

Ecole des Arts de la Sorbonne

LICENCE 1 à distance : ARTS PLASTIQUES

1ER SEMESTRE

Enseignements génériques

EP D1 011114 / Histoire de l'art

Histoire de la peinture moderne (XVe-XVIIIe siècles)

Grâce à l'analyse d'oeuvres, 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 oeuvres.

EP D1 011314 / Philosophie de l'art

Ce cours a pour objectif d'étudier la façon dont la philosophie et l'esthétique ont traité la question du beau de l'Antiquité à nos jours. L'accent sera mis principalement sur les auteurs (Platon, Plotin, Hume, Kant, Nietzsche...), et les écoles philosophiques (idéalisme, criticisme...) auxquels ils participent. Les concepts fondamentaux de l'esthétique (beau, goût, critique, jugement...) seront analysés de façon systématique. Le cours entrelacera approche historique et problématisation des notions. On attend de l'étudiant.e, au terme de ce cheminement, qu'il.elle puisse être en mesure de conduire une réflexion argumentée sur le beau, nourrie d'une connaissance de l'histoire des concepts et des problématiques.

Enseignements spécifiques

EP D1 011519 / Création artistique personnelle

Ce cours permet aux étudiant.e.s l'expérimentation d'une multitude de médiums et la nécessité d'inscrire leur pratique dans le champ des arts actuels. Basé tout d'abord sur une méthodologie de la pratique, cet atelier de création a pour but d'encourager l'étudiant.e à déployer et à questionner les incitations proposées par l'enseignant. Ce cours invite à l'expérimentation, au développement progressif d'expériences plastiques singulières.

Ecole des Arts de la Sorbonne

EP D1 011719 / Questionner le dessin

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'oeuvres d'art.

EP D1 011914 / Espace, surface, couleur

Cours dans lequel l'étudiant.e développe une pratique en relation aux trois notions d'espace, de surface et de couleur. Son objectif est de former à l'emploi des supports, médiums, formats et démarches des pratiques bidimensionnelles 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 bidimensionnelles. 2. Développer une culture des pratiques plastiques contemporaines en allant voir les expositions et en consultant les ouvrages et les artistes de référence proposés.

Enseignements complémentaires

EP D1 011N14 / Pratique d'un langue obligatoire

Anglais

Ou

Espagnol

Ecole des Arts de la Sorbonne

2EME SEMESTRE

Enseignements génériques

EP D1 011214 / Histoire de l'art

« Période 1800-1900 »

Il s'agira d'aborder les grands mouvements artistiques de la période comprise entre 1800 et 1900. D'abord, des jalons historiques et sociologiques seront posés puis nous aborderons l'Orientalisme, le Romantisme, la Modernité, l'Impressionnisme, etc. en nous intéressons aux pratiques d'artistes tels que David, Goya, Blake, Courbet, etc. en analysant quelques unes de leurs oeuvres précisément.

EP D1 011414 / Philosophie de l'art

Le programme s'articule autour de trois notions : la vérité, l'imitation 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 vérité, de l'Antiquité à nos jours. L'accent est mis sur les auteurs (Platon Aristote, Kant, ...) ainsi que sur les courants de pensée et les écoles philosophiques auxquels ils participent.

Enseignements spécifiques

EP D1 011614 / Création en relation avec l'actualité artistique

L'étudiant mène une démarche personnelle s'inscrivant dans le champ des arts plastiques. Il conduit un questionnement par rapport à une production artistique et par rapport à sa propre production, en les situant, en les analysant et en témoignant d'un comportement ouvert aux démarches artistiques.

OBJECTIFS ET CONTENUS :

1. Développer une pratique personnelle des arts plastiques informée de l'art vivant (création artistique du passé et du présent présentée dans des expositions temporaires à Paris).
2. Favoriser la compréhension de démarches artistiques par une appropriation effective des questionnements qu'elles proposent et instaurer les conditions d'une pratique personnelle authentique.

Ecole des Arts de la Sorbonne

EP D1 011819 / Pratiques différenciées

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.

EP D1 012014 / Espace, volume, couleur

Cet enseignement est articulé au cours *Espace, Surface, Couleur*. Il s'agit d'expérimenter des questions posées par la sculpture contemporaine telles que le passage de deux dimensions à trois dimensions, la perception du volume en fonction de la couleur et du point de vue, l'autonomie et la fusion des formes au moyen de la couleur ou encore la mise en espace des volumes et de la couleur.

Enseignements complémentaires

EP D1 012219 / Humanités numériques

L'enseignement « Humanités numériques » a pour objectif de permettre à l'étudiant.e de s'initier techniquement à l'usage artistique de logiciels numériques à travers la réalisation de sujets spécifiques. Les compétences techniques et méthodologiques sont mises en lien avec l'art numérique et les pratiques les plus actuelles.

EP D1 01LN14 / Pratique d'un langue obligatoire

Anglais

Ou

Espagnol

Ecole des Arts de la Sorbonne

LICENCE 2 à distance : ARTS PLASTIQUES

1ER SEMESTRE

Enseignements génériques

EP D2 011114 / Histoire de l'art

« Les avant-gardes historiques »

À travers les oeuvres 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'oeuvre-objet ou bien encore le ready-made avec ses conséquences sur l'art à venir.

EP D2 011314 / Philosophie de l'art

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 Pséudo-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. Mode de contrôle : contrôle continu. 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.

Ecole des Arts de la Sorbonne

Enseignements spécifiques

EP D2 011514 / Création personnelle : expérimentation

L'étudiant est conduit à expérimenter individuellement la mise en place d'une pratique artistique qui lui est propre. Le choix des techniques, des références, des dispositifs artistiques est laissé au choix de l'étudiant.e. Son expérimentation est rapportée à des productions d'artistes contemporains.

EP D2 011714 / Questionner le dessin 2

En situations de création, d'expérimentation, d'observation, d'exposition, l'objectif principal de ce cours sera de développer une pratique du dessin inscrit au sein de contextes variés. À partir d'exercices spécifiques, l'étudiant mettra à l'épreuve sa pratique graphique, exploitera les potentialités de ces contraintes qui loin de l'enfermer dans un geste, dans une pratique spécifique, devront au contraire le conduire à affirmer une prise de position, une démarche plastique du dessin. En parallèle de cette pratique, il sera amené à acquérir des connaissances dans le champ du dessin en réalisant un carnet mêlant recherches théoriques (en lien avec sa pratique) et expérimentations graphiques quotidiennes.

EP D2 011914 / Images fixes et en mouvement

Ce cours de pratique vise à articuler des exercices pratiques en photographie (argentique et numérique) et l'inscription d'une pratique diversifiée du médium avec une réflexion plus théorique sur ses enjeux les plus contemporains. Il s'agit d'acquérir une maîtrise des outils technologiques à partir d'un projet dont le cadre artistique est fixé par l'enseignant.

Enseignements complémentaires

EP D2 012114 / Pratiques artistiques autres

Atelier d'écriture

Cet atelier vise à l'exploration de 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 oeuvre pour produire un texte, ensuite relu et commenté collectivement. Une pratique personnelle de l'écriture n'est pas requise en amont mais il est demandé d'écrire et lire régulièrement.

EP D201LA14 / Pratique d'une langue obligatoire

Anglais Ou Espagnol

Ecole des Arts de la Sorbonne

LICENCE 2 à distance : ARTS PLASTIQUES

2EME SEMESTRE

Enseignements génériques

D2011114 / Histoire de l'art

« Introduction à l'art du XXe siècle de 1960 aux années 2000 »

Étude de quelques moments importants de la pratique et de la théorie artistiques depuis 1960, 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 », « oeuvre », « artiste » : l'oeuvre 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.

D2011314 / Philosophie de l'art

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 oeuvres 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).

Ecole des Arts de la Sorbonne

Enseignements spécifiques

D2011514 / Création personnelle: développement

Dans une suite de réalisations plastiques l'étudiant est amené à définir les techniques, le champ de référence, et les dispositifs cohérents lui permettant de mettre en place une démarche créatrice personnelle.

D2011714 / Questionner le dessin 2

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'oeuvres) ; il s'agira de jouer sur les différents modes de transcriptions graphiques du dessin afin d'y donner du sens. Objectifs : s'approprier le réel à partir de modèles vivants, architectures, objets ou espaces naturels en en rendant compte par des vues et des cadrages différents avec des moyens appropriés en référence à des codes graphiques repérables dans l'art, et développer, par ailleurs, une « pensée du dessin » pouvant largement dépasser le support bidimensionnel et s'aventurer « hors papier ».

D2011914 / Images fixes et en mouvement

Ce cours de pratique vise à articuler et approfondir des exercices pratiques en photographie (argentique et numérique) et l'inscription d'une pratique diversifiée du médium avec une réflexion plus théorique sur ses enjeux les plus contemporains. Il s'agit d'acquérir une maîtrise des outils technologiques à partir d'un projet dont le cadre artistique est fixé par l'enseignant.

Enseignements complémentaires

D2012114 / Pratiques artistiques autres

Cet atelier vise à l'exploration de 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 oeuvre pour produire un texte, ensuite relu et commenté collectivement. Une pratique personnelle de l'écriture n'est pas requise en amont mais il est demandé d'écrire et lire régulièrement.

D201LA14 / Pratique d'une langue obligatoire

Anglais Ou Espagnol

Ecole des Arts de la Sorbonne

LICENCE 3 à distance : ARTS PLASTIQUES

1ER SEMESTRE

Enseignements génériques

D302 11 15 / Histoire de l'Art

« Le corps et la figure dans l'art depuis 1945 »

Les questions soulevées par le corps depuis 1945 relèvent à la fois de l'art moderne et contemporain. Il s'agira d'aborder ces questions par chapitres : 1) Source & tradition 2) Désir & création 3) Le corps pervers 4) Identités en crises 5) Du geste à l'empreinte 6) Le corps exposé 7) Stéréotypes du corps 8) Expressions du féminin 9) Pratiques contemporaines et « post-humain ». Bibliographie : Catalogues d'exposition / *Hors limites, l'art et la vie 1954-1994*, Paris, Centre Georges Pompidou 1994. *féminin masculin. Le sexe de l'art*, Paris, Centre Georges Pompidou, 1995. *L'Art au corps*, Marseille, musée d'Art contemporain, 1996. Livres / Paul Ardenne, *L'image corps. Figure de l'humain dans l'art du XXe siècle*, Paris, éd. du Regard, 2001. Dominique Baqué, *Mauvais Genre(s)*, Paris, éd. du Regard, 2002. Nadine Vasseur, *Les incertitudes du corps. De métamorphoses en transformations*, Paris, Seuil, 2004.

D302 13 15 / Sciences humaines appliquées à l'art

[Résumé disponible en septembre]

Enseignements spécifiques

D3011515 / Démarche et création

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.

D3011715 / Art, images, nouveaux médias 1

« Pratiques plastiques bidimensionnelles et graphiques : questions de représentations 1 »

La pratique de l'étudiant.e se centrera sur des questions de représentation, quelle que soit la technique et les moyens mis en oeuvre (dessin, peinture, photographie, montage photographique, infographie, voire vidéo) - mais les contraintes liées au dispositif d'un

Ecole des Arts de la Sorbonne

enseignement à distance et aux modalités d'examen ne permettent d'envisager ce moyen que par le biais d'un projet bidimensionnel -. Ce qui sera à privilégier, ce sont bien les qualités liées à la plasticité, soit la perméabilité des moyens, des mixages éventuels, et donc la constitution de votre propre vocabulaire plastique et artistique qui peut impliquer des technologies dites nouvelles, comme des moyens plus traditionnels, à condition que votre production artistique, dans ce cadre, traite de l'image et donc, traite de la représentation.

D3011915 / Art et médium 1

Par ses contenus et sa méthodologie, ce cours vise à questionner les enjeux d'une pratique plasticienne dans les domaines de la couleur. Des citations et analyses d'oeuvres constitueront le corpus méthodologique, à la fois en tant qu'objets d'études théoriques et matériaux au sens artistique du terme.

D3012115 / Pratique du projet

Ce cours pratique a pour principal objectif de vous conduire :

1. A concevoir la mise en espace de vos réalisations en lien à votre démarche plastique.
2. A les conjuguer à un espace réel ou fictif (simulation dans un espace par le dessin, la modélisation 3D, etc.) et ainsi à penser la place du spectateur.
3. A analyser les enjeux, la problématique de votre démarche plastique.
4. A repérer et constituer un corpus artistique de référence afin de situer votre démarche dans un champ artistique élargi.

Enseignements complémentaires

D302 25 15 / Pratiques artistiques dans le champ du social : « Voir et penser l'oeuvre : description, analyse, commentaire »

En relation avec les programmes du CAPES et de l'AGREGATION (programme en lien à des notions plastiques telles que Corps et geste, matière-matériaux-matérialité, espace de représentation : espace suggéré-espace de présentation, etc.) il s'agira d'apprendre à analyser des oeuvres et à savoir les mettre en lien avec sa propre pratique.

D301LA15 / Pratique d'une langue obligatoire

Anglais

Ou

Espagnol

Ecole des Arts de la Sorbonne

2EME SEMESTRE

Enseignements génériques

D3011215 / Philosophie de l'art

« Philosophie de l'art et esthétique »

Que peut signifier faire des études d'*esthétique* ? Peut-on même avoir une idée juste de ce terme ? Dans la langue française actuelle « esthétique » est un terme éminemment équivoque. Il s'agira de revenir aux définitions et de tenter de différencier l'esthétique de la philosophie de l'art.

D3011415 Sciences humaines appliquées à l'art

[Résumé disponible en septembre]

Enseignements spécifiques

D3011615 / Démarche et création

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.

D3011815 / Art, images, nouveaux médias 2

« Pratiques plastiques bidimensionnelles et graphiques : questions de représentations 2 »

Ce cours s'inscrit dans le cadre des pratiques plastiques bidimensionnelles et graphiques. Il est le prolongement de celui du premier semestre intitulé : *Questions de représentation*, lequel avait pour objectif le développement de vos compétences plastiques et graphiques autour de la question de la représentation. Bien que son contenu soit orienté vers la préparation aux concours, notamment le CAPES et l'Agrégation il vous permettrait de commencer à aborder la question de la singularité de votre pratique.

Ecole des Arts de la Sorbonne

D3012015 / Art et médium 2

Par ses contenus et sa méthodologie, ce cours vise à questionner les enjeux d'une pratique plasticienne dans les domaines de la couleur. Des citations et analyses d'oeuvres constitueront le corpus méthodologique, à la fois en tant qu'objets d'études théoriques et matériaux au sens artistique du terme.

D3012215 / Pratique du projet

Ce cours pratique a pour principal objectif de vous conduire :

1. A concevoir la mise en espace de vos réalisations en lien à votre démarche plastique.
2. A les conjuguer à un espace réel ou fictif (simulation dans un espace par le dessin, la modélisation 3D, etc.) et ainsi à penser la place du spectateur.
3. A analyser les enjeux, la problématique de votre démarche plastique.
4. A repérer et constituer un corpus artistique de référence afin de situer votre démarche dans un champ artistique élargi.

Enseignements complémentaires

D3012415 / Pratiques artistiques autres

[résumé disponible en septembre]

D301LN15 / Pratique d'une langue obligatoire

Anglais

Ou

Espagnol