

**ésad
tpm**

École Supérieure
d'Art et de Design
Toulon Provence Méditerranée

Livret de l'étudiant ésadtpm

Première année
2024-2025

Première Année

Semestre 1

Semestre 1

Initiation aux techniques et
aux pratiques artistiques
Crédits ECTS

18

Enseignement du dessin

Workshop Starter / Antoine BOUDIN, Florent CHIAPPERO, Anne-Gaële ESCUDIÉ, Raphaëlle PAUPER-BORNE, Alain PONTARELLI, Julien RAYNAUD, Nathalie RODRIGUEZ, Patrick SIROT, Solange TRIGER

Enseignement intensif du dessin. Comment le dessin s'inscrit-il aujourd'hui de façon transversale dans les pratiques contemporaines en pouvant également être une pratique autonome à part entière. Les objectifs de cet enseignement sont : introduire à une initiation de la pratique du dessin à travers des expériences plurielles, donner un aperçu de l'étendue des possibilités contenues dans ce médium, accéder à une compréhension de la complexité historique du médium.

Mise en place d'un temps fort, dédié au dessin en tout début de Semestre 1. Chaque journée sera spécifique (outils, techniques, supports, etc) en fonction de l'enseignant. Chaque enseignant apporte les compétences liées à ses connaissances et à sa propre pratique. Le dessin est une manifestation sensible d'une idée mentale. Il matérialise une sensation, un sentiment, une émotion. Il précise une situation que le langage seul ne permet pas d'explicitier avec le même relief. Ce sont ces différentes notions parcourues que l'étudiant appréhende au travers une initiation d'expériences variées durant le workshop.

5 jours, 2 enseignants par jour.
Chaque enseignant propose son sujet et les sujets se renouvellent quotidiennement.
Ce workshop propose une

pratique intense du dessin pour introduire l'idée d'un investissement physique et mental important nécessaire à l'aboutissement d'un travail en école supérieure d'art.

Cahier de dessin / dessins au quotidien
Cours / Alain PONTARELLI, Solange TRIGER

Réintroduire le dessin comme matière à penser, «ce qu'il était à l'origine». L'étudiant produit un document durant l'année scolaire sous forme d'un livret. Il commente graphiquement les étapes importantes de l'histoire des arts, (liste d'artistes fournie par les enseignants) concernant : la photo, la sculpture, la peinture, le dessin lui-même. «Copier c'est déjà créer» disait Marcel Duchamp. Les compilations d'images dessinées accompagnées de légendes peuvent faire l'objet le cas échéant d'une reliure pour les plus intéressantes. Ce cahier de dessins permet de développer l'autonomie, chercher les informations, les trier, les transcrire. Cela oblige l'étudiant à pratiquer peu ou prou l'histoire de l'art par le biais du dessin. Les étudiants doivent s'exercer sur ce type de travail avec application.

Le dessin a pour vocation de donner du

Première Année

Semestre 1

relief, de développer des images mentales et susciter l'invention d'un projet futur. Le dessin est une écriture qui s'acquiert avec persévérance. Ce travail est demandé en plus des cours et il s'exerce chez soi durant toute l'année. Cette pratique du dessin s'effectue de manière récurrente et elle a pour vocation de développer la capacité d'observation, d'analyse et de mise en confiance. Cette gymnastique quotidienne accroît l'acuité ainsi qu'une aisance quant à la mise en oeuvre de ce médium. « 100 demi-heures de dessin quotidien, le reste laisser libre » disait Robert Malaval. Contrôle continu et évaluations collégiales.

Dessin **Cours / Patrick SIROT**

Découvrir des dispositifs pour permettre de réinventer les relations entre le modèle et sa représentation (dessin/écriture, dessin/performance), pour rendre visible un processus de construction sensible et/ou conceptuel. Comprendre les enjeux du dessin contemporain et ses phénomènes graphiques par la mise en place de divers exercices entre observation et expression et par la prise de conscience d'une nécessaire distance critique du regard. En faire l'expérience par l'utilisation de diverses techniques, outils, supports, médium, diversifier les formats, les points de vue.

Dessin **Cours / Solange TRIGER**

Acquisition des bases d'une initiation au dessin par des expérimentations variées et initiation à l'histoire du dessin. Interventions principalement axées sur une pratique diversifiée et plurielle du dessin s'inscrivant dans une situation historique, et possédant une puissance et une pertinence de représentation transhistorique. Articulation des cours en 4 temps :

1. une information exemplifiée par l'Histoire de l'art,
2. des expérimentations plastiques d'observation et d'expression,
3. un réinvestissement personnel des acquis du cours,
4. une discussion collective critique des travaux.

Dessin - Croquis d'espace **Cours / Florent CHIAPPERO**

Savoir représenter l'espace dans lequel nous nous situons est essentiel dans les différentes formes de pratiques de conception. La question des échelles et des ambiances devient alors cruciale. Nous aborderons ici les bases de la représentation spatiale par l'apprentissage du dessin à points de fuite, pour nous amener au dessin à main levée de l'environnement qui nous entoure.

Dessin technique et technologie de construction **Cours / Jean-Maurice REBOUL**

Apprendre à se servir de ce langage universel codifié afin de présenter techniquement les objets ou projets et avoir une approche méthodique pour retranscrire en 2D : représentations des schémas en construction mécanique, présentation des dessins, représentations orthogonales (différentes vues d'un volume), échelles, sections et coupes, cotation.

Couleur **Cours / Sylvia BONAL**

Ce cours s'intéresse à la couleur appliquée au design (graphique, d'objet ou d'espace). Il a pour fil rouge un texte d'Ettore Sottsass (in Barbara Radice, Ettore Sottsass. Notes sur la couleur, éditions Abet Laminati, 1992), où le designer livre sa perception de la couleur et l'utilisation qui peut en être faite. Le cours se compose de quatre séquences, mémoire des couleurs, les sept contrastes de couleur, composition chromatique et traduction en valeurs de gris, au cours desquelles, par des exercices (manipulation d'échantillons, relevé, sélection et composition), l'étudiant fait l'expérience de l'interaction des couleurs entre elles.

Du plan à l'espace, de la structure à la forme **Module / Alain PONTARELLI**

Il s'agit d'aborder le champ de la sculpture par un système de cours construits ainsi que des travaux dirigés. L'objectif est d'introduire une ouverture artistique tout en mettant en place une initiation entre théorie et pratique comme condition première de l'acte de création. Ce module permet la

Première Année

Semestre 1

découverte du médium sculptural. Il se décline en une série d'exercices qui aboutissent à la production de volumes ayant des échelles, des formes, des représentations diverses : mimétiques, concrètes, formelles, informes.

Le carton, le papier et le fer sont les matériaux utilisés pour cette initiation. Ces matériaux seront tour à tour : découpés, modelés, tressés, incisés, assemblés, façonnés, intégrés, installés. Les volumes produits émanent de gestes connexes à une sculpture transhistorique. Solliciter l'attention des étudiants sur l'espace. Exercer le regard de l'étudiant, multiplier les points de vue d'une forme par l'observation et le dessin. Le fait de sculpter, à l'ère de la reproductivité et des nouvelles technologies, pose question. Produire une sculpture, un objet, une forme n'est pas un acte innocent, ces paramètres sont abordés en cours et appréhendés par l'étudiant.

Infographie

Cours / Julien RAYNAUD

Avoir un aperçu des outils et techniques utilisés dans la création assistée par ordinateur, à savoir le design graphique et le Dessin Assisté par ordinateur.

Comprendre et savoir utiliser les fonctions de base des différents logiciels informatiques de la suite Adobe liés à l'image numérique. Photoshop, Indesign, Illustrator, Adobe XD, Adobe Fresco, Créative cloud. Les étudiants appréhendent les interfaces des différents logiciels par projection vidéo et se familiarisent avec l'utilisation des fonctions de base avant leur expérimentation dans l'atelier technique. Ils apprennent à connaître et à se servir du parc informatique qu'ils seront amenés à utiliser tout au long de leur cursus.

Infographie 3D

Cours / Julien RAYNAUD

Dans le cadre des méthodologies liée au volume et à la sculpture, l'étudiant aura une première approche des outils infographiques 3D liés à la visualisation et l'impression 3D. Avec l'expérience acquise durant les expérimentations autour de la représentation du corps en volume dans les cours des enseignants moulage et sculpture nous modèlerons virtuellement une partie

de corps humain (main ou buste)
Utilisant les fonctions de modélisation et sculpture infographique 3D nous approfondirons les logiciels vus précédemment ainsi que des Modelers 3D: Blender, Zbrush, Adobe Modeler 3d, Substance Painter.

Introduction à la photographie

Cours - Atelier / Sylvia BONAL, Patrick SIROT
Intervenante : Halida BOUGHRIET

L'atelier vise à initier les étudiants à la performance artistique en tant que moyen d'explorer et d'exprimer leurs singularités à travers l'espace public. En plaçant l'accent sur la photographie comme médium d'expression, les participants sont encouragés à engager un dialogue avec leur environnement immédiat. La démarche pédagogique consiste à mettre en valeur l'art du geste, l'identité de genre et les normes sociales, éléments essentiels dans la construction de l'identité dans le contexte urbain.

Apprentissages techniques

Ateliers / Alain PONTARELLI

Atelier métal : Souder / découper / riveter / agraffer / percer / façonner. Travail de traçage (dessin), découpage, assemblage. Répertorier les différents modes d'assemblages : agrafage / rivetage / boulonnage / Goupillage. Une série de pièces doivent être produites dans l'atelier métal en relation au module sculpture : Du plan à l'espace, de la structure à la forme. Cela est nécessaire pour comprendre les enjeux techniques, plastiques, des multiples possibilités de constructions.

Atelier bois : acquisition des bases techniques de l'assemblage pour une compréhension des possibilités de productions. Assemblage à mi-bois / assemblage par tourillons / assemblage par tenon et mortaise / assemblage par enfourchement.

En fin de 1re année l'étudiant doit acquérir une méthodologie de travail liée à une maîtrise technique pour bénéficier d'une aisance dans la production plastique. Les acquisitions en atelier : métal, bois, plâtre, terre permettent à l'étudiant d'acquérir une vision concrète des diverses possibilités de productions. Les étudiants de 2e année deviennent plus

Première Année

Semestre 1

autonomes. Ils passent de la conception à la réalisation, tout en investissant les ateliers techniques et bénéficient d'un encadrement de plus en plus élargi avec les années supérieures. Savoir : argumenter, raisonner, développer sur les possibles d'un projet personnel en devenir.

Atelier partagé

Atelier / Ensemble des enseignants de la 1A

Inscription du groupe dans une démarche pré-professionnelle de gestion collective de l'atelier : rangement, propreté, hygiène, gestion de l'espace et des postes de travail, gestion des stockages, présentation matérielle des travaux, etc.

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Crédits ECTS **10**

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. Le cours se complète avec un atelier d'écriture qui vise à explorer le vocabulaire propre à l'art et à son histoire, à définir les capacités d'analyse, à affiner celles de synthèse et à développer une pensée critique et personnelle.

Le cours étudie l'art du XIXe et XXe siècle à travers le filtre des avant-gardes, ces laboratoires expérimentaux de nouveaux langages visuels. Il explore les limites et les manières d'apparition de la pensée et il approfondit ainsi les processus de conception qui ont donné lieu aux grands mouvements artistiques : des avant-gardes historiques jusqu'aux prémisses des néo-avant-gardes, au début des années 1950. En explorant les artistes majeurs, leurs démarches et leur déploiement dans le temps, le cours étudie

des thématiques centrales : l'affirmation de la culture bourgeoise, l'idée d'espace public, le changement de statut de l'artiste, la mise en discussion des institutions (musées, académie, salon), le défi de l'abstraction, le dépassement du cadre pictural.

Cycle de conférences

Conférences / Intervenants invités

Intérêt pour une culture générale en histoire de l'art contemporain. Initiation à la prise de notes et à la synthèse personnelle du contenu des conférences obligatoires.

Initiation méthodologie et culturelle

Cours / Anne-Gaële ESCUDIÉ, Solange TRIGGER, Cédric LERIBLE

Initiation à la méthodologie de recherche en Médiathèque. Découverte des lieux culturels de la Métropole et de la Région : Hôtel des arts, Toulon ; Musée d'art Toulon, Le port des créateurs, Toulon ; Villa Noailles, Hyères ; le FRAC Marseille ; MAC, Marseille, la Friche de la Belle de Mai, Marseille ; Vidéochroniques, Marseille ; La station, le 109 à Nice, MAMAC Nice, etc... Initiation à la fréquentation des media spécialisés en art : presse papier, presse en ligne, sites spécialisés, émissions spécifiques (radio, télévision).

Histoire et techniques de fabrication du papier

Cours / Anne-Gaël ESCUDIÉ

Le cours se présente en un cours magistral de deux heures. Il s'appuie sur des faits historiques et techniques couvrant l'histoire du monde depuis plus de deux mille ans, ainsi que sur des visuels et une collection d'échantillons de papiers de diverses qualités.

Histoire de l'image en mouvement, de la lanterne magique au cinéma dans l'art moderne

Cours / Serge LE SQUER

Connaissance des principaux repères historiques du XVIIe au XXe siècle. Initier les étudiants à une histoire de l'image en mouvement, de ses origines à son inscription dans le champ de l'art, avant 1939.

Première Année

Semestre 1

L'histoire de la projection et de la mise en mouvement de l'image, au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, permet de comprendre comment, dans un contexte de glorification de la machine et de la mécanique, le cinéma a transformé l'art. Le cours traite du cinéma comme outil d'expérimentation de nouvelles formes artistiques et paradigme d'une nouvelle réalité. Chaque cours est accompagné de la projection de documents visuels et d'extraits ou de l'intégralité de films liés à cette période.

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.

Première Année

Semestre 1

Bilan du travail plastique et théorique du semestre 1

Crédits ECTS

2

S1 : Total crédits ECTS

30

**Projet de fin de semestre 1 / Antoine BOUDIN,
Sylvia BONAL, Florent CHIAPPERO,
Anne-Gaële ESCUDIÉ, Cédric LERIBLE,
Serge LE SQUER, Alain PONTARELLI ,
Jean-Maurice REBOUL, Julien RAYNAUD,
Nathalie RODRIGUEZ, Patrick SIROT, Solange
TRIGER, jean-Baptiste WARLUZEL**

A partir d'un sujet défini par les enseignants,
l'étudiant choisit son ou ses médium et à
partir de travaux préparatoires (notes, croquis,
maquettes, etc) met en place une proposition
plastique au plus près de ses intentions.
Mises en place de recherches par des notes,
croquis, documents, maquettes, etc ...
Élaboration d'un travail en devenir.
Évaluation collégiale

Première Année

Semestre 2

Semestre 2

**Initiation aux techniques et
aux pratiques artistiques**
Crédits ECTS

16

Furoshiki

**Atelier / Sylvia BONAL, Patrick
LACROIX, Patrick SIROT**

Projet en partenariat avec le
festival « Eauditives ».

De la même manière que les «furoshikis», carrés de tissus utilisés depuis des centaines d'années au Japon selon une technique traditionnelle d'emballage, transportent des objets de la vie quotidienne pour les déplacer d'un endroit à l'autre, la poésie transporte des mots, elle les déplace d'espace en espace, de tête en tête. Par conséquent nous allons convoquer trois éléments importants voire fondamentaux dans la pratique du design et celle de l'art : L'objet, l'espace et la poésie ; Il s'agira de réaliser des objets nomades conçus pour être transportés avec aisance ayant pour fonction : la transformation de l'espace urbain en espace poétique. Ces furoshikis se déployant, se montant, se démontant devront scénographier plastiquement différents lieux de notre environnement proche en jouant sur diverses échelles d'interventions. De l'installation aux portes voix, de la lettre aux mots, de la couleur à la typographie, les contenus de ces bagages se déployant offriront à ces espaces publics quelques instants une tentative de visibilité de la poésie. Puis dans l'attente d'un autre moment, d'un autre contexte, nous rangerons les objets, refermerons les couvertures et comme elles, nous disparaîtrons, laissant une trace sensible dans la mémoire du public qui aura vécu ces micros-événements.

Workshop Design / Design D'exploration
Workshop / Florent CHIAPPERO,
Magalie RASTELLO
Intervenant : Malo MANGIN

À travers ce workshop de 5 jours consécutifs, nous approfondirons la méthodologie de projet, appliquée à un contexte particulier : l'école. En groupe d'environ 5 étudiant(e)s, il s'agira de concevoir un objet ou une situation permettant

d'encourager la convivialité au sein de l'école, en allant de la définition d'une problématique jusqu'à la réalisation d'un prototype.

Proto-photographie
Cours / Driss AROUSSI

S'approprier les principes premiers de la constitution d'une photographie en prenant en considération la question de la lumière et du temps. Réaliser des images sans appareil et ainsi écrire ou dessiner par sur un support photosensible. Fabriquer un sténopé pour une prise de vue sans optique, et ainsi comprendre le fonctionnement élémentaire des machines photographiques. Expérimenter le laboratoire photographique au travers du photogramme et du sténopé : formation aux étapes du tirage argentique. Accompagner les étudiant(e)s à s'autonomiser aux étapes de la révélation et fixations des tirages dans la chambre noire. Apprendre de ses erreurs et améliorer sa méthode de travail.

Parole
Module / Patrick SIROT

L'étudiant se confronte à des formes poétiques, inédites pour lui, il se les approprie, il les développe, les exploite, les transforme, il singularise son travail d'écriture ; seul ou en groupe, il crée des récits, invente des fictions, des dispositifs narratifs, conçoit de scénarii. Il découvre une autre manière d'appréhender la matière du langage. et prend conscience pas à pas de son potentiel, qu'il s'agisse d'oralité ou d'écriture. L'utilisation de contraintes oulipiennes prenant appui, par exemple, sur la notion d'inventaire chez G. Perec, de répétition chez B. Heidsiek, de bégaiements (syllabique) chez Gherasim Luca ou encore la notion de déconstruction du langage chez François Dufrêne, permet de proposer des exercices d'écriture divers comme l'allographe, le tautogramme/lipogramme, l'anaphore... Le module s'articule autour de séances d'atelier où l'étudiant expérimente l'écriture poétique, la voix, le mouvement du corps et sa spatialisation, il analyse et vérifie devant le groupe les résonances plastiques et poétiques de son travail. Par l'expérience, il s'agit de comprendre les mécanismes de la performance où la parole, le texte sont

Première Année

Semestre 2

présents, d'analyser ce qui les séparent ou non du spectacle. Il s'agit d'en repérer les ressemblances et les oppositions. Des séances théoriques, notamment à la médiathèque ponctuent le module permettant de structurer à travers l'histoire une pensée de la performance et de la poésie contemporaine.

Juste une image

Cours / Serge LE SQUER, Jean-Baptiste WARLUZEL

Le module vidéo inscrit la question de l'image au cœur de la production artistique. Au moment où nous passons d'un monde en image à une image monde, le statut des images est de nouveau interrogé. Partant de ce constat, nous réinterrogerons l'énoncé de Jean-Pierre Gorin « ce n'est pas une image juste, c'est juste une image ». Cet atelier engage les étudiant(e)s à expérimenter le plan séquence à travers les différents paramètres de la prise de vue vidéo, en insistant sur le lien entre forme et sens. Ces expérimentations en vidéo se prolongent dans la rédaction d'un lexique et deux notices, l'une à propos d'une vidéo réalisée par l'étudiant et l'autre sur une œuvre d'art utilisant la vidéo ou le cinéma.

Des solides de Platon à la neuve invention

Cours / Alain PONTARELLI, Julien RAYNAUD

Présentation aux étudiants d'une série de solides de Platon réalisée par mes soins. Ces solides de Platon sont produits avec des tiges en métal soudées. C'est un dessin tridimensionnel qui produit un polyèdre. Ces polyèdres de tiges en métal testent empiriquement les contraintes : tension / compression, axes de symétries, segments de droites. Dans ces polyèdres il y a la notion de formes ouvertes dont le regard pénètre l'objet en profondeur. Ce qui permet à l'étudiant de voir explicitement les faces du 1er plan et celles du 2e plan. L'étudiant doit s'approprier ces objets en les observant, en tournant autour, en les dessinant. Il développe son acuité et son sens de l'observation pour réaliser des volumes en carton, de face, de côtés, de dos, cela compose la première étape de son travail. Tout comme les Cubistes (1907-1914) synthétisent la nature par des formes géométriques : (cône, cylindre, cube, parallélépipède, trapèze). Ils recomposent l'espace à l'intérieur du plan du tableau

et donnent une simultanité de points de vue correspondant aux décodages des perceptions visuelles. Il y a aussi l'analyse et les nomenclatures mécaniques d'un objet qui passent par le dessin industriel : plan, élévations, coupes. Il y a dans la gravure *Melancholia* de 1514 d'Albrecht Dürer, un polyèdre icône symbolique de la Renaissance. Par conséquent l'étudiant développe son acuité visuelle. Il doit voir tout à la fois les phénomènes en profondeur et en surface pour construire sa ronde-bosse. Les volumes sont constitués de plaques avec des axes pliés : soit à l'extérieur (convexe), soit à l'intérieur (concave). La matière intangible qu'est l'espace doit être interprétée comme matière à part entière. L'exploration de ces objets passent par le dessin et l'écrit qui permet de les contextualiser pour passer du cadre de l'exercice à celui du projet d'invention.

Me, myself, I

Cours / Olivier MILLAGOU, Ian SIMMS

Aider les étudiant(e)s, dès leur entrée en école d'art, à se défaire de leurs apriori sur les attendus d'une école d'art tout en les accompagnant dans la construction d'un espace de recherche artistique qui leur est propre et singulier. Ceci passe par des tentatives d'élaboration de leurs outils techniques, conceptuels et esthétiques, apprendre à penser ensemble les questions artistiques contemporaines et leurs enjeux sociétaux d'un point de vue personnel, « situé ». Cette démarche est nourrie par la prise de connaissance des travaux d'artistes qui développent des démarches transversales croisant art contemporain, littérature, musique et pratiques sonores contemporains, réflexions sociales, techniques et économiques dans une pensée « archipelique » afin d'interroger les formes et les représentations dominantes.

Workshop sérigraphie

Workshop / Anne-Gaële ESCUDIÉ, Basile GOSHN
Intervenant : Charlène BECTARTE

Première Année

Semestre 2

Atelier partagé

Atelier / Ensemble des enseignants de la 1A

Inscription du groupe dans une démarche pré-professionnelle de gestion collective de l'atelier: rangement, propreté, hygiène, gestion de l'espace et des postes de travail, gestion des stockages, etc.

Apprendre à nettoyer, ranger, classer, stocker et jeter le superflu dans les bacs à recycler.

A la fin de chaque module ou workshop les étudiants doivent être attentifs et s'engager à laisser leurs espaces de travail et leur salle propres.

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Crédits ECTS

10

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. Le cours se complète avec un atelier d'écriture qui vise à explorer le vocabulaire propre à l'art et à son histoire, à définir les capacités d'analyse, à affiner celles de synthèse et à développer une pensée critique et personnelle.

Le cours étudie l'art du XIXe et XXe siècle à travers le filtre des avant-gardes, ces laboratoires expérimentaux de nouveaux langages visuels. Il explore les limites et les manières d'apparition de la pensée et il approfondit ainsi les processus de conception qui ont donné lieu aux grands mouvements artistiques : des avant-gardes historiques jusqu'aux prémises des néo-

avant-gardes, au début des années 1950. En explorant les artistes majeurs, leurs démarches et leur déploiement dans le temps, le cours étudie des thématiques centrales : l'affirmation de la culture bourgeoise, l'idée d'espace public, le changement de statut de l'artiste, la mise en discussion des institutions (musées, académie, salon), le défi de l'abstraction, le dépassement du cadre pictural.

Regards croisés sur le primitivisme

Cours / Cédric VINCENT

Dans l'histoire de l'art, le terme « primitivisme » renvoie communément à l'engouement de certains artistes européens des avant-gardes du XXème pour des objets – matériels ou non – venus d'Afrique et d'Océanie, et considérés – par association d'idées, aux temps précoloniaux, à la pureté de tout contact avec la civilisation, au primitif – comme des vecteurs de régénération pour l'art européen. Ce cours propose une histoire critique du primitivisme qui aborde les contextes, les représentations et les traductions culturelles qui ont été à l'œuvre dans les rencontres avec ces objets, et dans leur mise en récit par les historiens de l'art.

Initiation méthodologie et culturelle

Cours / Anne-Gaële ESCUDIÉ, Solange TRIGGER, Cédric LERIBLE

Initiation à la méthodologie de recherche en Médiathèque.

Découverte des lieux culturels de la Métropole et de la Région :

Hôtel des arts, Toulon ; Musée d'art Toulon, Le port des créateurs, Toulon ; Villa Noailles, Hyères ; le FRAC Marseille ; MAC, Marseille, la Friche de la Belle de Mai, Marseille ; Vidéochroniques, Marseille ; La station, le 109 à Nice, MAMAC Nice, etc...

Initiation à la fréquentation des media spécialisés en art : presse papier, presse en ligne, sites spécialisés, émissions spécifiques (radio, télévision).

Cycle de conférences

Conférences / Intervenants invités

Intérêt pour une culture générale en histoire de l'art contemporain.

Initiation à la prise de notes et à la synthèse personnelle du contenu des conférences obligatoires.

Première Année

Semestre 2

Introduction au design

Cours / Florent CHIAPPERO

Intervenant : Malo MANGIN

À travers cette demi-journée, nous découvrirons quelques-unes des oeuvres emblématiques du design, leurs auteur(e)s et le cadre théorique et histoire dans lesquelles elles sont apparues. Ces jalons posés doivent être vus comme des portes d'entrées pour les pérégrinations futures, et pourront servir de chemin de fer théorique pour la suite des études.

Anglais

Cours / Véronique GALIAN

Histoire du Design

Cours / Caroline SEBILLEAU

Aborder les histoires du design, c'est traverser et croiser plusieurs histoires, époques et géographies : entre autres celles des pratiques artistiques (création et conception), des formes, des usages, des ressources, des matériaux, des inventions, de l'industrie, du colonialisme, de l'écologie politique, des féminismes, des mouvements sociaux, du capitalisme, des collectifs et des institutions pour comprendre de quoi il peut être question lorsque l'on parle d'histoire(s) du design.

Bilan du travail plastique et théorique

Crédits ECTS 4

Cahier de dessin / dessins au quotidien

Cours / Alain PONTARELLI, Solange TRIGER

Les compilations d'images dessinées accompagnées de légendes peuvent faire l'objet le cas échéant d'une reliure pour les plus intéressantes. Ce cahier de dessins permet de développer l'autonomie, chercher les informations, les trier, les transcrire. Cela oblige l'étudiant à pratiquer peu ou prou l'histoire de l'art par le biais du dessin. Les étudiants doivent s'exercer sur ce type de travail avec application. Le dessin a pour vocation de donner du relief, de développer des images mentales et susciter

l'invention d'un projet futur. Le dessin est une écriture qui s'acquière avec persévérance.

Projet de fin de semestre 2 /

Enseignants de la 1A

L'étudiant définit son lieu mémoire, sa pensée devient matière. Il est l'archéologue de son histoire personnelle à relire et à réinventer. Les réminiscences de son passé et le regard qu'il porte sur le monde se cristallisent en surface pour être un déclencheur de son travail plastique. Ces va-et-vient entre le dehors et le dedans sont à la fois espace intérieur et champ de projection de ses pensées. L'étudiant se trouve à un carrefour où les territoires sont multiples. Il doit apprendre à voir, à développer une acuité, à observer le monde en tant que principe de réalité. Le processus qui en découle produit son langage plastique. Les propositions plastiques de l'étudiant ouvrent un lieu où se mettent en oeuvre sa perception, sa sensibilité et son intelligence créatrice. Elles localisent ses expériences, articulent sa pensée, développent son analyse.

Cahier de recherche + travail plastique et théorique

Participation collective

Évaluation collégiale

S2 : Total crédits ECTS 30

**Total des crédits ECTS
Première Année S1+S2** 60

Choix d'orientation

LICENCE - DNA option Art

ou

LICENCE - DNA option Design

Livret de l'étudiant ésadtpm

Première année
2024-2025

