

Livret de l'étudiant ésadtpm

**Deuxième année Art
2024-2025**

Deuxième Année

Art - Semestre 3

Semestre 3

Méthodologie, techniques
et mise en œuvre
Crédits ECTS

16

Workshop starter / 2025, Année de l'océan, entre événement et fantasme, quelles dissonances cognitives pour quel renversement ?
Intervenante Charlotte Pringuey Cessac

« Réalisez / Expérimentez une proposition (tout médium confondu - avec une préférence pour le médium vidéo - anime / stop motion / plans fixes /...) en lien étroit avec le Territoire de la Ville de Toulon, la rade naturelle, le port, dans le cadre de l'année de l'Océan (écologie). Vous mettrez en relief les paradoxes de notre réalité. »

Poëssonie

Module / Patrick SIROT et Zagros MEHRKIAN

Acquisitions de notions liées aux enjeux de la poésie sonore et leur articulation avec l'histoire de l'art contemporaine.

Des sons de matériaux observés et analysés à leur traduction en partition ou/et codification imaginée/inventée, de la recherche individuelle à l'expérimentation collective de la réalisation d'un objet sonore concret à la restitution sonore d'un espace ou d'une narration et plus largement d'une réalité sonore à l'invention plastique, il s'agit en explorant divers champs de la pratique contemporaine vidéo/performance/installation d'opérer les écarts nécessaires au surgissement d'un acte poétique.

Le pêle-mêle des sphères effondrées
Atelier / Serge LE SQUER, Jean-Baptiste WARLUZEL

« les combinaisons du montage multiforme ne contiennent pas de totalité achevée, de valeurs éternelles hypocritement adorées, mais des ruines interrompues sous une figure nouvelle, le pêle-mêle des sphères effondrées » Youssef Ishaghpour

À partir de cette réflexion de Youssef Ishaghpour sur la partie et le tout dans le montage cinématographique, les étudiants expérimentent les différents aspects du montage et de la narration vidéo. L'atelier débute par une présentation de notions théoriques liées au montage telles que les raccords, le montage parallèle, l'effet Koulechov, le montage contrapuntique, le réenchaînement de G. Deleuze, la distanciation de B. Brecht, le split screen, le foundfootage, l'expanded cinema ... ; et par un approfondissement technique de la plateforme numérique Adobe Première. Chaque étudiant et étudiante rédige une note préparatoire avant de partir en prise de vue puis d'engager l'étape du montage. Cette mise en forme sur la plateforme numérique se poursuit par une introduction théorico-pratique de

Deuxième Année

Art - Semestre 3

l'exposition comme espace de montage et par son expérimentation collective. L'atelier s'organise autour de moments collectifs avec une présence obligatoire à l'ésadtpm et des moments d'autonomie pour l'écriture, le tournage et le montage durant lesquels chacun viendra régulièrement en salle informatique pour montrer l'avancée du travail aux enseignants.

Workshops / Workshops École(s) du Sud **Au choix des étudiants**

Peinture

Atelier / Olivier MILLAGOU, Solange TRIGER

Information sur la diversité du champ pictural actuel et exercices pratiques visant à développer chez les étudiants une approche désinhibée des modalités variées du champ pictural aujourd'hui.

Sculpture / Installation : Construction, introspection de la cave au grenier **Module / Olivier MILLAGOU, Alain PONTARELLI**

Ce module fait suite aux cours de sculpture du semestre 1. Il permet aux étudiants d'installer du temps dédié à l'invention et à l'observation de formes. L'étudiant(e) approfondit ses connaissances par des expériences manipulatoires et langagières. Il / elle expérimente, nomme, analyse, commente, argumente, définit. Tout cela en lien à la praxis qui lui permet d'appréhender un champ de compétences dans une relation étendue dédiée au volume, mais aussi en créant des allers-retours réguliers entre production plastique, mise en espace et en écrit, afin de poser des mots précis sur des gestes, des matériaux et leurs propriétés, de faire émerger des notions, de les nommer, pour faire des choix dans la perspective d'une autonomie progressive du travail plastique ; étapes incontournables à la construction d'une pensée artistique.

Proto - photographie **Cours et Module / Driss AROUSSI**

Le mot magie est l'anagramme d'image. Cela étant dit, on peut affirmer que depuis l'invention de l'image photographique notre imaginaire n'a cessé de se construire à travers le prisme de la reproduction du réel par des procédés techniques.

Dans l'ombre de la photographie, plane l'invisible complexité technologique de l'appareil et puis nous réalisons des photographies comme par enchantement. Cours théoriques, histoire de la photographie technique et artistique. La traversée photographie/image, est une temporalité modulable, un enseignement qui permet à chacun(e)s d'expérimenter, se former sur les questions du photographique au travers d'ateliers pratiques jalonnés par des discussions et des points historiques et des références artistiques qui s'inscrivent dans l'histoire de l'art. Nous travaillerons en regard avec d'autres ateliers (sérigraphie, dessin, vidéo, infographie, etc) et traverserons une multiplicité de savoirs et de pratiques de la photographie.

Pratique et volume **Ateliers**

Histoire, théorie des arts et langue étrangère **Crédits ECTS**

8

Comment c'est fait **Cours / Édouard MONNET, Ian SIMMS**

La disposition à l'invention est pour beaucoup d'entre nous la vertu la plus excitante de l'art; elle suppose en retour l'examen minutieux et attentif des divers mécanismes à l'œuvre qui la stimulent et la nourrissent. Ainsi, poser la question du « comment » est sans doute – nous partirons de ce présupposé – l'un des meilleurs instruments de compréhension de l'art. Il s'agira donc d'aborder dans le détail l'anatomie des œuvres et les multiples opérations dont elles sont constituées, qui relèvent de notre champ de préoccupations. Ce que nous nommons « le faire » (manipulations et autres procédés caractéristiques de la pratique d'atelier, recherches matériologiques, dimension processuelle du travail, etc.) en constitue l'occurrence la mieux identifiée en même temps qu'il défie l'éventuelle instrumentalisation interprétative, ou la tentative de réduire le processus mis en œuvre à son résultat.

Pour autant, la question du « comment » ne se borne pas à cette seule phase de l'activité artistique, quand c'est précisément « l'activité

Deuxième Année

Art - Semestre 3

» qu'elle interroge. Elle suppose encore de réfléchir certaines de ses manifestations initiales, qu'elles se traduisent par une idée, une sensation, un sentiment ou une intuition. Elle implique en outre d'explorer les conditions de diffusion du travail – au sens où les modalités de monstration, d'édition et de partage occupent une place dans l'invention des formes –, et plus singulièrement dès lors que « l'activité » est transférée de l'artiste à l'audience. Elle induit enfin, par effet de miroir, de tenir compte de la manière dont on regarde et non plus seulement de la façon dont on fait.

Voyage à Paris

Cours / Pamela BIANCHI, Olivier MILLAGOU, Edouard MONNET

Pour la 2A, il s'agit de poursuivre le programme autour des néoavant-gardes, à travers des cours devant les œuvres, et de leur montrer les développements futurs au Palais de Tokyo et à la Bourse de Commerce. Pour la 5e année, il s'agit de poursuivre le cours dédié aux formules créatives contemporaines à travers la visite de galeries d'art choisies préalablement, et surtout la visite de lieux de créations inscrits dans la scène artistique en train de se faire (Poush) afin de répondre aux attentes de professionnalisation visées. Visite à la foire d'art contemporain, Art Basel et Paris internationale.

Histoire de l'art

Cours / Paméla BIANCHI

Ce cours traverse l'histoire de l'art de la fin des années 1950 à nos jours et se concentre sur les thèmes et langages principaux qui ont habité cette période. Il combine l'approche chronologique avec des perspectives plus transversales afin d'éclairer les logiques sous-jacentes aux processus qui ont conduit à la remise en cause de l'œuvre d'art, de l'artiste et des contextes d'exposition, dans le cadre des différentes transformations sociales et culturelles, nationales et internationales. De l'étude des tensions exprimées par les phénomènes artistiques des années 1960 et 1970 vis-à-vis de la sortie des cadres disciplinaires et institutionnels, il s'agira d'examiner ensuite le conceptuel dans sa relation aux médias des années 1980, ainsi que le concept

de postmodernisme. Nous arriverons ensuite à explorer les expériences artistiques apparues à partir des années 1990 et leurs liens avec les changements géopolitiques, les études postcoloniales et les notions de relation, subjectivité et participation collective.

Anglais

Cours / Véronique GALIAN

Les activités mixent les séquences à thème qui mettent en jeu l'ensemble des compétences à travailler (compétences de compréhension écrite, orale, de communication etc...) et qui sont ancrées dans la réalité du monde contemporain, des activités touchant le monde de l'art et plus particulièrement l'art moderne dans le monde anglo-saxon. Les démarches sont très diversifiées pour une approche globale de la langue et les activités sont basées sur des documents authentiques écrits et oraux. Une bonne utilisation des TIC (Technologie de l'information et de la Communication) permet aussi la mise en jeu des notions.

Recherches et expérimentations

Crédits ECTS 2

Espace expérimental

Atelier / Jean-Baptiste WARLUZEL

Il s'agit d'un moment où l'étudiant expérimente plastiquement de façon autonome, tout en s'appuyant sur les notions théoriques nécessaires, en prévision de l'initiation à la recherche. Il présentera ce travail aux évaluations de fin de semestre.

Accompagnement individuel

Ensemble des enseignants

Bilan

Crédits ECTS 4

Cahier de dessin

Cahier de recherche + travail plastique et théorique

Évaluation collégiale

S3: Total crédits ECTS

30

Deuxième Année

Art - Semestre 4

Semestre 4

Méthodologie, techniques et mise en œuvre
Crédits ECTS

14

Dessin,
Atelier / Alain PONTARELLI, Patrick SIROT,
Solange TRIGER

Initiation aux pratiques sonores de création
Cours et atelier / Édouard MONNET,
Jean-Baptiste WARLUZEL

Cet enseignement se fonde sur la pratique du field recording, une opération de captation sonore accomplie sur le terrain, c'est-à-dire hors des lieux et des contextes habituellement dédiés ou propices à la prise de sons (studios d'enregistrements, salles de concerts, etc.). Son usage initial, essentiellement documentaire, a largement contribué à l'élargissement de nos connaissances scientifiques, qu'elles relèvent des sciences sociales ou des sciences naturelles. D'autres emplois de cette pratique ont cependant vu le jour, à mesure de sa diffusion. C'est ainsi que la radio s'en est saisie, dans une perspective de création cette fois, de même que les musiciens (dans les champs de la musique concrète, du minimalisme, de l'ambient ou de la musique industrielle par exemple) et les artistes (de Luigi Russolo, pionnier en la matière avec son art des bruits, jusqu'aux adeptes de l'installation sonore et du sound art).

Regarder et saisir niveau 1
Cours et module / Nathalie RODRIGUEZ,
Driss AROUSSI

Proto-photographie
Cours / Driss AROUSSI

Le mot magie est l'anagramme d'image. Cela étant dit, on peut affirmer que depuis l'invention de l'image photographique notre imaginaire n'a cessé de se construire à travers le prisme de la reproduction du réel par des procédés techniques. Dans l'ombre de la photographie, plane l'invisible complexité technologique de l'appareil et puis nous réalisons des photographies comme par enchantement.

Cours théoriques, histoire de la photographie technique et artistique. La traversée photographie/image, est une temporalité modulable, un enseignement qui permet à chacun(e)s d'expérimenter, se former sur les questions du photographique au travers d'ateliers pratiques jalonnés par des discussions et des points historiques et des références artistiques qui s'inscrivent dans l'histoire de l'art. Nous travaillerons en regard avec d'autres ateliers (sérigraphie, dessin, vidéo, infographie, etc) et traverserons une multiplicité de savoirs et de pratiques de la photographie.

Mise en page reliure sérigraphie
Atelier / Anne-Gael ESCUDIÉ, Basile GHOSN, Julien RAYNAUD

Mix Média
Atelier / Julien RAYNAUD

La semaine mix média sera sous la forme d'un workshop de création digitale, réalisée dans les ateliers infographiques et éditions de l'ésadtpm. Ce moment vous permettra de réinterroger les pistes de travail rencontrées durant les différents modules de 2ème année ou d'explorer une nouvelle proposition sous le prisme du numérique sur un temps court. L'ordinateur est devenu un outil central de la création contemporaine, en travaillant d'une manière professionnelle avec la suite adobe et autres logiciels de création 2D et 3D. L'étudiant produira un travail singulier avec une rigueur, appuyée dans sa réalisation durant la semaine avant une présentation le vendredi à l'école. 3 groupes, 3 approches : Unique ou multiple : Les pratiques d'éditions graphiques (suite adobe graphique) : illustration, livres d'arts, sérigraphie. Matériel et immatériel : L'installation multimédia (suite adobe vidéo, matériel Audio) : installation audiovisuelle, mapping vidéo, animation. Mondes virtuels, univers 3D : Images fixes ou animées, réalité virtuelle : logiciels : Blender, 3ds max, Zbrush, logiciels VR.

Workshops de printemps
Au choix des étudiants

Deuxième Année

Art - Semestre 4

Histoire, théorie des arts et langue étrangère Crédits ECTS

8

Écrit - Approche pratico-théorique Cours / Cédric VINCENT

Cet atelier invite les étudiant(e)s à augmenter et varier leur usage de l'écrit pour accompagner et énoncer les termes de leur pratique et ses perspectives. Par une prise de recul sur les réalisations plastiques en train de se faire, chacune et chacun va devoir instaurer un dialogue avec ses préoccupations, mais aussi depuis sa production plastique qui se met en place progressivement. A l'ordre du jour : définir, qualifier, nommer, décrire de manière dense, poser un certain nombre de mots-clefs, simples mais précis sur des évocations, des gestes, des techniques, des matériaux, des situations dans le but de regarder son travail d'un œil neuf, décentré, différent.

Comment c'est fait Cours / Édouard MONNET, Ian SIMMS

La disposition à l'invention est pour beaucoup d'entre nous la vertu la plus excitante de l'art ; elle suppose en retour l'examen minutieux et attentif des divers mécanismes à l'œuvre qui la stimulent et la nourrissent. Ainsi, poser la question du « comment » est sans doute – nous partons de ce présupposé – l'un des meilleurs instruments de compréhension de l'art. Il s'agira donc d'aborder dans le détail l'anatomie des œuvres et les multiples opérations dont elles sont constituées, qui relèvent de notre champ de préoccupations. Ce que nous nommons « le faire » (manipulations et autres procédés caractéristiques de la pratique d'atelier, recherches matériologiques, dimension processuelle du travail, etc.) en constitue l'occurrence la mieux identifiée en même temps qu'il défie l'éventuelle instrumentalisation interprétative, ou la tentative de réduire le processus mis en œuvre à son résultat. Pour autant, la question du « comment » ne se borne pas à cette seule phase de l'activité artistique, quand c'est précisément « l'activité » qu'elle interroge. Elle suppose encore de réfléchir certaines de ses manifestations initiales, qu'elles se traduisent par une idée, une sensation, un sentiment ou une intuition. Elle implique en outre d'explorer

les conditions de diffusion du travail – au sens où les modalités de monstration, d'édition et de partage occupent une place dans l'invention des formes –, et plus singulièrement dès lors que « l'activité » est transférée de l'artiste à l'audience. Elle induit enfin, par effet de miroir, de tenir compte de la manière dont on regarde et non plus seulement de la façon dont on fait.

Histoire de l'art Cours / Paméla BIANCHI

Ce cours a pour objectif l'acquisition d'un socle de connaissances fondamentales capable de mieux éclairer la nature transdisciplinaire et transculturelle des arts. Il pose des jalons chronologiques, fixe des repères visuels, et aspire à définir un positionnement théorique et critique spécifique. Il insiste également sur les corrélations, lisibles et non, des composantes expressives et formelles, constructives et matérielles, idéologiques et sociales des œuvres étudiées.

Ce cours traverse l'histoire de l'art de la fin des années 1950 à nos jours et se concentre sur les thèmes et langages principaux qui ont habité cette période. Il combine l'approche chronologique avec des perspectives plus transversales afin d'éclairer les logiques sous-jacentes aux processus qui ont conduit à la remise en cause de l'œuvre d'art, de l'artiste et des contextes d'exposition, dans le cadre des différentes transformations sociales et culturelles, nationales et internationales. De l'étude des tensions exprimées par les phénomènes artistiques des années 1960 et 1970 vis-à-vis de la sortie des cadres disciplinaires et institutionnels, il s'agira d'examiner ensuite le conceptuel dans sa relation aux médias des années 1980, ainsi que le concept de postmodernisme. Nous arriverons ensuite à explorer les expériences artistiques apparues à partir des années 1990 et leurs liens avec les changements géopolitiques, les études postcoloniales et les notions de relation, subjectivité et participation collective.

Anglais Cours / Véronique GALIAN

Les activités mixent les séquences à thème qui mettent en jeu l'ensemble des compétences à travailler (compétences de compréhension

Deuxième Année

Art - Semestre 4

écrite, orale, de communication etc...) et qui sont ancrées dans la réalité du monde contemporain, des activités touchant le monde de l'art et plus particulièrement l'art moderne dans le monde anglo-saxon. Les démarches sont très diversifiées pour une approche globale de la langue et les activités sont basées sur des documents authentiques écrits et oraux. Une bonne utilisation des TIC (Technologie de l'information et de la Communication) permet aussi la mise en jeu des notions.

Recherches et expérimentations

Crédits ECTS 4

Espèces d'espaces

Atelier / Pamela BIANCHI, Olivier MILLAGOU, Édouard MONNET, Ian SIMMS, Cédric TEISSEIRE

Le module approfondit, de manière tant pratique que théorique, les grands thèmes relatifs à l'implication des enjeux spatiaux dans la création artistique, du socle aux cimaises, de la vitrine à l'espace public. Il s'intéresse à l'acte de « montrer » et étudie l'idée de mise en espace en la concevant comme un paramètre créatif à part entière.

Espace expérimental

Atelier / Jean-Baptiste WARLUZEL

Il s'agit d'un moment où l'étudiant expérimente plastiquement de façon autonome, tout en s'appuyant sur les notions théoriques nécessaires, en prévision de l'initiation à la recherche. Il présentera ce travail aux évaluations de fin de semestre.

Crédits ECTS

4

travail plastique et théorique

Cahier de recherche

Évaluation collégiale

S4: Total crédits ECTS

30

Total des crédits ECTS Deuxième Année S3+S4

60

Passage en troisième année :
Année diplômante
Licence DNA
option Art/

Livret de l'étudiant ésadtpm

**Deuxième année
Art
2024-2025**

