l'étudiant avec une pratique élémentaire des constituants picturaux de base : supports, fonds, apprêts, imprimatures, huiles, médiums à peindre, vernis, couleurs, outils.... Il s'agira aussi de comprendre comment se construit un dispositif pictural au travers des états de surfaces, des calculs de couches, de l'instauration d'un espace. L'étudiant se verra proposer à chaque séance un exercice différent afin de réfléchir aux implications plastiques que chaque dispositif et que chaque décision engage. Les pratiques des étudiants seront documentées du point de vue de l'histoire de la peinture et de sa diversité (de la préhistoire jusqu'à l'époque actuelle) et problématisées au regard des enjeux de la peinture contemporaine. Onze séances seront nécessaires pour acquérir une conscience exercée du médium. La dernière séance sera consacrée à l'exposition des recherches personnelles des étudiants (6 travaux à faire à la maison). L'objet de ce cours est que chacun puisse construire une conscience de ce qu'est pour lui la peinture.

Mode de contrôle : continu, modalités données en début de semestre par l'enseignant.

Examen terminal : Épreuve orale sur dossier, avec au minimum une rencontre en début de semestre avec l'étudiant(e).

Gr. 6 Installation-sculpture

Mme Véronique Verstraete

Est-il nécessaire de faire la distinction entre volume et sculpture ? Quelles seraient leurs spécificités ? Afin de resserrer ce vaste domaine, nous aborderons en premier lieu les volumes dans lesquels nous entrons, les sculptures que nous pouvons visiter. Les œuvres de Richard Serra, Tony Cragg, David Smith, Etienne Martin, Niki de Saint-Phalle, Jean Tinguely, Yves Klein, Richard Artschwager, Dan Graham, Donald Judd, Bruce Nauman, Bill Woodrow, Constantin Brancusi, Louise Bourgeois, Jean Arp, Eva Hesse, Rebecca Horn, Thomas Hirschorn, Jean Dubuffet, James Turrell, Anne Veronica Janssens, Anish Kapoor, Krijn De Koning,... seront nos guides dans cet atelier de sculpture ouvert à tous ceux qui la pratiquent ou souhaitent la découvrir. Différentes étapes seront proposées, différents matériaux explorés. La pratique du volume ou de la sculpture à l'échelle du corps humain, sans toutefois être anthropomorphique, sera notre base de travail.

Mode de contrôle : continu, modalités données en début de semestre par l'enseignante.

Examen terminal : Épreuve orale sur dossier, avec au minimum une rencontre en début de semestre avec l'étudiant(e).

Gr. 7 Pratiques du son

M. Jérôme Poret

Il s'agira pour les étudiant.e.s de s'emparer d'un matériau dont les spécificités tiennent à son immatérialité et à ses déploiements dans l'espace et dans le temps.

Au travers d'un enseignement à la fois théorique et technique, le groupe 7 travaillera sur les enjeux liés à une production plastique incluant partiellement ou totalement le médium sonore.

Mode de contrôle : continu, modalités données en début de semestre par l'enseignant.

Examen terminal : Épreuve orale sur dossier, avec au minimum une rencontre en début de semestre avec l'étudiant(e).

Gr 8. Peinture et espace

M. Vincent Dulom

Les « couleurs en un certain ordre assemblées » du tableau s'emparent parfois du volume, du mouvement et de l'espace. Le cours engage l'étudiant à mener une « réflexion par la pratique » sur ces horizons de la peinture de notre temps. Ses réalisations lui permettent aussi de développer des maîtrises nécessaires à l'élaboration d'un langage pictural complexe et d'adopter une attitude critique en les confrontant aux productions contemporaines.

Examen Terminal : Épreuve orale sur dossier. Dossier : Prenant en compte l'espace et la lumière de la salle de présentation, l'étudiant donne à voir un ensemble de réalisations correspondant à un semestre de travail. Entretien : Adoptant une attitude critique, l'étudiant confronte ses intentions à la réalité des choix plastiques opérés, met en évidence les problèmes esthétiques liés à son travail et témoigne de l'inscription de son travail au sein du champ contemporain de l'art.

Gr. 9 Sérigraphie

M. Hugues PALATNIK

L'atelier de sérigraphie propose l'initiation et la pratique de l'impression à plat à travers un écran de soie. Les étudiants restent libres d'imprimer les motifs (typons) de leur choix. Ils devront présenter un dossier témoignant d'une pratique assidue, et d'une réflexion sur un carnet de bord. Le partiel consistera en un projet d'exposition mettant en jeu la sérigraphie.

L'évaluation se fonde pour moitié sur la qualité et la quantité d'un dossier d'épreuves sérigraphiques lequel est soutenu par un carnet de bord et de recherche. L'autre moitié relève d'une épreuve plastique et textuelle (partiel) autour de la pratique de l'étudiant.

Mode de contrôle : continu, modalités données en début de semestre par l'enseignant.

Examen terminal : Épreuve orale sur dossier, avec au minimum une rencontre en début de semestre avec l'étudiant(e).

Gr. 10 Gravure/Estampe

Mme Giulia Leonelli

Atelier de gravure en taille-douce. Inventée au XVe siècle, la gravure est le premier procédé d'impression ayant permis la diffusion du savoir par l'image. Tout au long de l'histoire, des maîtres illustres ont investi ces techniques, révélant ainsi les richesses et les possibilités de cet art.

Aujourd'hui, de nombreux artistes pratiquent et développent ces métiers qui offrent encore un vaste champ d'investigation et de recherches graphiques. Ce cours invite à acquérir les bases du savoir-faire de la gravure et de l'impression en taille-douce et à s'approprier la richesse et les caractères des écritures graphiques de ce médium. Le semestre s'organise en trois étapes :

1. Découverte des procédés, des matériaux et des principales techniques de la gravure en taille-douce : taille directe, eau-forte au trait, aquatinte, impression en noir.
2. Conception de l'objet imprimé et impression polychrome en plusieurs passages.
3. Réalisation d'un projet d'édition personnel de trois à cinq images.

Les étudiants devront créer six à huit gravures sur l'ensemble du semestre, et seront évalués sur leurs capacités à maîtriser les apprentissages et à expliquer leur démarche créative.

Pré requis : avoir une pratique graphique.

Mode de contrôle : continu, modalités données en début de semestre par l'enseignante.

Examen terminal : Épreuve orale sur dossier, avec au minimum une rencontre en début de semestre avec l'étudiant(e).

Gr. 11 Volume

M. Yannick Langlois

Une approche élargie et ouverte constitue le contenu de cet atelier consacré au volume. Tous les matériaux pourront être explorés et employés. Il s'agit de découvrir l'œuvre en trois dimensions, ses procédés et ses espaces d'exposition. Les étudiants réaliseront plusieurs volumes, le nombre et la fréquence seront déterminés et évalués par l'enseignant.

Mode de contrôle : continu, modalités données en début de semestre par l'enseignant.

Examen terminal : Épreuve orale sur dossier, avec au minimum une rencontre en début de semestre avec l'étudiant(e).

EP D2012214

Pratiques artistiques autres

Enseignante coordinatrice : **Elisabeth Amblard**

Enseignement aux choix d'une pratique artistique en relation avec les arts plastiques :

Mode de contrôle : contrôle continu

Gr. 1 Atelier d'écriture

Mme Maud MAFFEI

A travers cet atelier, nous explorerons différentes formes d'écritures et nous nous intéresserons aux rapports que le texte écrit entretient avec d'autres médias. Nous irons de la pratique de la notation au texte de fiction autour d'une œuvre, de l'élaboration d'un récit au travail du texte comme matériau plastique à part entière. A partir de l'analyse d'un corpus de textes, il s'agira de développer différentes manières d'écrire, à travers lesquelles nous questionnerons ce que constitue le texte comme matériau de représentation et nous réfléchirons à ses rapports aux autres médias de représentation, notamment le dessin, la photographie, la vidéo, le *web design*. Les exercices seront hebdomadaires, une pratique personnelle de l'écriture n'est pas un pré-requis pour ce cours.

Gr. 2 Musique, son, projet

Frank PECQUET

Seront développées en deux parties - connaissance et pratique du son autour des mots-clés de l'intitulé, musique, son et projet sonore -, des notions spécifiques de la culture audio en rapport avec les arts plastiques, installation, promenade sonore et l'environnement, design sonore, musique d'ambiance et électroacoustique. Réalisation de la bande son - voix, sons et musique - sur une vidéo - un film ou documentaire - commune choisie par les étudiants. Mode de contrôle : 2 projets de réalisation, l'un graphique - milieu de semestre, l'autre graphique et sonore en fin de semestre sur présentation collective.

Gr. 3 Arts de la scène, théâtre, performance

M. Laurent CONTAMIN

Ce cours a pour objectif d'ouvrir les connaissances des étudiants et de développer leurs compétences dans des domaines intrinsèquement liés aux arts plastiques, mais qui les mobilisent autrement. Par des exercices ponctuels, ils abordent des questions relatives au rapport de l'œuvre à l'espace et au temps, à la place et aux conditions du regardeur-spectateur, à l'implication physique de l'artiste ou à l'écart entre « je » et « jeu », entre « présentation » et « représentation », qui visent à leur faire éprouver et préciser ces pratiques artistiques autres.

Gr. 4 Architecture

Mme Pascale MARTIN

Objectifs du TD : Apprendre à regarder l'architecture afin de la voir pour la comprendre. Sensibiliser aux pratiques mises en œuvre dans le cadre de l'architecture, discipline qui articule spatialité et construction, événementiel spectaculaire et performance technologique, fonctionnalité évolutive et pérennité d'édification. Appréhender ses outils et ses procédés conceptuels afin de parvenir à questionner l'architecture.

Gr. 5 Pratique de l'affiche

Frédéric VERRY

« A partir d'un sujet ou d'un thème, chaque étudiant-e devra développer un projet qui prendra la forme finale d'une affiche sérigraphiée. Elle pourra être réalisée à partir de différentes pratiques : dessin, peinture, collage, photographie. On passera par toutes les étapes du processus de création graphique (études, esquisses, ébauches de la composition, traitement de l'image grâce à des outils numériques si besoin) et des manipulations techniques (décomposition de l'image en fonction des couleurs, réalisation des typons, préparation des écrans, impression, dégravage). »

EP D2012414

Options passerelles

Enseignant coordinateur : **Dominique BLAIS**

Mode de contrôle : contrôle continu

Gr. 1 Pratiques de la médiation

Mme Anne-Lou VICENTE

Dans ce cours, outre une approche des théories de la médiation culturelle, on étudiera plus spécifiquement le fonctionnement des médiations artistiques dans leurs aspects de pluri-médiation. Un thème et une œuvre seront approfondis. L'étudiant/e est invité/e à produire plastiquement des dispositifs de médiation d'œuvres.

Gr. 2 Pratiques du design

Mme Ambre CHARPIER

Le TD Design est une initiation aux différents champs du design en tant que discipline professionnelle et de recherche. Le cours a pour objectif d'ouvrir les étudiants à une culture du design et de les amener à explorer un champ ou une problématique de conception. Il s'agit d'une sensibilisation à la méthodologie et à la pratique de projet en design.

Gr. 3 Pratiques de l'art thérapie

Mme Sara BOUROUROU

L'enseignement aura pour visée de sensibiliser les étudiants à la spécificité et l'originalité de la discipline qu'est l'Art-thérapie. Nous approfondirons les connaissances, également la pratique, avec l'étude des outils de l'art-thérapeute. Il s'agira de comprendre et d'analyser les possibles manifestations du potentiel chez le patient, dans l'articulation du processus de créativité, intrinsèque à la prise en soin. Les étudiants pourront découvrir dans la continuité une proposition d'exercices et de mises en situation, au choix, constituant leur propre recherche engagée, dans cette réflexion du bien-être humain, de la gratification sensorielle, découlant du rapport à l'esthétique, des effets de la matière.

Gr. 4 Environnement professionnel de l'art

Mme Anne-Lou VICENTE & M. Dominique BLAIS

Le cours « Environnement professionnel de l'art » propose une première approche du monde de l'art contemporain dans un cadre professionnel. Que signifie aujourd'hui être artiste au sens professionnel ? Qu'est-ce que la production d'œuvres et de projets artistiques ? Quels sont les acteurs majeurs du monde de l'art ?

Gr. 5 L'art comme pratique de médiation : genre et performance

Mme Romina DE NOVELLIS

L'objectif de ce cours est de saisir l'art dans sa dimension politique, comme une forme de participation aux débats, aux luttes et aux combats politiques qui animent et ont animé notre espace social. Ainsi nous nous proposons d'étudier ces formes d'expression artistique comme des formes de médiation, c'est-à-dire, une manière de réguler la réception de discours politiques complexes. Orienté par les questions qui ont traversé les débats autour de rapports sociaux de genre, le cours se propose à la fois d'étudier des exemples de performance et d'accompagner les étudiant.e.s dans leur pratique de la performance. En ce sens, le cours est à la fois théorique et pratique : nous travaillerons les textes fondateurs des gender studies, et mobiliserons leurs apports pour la réalisation de performances autour des rapports de genre.

EP D201LN14

Pratique d'une langue obligatoire

EP D2012514

Module de pré professionnalisation

ATTENTION

Expérience professionnelle (stage) : un minimum de 6 semaines, soit 210h est à effectuer en une ou plusieurs fois entre la L1, L2 ou L3. L'expérience professionnelle doit être validée impérativement à la fin de la L3.

EP D3011115

Histoire de l'art

Enseignante coordinatrice : **Elitza Dulguerova**

Gr. 1 Art et politique depuis les années 1960

Mme Elvan Zabunyan

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.

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

Riccardo Venturi

À la fin du 25e siècle, l'humanité abandonnera la surface de la Terre pour vivre sous terre : c'est ce qu'imagine le sociologue et psychologue Gabriel Tarde dans le récit utopique *Fragment d'histoire future* (1896). Renversant le mythe platonicien de la caverne, il contribue à l'imagerie de la caverne qui traverse notre culture. On la retrouve dans les jardins maniéristes et les mines, dans la spéléologie et le tourisme préhistorique, dans l'*underground* dans ses diverses acceptions et dans les bas-fonds, dans la descente aux enfers comme royaume des morts jusqu'aux cavités de notre corps auscultées par la médecine. Si être dans le trou ou aller au trou est synonyme de mourir, la grotte représente un refuge, une alcôve creusée dans le géologique, comme dans le cas des terriers ou des tanières d'animaux tels que les fourmis, les termites, les taupes. La descente souterraine est souvent aussi spatiale que temporelle, aussi physique que mentale. 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.

Gr. 3 Penser l'exposition dans l'histoire de l'art du XXe siècle

Elitza Dulguerova

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. 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.

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 socioéconomiques, 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 ?

EP D3011315

Sciences humaines appliquées à l'art

Enseignante coordinatrice : **Mme Lydie DELAHAYE**

Gr. 1 Son et société

M. Frank PECQUET

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.

Mode de contrôle : 2 projets de réalisation, l'un préparatoire et méthodologique (enquête, étude de cas, formulaire interactif) - en milieu de semestre, l'autre, la synthèse de l'analyse sociologique présentée collectivement en fin de semestre, le plus souvent sous la forme d'un documentaire sonore.

Gr. 2 Histoire et poïétique des matériaux

Mme Maud MAFFEI

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 Psychanalyse de l'œuvre

Mme Virginie FOLOPPE

Figures de l'artiste. On analysera les mises en scène qui réfléchissent le travail de création, ainsi que les diverses représentations de l'artiste dans le corps de l'œuvre. Il s'agit de penser la création dès son origine, les théories de la représentation dans le mouvement d'apparition des formes et en correspondance avec les questions esthétiques et psychanalytiques que soulève la présence de l'auteur : du simple autoportrait au geste d'écriture auctoriale, du visage à la figure d'auteur pensée du point de vue de la création, de la fiction, du double de l'artiste, aux points de vue qui réfléchissent la personne du créateur, et jusqu'à cet « effet de sujet » que perçoit Louis Marin dans toute représentation.

Gr. 4 Anthropologie de la nature

Mme Egle BARONE VISIGALLI

Le réseau hommes, plantes, animaux et esprits ; croyances et représentations.

Ce cours présente les fondements de l'anthropologie de la nature et propose des outils de réflexion, qui vont des distinctions conceptuelles à la présentation critique des sources sur l'histoire de la relation homme/environnement. Nous aborderons les axes suivants : de l'histoire de l'environnement à l'anthropologie de la nature (structure des choses, configurations singulières de rapports de différence et ressemblance entre les existants ...) ; Tim Ingold et la nouvelle

anthropologie, les nouveaux enjeux dans les relations entre les humains et les non-humains au XXIe siècle. Exemple d'étude : le réseau hommes, plantes, animaux et esprits (croyances, pratiques et représentations) chez les populations amazoniennes (Amérindiens et Brésiliens) du plateau des Guyanes.

Gr. 5 Ethnologie. Arts d'Afrique/Art moderne et contemporain, étude comparée.

M. Benjamin Brou

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.

Mode d'évaluation : Contrôle continu – Partiel.

Gr. 6 Art et Anthropologie : dialogues

Mme Mélanie PAVY

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 dispositifs de décryptage de Rabhi Mroué, les fabulations de Pierre Huygue, les reconstitutions de Maillat et Hervé, les enquêtes de Taryn Simon ou encore les catalogues de gestes de Francis Alÿs ?

Au premier semestre, nous aborderons le grand projet de la science de l'Homme, ses systèmes idéologiques et ses courants classiques, en nous demandant quels regards ils ont porté sur le monde, ce qu'il 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 Sémiologie

Mme Alice Cuvelier

La notion sémiologique fondamentale de dispositif a connu, à partir de M. Foucault, un double héritage : « dis- positif ouvert », favorisant la liberté ou, au contraire, « dispositif fermé », soumettant les sujets à un conditionnement déterministe (cf. Agamben). En quoi les dispositifs artistiques prédisposent-ils à une liberté d'action et d'interaction ? En tant que dispositifs ouverts, ils s'ouvrent au jeu des interactions tant avec le public (cf. l'art participatif) qu'en interne (cf. l'interaction des couleurs selon Albers). C'est par le jeu diacritique de leurs différences et de leurs interactions que les signes plastiques affectent la perception comme une « expérience de la chair » et produisent ces « avènements » permettant que « les mêmes données qui étaient subies deviennent système signifiant » (cf. Merleau-Ponty). Echapper au subir, sans dénier les déterminations, relève de la ruse de la plasticité, à la fois active et passive, qui contourne l'alternative entre déterminisme et liberté en s'ouvrant à la dynamique du « changement au cœur du présent » (cf. Revel). Modalités d'évaluation : outre le partiel portant sur des questions de cours, les étudiants du contrôle continu présenteront des dispositifs selon la forme de leur choix (audiovisuelle, scénarisée, performée, plastique, etc.)

Gr. 8 Théories féministes

Mme Lydie Delahaye

Depuis l'avènement des luttes féministes historiques à la fin des années 1960, celles-ci n'ont cessé d'irriguer les pratiques artistiques et les recherches théoriques en art. Considérant les

expériences artistiques et cinématographiques au prisme d'une sélection de théories féministes (Lucy R. Lippard, Laura Mulvey, Donna Haraway, Judith Butler, etc.), ce cours souhaite explorer les résonances et les circulations entre les théories et les pratiques artistiques féministes. Par la lecture de textes envisagés comme des outils méthodologiques, il s'agira de comprendre en quelle mesure ces théories invitent à réexaminer les cadres sociétaux, historiques, culturels et anthropologiques. L'enjeu sera également de saisir en quoi les pratiques artistiques féministes ont mobilisé de nouveaux modes de visibilité (performance, photographie, cinéma, poésie, etc.) qui ont permis de dessiner des espaces et des approches inédites.

EP D3011515

Démarche et création

Enseignant coordinateur : **M. Benjamin SABATIER**

L'objectif principal de ce cours est le développement d'une démarche personnelle de création. Sous la conduite de l'enseignant, l'étudiant s'engage dans un projet artistique à partir des dispositifs, des modes de production et des domaines de référence de son choix. Informée du champ artistique contemporain, sa pratique des arts plastiques est régulièrement approfondie lors de son exposition, de sa présentation et de son analyse. Mode de contrôle : contrôle continu. Cet enseignement est couplé à celui de « Pratiques du projet : donner à voir »

- Gr. 1 Mme Pascale WEBER
- Gr. 2 M Benjamin SABATIER
- Gr. 3. M Vincent DULOM
- Gr. 4. Mme Maud MAFFEI
- Gr. 5 Mme Diane WATTEAU
- Gr. 6 Mme Aurélie HERBET
- Gr. 7 M. Michel VERJUX

EP D3011715

Art, images, nouveaux médias 1

Enseignant coordinateur : **M. Miguel Almiron**

Un atelier de 3h hebdomadaires chaque semestre. Chaque groupe composant ces éléments pédagogiques privilégie une approche, une technique ou un médium différent. L'enseignement porte sur l'étude des possibilités et des problématiques propres à chaque médium. En atelier, les étudiants sont invités à développer des projets artistiques qui mettent en œuvre des processus de création pertinents par rapport au médium choisi.

Gr. 1 Transversalité photographie argentique et numérique

M. Juan Garcia-Porrero

Le cours est voué au perfectionnement des techniques nécessaires à la production des images photographiques. Il est également une initiation à son esthétique.

Les premières séances de ce cours se présenteront comme une introduction au langage de la photographie. Divers exercices pratiques seront proposés afin d'explorer des notions élémentaires telles que l'angle, le cadrage, la distance focale ou la profondeur de champ... Ensuite nous aborderons des questions de laboratoire, en insistant en particulier sur la photographie argentique et le travail de tirage.

L'évaluation du contrôle continu s'effectue en fonction des exercices proposés en cours. L'objectif est de constituer un dossier photographique d'une vingtaine de photographies répondant aux notions et sujets abordés en cours.

L'examen final consiste dans la présentation d'un dossier photographique suivi d'une épreuve orale sur les notions traitées en cours.

Gr. 2 Dessin, peinture et numérique

M. Hugues Blineau

Dans ce cours, seront développés des projets associant dessin, peinture et pratiques numériques (productions d'images fixes, animation, vidéos pouvant intégrer des éléments sonores, programmation, installations dans un espace déterminé, wall drawings...). Seront travaillés les passage(s) d'un médium à un autre : les pratiques bidimensionnelles dites traditionnelles et celles numériques, pourront ainsi se succéder, se nourrir mutuellement, se répondre et s'hybrider. L'articulation entre pratique et analyse permettra aux étudiant.e.s d'argumenter leur démarche et de situer leurs productions, notamment à partir de questionnements artistiques et d'un corpus d'œuvres contemporaines qui seront analysés en cours : du dessin-protocole à des improvisations graphiques et picturales, de l'art vidéo à un choix d'œuvres dites numériques.

Examen final : Présentation orale sur dossier, lors de la dernière séance de cours. Il sera nécessaire de mettre en ligne des productions tout au long du semestre, au sein d'un espace dédié, puis de fournir un dossier documenté accompagnant une réalisation finale.

Gr. 3 Vidéo, autoarchive : documenter la performance

Mme Kantuta QUIROS

« 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 ou photographiée d'une performance. Ils pourront travailler seul.e.s ou en groupe. Nous échangerons à chaque séance autour de leur parti pris et de références théoriques, esthétiques, artistiques.

A noter : les étudiant.e.s qui auraient déjà suivi ce cours en L2 ne pourront s'inscrire en L3.

Gr. 4 Création nouveaux médias : Art et mobilité en réseaux

M. Grzegorz Pawlak

Ce cours sera l'occasion de découvrir puis mettre en œuvre les possibilités de création offertes par les outils numériques au travers de leurs mises en réseaux : rapport à l'espace, micro-récits, modularité feront partie des éléments abordés dans une perspective ouverte. Dans un premier temps, une phase d'expérimentation nous permettra d'investir la diversité des dispositifs accessibles, pour ensuite passer à l'appropriation de ceux-ci dans une perspective de création artistique intermédiaire.

Examen final : Présentation orale sur dossier, lors de la dernière séance de cours. Il sera nécessaire de mettre en ligne des productions tout au long du semestre, au sein d'un espace dédié, puis de fournir un dossier documenté accompagnant une réalisation plastique finale.

Gr. 5 Coder l'imaginaire

M. Miguel Almiron

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

A partir de problématiques liées au champ de l'art contemporain, l'étudiant.e 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 étudiant.e.s d'argumenter ses travaux, d'en dégager la démarche et de situer son travail dans le champ de l'art. Les étudiant.e.s auront à développer une pratique sur l'ensemble du semestre. Pour accompagner leur démarche artistique et personnelle les étudiant.e.s seront amené.e.s à voir et à documenter plusieurs œuvres existantes (expositions visitées, films projetés pendant le cours, etc) qui seront discutées lors des séminaires.

Gr. 7 Installation, éclairage, environnements : Exposer

M. Michel Verjux

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.

Examen final : oral sur dossier. Il est fortement recommandé de rencontrer l'enseignant pour plus de précisions.

Gr. 8 Création nouveaux médias : corps et-ou-aïe machine

Mme Anne-Sarah Le Meur

L'enseignement questionnera la relation entre le corps humain, regardé de diverses manières, et les machines, considérées selon la même ouverture. Mais qu'est-ce qu'un corps ? Et qu'est-ce qu'une machine ? Les définitions varient selon les époques... et si le corps a pu être interprété comme une machine, la machine peut aussi être regardée comme un corps ! Ces « objets » se rencontrent différemment selon les activités (types de métier, etc.), selon les époques, les cultures, etc., et les découvertes scientifiques. Or, récemment sont apparues de nouvelles notions et activités très complexes : intelligence artificielle, cyberattaque, réalité virtuelle ou augmentée, nano-technologie, anthropocène...

Que peut en proposer de façon pertinente un projet artistique ? Comment rêver ces diverses notions, et travailler avec ou contre elles, avec ou (parfois) sans les ordinateurs ? Des analyses d'œuvres (en art plastique, cinéma, littérature...) jalonnent la réflexion selon les créations des étudiants/es et l'actualité. L'évaluation se fera en contrôle continu puis par un partiel en présentation oral sur dossier. Deux à quatre travaux (selon leur approfondissement) seront demandés, dont la moitié en nouveaux médias.

Examen terminal : oral sur dossier. Il est fortement recommandé de rencontrer l'enseignant pour plus de précisions.

Gr. 9 Création Sonore

Mme Mélanie PAVY

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. 10 Montage et détournement, saison 1

Mme Gwenola Wagon

On pourrait comparer la circulation des messages au « téléphone arabe », ce jeu consistant à répéter à notre voisin une phrase qu'un autre chuchote à l'oreille. En général, la phrase se transforme au point d'être méconnaissable. Certaines phrases ont la capacité à circuler sans se déformer malgré le bruit qui les recouvre. Quelles sont les caractéristiques qui, dans un contexte donné, permettent à un message de circuler sans se brouiller ? Qu'est-ce qui fait qu'une vidéo peut devenir virale ? Nous analyserons la notion de cliché à l'aune de la viralité de certaines vidéos en ligne échangées sur les réseaux, nous étudierons l'origine et l'archéologie de « mèmes » afin de produire des films collectifs ou personnels en relation avec les thèmes abordés. Du scénario à la réalisation d'une enquête filmique, 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.

EP D3011915

Art et médium 1

Enseignant coordinateur : **M. Benjamin SABATIER**

Un atelier de 3h hebdomadaires chaque semestre. Chaque groupe composant ces éléments pédagogiques privilégie une approche, une technique ou un médium différent. L'enseignement porte sur l'étude des possibilités et des problématiques propres à chaque médium. En atelier, les étudiants sont invités à développer des projets artistiques qui mettent en œuvre des processus de création pertinents par rapport au médium choisi.

Gr. 1 Couleur et création

Mme Agnès FOIRET

Il s'agira de mettre en œuvre un travail artistique personnel - sous la forme d'un projet de création choisi ou imposé - dans lequel le chromatisme jouera un rôle essentiel. Cet enseignement propose une pratique intensive en atelier et affirme un fort investissement dans les explorations de la couleur en lien avec le champ artistique de référence. On y abordera les fonctions analogiques, expressives, spatiales et symboliques de la couleur à partir d'un corpus d'œuvres, de démarches et de connaissances qui affirment le rôle majeur du chromatisme dans l'art actuel et passé, dans les actes de production et les actes de réception. La question transversale de la couleur sera considérée comme source de débat et de création du point de vue de sa fabrique et de son médium, à partir de sa matérialité et de son immatérialité, de l'espace et du temps. Les contenus et les méthodes des deux cours semestriels sur la couleur sont articulés. Il est conseillé de suivre cet enseignement à l'année.

Gr. 2 Création picturale

M. Juan GARCIA-PORRERO

Cet atelier se propose d'aborder le médium pictural à travers les différentes problématiques qui, à travers l'histoire, ont questionné celui-ci. Des interrogations sur la facture et la représentation, en passant par la question des possibilités matérielles et des processus mis en œuvre, ce cours explorera dans une pratique plastique d'atelier, jusqu'où il y a encore « peinture ».

Examen final : Présentation d'un dossier de travaux personnels sur la problématique du cours. Les techniques et media sont laissés au libre choix de l'étudiant. Au minimum cinq travaux aboutis sont demandés.

Gr. 3 Création picturale

M. Vincent DULOM

Les « couleurs en un certain ordre assemblées » du tableau s'emparent parfois du volume, du mouvement et de l'espace. Le cours engage l'étudiant à mener une « réflexion par la pratique »

sur ces horizons de la peinture de notre temps. Ses réalisations lui permettent aussi de développer des maîtrises nécessaires à l'élaboration d'un langage pictural complexe et d'adopter une attitude critique en les confrontant aux productions contemporaines.

Examen terminal : Épreuve orale sur dossier. Le dossier : Prenant en compte l'espace et la lumière de la salle de présentation, l'étudiant donne à voir un ensemble de réalisations correspondant à un semestre de travail. L'entretien avec le jury : Adoptant une attitude critique, l'étudiant confronte ses intentions à la réalité des choix plastiques opérés, met en évidence les problèmes esthétiques liés à son travail et témoigne de l'inscription de son travail au sein du champ contemporain de l'art.

Gr. 4 Son et projet artistique

M. Nicolas FENOILLAT

Au cours de cet atelier, les étudiant.e.s développeront des projets de création(s) sonore(s), ancrés dans le champ de l'art, en particulier contemporain. Le son sera envisagé comme médium artistique, comme matériau (textures, rythmes, enveloppes, espace sonore et espace physique, etc.). La voix et les mots, les sons du quotidien, le collage, l'art de la citation et du Remix, la question du signal offriront quelques entrées privilégiées, pour construire des productions pouvant, notamment, questionner et intégrer les champs de la sculpture, de l'installation, de la vidéo, de la performance ou de la poésie sonore. Il s'agira de penser le Son dans un processus de création continu et ouvert. D'autres formes pourront être travaillées, comme les créations radiophoniques ou les podcasts, en particulier lors d'une réalisation finale plus ambitieuse. Des temps d'écoute et un apport de connaissances réguliers, autour d'un corpus d'œuvres choisies, nourriront questionnements et aptitude à la recherche.

Examen final : présentation sur dossier et temps d'exposition, lors de la dernière séance de cours. Il sera nécessaire de mettre en ligne des productions tout au long du semestre, au sein d'un espace dédié, puis de fournir un dossier documenté accompagnant une réalisation finale.

Gr. 5 Performance et care

Mme Romina DE NOVELLIS

Nous aborderons dans ce cours la question de l'impossible définition du médium ainsi que sa capacité à irriguer l'ensemble des champs de la création et au-delà. La performance permet d'aborder les sujets qui marquent l'actualité et le temps présent, pour créer des situations et peut-être les changer. Les étudiants proposeront durant le semestre 3 performances (individuelle, collective et participative).

Gr. 6 Espaces, volume, maquette

Mme Véronique Verstraete

Dans cet atelier, il s'agira de mettre en pratique, à partir de vos recherches personnelles, des acquis et des intuitions pour réaliser de nouvelles formes ou concepts. L'espace et le volume seront les principaux moteurs et sources de ces réalisations. Différents matériaux et techniques seront utilisés par l'étudiant(e) sous forme de maquettes. La maquette pourra être la réalisation ou le projet. Un projet spécifique sera proposé par l'enseignante pour ceux et celles qui le souhaitent.

Gr. 7 Céramique

Mme Anna VOKE et Mme Jiao MENG

Premier art du feu, la céramique, du grec keramos, « argile », remonterait à la fin du paléolithique supérieur vers 30 000 ans avant notre ère. Elle se développe dans toutes les civilisations et ne cesse de se renouveler au fil des âges jusqu'à aujourd'hui où elle jouit d'un regain d'intérêt dans nos sociétés. L'atelier, ouvert à tout étudiant désireux de développer des travaux en céramique, vise en premier lieu à acquérir une compréhension du travail de la terre et de ses possibles à travers l'apprentissage de bases techniques, historiques et théoriques fondamentales. En parallèle d'exercices techniques proposés, nous discuterons d'éléments géologiques, physiques et historiques liés à cet art millénaire. Une fois familiarisé avec la matière, vous développerez des travaux personnels qui tiennent compte des particularités du travail de la terre. Une pratique préalable du travail de la terre n'est pas un pré-requis pour ce cours.

Gr. 8 Gravure en taille douce

Mme Élisabeth AMBLARD

Qu'est-ce que graver ? Comment graver ? Pourquoi graver ? Par une expérimentation, réelle, curieuse et informée des spécificités des techniques de la gravure sur métal (notamment : pointe sèche, eau-forte, aquatinte) découverte ou approfondie, les étudiants répondront à ces questions par une suite de gravures (matrices (entre 8 et 10 plaques) + tirages), aux rendus échelonnés durant le semestre pour les étudiants en contrôle continu ; ou sous forme de portfolio pour les étudiants en contrôle terminal ou devant repasser cet EP en fin d'année universitaire) manifestant leur capacité à s'approprier ce médium.

L'étudiant saura, à chaque accrochage, commenter précisément son travail en ce sens. Au cours du semestre, matérialité, temporalité et sérialité seront nécessairement questionnées. Un partiel commun aux étudiants en contrôle continu et aux étudiants en examen final aura lieu en fin de semestre sous forme de travail sur table (modalités préparatoires données durant la séance précédant le partiel).

Gr. 9 Sérigraphie

M. Xavier GRÉGOIRE

L'atelier de sérigraphie propose l'initiation et la pratique de l'impression à plat à travers un écran de soie. Les étudiant.es restent libres d'imprimer les motifs (typons) de leur choix.

Etudiant.es en examen final : l'évaluation se fonde pour moitié sur la qualité et la quantité d'un dossier d'épreuves sérigraphiques lequel est soutenu par un carnet de bord et de recherche.

L'autre moitié relève d'une épreuve plastique et textuelle (partiel) autour de la pratique de l'étudiant. Mode de contrôle : contrôle continu

Gr. 10 Paréidolie sonore

M. Matthieu SALADIN (4 séances) et M. Jérôme PORET (8 séances)

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.

EP D3012115

Pratique du projet : donner à voir

Enseignant coordinateur : **M. Benjamin SABATIER**

Sous la direction de l'enseignant, l'étudiant poursuit le développement d'un projet de valorisation de sa pratique plastique. Communiqué sous forme d'un dossier de travaux, d'un portfolio, d'une exposition, d'une publication, le projet est évalué en fin de semestre par un jury composé d'enseignants-plasticiens.

- Gr. 1 Mme Pascale WEBER
- Gr. 2 M Benjamin SABATIER
- Gr. 3. M Vincent DULOM
- Gr. 4. Mme Maud MAFFEI
- Gr. 5 Mme Diane WATTEAU
- Gr. 6 M Pierre JUHASZ
- Gr. 7 M Michel VERJUX

EP D3012315

Pratiques artistiques autres

Enseignante coordinatrice : **Mme Véronique Verstraete**

Gr. 1 Poésie : Formes de paroles et d'écriture

Mme Cécile MAINARDI

ATELIERS autour des formes de paroles, d'écriture et de leur extension plastique. Envisager texte et image, arts textuels et arts visuels compte tenu de leur histoire commune (des membres des Arts incohérents jusqu'au plus récent David Horvitz, en passant par R. Desnos, E. Levé, E. Ruscha, C. Dotremont, R. Barry...), mais aussi et surtout réfléchir comment aujourd'hui ils sont mutuellement soumis à une mise en tension de leur frontière.

Comment faire sortir l'expérience de lecture-écriture de ses gonds ? Que devient l'écriture dès lors qu'elle ne se donne plus à lire mais à voir ? A l'inverse, que lit-on d'une image dès lors qu'on cesse de la voir ?

Gr. 2 Cinéma : Images documentaires

M. Emeric LHUISSET

Quelles formes le documentaire peut prendre dans l'image en mouvement ? Qu'est-ce que le documentaire ? Peut-on parler de post-documentaire ? De l'intime au global, du cinéma grand public à celui d'auteur, en passant par l'image amateur produite avec un téléphone, aux vidéos TikTok et aux stories Instagram, comment documente-on aujourd'hui le monde qui nous entoure ? Ce cours se présente sous forme de laboratoire d'expérimentation mélangeant débats et pratique personnelle ou en groupe. Les étudiant.e.s seront invité.e.s à s'interroger sur le statut de l'image, son rôle dans la société et le sens que documenter peut avoir. Ce cours n'aura pas forcément vocation à apporter des réponses mais plutôt de se questionner et questionner sa pratique.

L'étudiant.e sera évalué.e sur les critères suivants dans une appréhension globale du cours : L'assiduité, la ponctualité, la motivation et la curiosité dont il/elle fera preuve au fil des séances. Son degré d'implication au sein du cours (notamment la participation aux débats) et dans son travail. La pertinence de ce qu'il/elle a produit au regard des concepts abordés au fil des séances.

Gr. 3 Architecture et design

Mme Pascale MARTIN

Ce cours vise à approfondir l'exploration des outils et des procédés conceptuels spécifiques à l'architecture afin d'identifier les problématiques architecturales ; développer le questionnement des conventions et modes de représentation afin d'en exposer les enjeux architecturaux, urbains et/ou paysagers ; décrypter les caractéristiques essentielles d'une situation spatiale construite afin de les analyser et les exposer méthodiquement.

Mode de contrôle : contrôle continu

Gr. 4 Profession artiste

Mme Anne-Lou VICENTE et M. Yann TOMA

Ce module 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.

Ou

EP D3012515

Pratiques dans le champ du social

Enseignante coordinatrice : Mme Lydie DELAHAYE

Mise en relation de pratiques des arts plastiques avec son application dans le champ social. Au choix :

Gr. 1 Art thérapie

Mme Sarah ROSHEM

Ce cours constitue une introduction à l'Art-thérapie à dominante arts plastiques. Il s'appuie sur l'expérimentation et l'analyse des effets de l'Art sur l'être humain au travers de mises en situation. Ces expérimentations s'articulent autour d'apports théoriques faisant un lien avec l'enseignement d'art-thérapie de L2.

Gr. 2 Bifurquer les institutions de l'art à partir des pensées écologiques et décoloniales 1

Mme Kantuta QUIROS

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 désertier, 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. Les centres d'art et les musées sont des espaces liminaires entre *ce qui est* et *ce qui pourrait être*. 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'agira, à la croisée des pensées écologiques et décoloniales, de postuler d'autres institutions possibles de l'art. Ce cours proposera 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). A noter, que plusieurs séances auront lieu à l'extérieur.

Bibliographie : Kantuta Quirós & Aliocha Imhoff, « Il y a urgence, prenons le temps », revue *Festina Lente*, La Criée, Presses du Réel, 2024 ; Denetem Touam Bona, *Sagesse des lianes. Cosmopétique du refuge*, Post-éditions, 2021 ; Natasa Petresin, "For Slow Institutions", *e-flux* 185, 2017 ; Kuba Szreder, *The ABC of projectariat : Living and working in a precarious world*, Manchester University Press, 2021. Chris Cyrille, Sarah Matia Pasqualetti, *Mais le monde est une mangroviété*, Rotolux, 2023

Gr. 3 Enseignement de l'art

Mme Céline HERVE

Ce cours est consacré à l'enseignement des Arts plastiques, aux enjeux liés à la transmission d'une discipline artistique, à la connaissance des Arts plastiques dans le système éducatif. Seront abordés l'histoire de cette discipline d'enseignement - de l'enseignement du dessin à celui des Arts plastiques -, la question de la transposition didactique à partir du champ artistique, les programmes actuels de cet enseignement dans le niveau secondaire et quelques questions relatives à l'équilibre entre enseignement, formation, ouverture artistique et posture de création. Ce cours est destiné prioritairement, mais non exclusivement, aux étudiants qui souhaitent s'inscrire l'année suivante en master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation) pour devenir enseignant. Pour ceux qui ne visent pas le métier d'enseignant, la réflexion menée concernant les questions relatives à la formation artistique devrait pouvoir les intéresser pour autant. Il sera possible, selon le choix de l'étudiant, d'effectuer un stage en milieu scolaire. En ce cas, le rapport de stage pourra s'intégrer au contrôle continu.

Contrôle continu : à partir de propositions faites par l'enseignante, l'étudiant sera conduit à analyser des œuvres en vue d'élaborer une séquence d'enseignement en Arts plastiques. Un partiel en fin de parcours permettra d'évaluer les acquis du semestre (connaissances et méthodologie).

EP D301LA15
Pratique d'une langue obligatoire

EP D3012719
Module de pré-professionnalisation (6 h semestrielles)

ATTENTION

Expérience professionnelle (stage) : un minimum de 6 semaines, soit 210h est à effectuer en une ou plusieurs fois entre la L1, L2 ou L3. L'expérience professionnelle doit être validées impérativement à la fin de la L3.

Licence 3, semestre 6

EP D3011215
Philosophie de l'art

Enseignantes coordinatrices : **Mme Judith Michalet et Mme Chiara Palermo**

Étude des rapports entre les esthétiques européennes et américaines du point de vue de leur spécificité et de leurs contributions théoriques réciproques.

Mode de contrôle : contrôle continu.

Un CM au choix :

CM. 1 Sentir et agir avec le désordre
Mme Chiara PALERMO

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.

Bibliographie introductive :

- Gilles Deleuze, *Logique de la sensation* (1981), Paris, Seuil, 2002.
- Georges Bataille, *L'érotisme*, Paris, Minuit, 1957.
- Georges Didi-Huberman, *Désirer, désobéir*, Paris, Minuit, 2019.
- Gilles Tiberghien, *Notes sur la nature, la cabane et quelques autres choses*, Paris, Éditions du félin, 2019.

CM. 2
M. Olivier SCHEFER
Précisions lors du 1er cours

ET

Un TD au choix :

Gr. 1 Mutation du « corps »

Mme Mara Magda MAFTEI

Le corps, thème philosophique ancien et vital en philosophie de l'art, sera étudié dans une perspective postmoderniste et posthumaniste. 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 (phénoménologique, anthropologique, déconstructiviste...).

« Existant » ou « non/vivant », en fonction des études qui le traite, le corps postmoderne et posthumaniste semble pourtant acquérir une importance universelle et questionner la dimension esthétique et politique de l'art, 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.

Bibliographie introductive :

- Jacques Derrida, « Les Fins de l'Homme », in *Marges de la Philosophie*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1972.
- Martin Heidegger, *Être et Temps*, Paris, Authentica, 1985.
- Tim Ingold, *Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description*, Routledge, London, 2011.
- Jean-François Lyotard, *La Condition postmoderne*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1979.

Gr. 2 Art et trans/post-humain

M. Diego SCALCO

La notion de trans/post-humain sera approfondie sous forme d'études de textes et de problématisations à partir des thèses avancées par divers auteurs, en vue de l'apprentissage des méthodes complémentaires du commentaire et de la dissertation. Il s'agira initialement d'interroger les théories et les pratiques auxquelles renvoient les préfixes « trans- » et « post- » en matière d'individus, dans l'objectif ultérieur de dissiper les ambiguïtés qu'ils recèlent et de resituer dans un contexte critique des démarches artistiques rangées sous l'un ou sous l'autre de manière parfois approximative. 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, en effet, 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.

Bibliographie introductive :

- Philippe Descola, *Les formes du visible. Anthropologie de la figuration* (2021).
- Chloé Pirson, « Art et bio-corps » (2015).
- Chloé Pirson, « Art et techno-corps » (2015).
- Gilbert Hottois, *Philosophie et idéologies trans/posthumanistes* (2017).

Gr. 3 De la métaphore théâtrale à la pensée performative

Mme Cassandre LANGLOIS

Le cours se construit autour de deux axes qui font appel à des concepts relevant du vocabulaire dramaturgique contemporain. Le premier axe se propose d'interroger la métaphore théâtrale dans la philosophie (Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Rancière, Alain Badiou, etc) et de faire un parallèle avec l'histoire du théâtre en tant que lieu de critique et de mise à l'épreuve du pouvoir. Le second s'intéresse à 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 qu'à la relation entre philosophie et performance, notamment abordée dans le champ des *Performance Studies* nord-américaines. Les termes de « scène », « théâtralité », « performance » ou encore 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.

Bibliographie introductive :

- Austin, John. L, *Quand dire, c'est faire* (1975), Paris, Seuil, Points Essais, 1991.
- Butler, Judith, *Trouble dans le genre*, Paris, La Découverte, 2006.
- Sforzini, Arianna, *Les scènes de la vérité. Michel Foucault et le théâtre*, Le bord de l'eau, 2017.
- Rancière, Jacques, *Le partage du sensible. Esthétique et politique*, Paris, La fabrique, 2000.

Gr. 4 Esthétiques du désordre

Mme Chiara PALERMO

Ce cours approfondit quelques contenus du CM. 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.

Bibliographie introductive :

- Gilles Deleuze, *Logique de la sensation* (1981), Paris, Seuil, 2002.
- Georges Bataille, *L'érotisme*, Paris, Minuit, 1957.
- Georges Didi-Huberman, *Désirer, désobéir*, Paris, Minuit, 2019.
- Édouard Glissant, *Philosophie de la relation*, Gallimard, 2009
- Aliocha Wald Lasowski, *Imaginaire et politique de la créolisation. Edouard Glissant et nous*, L'Aube, coll. « Monde en cours », 2023
- Cornelius Castoriadis, *Fenêtre sur le chaos*, Seuil, 2007.

Gr. 5 Image et représentation

M. Augustin BESNIER

Ce cours porte sur l'image et sur son lien avec l'idée de représentation qui sous-tend traditionnellement sa définition. Des ombres au fond de la caverne de Platon aux images générées par l'intelligence artificielle, en passant par les idoles grecques, les icônes byzantines et les selfies, tout ce qu'on appelle « images » peut-il être rangé dans une même catégorie et être pensé de la même manière ? Au-delà des jeux de langage, nous verrons comment les champs religieux, artistique et politique se recroisent dans une même volonté de « rendre présent » l'absent, l'invisible ou la réalité même. Dans quelle mesure une sculpture « représente » une divinité ? un portrait « représente » une personne ? une assemblée « représente » un peuple ? Ces questions invitent à mobiliser un vocabulaire commun dont nous interrogerons la cohérence conceptuelle.

Bibliographie introductive :

- Aumont J., *L'image* (1990), Paris, Armand Colin, 2020
- Debray R., *Vie et mort de l'image : Une histoire du regard en Occident*, Paris, Gallimard, 1992
- Lavaud L., *L'image*, Paris, GF Flammarion Corpus, 1999
- Morizot J., *Qu'est-ce que l'image ?*, Paris, Vrin, 2005

Gr. 6 Image et représentation

M. Augustin BESNIER

Ce cours porte sur l'image et sur son lien avec l'idée de représentation qui sous-tend traditionnellement sa définition. Des ombres au fond de la caverne de Platon aux images générées par l'intelligence artificielle, en passant par les idoles grecques, les icônes byzantines et les selfies, tout ce qu'on appelle « images » peut-il être rangé dans une même catégorie et être pensé de la même manière ? Au-delà des jeux de langage, nous verrons comment les champs religieux, artistique et politique se recroisent dans une même volonté de « rendre présent » l'absent, l'invisible ou la réalité même. Dans quelle mesure une sculpture « représente » une divinité ? un portrait « représente » une personne ? une assemblée « représente » un peuple ? Ces questions invitent à mobiliser un vocabulaire commun dont nous interrogerons la cohérence conceptuelle.

Bibliographie introductive :

- Aumont J., *L'image* (1990), Paris, Armand Colin, 2020
- Debray R., *Vie et mort de l'image : Une histoire du regard en Occident*, Paris, Gallimard, 1992
- Lavaud L., *L'image*, Paris, GF Flammarion Corpus, 1999
- Morizot J., *Qu'est-ce que l'image ?*, Paris, Vrin, 2005

Gr. 7 De la spatialité contemporaine

M. Waëli TAHHAN

En s'appuyant sur l'héritage critique des philosophes comme Foucault, Deleuze et Lefebvre, ainsi que sur la géographie postmoderne (E. Soja, D. Harvey) et les études postcoloniales (Saïd, Fanon), le « tournant spatial » devient progressivement un phénomène pluridisciplinaire et un outil de production de réalités alternatives, de récits subjectifs et de savoirs situés. Il affecte désormais aussi bien les théories littéraires, les théories de l'architecture que les arts visuels, permettant de repenser la manière dont la spatialité est conçue et produite dans la créativité contemporaine. Il s'agit d'examiner les fondements critiques et esthétiques de ces pratiques spatiales dans les zones de conflits contemporains et d'étudier les nouvelles formes d'expressions, d'interventions et de collaborations qu'elles ont engendrées, à la croisée de l'art, de l'architecture et des sciences humaines et sociales (comme la contre-cartographie, l'architecture forensique, les *spatial critical practices* ou encore la marche en tant que pratique critique, parmi d'autres).

Bibliographie introductive :

Michel Foucault, *Le corps utopique, les hétérotopies*, Gallimard, 2019

Martin Heidegger, « Bâtir habiter penser », in *Essais et conférences*, Gallimard, 1958

Henri Lefebvre, *La production de l'espace*, Paris, Anthropos, 2000.

Edward Said, *L'orientalisme. L'Orient créé par l'Occident*, Paris, Points, 2015

EP D3011415

Sciences humaines appliquées à l'art

Enseignante coordinatrice : **Mme Lydie DELAHAYE**

Gr. 1 Ecologie acoustique

M. Frank Pecquet

Dans la continuité du cours du premier semestre ce cours a pour objet l'étude culturelle de la musique, éducation / intégration des différentes formes de la musique au sein d'une société. Il concerne plutôt, à la différence du cours donné au premier semestre et plutôt accès sur le son, plus généralement la musique, comme phénomène socio-culturel et les comportements d'écoute. D'une part, il s'agira d'interroger la place de la musique au sein de toute culture et sa dimension sociologique au regard d'une communauté culturelle - écrits théoriques en socio-esthétique sur le sujet - et la variété des genres musicaux concernés. Plusieurs types de projets sont possibles selon une thématique identifiée sur le rôle social de la musique au sein de toute culture, voire au niveau élargi d'une anthropologie du genre.

Mode de contrôle : 2 projets de réalisation, l'un préparatoire et méthodologique (enquête, étude de cas, formulaire interactif) - en milieu de semestre, l'autre, la synthèse de l'analyse sociologique présentée collectivement en fin de semestre, selon différents formats - rapport d'étude, résumé d'enquête, podcasts ...

Gr. 2 Art et Anthropologie : dialogues

Mme Mélanie PAVY

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 dispositifs de décryptage de Rabhi Mroué, les fabulations de Pierre Huygue, les reconstitutions de Maillat et Hervé, les enquêtes de Taryn Simon ou encore les catalogues de gestes de Francis Alÿs?

Le second semestre, proposera une traversée de la diversité des sciences humaines contemporaines : ethnographie des mondes occidentaux, anthropologie des sciences, de l'art ou encore, anthropologie existentielle... Nous partirons encore une fois d'œuvres d'art, faisant écho directement ou par capillarité à ces nouveaux courants, mais nous aborderons également les écrits anthropologiques sur l'art et les collaborations directes art/science pour nous demander ce que produisent ces échanges. 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 Sémiologie

Mme Alice CUVELIER

La posture sémiologique ne concerne pas seulement les spectateurs (comme art du discernement) mais également les artistes. L'« art furtif » joue du cas, exemplaire en sémiologie, du simulacre qui manifeste la puissance du signe et de l'image à se faire passer pour la chose dont ils simulent la présence. Tout comme le simulacre se dissimule comme signe pour mieux remplir sa fonction de simulation, ces courants artistiques contemporains que sont l'« art furtif » et l'« art invisible » ont choisi de dissimuler les signes conventionnels de l'art pour mieux réactiver la dynamique vivante des œuvres. En jouant des simulacres du « monde irréel » de l'art, il s'agit de démasquer certains enjeux cruciaux (sociaux, politiques...) du réel. Ainsi les jeux de disparition et de trompe l'œil de Liu Bolin, consistant à se « fondre dans le décor », démasquent ironiquement le rôle des normes sociales tendant à fondre les individus dans la masse. Il s'agit d'aiguiser le discernement sémiologique pour mettre au jour des singularités, irréductibles à l'alternative entre identité individuelle et masse amorphe, dans la dynamique d'une réartification prédisposant à des modes de citoyenneté et de communauté irréductibles à un concept ou une norme préalable.

Modes d'évaluation : outre le partiel portant sur des questions de cours, les étudiants du contrôle continu présenteront des dispositifs selon la forme de leur choix (audiovisuelle, scénarisée, performée, plastique, etc.)

Gr. 4 Anthropologie de la couleur

Mme Egle BARONE VISIGALLI

Le cours d'anthropologie de la couleur pose les bases de la catégorisation, de la perception, et de la représentation des couleurs dans le temps et dans l'espace.

Le domaine de l'*anthropologie* de la couleur, par définition multidisciplinaire et interdisciplinaire depuis ses débuts au XIXe siècle, est devenu peu à peu un champ cohérent de l'anthropologie, grâce aux apports de l'histoire, de la philosophie, de la linguistique, de la psychologie et de la sémiotique, de l'histoire de l'art et de l'archéologie.

Il s'agit en effet d'un débat qui remonte à l'Antiquité et qui a traversé toutes les époques.

Trois axes seront évoqués :

- Lexique, définitions et les enjeux de l'anthropologie de la couleur
- L'histoire culturelle de la couleur
- les couleurs de la Préhistoire et des sociétés dites « sans écriture » : une approche ethnoarchéologique

Gr. 5 Poïétique et dispositif

Mme Lydie DELAHAYE

Le cours explore la dynamique de la création artistique à travers l'étude des dispositifs techniques, sociaux et culturels qui influencent le processus créatif. La poïétique, ou théorie de la création, sera au cœur de la réflexion et permettra aux étudiant.e.s de comprendre les fondements philosophiques et esthétiques de l'acte créateur. Les dispositifs, entendus comme des agencements techniques et discursifs structurant les conditions de la création, sont analysés pour montrer comment leurs contraintes et opportunités modèlent l'œuvre d'art. Le cours se déroulera autour de lectures critiques et d'analyses approfondies de textes et d'œuvres, favorisant une compréhension profonde des mécanismes à l'œuvre dans l'élaboration artistique contemporaine.

Gr. 6 Psychanalyse de la création et de la réception

Mme Judith MICHALET

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.

Gr. 7 Ethnologie : Les Mondes chamaniques

Mme Marion Laval-Jeantet

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.

Gr. 8 Théories postcoloniales et décoloniales dans le champ artistique

Mme Elvan Zabunyan

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.

EP D3011615

Démarche et création

Enseignant coordinateur : **M. Benjamin SABATIER**

L'objectif principal de ce cours est le développement d'une démarche personnelle de création. Sous la conduite de l'enseignant, l'étudiant s'engage dans un projet artistique à partir des dispositifs, des modes de production et des domaines de référence de son choix. Informée du champ artistique contemporain, sa pratique des arts plastiques est régulièrement approfondie lors de son exposition, de sa présentation et de son analyse. Mode de contrôle : contrôle continu

Gr. 1 Mme Agnès FOIRET

Gr. 2 Mme Véronique VERSTRAETE

Gr. 3 M. Vincent DULOM

Gr. 4 M. Juan GARCIA PORRERO

Gr. 5 Mme Céline HERVE

Gr. 6 M. Benjamin SABATIER

Gr. 7 M. Michel VERJUX

EP D3011815

Art, images, nouveaux médias 2

Enseignant coordinateur : **M. Miguel Almiron**

Un atelier de 3h hebdomadaires chaque semestre. Chaque groupe composant ces éléments pédagogiques privilégie une approche, une technique ou un médium différent. L'enseignement porte sur l'étude des possibilités et des problématiques propres à chaque médium. En atelier, les étudiants sont invités à développer des projets artistiques qui mettent en œuvre des processus de création pertinents par rapport au médium choisi.

Au choix :

Gr. 1 Transversalité photographie argentique-numérique

M. Juan GARCIA-PORRERO

Il s'agit d'approfondir dans ce cours les notions élémentaires du langage et de la technique photographique à partir d'un choix esthétique délibéré : l'usage du noir et blanc.

Nous aborderons en cours des problèmes techniques tels que la luminosité, l'éclairage, la teinte ou la saturation ; ainsi que diverses questions esthétiques dérivées de la plasticité du noir et blanc... depuis l'invention de la photographie jusqu'aux images numériques actuelles. L'étudiant doit développer son propre projet de création tout en s'ajustant aux consignes techniques données en cours. En fin de semestre, il exposera un ensemble photographique dont il devra expliquer les choix plastiques et la cohérence esthétique.

L'examen final consiste dans la présentation d'un dossier photographique suivi d'une épreuve orale sur les notions techniques traitées en cours. La rencontre avec l'enseignant en début du semestre est indispensable.

Gr. 2 Création sonore

Mme Mélanie PAVY

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. 3 Photographie

Mme Olga KISSELEVA

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 réfléchissons 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. Évaluation en fin de semestre (Contrôle Continu et Examen final) : présentation orale argumentée des projets, exposition des réalisations plastiques dans le cadre d'un accrochage dans l'espace d'exposition ou dans la salle de cour. Cette présentation est accompagnée d'un dossier artistique de recherches (textes, œuvres qui ont nourri le travail). (Il s'agit ici, de mettre en œuvre et mettre à « l'épreuve » dans l'espace, les travaux produits).

Gr. 4 Vidéo

M. Ellis LAURENS

Quelles formes le documentaire peut prendre dans l'image en mouvement ? Qu'est-ce que le documentaire ? Peut-on parler de post-documentaire ? De l'intime au global, du cinéma grand public à celui d'auteur, en passant par l'image amateur produite avec un téléphone, aux vidéos TikTok et aux stories Instagram, comment documente-on aujourd'hui le monde qui nous entoure ? Ce cours se présente sous forme de laboratoire d'expérimentation mélangeant débats et pratique personnelle ou en groupe. Les étudiant.e.s seront invité.e.s à s'interroger sur le statut de l'image, son rôle dans la société et le sens que documenter peut avoir.

Gr. 5 Création nouveaux médias

Mme Olga KISSELEVA

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. 6 Création sonore et vidéo : fragments et récits

M. Grzegorz PAWLAK

Associant l'image en mouvement et le design sonore au sein des processus de création numérique artistique, nous aborderons et interrogerons la captation, la post-production et le montage au travers d'une pratique des outils de création audiovisuelle conjuguée à l'analyse d'un corpus d'œuvres. Nous serons ainsi amenés à aborder les questions que soulève la production d'œuvres à l'ère du numérique, notamment au travers des notions de fragment et de récit. Les étudiant.es auront à réaliser au cours du semestre des exercices, trois productions audiovisuelles, ainsi qu'un dossier documenté. Pour la note finale, le dossier au format PDF (intentions, recherches, croquis, textes, story-board, références...) servira de carnet de bord pour l'ensemble du semestre.

Examen terminal : oral sur présentation de travaux pendant le dernier cours du semestre. Les étudiant.e.s inscrits à l'examen final devront impérativement me contacter en début de semestre afin de programmer l'évaluation qui se déroulera de la façon suivante : un dossier et trois productions audiovisuelles seront présentés lors d'un entretien oral individuel. Travail demandé : 3 réalisations audiovisuelles de 2 à 5 minutes chacune. Chaque réalisation doit être présentée en 2 versions :

1. le plan de montage dans le logiciel de montage, que l'étudiant doit présenter sur son propre ordinateur (pour éviter les problèmes d'interopérabilité)
2. l'édition finalisée de la vidéo en format MPEG4

Gr. 7 Création vidéo : performances, installations et pratiques documentaires

M. Miguel ALMIRON

A partir de problématiques liées au champ de l'art contemporain, l'étudiant.e élaborera une pratique de la vidéo qui s'inscrira dans une analyse critique. Ce cours se déroulera sous la forme d'un atelier-séminaire où nous développerons une approche interdisciplinaire de la vidéo. L'articulation entre pratique et analyse permettra aux étudiant.e.s d'argumenter ses travaux, d'en dégager la démarche et de situer son travail dans le champs de l'art. Les étudiant.e.s auront à développer une pratique sur l'ensemble du semestre : à travers divers exercices et un projet terminal. Pour accompagner leur démarche artistique et personnelle les étudiant.e.s seront amené.e.s à voir et à documenter plusieurs œuvres existantes (expositions visitées, films projetés pendant le cours, etc) qui seront discutées lors des séminaires.

Gr. 8 Installation, éclairages, environnement : Exposer

M. Michel VERJUX

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.

Examen final : oral sur dossier. Il est fortement recommandé de rencontrer l'enseignant pour plus de précisions.

Gr 9. Reflexio : arts sonores et sounds studies

M. Matthieu SALADIN

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 propose une série de conférences où les paroles d'artistes, de musicien·nes et de chercheur·ses s'offrent à la réflexion partagée, dans des moments d'échange où les énoncés de chacun et chacune deviennent autant d'échos d'échos. Ces 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. Le cours aura en partie lieu chez des institutions partenaires.

Gr. 10 Montage et détournement, saison 2

Mme Gwenola WAGON

On pourrait comparer la circulation des messages au « téléphone arabe », ce jeu consistant à répéter à notre voisin une phrase qu'un autre chuchote à l'oreille. En général, la phrase se transforme au point d'être méconnaissable. Certaines phrases ont la capacité à circuler sans se déformer malgré le bruit qui les recouvre. Quelles sont les caractéristiques qui, dans un contexte donné, permettent à un message de circuler sans se brouiller ? Qu'est-ce qui fait qu'une vidéo peut devenir virale ? Nous analyserons la notion de cliché à l'aune de la viralité de certaines vidéos en ligne échangées sur les réseaux, nous étudierons l'origine et l'archéologie de « mèmes » afin de produire des films collectifs ou personnels en relation avec les thèmes abordés. Du scénario à la réalisation d'une enquête filmique, en passant par la constitution 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.

EP D3012015

Art et médium 2

Enseignant coordinateur : **M. Benjamin SABATIER**

Un atelier de 3h hebdomadaires chaque semestre. Chaque groupe composant ces éléments pédagogiques privilégie une approche, une technique ou un médium différent. L'enseignement porte sur l'étude des possibilités et des problématiques propres à chaque médium. En atelier, les étudiants sont invités à développer des projets artistiques qui mettent en œuvre des processus de création pertinents par rapport au médium choisi.

Gr. 1 Penser la couleur

M. Clément Rodzielski

Le cours s'organise autour de la multiplicité des questions que posent la couleur, du pigment à son existence numérique, du tableau à l'espace de la rue, sa matérialité, son histoire... Elles seront comme autant de leviers pour engager une traversée de la couleur par la pratique d'une possible diversité des médiums (de la peinture à la vidéo, de la photographie au texte...). Des exercices

seront proposés en parallèle d'un travail personnel qui portera la couleur comme sujet ou comme élément signifiant dans la compréhension du travail.

Gr. 2 Installation, vidéo, performance : Je est dans l'autre

Mme Diane Watteau

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 les textes de Proust, Beckett, Duras, Sarraute, Kundera, Pessoa, Quignard...), nous aborderons l'inventivité d'un nouveau langage mixant les codes de divers médias et interdisciplinaires.

Méthode : recherches et réalisations en fonctions de textes sur le sujet. Affirmation de la démarche personnelle de l'étudiant en fonction d'une proposition.

Évaluation : chaque réalisation plastique (supports, techniques choisis en fonction du projet comme réalisation artistique) évaluée de 0 à 20. Examen final : présentation d'un dossier de 10 travaux et d'un texte de 2 pages sur problématique de l'étudiant (avec bibliographie).

Gr. 3 Création picturale

M. Vincent DULOM

Les « couleurs en un certain ordre assemblées » du tableau s'emparent parfois du volume, du mouvement et de l'espace. Le cours engage l'étudiant à mener une « réflexion par la pratique » sur ces horizons de la peinture de notre temps. Ses réalisations lui permettent aussi de développer des maîtrises nécessaires à l'élaboration d'un langage pictural complexe et d'adopter une attitude critique en les confrontant aux productions contemporaines.

Examen terminal : épreuve orale sur dossier. Le dossier : Prenant en compte l'espace et la lumière de la salle de présentation, l'étudiant donne à voir un ensemble de réalisations correspondant à un semestre de travail. L'entretien avec le jury : Adoptant une attitude critique, l'étudiant :

- Confronte ses intentions à la réalité des choix plastiques opérés
- Met en évidence les problèmes esthétiques liés à son travail
- Témoigne de l'inscription de son travail au sein du champ contemporain de l'art.

Gr. 4 Peinture et image

M. Benoît MAIRE

Au cours de cet atelier, nous nous intéresserons aux modalités de rapport entre peinture et image. Quels emplois, quelles rencontres, quelles incidences peut-on questionner entre elles ? Comment et quand l'image intervient-elle dans la création picturale ? Quelles natures d'images sont mobilisées et à quelles fins ? Inversement, comment la peinture fait-elle image ou s'en écarte-t-elle ? Par le biais d'une pratique picturale soutenue comprenant des apprentissages techniques et des orientations de travail, l'étudiant développera des expérimentations et des recherches variées. Il conduira un projet personnel susceptible de convoquer d'autres médiums (photographie, informatique...). La pratique, au cœur du dispositif, permettra à l'étudiant d'interroger et d'approfondir la lecture méthodologique des images ainsi que le regard posé sur elles. Elle participera au développement d'approches critiques, de savoir-faire et d'affirmations de choix pratiques singuliers.

Gr. 5 Espace, volume, dessin

M. Juan GARCIA-PORRERO

Le cours Art et Médium 2 est un cours de pratique en atelier de 3h qui prend en compte trois paramètres essentiels que sont l'espace, le volume et le dessin dans la peinture. Son objectif est de guider les étudiants vers l'expérimentation des supports, médiums, formats et démarches employées dans le cadre des pratiques picturales. Partant du travail personnel de chaque étudiant, l'objectif de ce cours est l'approche des différentes techniques et savoir-faire liés aux médias

picturaux, ainsi que le développement d'une recherche approfondie sur les contenus plastiques, esthétiques, historiques, etc. de la peinture.

Gr. 6 Raconter – images, objets et espace

M. Frédéric VERRY

On abordera la narration dans un champ élargi et expérimental : dessin, peinture, collage, techniques mixtes, installation ; bande dessinée, roman photo, livre d'artiste ; images figuratives ou abstraites seront quelques-uns de nos ingrédients pour mener diverses expériences dans le cadre d'exercices sous contraintes ou de projets plus personnels. La réflexion sur les définitions de la narration sera mise à l'épreuve de la pratique, et accompagnée par des apports historiques et théoriques sur les procédés narratifs dans les arts visuels et la bande dessinée contemporaine.

Gr. 7 Volume

M. Matthieu LAURETTE

Une approche élargie et ouverte constitue le contenu de cet atelier consacré au volume. Tous les matériaux pourront être explorés et employés. Il s'agit de découvrir l'œuvre en trois dimensions, ses procédés et ses espaces d'exposition. Les étudiants réaliseront plusieurs volumes, le nombre et la fréquence seront déterminés et évalués par l'enseignant. Les séances pourront avoir lieu occasionnellement à l'extérieur.

Gr. 8 Gravure à dessein

Mme Giulia LEONELLI

L'objectif de ce TD est d'approfondir la pratique de la gravure afin de produire un travail personnel. Chaque étudiant aura à développer les compétences nécessaires afin de réaliser un ensemble d'estampes issues de l'impression d'au moins six matrices en cuivre, organisées en une séquence solidaire. Il sera également demandé d'apprendre à observer et à calibrer le rythme d'une composition. Si une certaine autonomie est accordée quant au choix du sujet et à la nature du travail graphique mené, les consignes relatives au processus technique de la taille-douce seront à respecter, avec précision et soin, et une attention particulière sera requise quant à la qualité de l'impression des plaques. Des notions de dessin et une pratique graphique sont fortement recommandées afin d'intégrer ce cours. À prévoir : achat de matériel spécialisé.

Gr. 9 Sérigraphie

M. Xavier GREGOIRE

L'atelier de sérigraphie propose l'initiation et la pratique de l'impression à plat à travers un écran de soie. Les étudiants restent libres d'imprimer les motifs (typons) de leur choix.

Etudiants en examen final : l'évaluation se fonde pour moitié sur la qualité et la quantité d'un dossier d'épreuves sérigraphiques lequel est soutenu par un carnet de bord et de recherche. Au minimum, il faut cinq manipulations par semestre (préparation de l'écran et impression). L'autre moitié relève d'une épreuve plastique et textuelle (partiel) autour de la pratique de l'étudiant.

Gr. 10 Installation in situ

M. Dominique Blais

installation Œuvre d'art contemporain dont les éléments, de caractère plastique ou conceptuel, sont organisés dans un espace donné à la manière d'un environnement.

in situ Terme latin signifiant « dans l'endroit même ».

La combinaison des deux définitions ci-avant de l'encyclopédie Larousse permet de saisir quels seront les enjeux de ce cours. Il s'adresse à toutes pratiques artistiques qui s'inscrivent pleinement dans – et pour – un espace donné, intérieur et/ou extérieur ;

et couvre par là même l'ensemble du processus de création artistique : conception, réalisation et exposition de l'œuvre.

EP D3012215

Pratique du projet : donner à voir

Enseignant coordinateur : **M. Benjamin SABATIER**

Sous la direction de l'enseignant, l'étudiant poursuit le développement d'un projet de valorisation de sa pratique plastique. Communiqué sous forme d'un dossier de travaux, d'un portfolio, d'une exposition, d'une publication, le projet est évalué en fin de semestre par un jury composé d'enseignants-plasticien(ne)s.

- Gr. 1 Mme Agnès FOIRET
- Gr. 2 Mme Véronique VERSTRAETE
- Gr. 3. Mme Lydie DELAHAYE
- Gr. 4. M Juan GARCIA PORRERO
- Gr. 5 Mme Céline HERVE
- Gr. 6 M Benjamin SABATIER
- Gr. 7 M Michel VERJUX

EP D3012415

Pratiques artistiques autres

Enseignante coordinatrice : **Mme Véronique Verstraete**

Gr. 1 Musique

M. Nicolas FENOULLAT

Nous allons travailler durant ce semestre sur la notion de contretemps. Comment donner à voir le contretemps ? Rendre visible l'invisible. Quelle volumétrie donner au son ? Comment s'adapter à ce contretemps ? Comment en créer ? Défini comme un événement imprévu qui vient gêner ou faire obstacle à ce qui était prévu, le contretemps est parfois vu de manière négative. En musique, il est perçu plus positivement. Afin d'éviter la monotonie du rythme, il exprime une note attaquée sur le temps faible, et suivie d'un temps fort occupé par un silence. Très utilisé en musique classique chez Bach, Beethoven, ou dans la musique contemporaine avec Ravel, John Cage, Steve Reich. Il est également présent dans le jazz ou la funk. « Négatifs ou positifs », les contretemps ont pour fonction de contredire un rythme prévu et d'interroger la hiérarchie des temps forts par rapport aux temps faibles.

A leur manière dans les péripéties de la vie quotidienne les contretemps interrogent la norme du temps programmé, ébranlent et remettent en question l'existant.

Gr. 2 Entre cinéma et art contemporain, entre documentaire et fiction :

M. Emeric LHUISSET

Cet atelier aborde les relations entre cinéma et art contemporain, à la croisée de formes qui troublent les frontières entre fonction narrative et expérimentation plastique (film d'artiste et installation, film expérimental, d'avant-garde, conceptuel, documentaire, ...). Il s'agit pour l'étudiant de se familiariser avec une histoire du cinéma entrelacée à l'histoire des arts visuels, notamment à partir de l'enjeu de l'exposition du cinéma et celui du musée comme dispositif cinématographique. C'est aussi une histoire du regard que nous convoquerons, à partir des théorisations féministes du point de vue au cinéma, mais aussi la fabrique spatiale et architecturale des régimes de visualité. Dans le cadre d'un contrôle continu, de recherches personnelles et d'exposés, l'étudiant puisera dans ces outils, pour nourrir sa propre production filmique.

Gr. 3 Danse

Mme Luar Maria ESCOBAR

Organisé sous forme d'atelier, ce cours vise à favoriser l'expérience du mouvement en tant que matière première de l'acte créateur. Dans un premier temps, l'expérimentation de différentes pratiques corporelles permettra aux étudiant.e.s d'enrichir et de préciser l'expressivité du geste dansé. Ensuite, un travail d'écriture et de développement de ces gestes nous aidera à identifier et à interroger collectivement les enjeux esthétiques de ces agencements compositionnels. Étudier le

mouvement en tant que moyen principal d'établir des relations avec le temps, l'espace et d'autres corps est l'un des enjeux de ce cours.

Aucune expertise du mouvement n'est requise.

Gr. 4 Profession : artiste

Mme Anne-Lou VICENTE et M. Yann TOMA

Ce module 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.

Ou

EP D3012615

Pratiques dans le champ du social

Enseignante coordinatrice : **Mme Lydie DELAHAYE**

Gr. 1 Art thérapie

Mme Sarah ROSHEM

Si ce cours poursuit la réflexion initiée au premier semestre, il ne nécessite pas de prérequis pour être suivi. Il alternera "workshops" et apports théoriques constituant une introduction aux approches art-thérapeutiques d'inspiration anglo-saxonne. Enfin, l'accent sera porté sur la découverte de différentes médiations (drama-thérapie, mascothérapie, danse-thérapie, olfaction en art-thérapie, chant...).

Gr. 2 Enseignement de l'art

Mme Céline HERVE

Si le cours du premier semestre permet une introduction à l'enseignement des Arts plastiques et à ses enjeux fondamentaux (formation, transmission, ouverture artistique et créative), le second semestre propose un approfondissement des aspects méthodologiques concernant la transposition didactique. Comment s'effectue le passage entre une problématique artistique et une problématique d'enseignement ? Quel type de dispositif permet à l'apprenant d'être acteur de son apprentissage tout en s'éprouvant à une pratique de type artistique ? le cours alternera intervention magistrale, étude de cas et construction de situations d'enseignement. Il est proposé prioritairement, mais non exclusivement aux étudiants qui visent, après la L3 l'entrée en Master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation) et qui ont l'ambition de devenir professeurs d'Arts plastiques. Il sera possible, selon le choix de l'étudiant, d'effectuer un stage en milieu scolaire. En ce cas, le rapport de stage pourra s'intégrer au contrôle continu. Contrôle continu : à partir de propositions faites par l'enseignante, l'étudiant sera conduit à analyser des œuvres et des problématiques en vue d'élaborer une séquence d'enseignement en Arts plastiques. Un partiel en fin de parcours permettra d'évaluer les acquis du semestre (connaissances et méthodologie).

Gr 3. Bifurquer les institutions de l'art depuis les pensées écologiques et décoloniales

Mme Kantuta QUIROS

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 désertier, 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. Les centres d'art et les musées sont des espaces liminaires entre *ce qui est* et *ce qui pourrait être*. 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'agira, à la croisée des pensées écologiques et décoloniales, de postuler d'autres institutions possibles de l'art. Ce cours proposera 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.ice.s, directeur.ices d'institutions). A noter, que plusieurs séances auront lieu à l'extérieur.

Bibliographie : Kantuta Quirós & Aliocha Imhoff, « Il y a urgence, prenons le temps », revue *Festina Lente*, La Criée, Presses du Réel, 2024 ; Denetem Touam Bona, *Sagesse des lianes. Cosmopétique du refuge*, Post-éditions, 2021 ; Natasa Petresin, "For Slow Institutions", e-flux 185, 2017 ; Kuba Szreder, *The ABC of projectariat : Living and working in a precarious world*, Manchester University Press, 2021. Chris Cyrille, Sarah Matia Pasqualetti, *Mais le monde est une mangroviété*, Rotolux, 2023

EP D301LN15

Pratique d'une langue obligatoire

EP D301ST19

Expérience professionnelle : 6 semaines minimum soit 210 h

ATTENTION

Expérience professionnelle (stage) : un minimum de 6 semaines, soit 210h est à effectuer en une ou plusieurs fois entre la L1, L2 ou L3. L'expérience professionnelle doit être validées impérativement à la fin de la L3.