

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS
DE LA LICENCE ARTS PLASTIQUES
PARCOURS ARTS PLASTIQUES

L 1 - semestre 1

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.

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 Marion BEAUFILS

Gr.4 Mme Marion BEAUFILS

Gr.5 Mme Fiammetta CAMPAGNOLI

Gr.6 M. Bertrand MADELINE

Gr.7 Mme Juliette BRACK

Gr.8 Mme Clara ZAJDELA

Gr.9 M. Bertrand MADELINE

Gr.10 Mme Fiammetta CAMPAGNOLI

Gr.11 M. Sangmin LEE

D1011314 Philosophie de l'art

Enseignante coordinatrice : Judith Michalet

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 amphitheâtre 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=606f2242f31328bdd991809e>

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

Les références bibliographiques prioritaires sont les « textes principaux » (p. 4 à p. 51).

CM

- Gr. 1 Mme Chiara PALERMO
- Gr. 2 Mme Neli DOBREVA
- Gr. 3. Mme Chiara PALERMO

TD

- Gr. 1 M. Pierre VELIUS
- Gr. 2 M. Jean-Marc LACHAUD
- Gr. 3. M. Maki CAPPE
- Gr. 4. M. Maki CAPPE
- Gr. 5 Mme Anita LOURIE
- Gr. 6 Mme Lou SOSSSAH
- Gr. 7. Mme Anita LOURIE
- Gr. 8. Mme Anita LOURIE
- Gr. 9 Mme Lou SOSSSAH
- Gr. 10 M. Pierre VELIUS
- Gr. 11 M. Diego SCALCO

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 M. Jérôme PORET
- Gr.5 M. Clément RODZIELSKI
- Gr.6 M. Dominique BLAIS
- Gr.7 M. Christophe VIART
- Gr.8 M. Marcel DEVILLERS
- Gr.9 Mme Farah KHELIL-MAJRI
- Gr.10 Mme Kantuta QUIROS
- Gr.11 Mme Muriel LERAY

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. Léon-Claude CHICHE

Gr.4 Mme Laurence GOSSART

Gr.5 M. Davidé NAPOLI

Gr.6 M. Olivier LONG

Gr.7 Mme Anne POGNAN

Gr.8 M. Guillaume CUIROT

Gr.9 Mme Estéla ALLIAUD

Gr.10 M. Phouera ING

Gr.11 M. Benjamin BROU

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.

Gr.1 M. Olivier NERRY

Gr.2 Mme Véronique VERSTRAETE

Gr.3 M. Olivier LONG

Gr.4 M. Vincent DULOM

Gr.5 M. Phouera ING

Gr.6 M. Juan GARCIA-PORRERO

Gr.7 M. Wenbo GONG /Davidé NAPOLI

Gr.8 Mme Agathe ROUX

Gr.9 M. Wenbo GONG

Gr.10 Mme Céline HERVE

Gr.11 M. Davidé NAPOLI

Gr.12 Mme Laurine WAGNER

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

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

D101LA14 Pratique d'une langue obligatoire

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 D1031321 -Formation PPPE : 24 semestrielles

Gr.1 **Faire et image 1** : Mme Céline HERVE

Lundi

13 h - 15 h (430) [30]

L 1 - semestre 2

D1011214 Histoire de l'art du 19ème siècle.

Enseignante coordinatrice : **Mme Maria STAVRINAKI**

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

CM

Gr.1 **Mme Maria STAVRINAKI**

Gr.2 M. Bertrand MADELINE

Gr.3 M. Riccardo VENTURI

TD

Gr.1 Mme Maud HAON

Gr.2 **Mme Maria STAVRINAKI**

Gr.3 Mme Célia BELLACHE

Gr.4 Mme Célia BELLACHE

Gr.5 M. Riccardo VENTURI

Gr.6 M. Bertrand MADELINE

Gr.7 M. Bertrand MADELINE

Gr.8 Mme Anna SANDANO

Gr.9 M. Simon SEGUIER FAUCHER

Gr.10 M. Simon SEGUIER FAUCHER

Gr.11 M. Bertrand MADELINE

D1011414 Philosophie de l'art

Enseignante coordinatrice : **Judith Michalet**

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=60d989f0f31328bdd9932583>

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 Sarah PASQUALETTI

Gr.3 M. Diego SCALCO

Gr.4 M. Diego SCALCO
Gr.5 M. Rodrigue VASSEUR
Gr.6 M. Simon SEGUIER FAUCHER
Gr.7 Mme Morgane PAQUEREAU
Gr.8 Mme Morgane PAQUEREAU
Gr.9 M. Rodrigue VASSEUR
Gr.10 Mme Lou SOSSAH
Gr.11 M. Florian GAITE

D1011614 Création personnelle 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 conceptuel 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. Dominique BLAIS
Gr.3 Mme Estéla ALLIAUD
Gr.4 Mme Elsa AYACHE
Gr.5 Mme Farah KHELIL-MAJRI
Gr.6 M. Juan GARCIA-PORRERO
Gr.7 M. Clément RODZIELSKI
Gr.8 Mme Kantuta QUIROS
Gr.9 M. Marcel DEVILLERS
Gr.10 Mme Agathe BERTHAUX
Gr.11 Mme Julie VAYSSIERE

D1011814 Pratique de l'image.

Enseignante coordinatrice : Lydie Delahaye

Enseignement en atelier. Approche artistique et pratique de plusieurs médium et médias technologiques, anciens et nouveaux, images fixes et en mouvement, son, en lien avec les productions actuelles. Mode de contrôle : contrôle continu

- Gr 1. Photo-graphie : La lumière et ses effets - Mme. Anouck DURAND GASSELIN

Projets personnels, apports théoriques et expérimentations en laboratoire argentique constituent les 3 facettes de ce cours dont l'enjeu est absolument celui de la création d'images spécifiquement photographiques qu'elles soient argentiques ou numériques.

- Gr 2. Photo-graphie : La lumière et ses effets - Mme. Anouck DURAND GASSELIN

Projets personnels, apports théoriques et expérimentations en laboratoire argentique constituent les 3 facettes de ce cours dont l'enjeu est absolument celui de la création d'images spécifiquement photographiques qu'elles soient argentiques ou numériques.

- Gr 3. 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 incube 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. 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, images en mouvement - Mme Lydie DELAHAYE

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

- Gr 6. 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. 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. Cinéma – Lucie SZECHTER

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.

- Gr 10. Vidéo – M. Jean-Baptiste LENGLET

Le cours invite les étudiant.e.s à développer, par la pratique, une réflexion sur des formes vidéographiques contemporaines (AR, VR, etc.). Ces technologies seront envisagées par les étudiant.e.s comme des espaces de création et seront contextualisées dans la perspective historique de l'art vidéo.

- Gr 11. 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 RESERVES AUX ETUDIANTS INSCRITS EN SEPTEMBRE

- Gr 12. 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 – 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 constituera un dossier qu'il présentera à l'oral. Il y exposera, en la justifiant, une sélection de ses productions, décrites, commentées, et référencées.

D1012014 Espace, volume, couleur.

Enseignant coordinateur- Pierre Juhaz

Pratique en atelier. Expérimentation des questions posées par la sculpture contemporaine : passage de deux dimensions à trois dimensions, perception du volume en fonction de la couleur et du point de vue. Autonomie et fusions des formes au moyen de la couleur. Mise en espace des volumes et de la couleur. Mode de contrôle : contrôle continu

Gr.1 M. Junseok MO

Gr.2 M. Olivier NERRY

Gr.3 M. Cédric GENTY / M. Max KAARIO

Gr.4 Mme Farah KHELIL-MAJRI

Gr.5 M. Wenbo GONG

Gr.6 M. Wenbo GONG

Gr.7 Mme Anne POGNAN

Gr.8 M. Davidé NAPOLI / M. Pierre JUHASZ

Gr.9 Mme Véronique VERSTRAETE

Gr.10: Mme Céline HERVE

Gr.11 M. Pierre JUHASZ / M. Davidé NAPOLI

Gr.12 M. Cédric GENTY

EP D1012219 Humanités numériques

Enseignant coordinateur : 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'artiste seront également présentées.

Si le contrôle continu s'effectue dans chaque groupe selon 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. Julien FEYT
- Gr.5 Mme Lorella ABENAVOLI
- 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 Alexia ANTUOFERMO
- Gr.12 Mme Lorella ABENAVOLI
- Gr.13 Mme Catherine RADOSA

EP D1 01LN14 Pratique d'un langue obligatoire

EP: D 1031421 – Formation PPPE

Gr1. Faire et image 2 : Mme Céline HERVE

L 2 - semestre 3

D2011114 Histoire de l'art : « Les avant-gardes historiques ».

Enseignante coordinatrice : Maria Stavrinaki

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.

CM

Gr. 1 Dulguerova

Gr. 2 Stavrinaki

Gr. 3 Bernard-Nouraud.

TD

Gr. 1 Ivanoff

Gr. 2 Stavrinaki

Gr. 3 ?

Gr. 4 Parcollet

Gr. 5 Anna Sandano

Gr. 6 Ivanoff

Gr. 7 Ivanoff

Gr. 8 Parcollet

Gr. 9 Piccolo

Gr. 10 Piccolo

D2011314 Philosophie de l'art.

Enseignante

coordinatrice :

Barbara

Formis

Le semestre propose en premier lieu d'aborder la thématique du « sublime », concept clef de l'esthétique ayant des résonances importantes avec l'histoire de l'art et l'esthétique contemporaine. Allant du texte pionnier de Pseudo-Longin, en passant par Kant et Schiller, pour arriver à Jean-François Lyotard, le sublime se dessine comme un concept opérant dans l'histoire de la pensée (rationalisme, criticisme, empirisme, romantisme). Successivement sera abordée la thématique de la « Critique », une réflexion sur les concepts fondamentaux de l'esthétique et de la théorie de l'art : la notion du « jugement de goût » permettra de mettre en lumière les rebondissements féconds des normes esthétiques allant jusqu'à la période contemporaine. 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 pour apprendre et améliorer la méthodologie au niveau du commentaire de texte et de la dissertation.

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

Lien pour télécharger la brochure de ce programme (avec quelques conseils de lecture pour l'été) :

<https://filex.univ-paris1.fr/get?k=OqaELRCslwJ8A5BHiK5>

CM

Gr.1 M. Olivier SCHEFER

Gr.2 Mme Barbara FORMIS

Gr.3 Mme Judith MICHALET

TD

Gr.1 Mme Jessica XAVIER-DABOIN

Gr.2 M. Pierre VELIUS

Gr.3 M. Diego SCALCO

Gr.4 Mme Vivian CHARPENTIER

Gr.5 Mme. Neli DOBREVA

Gr.6 Mme Agnès LONTRADE

Gr.7 M. Pierre VELIUS

Gr.8 M. Diego SCALCO

Gr.9 Mme Jessica XAVIER-DABOIN

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. Son expérimentation est rapportée à des productions d'artistes contemporains. Groupes de 25 étudiants. Mode de contrôle : contrôle continu

Gr.1 Mme Julie VAYSSIERE

Gr.2 M. Vincent DULOM

Gr.3 Mme Lydie DELAHAYE

Gr.4 Mme Anne-Sarah LE MEUR

Gr.5 M. Juan GARCIA-PORRERO

Gr.6 Mme Farah KHELIL-MAJRI

Gr.7 M. Benjamin BROU

Gr.8 Mme Estèla ALLIAUD

Gr 9 M. Alex CHEVALIER

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 Elsa AYACHE

Gr.3 Mme. Céline HERVÉ

Gr.4 M. Junseok MO

Gr.5 M. Hervé BACQUET

Gr.6 Mme Magali MASSOUD

Gr.7 M. Wenbo GONG

Gr.8 Mme Céline Hervé

D2011914 Images fixes et en mouvement.

Enseignant coordinateur : Lydie DELAHAYE

Articulation entre des exercices pratiques (argentique et numérique) et l'inscription d'une pratique diversifiée du médium avec une réflexion plus théorique sur ses enjeux les plus contemporains. Acquisition d'une maîtrise des outils techniques et/ou technologiques à partir d'un projet dont le cadre artistique est fixé par l'enseignant. Travail des étudiants individuel ou en équipe sur proposition de thèmes ou de dispositifs. Enseignement en atelier au choix et en fonction des capacités d'accueil de chaque groupe (25 étudiants)

- Gr 1. GRAVURE. Vers une gravure contemporaine - Giulia LEONELLI

Vendredi 13h - 16h - salle 150

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 - Elena VALTCHEVA

Lundi 16h - 19h - salle 146

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 constituera un dossier qu'il présentera à l'oral. Il y exposera, en la justifiant, une sélection de ses productions, décrites, commentées, et référencées.

- Gr 3. ANIMATION - Frank PECQUET

Lundi 9h - 12h - salle 350

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. VIDEO - Théorie et pratique - Nicolas FENOULLAT

Mardi 9h30 - 12h30 - salle 360

Le cours s'articule autour de séances de projection d'œuvres vidéos produites par des artistes reconnu.e.s ou émergent.e.s. Il s'agira de travailler au décryptage et à l'analyse critique de ces pièces. Parallèlement, les étudiant.e.s seront amené.e.s à réaliser des proposition artistiques diverses dans le registre de l'image-mouvement et à exposer à l'orale et/ou à l'écrit les enjeux conceptuels et esthétiques de celles-ci.

- Gr 5. SERIGRAPHIE ET PUBLICATIONS D'ARTISTES - Ardalán YAGHOUBI

Mardi 9h30 - 12h30 - salle 150

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'œuvre 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. PHOTOGRAPHIE, VIDEO. Autoarchive : documenter la performance - Kantuta QUIROS

Mardi 13h - 16h - salle 146

« Devenir l'archive, c'est choisir de recueillir des éléments, non pas selon un critère de pertinence historique, mais selon ses propres affects, les trier, les interpréter. C'est reprendre le pouvoir, celui d'écrire une histoire en dehors des normes imposées par les institutions. » (Camille Chenais et Euridice Zeituna Kala.) Comment archiver et documenter la performance ? Face à l'absence de politiques institutionnelles d'archives, les artistes de performance auront souvent été leurs propres historiens d'art et archivistes – des autohistoriens, 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'événements qui ont réellement existé et des événements fictifs. L'histoire de la performance féministe a par ailleurs montré que ces autonarrations filmiques ou photographiques 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 seuls ou en groupe. Nous échangerons à chaque séance autour de leur parti pris et de références théoriques, esthétiques, artistiques.

- Gr 7. CINEMA. Théorique et pratique du cinéma - Stéphan Krezinski

Lundi 12h - 15h - salle 334

Ce cours est théorique et pratique. Sa finalité est la réalisation à l'issue du semestre d'un film individuel (d'une moyenne de 3 à 10 minutes) par les étudiant(e)s. Le genre est libre (fiction, film expérimental, ou documentaire) et son point de départ est un mot qui est donné au début des cours.

Ce film constitue le deuxième devoir. Le premier devoir est la constitution d'un dossier contenant : un synopsis, une note d'intention, un scénario et un découpage du film à venir. Le dossier peut être étoffé par un story board, des photos de repérages ou un dossier graphique (dans le cadre d'un film expérimental, le dossier graphique remplace le scénario).

Le cours est lui aussi théorique et pratique. Plusieurs segments de cours, après une initiation technique minimale et une manipulation des caméras sont consacrés au tournage d'exercices précis qui doivent être pensés et réalisés en petits groupes de trois ou quatre étudiant(e)s.

Le reste des cours est consacré à explorer les formes essentielles du cinéma, du montage à la musique en passant par le hors champ, le plan séquence, la fonction des sons, etc, en s'appuyant sur de nombreux extraits de films significatifs. Il s'agit de mettre à disposition des étudiant(e)s une véritable boîte à outils pour bâtir une véritable réflexion formelle sur leur film en gestation. Et pour compléter cette initiation aux formes du cinéma, il y aura une partie des cours consacrée à la dramaturgie pour que les étudiant(e)s tirent le meilleur parti de leur narration.

- Gr 8. ANIMATION. Programmatique de l'image (animée) - Anne-Sarah Le Meur

Vendredi 13h - 16h - salle 350

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. Photographie et champ contemporain de l'art – Christophe Beauregard

Lundi 9h - 12h - salle 146

Chaque étudiant, selon son niveau de maîtrise, s'initiera aux techniques photographiques argentiques et numériques, ou développera sa pratique en la diversifiant. Une attention particulière sera portée au statut des images produites, à leur présentation (support et mise en espace), ainsi qu'à l'enjeu du travail au regard du champ contemporain.

Une incitation sera proposée à chaque séance, permettant une première évaluation par contrôle continu. Pour l'évaluation finale, sera demandé un dossier individuel. Chaque étudiant y présentera une sélection de ses productions permettant de repérer les principales notions en jeu dans son travail et d'en justifier l'orientation en guise d'évaluation

- Gr 10 GRAVURE. Gravures en taille douce - Giulia Leonelli

Vendredi 9h - 12h - salle 150

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 SERIGRAPHIE ET PUBLICATIONS D'ARTISTES - Frédéric Verry

Mercredi 9h30 - 12h30 - salle 150

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. Ce cours incitera à considérer l'œuvre d'art comme une forme diffusée. Les étudiant.e.s seront 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.

- Gr 12. PHOTOGRAPHIE - Fanny Beguely

Vendredi 9h - 12h - salle 146

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.

D2012114 Pratiques artistiques autres.

Enseignante coordinatrice :

Elisabeth

Amblard

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

- Gr 1. Atelier d'écriture. Barbara Formis

Cet atelier s'adresse à tous les étudiants désireux d'explorer différentes formes d'écriture : de la pratique de la notation à la rédaction d'un texte suivi ; de la description au court récit. À partir d'un corpus de textes représentatifs, on propose de repérer des techniques puis de les mettre en œuvre pour produire un texte, ensuite relu et commenté collectivement. Une pratique personnelle de l'écriture n'est donc pas requise pour réussir le cours : il est nécessaire cependant de rendre régulièrement les exercices proposés (au rythme d'un par semaine environ). Mode de contrôle : contrôle continu.

- Gr 2. Musique, son, projet. 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.

Mode de contrôle : contrôle continu

- 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-clés 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.

Mode de contrôle : contrôle continu

- Gr 5. Edition du livre d'artiste. Mme Julia Leonelli

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, ...)

Ou

D2012314 Pratiques passerelles.

Enseignant coordinateur : Dominique Blais

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

Mode de contrôle : contrôle continu

- Gr 2. Design. Ambre Charpier et Dorian Reunkrilerk

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.

Mode de contrôle : contrôle continu

- Gr 3. Enseigner les arts plastiques. M. Thomas Péan

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. Mode de contrôle : contrôle continu

- Gr 4. Economie de la culture. Boris Atrux-Tallay

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 étudiants 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 entres 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.

Mode de contrôle : contrôle continu

D201LA14 Pratique d'une langue obligatoire.

Mode de contrôle : contrôle continu

D2012514 Module de pré professionnalisation

L 2 - semestre 4

D2011214 Histoire de l'art : « L'histoire de l'art après 1945 ».

Enseignante coordinatrice : Elitza Dulguerova

Étude de quelques moments importants de la pratique et de la théorie artistiques depuis 1945, date à laquelle le centre du monde de l'art s'était déjà déplacé de l'Europe aux États-Unis. L'expressionnisme abstrait ainsi que les théories esthétiques qui se sont développées autour de lui constitueront notre point de départ, avant d'aborder des mouvances et des pratiques internationales aussi diverses que Cobra et l'Internationale situationniste, le néo-dada, le happening, le pop art, le nouveau réalisme, le minimalisme, l'art conceptuel et *in situ*, arte povera, la performance, le body art, l'art vidéo. Seront examinés la tendance vers une forte 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 consacrés 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), tandis que l'artiste à la fois élargit ses fonctions et remet en question l'originalité présumée de l'acte créateur.

Mode de contrôle du CM : partiel.

CM

Gr. 1: X (en cours de remplacement)

Gr 2: Riccardo Venturi

Gr.3: Rémi Parcollet

TD

Gr. 1 Rémi Parcollet

Gr. 2 Rémi Parcollet

Gr. 3 Alla Zolotova

Gr. 4 Anne Bergeaud

Gr. 5 Anne Bergeaud

Gr. 6 Aurore Buffetault

Gr. 7 Aurore Buffetault

Gr. 8 Rémi Parcollet

Gr. 9 Aurore Buffetault

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 post-modernité (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 pour apprendre et améliorer la méthodologie au niveau du commentaire de texte et de la dissertation. Mode de contrôle : contrôle continu.

CM

Gr. 1 Olivier Schefer

Gr. 2 Jean-Marc Lachaud

Gr. 3 Judith Michalet

TD

- Gr. 1 Florence Abitbol
- Gr. 2 Florence Abitbol
- Gr. 3 Solenn Martin
- Gr. 4 Florian Gaité
- Gr. 5 Rodrigue Vasseur
- Gr. 6 Occitane Lacurie
- Gr. 7 Iris Bernadac
- Gr. 8 Léa Bismuth

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	Mme	Farah	KHELIL
Gr.2	M. Vincent DULOM		
Gr.3	Mme Muriel LERAY		
Gr.4	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		

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 M. Phouera ING
- Gr.2 Mme Magali MASSOUD
- Gr.3 Mme Elsa AYACHE
- Gr.4 Mme Aurélie HERBET
- Gr.5 Mme Maud MAFFEI
- Gr.6 M. Phouera ING
- Gr.7 M. Junseok MO ET Mme Elena VALTCHEVA
- Gr 8 Mme Magali MASSOUD et Mme Elena VALTCHEVA

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. Coline JOUFFLINEAU

Les propositions artistiques que les étudiants 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 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 : Epreuve orale sur dossier, avec au minimum une rencontre en début de semestre avec l'étudiant(e).

-Gr. 2. Narration visuelle graphique. Phouera Ing (Séra)

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'expression graphique et plastique extrêmement ouvert. La réalisation de récits visuels graphiques sont 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 : Epreuve orale sur dossier, avec au minimum une rencontre en début de semestre avec l'étudiant(e).

-Gr3. Installation. Thomas Lenattier

L'objet de ce cours est de familiariser les étudiants à la pratique de l'installation : appropriation de l'espace et du temps, création d'architectures relationnelles, conception d'expériences immersives, fonctions critiques, mise en œuvre de transversalité etc. Ce cours leur permettra de développer une conscience plastique des dispositifs réalisés, de la conception à l'exposition d'une œuvre à partir d'une réflexion sur les moyens techniques utilisés, tous médiums confondus. Le chemin de création engagé dans cet atelier permettra également aux étudiants de s'inscrire dans un processus d'auto-poïétique et de création de soi en développant leurs capacités heuristiques, s'ouvrant ainsi à de nouveaux champs d'expérimentation plastiques et conceptuels. Une attention particulière sera prêtée à la nouveauté des productions de chacun et de chacune en lien avec la scène artistique

internationale et le rapport que celles-ci peuvent entretenir avec le contexte social, culturel, politique etc. de notre temps.

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

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

-Gr 4. Gravure/estampe. Giulia Leonelli (2 ateliers avec créneaux horaires différents)

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.

Pré requis : avoir une pratique graphique.

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.

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

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

-Gr 5. Création picturale. 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 différents 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 : Epreuve orale sur dossier, avec au minimum une rencontre en début de semestre avec l'étudiant(e).

-Gr 6. Volume/sculpture. 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 ... 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 : Epreuve orale sur dossier, avec au minimum une rencontre en début de semestre avec l'étudiant(e).

-Gr 7. Pratiques du son. 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 : Epreuve orale sur dossier, avec au minimum une rencontre en début de semestre avec l'étudiant(e).

-Gr 8. Peinture et espace. 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 : Epreuve 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. Xavier Grégoire

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.

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

-Gr 10. Gravure/estampe. Giulia Leonelli (2 ateliers avec créneaux horaires différents)

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.

Pré requis : avoir une pratique graphique.

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.

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

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

- Gr 11. Volume. Yannick Langlois.

Une approche élargie et ouverte constituera 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 : Epreuve orale sur dossier, avec au minimum une rencontre en début de semestre avec l'étudiant(e).

D2012214 Pratiques artistiques autres.

Enseignante coordinatrice : Elisabeth Amblard

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

- Gr 1. Atelier d'écriture - Elsa AYACHE

Cet atelier s'adresse à tous les étudiants désireux d'explorer différentes formes d'écriture, de faire émerger leur propre pratique ou d'en découvrir de nouvelles facettes. La mise en pratique sera hebdomadaire, incarnée et concrète, déclenchée selon des entrées très variées. Un champ de références étendu aux œuvres contemporaines sera mobilisé à différents moments de l'atelier, qu'il porte la passion du récit, du poétique ou aborde le texte plasticien. Nous questionnerons les liens réciproques entre être et langage ainsi que l'écriture venant des arts plastiques. Une pratique personnelle de l'écriture n'est donc pas requise pour réussir le cours mais la restitution des travaux proposés et la participation à leur lecture est essentielle. Mode de contrôle : contrôle continu.

- 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. Mme Nelly Pulicani

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.

Mode de contrôle : contrôle continu

- Gr 4. Architecture - 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.

Mode de contrôle : contrôle continu

- 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). »

Ou

D2012414 Options passerelles.

Enseignant coordinateur : Dominique Blais

- Gr 1. Pratiques de la médiation et de la culture. Damien Dion.

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 plurimédiation. Un thème et une œuvre seront

approfondis. L'étudiant/e est invité/e à produire plastiquement des dispositifs de médiation d'œuvres. Mode de contrôle : contrôle continu

- Gr 2. Pratiques du design. Margot Laudoux

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. Mode de contrôle : contrôle continu

- Gr 3. Pratique de l'art thérapie. 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.

Mode de contrôle : contrôle continu

- Gr 4. Environnement professionnel de l'art. Alexis Cordesse

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 de monde des arts plastiques contemporains ?

Mode de contrôle : contrôle continu

- Gr 5. Enseigner les arts plastiques. -Hélène-Simone SIRVEN

"Enseigner les arts plastiques" propose de mettre en relation la pratique artistique des étudiants avec leur réflexion personnelle sur cette pratique, de l'interroger, en la nourrissant de diverses références, artistiques, esthétiques, en histoire de l'art, et relevant d'autres domaines de la connaissance et de l'expérience. Cette réflexion sera partagée par le groupe, en articulant ces dialogues avec l'enseignement des arts plastiques inscrit dans les programmes actuels du collège et du lycée, de façon à explorer les enjeux d'un cours d'arts plastiques aujourd'hui.

Mode de contrôle : contrôle continu.

D201LN14 Pratique d'une langue obligatoire.

Mode de contrôle : contrôle continu

Descriptif des cours de la 3ème année de licence

L 3 - semestre 5

D3011115 Histoire de l'art

Enseignante coordinatrice : Elitza Dulguerova

Groupe 1 : Performer les éléments. Les arts visuels face à la pensée écologique, Riccardo Venturi

Ce cours se veut une tentative de placer les éléments au cœur de la pratique artistique contemporaine. On portera une attention particulière à la matérialité et à la puissance spécifique de chacun des quatre éléments (la terre, l'eau, l'air, le feu). Aujourd'hui, à l'époque de l'Anthropocène – en tant que nouveau régime d'historicité où l'espèce humaine est devenue une force géologique – ces quatre forces naturelles et dynamiques apparaissent de manière plus sensible voire, parfois, menaçante.

Que deviennent les éléments à l'ère de l'Anthropocène ? De quelle manière les artistes les envisagent-ils dans leur pratique ? Qu'est-ce que ce contexte anthropocénique vient changer dans notre rapport aux éléments ? Ou, pour évoquer notre hypothèse de départ, peut-on remettre en cause l'idée que le rôle de l'art – qu'il prenne la forme d'une œuvre ou d'une enquête – se réduirait à une illustration de données scientifiques, de graphiques et de statistiques, c'est-à-dire à un rôle documentaire ?

Afin de mieux saisir le rôle et la contribution des arts visuels, on insistera, en particulier, sur un corpus restreint d'œuvres en dialogue avec la pensée de l'anthropologue britannique Tim Ingold et avec les sciences humaines de l'environnement (environmental humanities).

- Groupe 2 : Douze gros plans sur les années 1950 : art, politique et sciences humaines, Maria Stavrinaki

Nous essayerons de penser à nouveaux frais les années 1950, un véritable tournant dans l'histoire récente de l'Occident. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'Occident devenait à la fois l'agent, le témoin et l'historien du changement d'âge géologique et culturel : sitôt les premières bombes atomiques exposées, on a parlé de l'avènement de l'âge atomique. Aussi, l'expérience de l'épuisement de la planète et d'une histoire globale est-elle devenue plus aiguë que jamais. Une nouvelle discipline, forgée dans les laboratoires de la « big science » de la Deuxième Guerre, faisait son apparition en prétendant à une intelligibilité totale : la cybernétique. Une autre discipline qui obtenait une importance cardinale était l'anthropologie, et ce au détriment de l'histoire. Tout cela, alors que le monde global se scindait en trois

45

parts : le premier monde de la démocratie libérale, le second monde du communisme réalisé et le tiers monde qui, pour la première fois, revendiquait de façon massive et systématique son émancipation. Mais lorsque les mouvements dé-coloniaux se mettaient en place en revendiquant leur place dans une histoire active, nombreux étaient ceux qui, en Occident, déclaraient que l'histoire était finie. En somme, une foule des thèmes qui innervent les débats d'aujourd'hui se sont cristallisés dans les années 1950. Voilà une bonne raison pour y revenir.

Chaque séance de notre CM aura un thème : musée imaginaire, post-colonialisme, structuralisme, oralité.

Chaque séance s'arrêtera sur quelques figures importantes : Chris Marker, André Malraux, Jean-Paul Sartre, Frantz Fanon, Norbert Wiener, Jean Dubuffet, Marshall McLuhan, etc. Il s'agira donc d'associer constamment les pratiques et les discours artistiques à ceux des sciences humaines (philosophie, anthropologie

- Groupe 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 que ceux-ci 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 his-

torique 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 ?

D3011315 Sciences humaines appliquées à l'art

Enseignante coordinatrice : Mme Hélène-Simone SIRVEN

Au choix :

- 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 sociale 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. Poïétique des arts plastiques. Mme Hélène-Simone Sirven

La poïétique se définit comme la discipline qui étudie la création dans tous les domaines où il y a instauration d'œuvres et particulièrement en art. D'un point de vue général, le concept de création recouvre l'avènement singulier de formes et de structures innovantes, de concepts inédits, de comportements ou d'usages nouveaux, qu'ils soient produits individuellement, collectivement ou en coopération. Les recherches qui s'attachent à la création tentent de saisir la spécificité de ces événements et de leur avènement.

Communes à toutes les formes de recherche, d'innovation et de développement, la création ainsi que les capacités et processus créatifs sont au cœur des rapprochements entre les arts, le design, les sciences, les technologies et les industries, mais elles sont aussi proches des activités créatives d'amateurs, issues des pratiques novatrices du quotidien. Le développement des technologies numériques, des médias et des réseaux sociaux contribue dans tous les domaines de la création, à l'imbrication des mondes professionnels et amateurs en démultipliant les opportunités créatives, la diffusion et l'accès aux œuvres. Il est donc central de comprendre de manière ouverte et critique ces notions et d'analyser concrètement les processus qui y opèrent. Pour ce séminaire, il sera donc fait retour sur les travaux qui se sont développés, à la suite de Paul Valéry, en France et dans de nombreux pays, à commencer par ceux conduits par René Passeron à partir de 1976 ; la *Formativité* de Luigi Pareyson, l'œuvre de Konrad Fiedler ou celle de John Dewey, pour prendre quelques exemples importants. Bien des questionnements apparaissent d'emblée : Peut-on concevoir une théorie générale de la création ? Une théorie de l'enjeu éthique de l'acte de créer (Paul Audi) ? Y a-t-il un sens immanent à l'opération matérielle du faire artistique (Philippe Junod) ? Où se situe le *nihil* de la création ? Etc. Le cours fera alterner des séances concernant les concepts fondamentaux de la poïétique et des analyses d'œuvres littéraires et plastiques (Poe, Valéry, Ponge, Picasso, Hélion, Bacon, et de nombreux artistes actuels). Un aspect sera particulièrement pris en considération – car il est capital dans les études d'arts plastiques – c'est celui de « l'autopoïétique » : comment penser et analyser nos propres créations dans leur processus d'élaboration ? De ce point de vue, les écrits d'artistes sont souvent une source très féconde pour la poïétique.

- 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 esthétique et psychanalytique 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. Anthropologie comparée - Mme Hélène-Simone SIRVEN

Arts, cultures et sociétés /Anthropologie et sociologie contemporaine. La place et le rôle de l'art dans la société contemporaine. Qu'est-ce qu'une enquête ? Comment utiliser les ressources (historiques et actuelles) de la sociologie, de l'anthropologie et de l'ethnologie (et quelles en sont les limites) pour interroger la rencontre avec l'art, dans ses formes, processus et inscriptions artistiques, esthétiques, pédagogiques, culturelles et sociales aujourd'hui ? Les différentes expériences d'initiation à l'enquête (le « terrain ») s'appuient sur la préparation de celle-ci - choix d'un sujet pertinent, mise en place de la rencontre avec personnes, lieux, objets et réalisation de l'enquête - pour interroger, comparer – lorsque c'est possible - les représentations, les motivations, les parcours qui manifestent et expriment divers degrés de l'importance de la présence de l'art dans la société (monde éducatif, musées, galeries, collections, lieux urbains et ruraux, quotidien, manifestations exceptionnelles, métiers....). Les étudiants, lors de l'exposé oral, montreront les différentes étapes de *leur projet* et de leur expérience, des résultats obtenus ; puisqu'ils choisissent leur sujet à partir du cadre du TD. Le partiel est le volet écrit de l'expérience menée tout au long du semestre, en groupe ou individuellement.

- Gr 7. Sémiologie – Mme Alice Cuvelier

La notion sémiologique fondamentale de dispositif a connu, à partir de M. Foucault, un double héritage : « dispositif 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..).

D3011515 Démarche et création

Enseignante coordinatrice : Mme Agnès FOIRET

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 Lydie DELAHAYE

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

D3011715 - D3011815

Description générale des enseignements d'Art, images, nouveaux médias 1 et 2

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.

D3011715 Art, images, nouveaux médias 1

Enseignant coordinateur : M. Miguel Almiron

- Gr 1. Transversalité : photo 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. Image photographique : collage - montage – Mme Elena Valtcheva

Le cours permettra de travailler l'image photographique et numérique, en particulier au travers des notions de collage et de montage. A partir d'expérimentations pratiques, une réflexion critique sera menée. Les étudiants repèreront les points communs et les différences, voire les compatibilités, entre techniques traditionnelles et numériques afin de mesurer les enjeux de chacune. Ils distingueront également le numérique comme outil dans un processus de fabrication d'images, du numérique comme médium à part entière. Des références issues du champ de l'art seront apportées au regard des productions des étudiants.

L'évaluation se fera en partie en contrôle continu. Une incitation ou contrainte sera proposée chaque semaine, pour un travail individuel ou collectif. Un dossier de fin de semestre sera à remettre pour l'évaluation finale, avec une présentation orale. Chaque étudiant y exposera une sélection justifiée de ses travaux décrits, commentés et référencés.

- Gr 3. Création photographique – Mme Olga Kisseleva

De la pratique de l'image photographique argentique à l'étude théorique des pratiques photographiques, argentique ou numérique, cet enseignement aborde indissociablement savoirs et savoir-faire. Une pratique plasticienne de la photographie ou, plus exactement, une photographie considérée comme un des beaux-arts, pense les rencontres improbables mais réelles avec la peinture ou les autres domaines artistiques. Les frontières, parfois subtiles, entre photographie relevant du champ de l'art contemporain et photographie technicienne ou journalistique trouveront une signification et un écho dans les pratiques artistiques les plus innovantes et les plus contemporaines.

Etudiants inscrits à l'examen final : Présentation de dossier de travaux + contrôle écrit : vérification des connaissances spécifiques au médium (histoire, expositions, etc.).

- Gr 4. Création nouveaux médias : Art et mobilité en réseaux – Mme 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. Art et technologies – 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 et 3D – Mme Alexia Antuofermo

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 oeuvres existantes (expositions visitées, films projetés pendant le cours, etc) qui seront discutées lors des séminaires.

Pour ceux en examen terminal : Présentation orale de 3 projets vidéographiques. Merci de me contacter pour savoir quelles sont les thématiques que nous aurons abordées pendant l'année, afin de pouvoir anticiper au mieux votre oral.

- **Gr 7. Installation, éclairage, environnements – 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-aie 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...) jalonneront 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. Installations interactives – Mme Olga Kisseleva**

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. Une attention particulière sera prêtée à l'exposition des créations issues de l'espace numérique.

La notation des travaux plastiques se déroulera principalement lors de l'exposition qui clôturera le cours. La présentation des travaux sera accompagnée d'un dossier détaillé qui vous permettra de justifier votre démarche plastique, théorique et méthodologique.

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).

D3011915 - D3012015

Description générale des enseignements d'art et médium 1 et 2

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.

D3011915 Art et médium 1

Enseignant coordinateur : Mme Elsa AYACHE

- 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 matériologiques 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. Étudiants inscrits à l'examen final : 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

LE MIXAGE: l'art de faire des choix

Des Noces de Cana de Paul Véronèse aux collages de Matisse; des readymades de Duchamp à Basquiat en passant par le mur du son de Phil Spector, aux expérimentations de Schaeffer aux mix des DJ; des installations de Séverine Hubard aux poésies sonores d'Anne-James Chaton le mixage ethnique, culturel, social, musical, artistique font partie de notre quotidien. Nous verrons dans ce semestre l'art du mixage de l'art au mixage de la musique, les découpes, les assemblages, les collages, les réappropriations, les références, les connaissances, les partis pris, suivant trois axes:

Mixage du son

Mixage artistique

Mix, remix, plagiat

- Gr 5. Création bidimensionnelle et graphique – Mme Pascale WEBER

On envisagera les pratiques bidimensionnelles plastiques et graphiques à partir de l'hybridation du dessin et de la peinture, soit la mise en œuvre dans des expérimentations ouvertes des points d'articulation entre dessin et peinture, dont principalement le rôle de la couleur. On s'interrogera donc sur le support et son format, le mode

d'apparition du trait et de la couleur, l'apport d'un matériau extérieur, la surface et la représentation de l'espace, le geste... mais aussi sur les outils, ceux destinés au dessin ou à la peinture et ceux à inventer, etc. À partir d'un questionnement qui sera proposé au début du semestre, les étudiant-e-s devront en premier répondre à ce questionnement puis le mettre en œuvre dans un travail artistique personnel, qui tiendra compte de références artistiques actuelles.

- **Gr 6. Espace, 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.

L'exemple des œuvres d'artistes comme Didier Marcel,

- **Gr 7. Dessin et expérience spatiale – Mme Raziye Ghadimi**

À partir de la notion de projet envisagée à travers l'histoire de l'art et le champ contemporain, il s'agira d'élaborer une pratique du dessin conçue comme la transcription graphique des formes et des idées. En prenant comme point de départ des exemples de projet d'œuvre in situ (R. Smithson, R. Morris), différentes expériences d'observation, de description et de traduction graphique permettront d'appréhender le rôle du dessin comme un outil de conceptualisation spatiale : scénographie, mise en scène de points de vues, articulation des espaces, projection axonométrique, descriptif des plans, etc. Aussi, à la suite de l'anthropologue Tim Ingold, il s'agira avant tout de considérer l'aspect processuel du dessin en restant ouvert aux imprévus et aux « potentialités immanentes d'un monde en devenir ». Le dessin en tant que forme d'écriture et de pensée sera donc un moyen d'investir les techniques graphiques de la conception de projet à travers un parti-pris artistique.

- **Gr 8. Gravure en taille douce – Mme Élisabeth AMLARD**

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

D3012115 Pratique du projet : donner à voir

Enseignante coordinatrice : Mme Agnès FOIRET

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 port-folio, 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 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

D3012315 Pratiques artistiques autres

Enseignante coordinatrice : Mme Véronique Verstraete

Au choix :

- Gr 1. Arts de la scène/ Théâtre / Performance – Mme Agathe SIMON

Dans le domaine du spectacle vivant, la scène contemporaine est un lieu privilégié pour le croisement des disciplines artistiques. Ce cours a pour objectif d'interroger les passerelles et les écarts entre le théâtre et les arts plastiques, à travers une pratique de la performance artistique. Une série d'expérimentations autour de thématiques communes proposées par l'enseignant amène l'étudiant à éprouver les spécificités de ces modes d'expression et la fertilité de leurs échanges. Chacune de ces réalisations fait l'objet d'une analyse critique orale qui permet à l'étudiant de les inscrire dans son parcours artistique personnel.

- Gr 2. Cinéma - M MONTARNAL

Pratique de l'essai-cinématographique. L'essai-cinématographique est un genre inclassable, entre documentaire et fiction, il est souvent un geste manifeste, « une forme qui chemine vers la parole, une forme qui pense » (Godard). Les étudiants seront amenés à produire leur propre film, seul ou par équipe de 2 ou 3, travaillant autant l'écriture du scénario que l'image. Les étudiants visionneront et analyseront au préalable de nombreux extraits de films essais qui ont marqué l'histoire du cinéma ainsi que des productions plus récentes à la lisière entre cinéma et art contemporain (Chris Marker, Alain Resnais, Agnès Varda, Jean-Luc Godard, Harun Farocki, David Perlov, Jean-Daniel Pollet, Marine Hugonnier, Vincent Dieutre, etc.). La notation se fera sur la participation et la production d'une œuvre vidéographique.

-Gr3. 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 / 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.

D3012515 Pratiques dans le champ du social

Enseignante coordinatrice : Mme Hélène-Simone SIRVEN

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 Médiation culturelle, théories féministes et décolonisations : Mme Hélène-Simone SIRVEN

Considérant différentes situations de médiation dans l'actualité de l'art contemporain, à l'aune des questions émanant des théories féministes et des décolonisations en cours et qui intéressent les artistes, les étudiants seront appelés à proposer un sujet d'étude qui aura la forme d'un exposé, avec références. Contrôle continu : exposé et partiel.

-Gr 3 Enseignement de l'art - Mme Céline HERVÉ

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 D3012719 Module de pré-professionnalisation : 6 h semestrielles

EP D301LA15 Pratique d'une langue obligatoire

L 3 - semestre 6

D3011215 Philosophie de l'art.

Enseignant coordinateur : Mme Barbara FORMIS

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.

CM

Gr.1 Mme Agnès LONTRADE

Gr.2 Mme Barbara FORMIS

TD

Gr.1 M. Diego SCALCO

Gr.2 M. Diego SCALCO

Gr.3 Mme Léa BISMUTH

Gr.4 M. Jean-Marc LACHAUD

Gr.5 M. Augustin BESNIER

Gr.6 M. Augustin BESNIER

Gr.7 Mme Donna JUNG

D3011415 Sciences humaines appliquées à l'art.

Enseignante coordinatrice : Mme Hélène SIRVEN

Au choix :

-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. Anthropologie- Mme Hélène-Simone SIRVEN

Rencontres avec l'œuvre d'art. Comment parler de l'œuvre d'art, quels commentaires hier et aujourd'hui, qui parle, où et comment, quelles images, quels enjeux ? Comment comparer des discours, des documents, différents ou appartenant à un même ensemble, dans quels contextes sont-ils produits ?

Dans la continuité du premier semestre, les étudiants sont invités à prendre précisément en compte les discours tenus sur l'art, leurs contenus, leurs formes, leur diffusion, leur conservation pour tenter de définir ce qui constituerait le mouvement des représentations (légitimes ou pas) sur l'art.

Des textes (presse, critique, muséographie, écrits théoriques) choisis et proposés, la parole vivante (acteurs de l'art, public néophyte ou pas), nouveaux médias... peuvent alimenter les enquêtes préparées avec les étudiants, réalisées par les étudiants, commentées ensemble pendant le semestre.

Évaluation, textes, documents et bibliographie sont explicités, enrichis, interrogés et utilisés dans les différentes étapes du contrôle continu.

-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..).

-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.

Cette deuxième année 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 - Mme Julie BROCHEN

Initiée par Paul Valéry et reprise par René Passeron, la poïétique se définit comme l'étude pratique, philosophique et anthropologique de la création. Dans la continuité du cours de poïétique générale du 1er semestre, nous proposerons d'en exemplifier les principes fondamentaux. Ainsi le séminaire approchera du point de vue de leur élaboration, des œuvres littéraires, cinématographiques, chorégraphiques, théâtrales et plastiques (Mishima, Tarkovski, Kurosawa, Bausch, Kantor...) dont certaines sont inscrites dans l'actualité des arts et du spectacle. Il s'agit en effet d'être aussi en phase avec les questionnements artistiques contemporains auxquels les artistes et les étudiants-artistes sont concrètement confrontés. Il y a toutefois des constantes qui traversent le travail créateur dès que nous sommes aux prises avec l'œuvre à faire ou en train de se faire. D'abord les commencements (L'incipit par exemple chez Aragon), les différences entre le *projet* et le *trajet* (Souriau), les aléas, les rencontres, l'imprévisible, l'obstacle (Bachelard, *Phénoménologie du contre*) ; les bonheurs de la sérendipité,; Les processus d'incarnation (Didi-Huberman), les difficultés techniques, les faux-amis technologiques, les savoirs historiques à la fois ferments et obstacles pour la création, ce qui est aussi de l'ordre de la récréation et de l'interprétation, etc. De plus, un aspect sera particulièrement pris en considération – car il est capital dans les études d'arts plastiques – c'est celui de « l'autopoïétique » c'est-à-dire notre propre pratique comme laboratoire de création et de recherche. Il s'agit du point de vue le plus singulier car personne ne peut occuper cette place à part nous-mêmes. Sauf que cette place est aussi celle de l'écart entre *celui qui fait* et *celui que se regarde faire* avec l'infime et radicale distance qu'il y a selon Valéry dans le « je me parle », entre *je* et *me*. Ainsi, pour analyser la création en direct, les écrits des artistes, les carnets, les esquisses, les ébauches, les échecs, les repentirs, etc. sont des matériaux de première main pour la poïétique.

-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.

D3011615 Démarche et création.

Enseignante coordinatrice : Mme Agnès FOIRET

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

D3011815 Art, images, nouveaux médias 2

Enseignante coordinatrice : Mme Olga KISSELEVA

Au choix :

- Gr 1-Transversalité photo 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- Langages photographiques et création – M Matthieu RAFFARD

Ce cours se présente comme un "atelier de recherches". Tous les travaux plastiques et projets "sujets" proposés, se fondent et se développent autour de questionnements liés à des problématiques relatives à l'espace de représentation, de présentation et de "dispositif"...

Ce cours s'articule autour de deux grands axes : le premier axe concerne la pratique plastique, le second, l'approche théorique. Ces cours aborderont les notions de "scénographie" de l'image et de "dispositif" de présentation.

Les étudiants sont invités à développer un projet plastique en photographie, vidéo, installation... en «réponse»

à un sujet. Ces sujets sont à envisager comme des "problématiques" sur lesquelles chaque étudiant devra développer une réflexion personnelle. Les techniques (photographies argentiques, numériques, vidéo images fixes et/ou en mouvement) et autres matériaux employés seront libres (leur choix devra être cohérent par rapport au projet plastique à réaliser).

Le suivi du développement du projet se fera chaque semaine, sous la forme d'un entretien, à l'appui des propositions plastiques.

Les étudiants sont invités à développer un travail de recherches théoriques à l'appui de leur projet plastique : analyse d'œuvre documentée et présentée à l'oral (entretien avec un artiste, un commissaire d'exposition)

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 3- Photographie et vidéo : entre présence et représentation - 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,... Nous réfléchirons ensemble sur ces points à travers différents exercices. L'étudiant sera invité à produire d'importantes séries d'images chaque semaine. Le travail alternera durant le semestre entre réflexion, exploration et analyse du travail effectué et des prises de vues réalisées. La notation du contrôle continu s'effectuera en cours, à chaque travail rendu. L'étudiant choisira son mode de présentation: livre d'artiste, blog ou projections...

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- Création web, pratiques en réseau - Mme Marie-Laure DESJARDINS

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.

Examen final : oral sur dossier. Dossier : présentation du projet finalisé et/ou du dossier de faisabilité précisant notamment les techniques et les outils (5 à 10 pages, description, fondements philosophiques, images, schémas, croquis présentant le projet). Il est fortement recommandé de rencontrer l'enseignante pour plus de précisions.

- Gr 5- Création nouveaux médias : Désapprendre le futur – Mme Olga KISSELEVA

Durant le cours, nous aborderons l'essor technologique actuel d'un œil critique : pour évoquer de nouvelles formes de contrôle, de surveillance, de travail et d'(auto-)exploitation du sujet contemporain, une multiplication débordante des interfaces, ainsi que l'invisibilisation par l'emprise du visible. Comment la "stupidité artificielle" (Hito Steyerl) prédit-elle / génère-t-elle le futur ? Quels sont les liens entre la technologie, les systèmes économiques, la surveillance et la viralité des informations ? Pourquoi est-ce que nous souffrons aujourd'hui, selon l'auteur Mark Fisher, de l'amnésie antérograde, c'est-à-dire : sans perdre la mémoire du passé, nous sommes dans l'incapacité de former de nouveaux souvenirs et oublions les événements au fur et à mesure de leur déroulement ? Nous allons nous servir de stratégies et de méthodes numériques DIY, et donc très accessibles, qui s'offrent comme une alternative aux algorithmes opaques et trop complexes, et éventuellement de l'humour, pour produire des formes hybrides oscillant entre collage numérique, même,

performance numérique et écriture automatique / assistée ?

Examen final : Présentation orale sur dossier. 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.

- 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 étudiants 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, storyboard, références...) servira de carnet de bord pour l'ensemble du semestre.

Étudiant.e.s en examen final : 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 - 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. Installations : la place du spectateur dans l'œuvre - Mme Hélène-Simone Sirven

L'objectif consistera à acquérir des outils méthodologiques et techniques spécifiques pour mener à bien votre recherche dans le domaine de l'installation, de sa conception jusqu'à son exposition, en passant par toutes les étapes nécessaires à sa définition et à sa réalisation.

La notation des travaux plastiques se déroulera principalement lors de l'exposition qui clôturera le cours. La présentation des travaux sera accompagnée d'un dossier détaillé qui vous permettra de justifier votre démarche plastique, théorique et méthodologique.

Etudiants en examen final : oral sur dossier. Dossier : présentation du projet finalisé et/ou du dossier de faisabilité précisant notamment les techniques et les outils (5 à 10 pages, description, fondements philosophiques, images, schémas, croquis présentant le projet).

D3012015 Art et médium 2

Enseignant coordinateur : Mme Elsa AYACHE

Au choix :

-Gr 1. Penser la couleur – M. Clément Rodzielski

Le cours propose un fil conducteur afin d'acquérir une meilleure compréhension quant au maniement du domaine de la couleur (J. Itten, M. Pastoureau, E. Chevreul, S. Paul, etc.) Il est demandé à l'étudiant de s'engager dans la pratique et l'expérimentation régulière de la couleur sous formes et techniques différentes (peinture, aquarelle, gouache, acrylique, l'huile, collage, photographie, création infographique traitement d'image Photoshop, Illustrator, /Painter/, etc.). L'objectif de ce cours est d'apprendre par la pratique différentes possibilités de manipuler et employer la couleur pour arriver à une juxtaposition maîtrisée des couleurs et d'intervenir de façon consciente dans l'espace chromatique. A travers des sujets proposés liés à l'emploi de la couleur, l'étudiant sera invité à figurer des formes de son imaginaire personnel.

-Gr 2. Création picturale - Mme Diane Watteau

Je est dans l'autre. Dans l'affirmation de ses moyens d'expression, l'étudiant articulera et situera sa pratique plastique autour de la question de la picturalité, de l'approfondissement des qualités spatiales et expressives de la couleur. Le rapport entre projet et œuvre sera l'interrogation de l'atelier (dans la continuation du cours du 1er semestre). 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, Quignard,...), nous aborderons la peinture comme mixages de codes entre art et autres médias.

-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 final : 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 – Mme Elsa Ayache

Au cours de cet atelier, nous nous intéresserons aux modalités de rapport entre image et peinture. 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 soutenue et d'orientations de travail, l'étudiant développera un champ varié d'expérimentations et de recherches plasticiennes qui pourront convoquer d'autres médiums (photographie, informatique...). Il conduira également un projet personnel. 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 d'intentions personnelles.

-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 média 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 et projet artistique - M. Jérôme GULON

L'atelier sera le lieu de production d'objets de type artistique en volume et d'élaborations de projets mettant en jeu les spécificités d'une œuvre en volume. La pratique pourra se faire occasionnellement en extérieur permettant une ouverture des possibilités de même que le dessin dans son acception la plus large pourra être articulé ou associé à ce travail sur le volume.

-Gr 8. Gravure à dessein - M. Emmanuel GATTI

Approfondir sa pratique de la gravure et de l'impression en taille-douce par l'expérimentation des principales techniques : taille directe, eau-forte au trait, aquatinte, impression en noir, impression polychrome, Chine-collé, etc. S'approprier ces savoir-faire pour développer des écritures graphiques ainsi qu'une démarche artistique personnelle. Les étudiants devront créer sur l'ensemble du semestre un projet d'édition personnel d'au moins six à huit gravures, et seront évalués sur leurs capacités à maîtriser les apprentissages et à expliquer leur démarche créative.

Pré-requis : avoir une pratique graphique.

Prévoir l'achat du matériel.

-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.

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.

Mode de contrôle : contrôle continu

D3012215 Pratique du projet : donner à voir

Enseignante coordinatrice : Mme Agnès FOIRET

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 port-folio, d'une exposition, d'une publication, le projet est évalué en fin de semestre par un jury composé d'enseignants-plasticiens.

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

D3012415 Pratiques artistiques autres

Enseignante coordinatrice : Mme Véronique Verstraete

Au choix :

- Gr 1. Arts de la scène/ Théâtre / Performance- Mme Julie BROCHEN

À partir d'un état des lieux du paysage théâtral contemporain, lequel se nourrit des échanges entre les disciplines artistiques et scientifiques, particulièrement avec les arts plastiques, en prenant connaissance de l'actualité du spectacle vivant et de celle de la performance artistique, ce cours amène l'étudiant à investir ces pratiques spécifiques au spectacle vivant. L'étudiant mène une série de réalisations plastiques et performatives autour notions de mise en espace et de mise en scène, sur des incitations posées par l'enseignant. Il accompagne chacun de ses travaux d'une analyse critique orale et écrite.

- Gr 2. Cinéma – Mme Kantuta QUIROS

Ce cours aborde les relations entre le cinéma et les arts plastiques selon l'angle méthodologique de l'analyse filmique. Seront privilégiées des approches plasticiennes du cinéma, reliées à quelques grands enjeux (narratif, poétique, historique...). Il s'agira pour l'étudiant d'acquérir des outils d'analyse en les modulant sur un corpus d'œuvres cinématographiques, dont le lien avec le champ des arts plastiques sera interrogé. Dans le cadre d'un contrôle continu, par des recherches et des exposés, l'étudiant mettra en jeu ces outils d'analyse, qu'il pourra ouvrir sur sa propre production filmique.

- Gr 3. In Situ, entre Art et Architecture- M. Antonio VIOLA.

"Pratique de l'architecture comme cadre et motif de l'exposition". Si l'exposition de l'œuvre artistique s'inscrit le plus souvent à l'intérieur d'un cadre architectural plus ou moins contraignant, l'œuvre et l'exposition peuvent également être motivées et conçues directement en fonction des caractéristiques architecturales du lieu d'accueil, de ses dimensions internes et externes, voire de sa configuration dans l'espace urbain. Ce type d'intervention artistique, communément compris comme étant "in situ" (Daniel Buren), se veut ainsi réalisé dans, pour et en fonction de l'espace d'accueil, afin de tisser des liens (architecturaux, visuels, techniques, géométriques, etc.) entre œuvre et lieu. Par et grâce à l'architecture considérée, non pas comme un espace neutre mais, au contraire, comme un des acteurs principaux autour duquel s'articulera l'œuvre, il s'agira dans ce groupe d'étudier et d'appréhender les caractéristiques et enjeux des différents espaces d'accueils (galeries, salles d'expositions, sites urbains, etc.), afin d'y intervenir artistiquement (créations plastiques et visuelles, projets, simulations, etc.) dans un souci constant d'entreprendre un dialogue entre œuvre et lieu.

Mode de contrôle : contrôle continu

- Gr 4. Profession : artiste- Mme Anne-Lou VICENTE / 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

D3012615 Pratiques dans le champ du social
Enseignante coordinatrice : Mme Hélène SIRVEN

Mise en relation de pratiques des arts plastiques avec son application dans le champ social

Au choix :

-Gr 1. Art thérapie : 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 Hélène-Simone SIRVEN

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. Enjeux politiques de la médiation - théories décoloniales : Mme Hélène-Simone SIRVEN

A l'heure des crises environnementales et d'une tendance, en guise de réaction, de vouloir « tout verdir », ce séminaire analyse comment des propositions artistiques engagées deviennent de plus en plus performatives et comment elles agissent sur ce qui est ressentie comme des urgences sociétales. A partir d'exemples d'art (littéralement) vivant et d'expositions concrètes, une méthodologie médiologique sera proposée qui met l'analyse épistémologique en relation avec des positions récentes dans les domaines de la théorie de la performativité, de l'éco-féminisme et de la sociologie de science féministe. Seront abordées des concepts récents, tels que la microperformativité, qui déstabilisent la place prépondérante de l'échelle humaine en faveur du monde microscopique et de ses agents biologiques et technologiques comme de nouveaux acteurs de l'art. Puis, on s'intéressera de manière critique au trope omniprésent du « verdissement » généralisé et à comment il influence les pratiques esthétiques et les besoins de médiation culturelle : Dans son ambiguïté inhérente – entre le naturel et l'artificiel, le remède et la toxicité – le « vert » se révélera paradoxalement comme la plus anthropocentrique de toutes les couleurs, et qui joue un rôle central dans l'évolution humaine et la compréhension de soi.

D301LN15 Pratique d'une langue obligatoire

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 techniques traitées en cours. La rencontre avec l'enseignant en début du semestre est indispensable.

EP D3 01ST19 Expérience professionnelle 6 semaines minimum soit 210 h

ATTENTION: Expérience professionnelle (minimum 6 semaines : soit 210 h) à effectuer soit en L1, L2 ou L3 et validées en L3 impérativement.

