

**ésad
tpm**

École Supérieure
d'Art et de Design
Toulon Provence Méditerranée

Livret de l'étudiant ésadtpm

Troisième année Art
2024-2025

Troisième Année

Art - Semestre 5

Semestre 5

**Méthodologie, techniques
et mise en œuvre**
Crédits ECTS

12

Workshop starter

Workshop / Intervenante Virginie Sanna

Pour ce workshop, l'artiste invité Virginie Sanna, propose aux étudiants de 3e année art, de manipuler l'outil « Protocole » au cœur de leur démarche artistique personnel pour se jouer des règles, des contraintes, et des étapes établis. Cette semaine donne l'occasion aux étudiants de se jouer du protocole pour adopter / déroger / amplifier leurs pensées remettant en question des structures narratives et/ou esthétiques en interrogeant hasard et aléatoire dans leur démarche artistique personnelle.

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

Espèces d'espaces

**Cours / Paméla BIANCHI, Olivier MILLAGOU,
Édouard MONNET, Ian SIMMS, Cédric TEISSEIRE,**

Le cours étudie, par une approche critique, les grands enjeux liés au concept d'exposition et de mise en espace aux XXe et XXIe siècles. Il s'éloigne de la distinction rigide entre contenant et contenu et s'empare d'une idée élargie d'espace (architectural, paysager, urbain, muséal, institutionnel, éphémère, vide, interne, externe, alternatif...) afin d'explorer les relations multiples entre exposés (exhibits), public, écriture spatiale, temporalité et expérience esthétique. Le cours approfondit les thèmes relatifs à l'implication des enjeux spatiaux et de la scénographie d'exposition dans la création

artistique et approfondit ainsi œuvres, personnalités et occasions directement liées. Il s'intéresse en particulier à l'acte de « montrer » et étudie l'idée de mise en espace en la concevant comme un vecteur critique, communicatif et créatif, capable d'articuler et codifier des contextes – social, culturel, économique et politique – et des formes d'expression spécifiques.

COMMENT CA SE VISSE

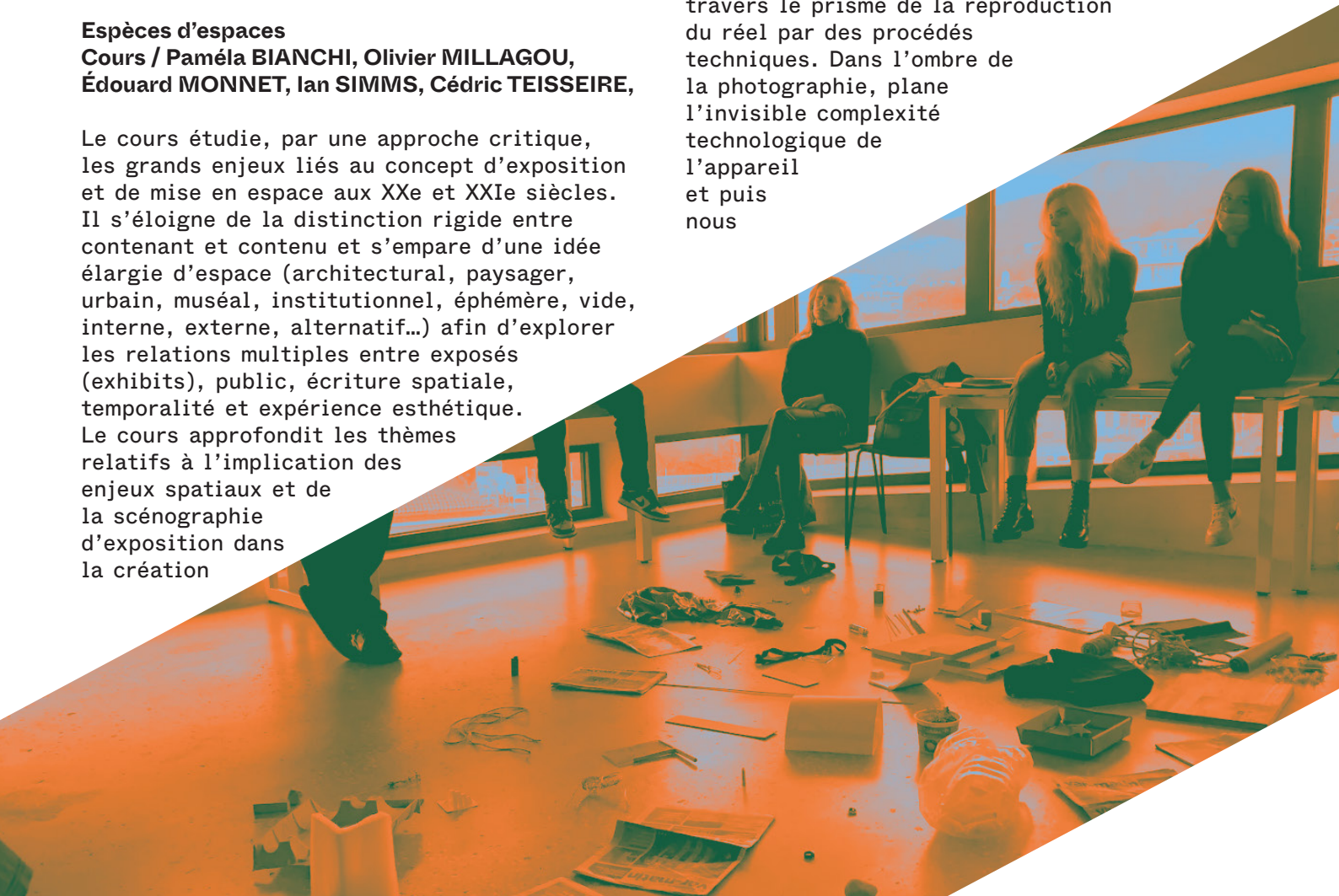
Cours / Olivier MILLAGOU, Ian SIMMS, Cédric TEISSEIRE,

Un atelier pratique qui enseigne l'ensemble des gestes, des techniques, des matériaux nécessaires à la régie d'expositions et à l'accrochage et la monstration de leur travail.

Proto-photographie

Cours / Driss AROUSSI

Le mot magique 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

Troisième Année

Art - Semestre 5

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.

Ateliers de professionnalisation **Intervenants extérieurs – Association collective**

Atelier 1.
Atelier collectif dans les ateliers des étudiant(e)s : *Savoir se présenter à l'oral avec Aurélie Berthaut et Charlotte Morabin*

Atelier 2.
Matinée sur inscription : *Et après l'école ?*
Appréhender les différentes formations, préparation de concours, travailler en alternance, conseils sur mesure et individuel
Après-midi atelier collectif : *Savoir se présenter à l'écrit avec Aurélie Berthaut et Charlotte Morabin*

Atelier 3.
Matinée sur inscription : *Et après l'école ?*
Appréhender les différentes formations, préparation de concours, travailler en alternance, conseils sur mesure et individuel
Après-midi atelier collectif : Organisation et méthodologie de travail au service des projets artistiques

Atelier 4. Atelier collectif. Clés de démarrage - se déclarer comme artiste auteur/autrice : fiscalité, social et juridique avec Johanna Celli.

Atelier 5. Atelier collectif. Artiste ou pas ?! les métiers connexes (médiation culturelle et régie d'exposition) avec Elodie Castaldo et Rémi Bragard.

Document textuel **Atelier / Cédric VINCENT**

Cet atelier a pour objectif d'accompagner les étudiant(e)s dans la réalisation de leur document textuel. Tout en suivant les étapes d'un travail personnel en train de se faire, il s'agit :

- 1/ de conseiller les étudiant(e)s sur les diverses notions traversées et les aider à faire des choix argumentés, à formuler une présentation en adéquation avec leur pratique ;
- 2/ de favoriser un processus de travail susceptible de faire émerger une pensée réflexive, c'est-à-dire savoir interroger les conditions de production du travail, de comprendre son processus de réalisation ;
- 3/ d'encourager un mode de restitution écrit en adéquation avec leur pratique et qui permet au lecteur d'en adopter le point de vue.

Atelier de Recherche et de Création **Au choix des étudiants**

Histoire, théorie des arts et langue étrangère **Crédits ECTS 8**

Histoire de l'art **Cours / Paméla BIANCHI**

Le cours explore l'hétérogénéité des processus créatifs au XXIe siècle. Il s'ouvre aux artistes, thèmes, langages et médiums qui habitent la période contemporaine. De la mémoire à l'habitat, de l'hybridation à l'engagement écologique, du défi politique à la culture postmediale et plus en général de l'objet au geste, de la performance filmée au champ de la perception et des images, le cours explore les grands thèmes de la création, dans une perspective contemporaine et transnationale, en étudiant également l'évolution des processus directement connectés. Il analyse les moments et les stratégies créatives qui ont contribué à définir de nouvelles géographies artistiques et à décoloniser les récits, en traduisant les changements socioéconomiques, politiques et écologiques de l'ère mondiale. Il cerne ainsi les acteurs, les critères et les discours sous-tendus par ces pratiques et/ou expositions, et mobilise les débats à l'œuvre (processus de

Troisième Année

Art - Semestre 5

gentrification, procédés d'autopromotion et re-enactment) dans la relation entre les différents langages artistiques. Entre continuité et rupture, entre réinterprétation et relecture, ce cours s'inscrit dans un contexte d'analyse élargi qui aspire à montrer les variations contextuelles qui ont affecté les arts dans leurs processus et leurs concrétisations.

Histoire(s) plurielle(s). Esthétiques féministes et queer **Cours / Paméla BIANCHI**

Qui a écrit l'histoire de l'art ? Et notamment celle du modernisme ? Qui a décidé d'exclure plutôt que d'inscrire ? Qui a initié la déconstruction des savoirs véhiculés par les historiens de l'art ? Quelles sont les conséquences aujourd'hui ? Quelles menaces pèsent actuellement sur la conception des formes de transmission du savoir ? Comment notre société évolue-t-elle au sein des perceptions genrées, de la performativité du genre, du male gaze, des savoirs situés ? Le cours a pour double ambition d'examiner des cas de femmes artistes, passées et présentes, et d'interroger les savoirs et les enjeux sociaux et culturels mobilisés par les questions de la domination masculine, des LGBTQI, des stéréotypes de genre, entre autres. D'Artemisia Gentileschi à Barbara Hepworth, en passant par Claude Cahun, Joan Mitchell, Georgia O'Keeffe, Lili Reich, Pauline Boudry/Renate Lorenz, et bien d'autres, il s'agira de revenir sur les conditions créatives et contextuelles de ces artistes, certaines exclues trop longtemps des récits institutionnels, qui se sont émancipées de la pensée totalitaire.

Marque-Page **Cours / Ian Simms, Cédric VINCENT**

Ce cours traite la théorie de l'art par le biais de lectures qui façonnent et nourrissent la pensée et la pratique des artistes. À partir de la présentation et de l'étude approfondie d'œuvres textuelles (livres, articles, manifestes etc.), chaque séance met en discussion tout à la fois des récits et des concepts reliant les domaines de l'art, de la philosophie et plus largement des sciences humaines et sociales. Entre « actualisation » (Yves Citton) et « savoirs situés » (Donna Haraway), nous entendons dégager des points de repère théoriques, chronologiques et argumentatifs

pour permettre aux étudiantes et étudiants de s'orienter dans une histoire des idées et des courants de pensée de plus en plus touffus. Pourront ainsi être discutés des textes de John Dewey, Donna Haraway, bell hooks comme de Claude Lévi-Strauss, Bruno Latour, Alfred Gell, Dipesh Chakrabarty ou Edward Said, mais aussi la pensée féministe et queer, ou les différences pointues entre les pensées postcoloniales et décoloniales. L'objectif est également de montrer en quoi les idées exposées, les notions présentées, les argumentations exprimées sont investies de manière artistique et conceptuelle non pas comme seule documentation de moments intellectuels : des outils qui résonnent, surgissent, s'actualisent dans des affiliations artistiques, scientifiques, philosophique.

REVUE DE PRESSE **Cours / Olivier MILLAGOU, Cédric TEISSEIRE, Solange TRIGER**

Stimuler une connaissance critique de l'actualité et approfondir la maîtrise de l'oralité, renforcer la méthodologie d'une initiation à la recherche des sources documentaires

Apport de documents par l'étudiant présentant un intérêt particulier, envois de documents en amont du cours par les enseignants, exposés par les étudiants à partir du choix de leur article, discussion collective Etudiants/Enseignants

Anglais **Cours / Véronique GALIAN**

Etude des procédés stylistiques du discours oral et de l'expression écrite. Manipulation des notions suivie d'une mise en oeuvre au plus près du travail artistique des étudiants. Présentation in situ des travaux, rencontres individuelles dans l'espace de travail ou dans la bibliothèque, travail avec TED (plateforme internet) sur les conférences : commentaire et restitutions, face-to-face pour aider les étudiants à consolider leurs acquis, à exercer leur oral, à se préparer à des stages etc...Des classes sont organisées pour les formulaires d'inscription à l'étranger, l'établissement des CVs et des lettres d'accompagnement.

Troisième Année

Art - Semestre 5

Recherches personnelles plastiques
Crédits ECTS 6

Travail en ateliers

Rendez-vous individuels

\ Bilan
Crédits ECTS 4

Évaluations
Évaluation collégiale

S5: Total crédits ECTS 30

Troisième Année

Art - Semestre 6

Semestre 6

**Méthodologie, techniques
et mise en œuvre**
Crédits ECTS

4

Workshops de printemps
Au choix des étudiants

Atelier de Recherche et de Création
Au choix des étudiants

Espèces d'espaces - cf semestre 5
Cours / Paméla BIANCHI, Olivier MILLAGOU,
Édouard MONNET, Ian SIMMS, Cédric TEISSEIRE,

Ateliers de professionnalisation - cf semestre 5
Intervenants extérieurs – Association collective

Document textuel
Atelier / Cédric VINCENT

Cet atelier a pour objectif d'accompagner les étudiants(e)s dans la réalisation de leur document textuel. Tout en suivant les étapes d'un travail personnel en train de se faire, il s'agit :

- 1/ de conseiller les étudiants(e)s sur les diverses notions traversées et les aider à faire des choix argumentés, à formuler une présentation en adéquation avec leur pratique ;
- 2/ de favoriser un processus de travail susceptible de faire émerger une pensée réflexive, c'est-à-dire savoir interroger les conditions de production du travail, de comprendre son processus de réalisation ;
- 3/ d'encourager un mode de restitution écrit en adéquation avec leur pratique et qui permet au lecteur d'en adopter le point de vue.

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

5

Histoire de l'art
Cours / Paméla BIANCHI

Le cours explore l'hétérogénéité des processus créatifs au XXe et XXIe siècle. Chaque séance est dédiée à deux artistes dont l'étude croisée permet d'en étudier démarches, pensée, œuvres et influences. Choisis selon des affinités ou

des antithèses visuelles et conceptuelles, les artistes sont étudiés dans leur singularité, leur relation réciproque et leurs contaminations spécifiques, culturelles, sociales, historiques et politiques. Le cours s'ouvre ainsi aux langages et médiums développés par ces artistes au fil du temps : de l'objet au geste, de la vidéo à l'installation, en passant par le cinéma, la photographie, les pratiques performatives, relationnelles, et le champ de la perception et des images. Il s'agit également d'approfondir les grands thèmes de la création, dans une perspective contemporaine et internationale, en étudiant l'évolution des processus directement connectés (le tournant spatial de la culture urbaine et industrielle, le geste artistique comme vecteur créatif, la dématérialisation de l'objet, l'idée de copie, le statut de l'œuvre et de l'artiste...). Entre continuité et rupture, entre réinterprétation et relecture, l'étude de ces artistes s'inscrit dans un contexte d'analyse élargi qui aspire à montrer les variations contextuelles qui ont affecté les arts dans leurs processus et concrétisations.

**Histoire(s) plurielle(s). Esthétiques
féministes et queer**
Cours / Paméla BIANCHI

Qui a écrit l'histoire de l'art ? Et notamment celle du modernisme ? Qui a décidé d'exclure plutôt que d'inscrire ? Qui a initié la déconstruction des savoirs véhiculés par les historiens de l'art ? Quelles sont les conséquences aujourd'hui ? Quelles menaces pèsent actuellement sur la conception des formes de transmission du savoir ? Comment notre société évolue-t-elle au sein des perceptions genrées, de la performativité du genre, du male gaze, des savoirs situés ? Le cours a pour double ambition d'examiner des cas de femmes artistes, passées et présentes, et d'interroger les savoirs et les enjeux sociaux et culturels mobilisés par les questions de la domination masculine, des LGBTQI, des stéréotypes de genre, entre autres. D'Artemisia Gentileschi à Barbara Hepworth, en passant par Claude Cahun, Joan Mitchell, Georgia O'Keeffe, Lili Reich, Pauline Boudry/Renate Lorenz, et bien d'autres, il s'agira de revenir sur les conditions créatives et contextuelles de ces artistes, certaines exclues trop longtemps des récits institutionnels, qui se sont émancipées de la pensée totalitaire.

Troisième Année

Art - Semestre 6

Marque-Page

Cours / Ian Simms, Cédric VINCENT

Ce cours traite la théorie de l'art par le biais de lectures qui façonnent et nourrissent la pensée et la pratique des artistes. À partir de la présentation et de l'étude approfondie d'œuvres textuelles (livres, articles, manifestes etc.), chaque séance met en discussion tout à la fois des récits et des concepts reliant les domaines de l'art, de la philosophie et plus largement des sciences humaines et sociales. Entre « actualisation » (Yves Citton) et « savoirs situés » (Donna Haraway), nous entendons dégager des points de repère théoriques, chronologiques et argumentatifs pour permettre aux étudiantes et étudiants de s'orienter dans une histoire des idées et des courants de pensée de plus en plus touffus. Pourront ainsi être discutés des textes de John Dewey, Donna Haraway, bell hooks comme de Claude Lévi-Strauss, Bruno Latour, Alfred Gell, Dipesh Chakrabarty ou Edward Said, mais aussi la pensée féministe et queer, ou les différences pointues entre les pensées postcoloniales et décoloniales. L'objectif est également de montrer en quoi les idées exposées, les notions présentées, les argumentations exprimées sont investies de manière artistique et conceptuelle non pas comme seule documentation de moments intellectuels : des outils qui résonnent, surgissent, s'actualisent dans des affiliations artistiques, scientifiques, philosophiques.

REVUE DE PRESSE

Cours / Olivier MILLAGOU, Cédric TEISSEIRE, Solange TRIGER

Stimuler une connaissance critique de l'actualité et approfondir la maîtrise de l'oralité, renforcer la méthodologie d'une initiation à la recherche des sources documentaires

Apport de documents par l'étudiant présentant un intérêt particulier, envois de documents en amont du cours par les enseignants, exposés par les étudiants à partir du choix de leur article, discussion collective Etudiants/Enseignants

Anglais - cf semestre 5
Cours / Véronique GALIAN

Recherches personnelles plastiques
Crédits ECTS 4

Proto-photographie - cf semestre 5
Cours et Module / Driss AROUSSI

Rendez-vous individuels

Stage
Crédits ECTS 2

Évaluations

Diplôme
Crédits ECTS 15

DNA Option Art
Jury

S6: Total crédits ECTS 30

Total des crédits ECTS
Troisième Année S5+S6 60

DNA Art - Licence/

**Livret de
l'étudiant
ésadtpm**

**Licence DNA
Option art**

**Troisième année
Art
2024-2025**

