

**ésad
tpm**

École Supérieure
d'Art et de Design
Toulon Provence Méditerranée

Livret de l'étudiant ésadtpm

**Quatrième année Art
2024-2025**

Quatrième Année Art - Semestre 7

Semestre 7

Projet plastique : prospective, méthodologie, production
Crédits ECTS

20

Workshop starter
Workshop / intervenant Bertrand Planes

Workshops École(s) du Sud
Au choix des étudiants

Entretiens individuels

Optimiser les recherches en cours en vue du projet de diplôme de l'étudiant. Renforcer la mise en place du processus de création et de l'analyse critique. Suivi individualisé du projet.

A suivre
Module / Olivier MILLAGOU, Cédric TEISSEIRE

Après l'école quels statuts et quelles économies.

Aspects juridiques, fiscalités, maison des artistes, droit des associations.

Appels d'offres, dossiers de candidatures : mode d'emploi.

Éléments de réflexion sur le marché de l'art contemporain et les différents modes et réseaux de diffusions.

Ce programme a pour but de leur permettre de projeter leurs projets plastiques et le développement de leurs parcours futurs. Il se déroule sur plusieurs rendez-vous ventilés sur les 2 semestres entrecoupés d'échanges entre les enseignants et les étudiants afin de relativiser, réajuster et mesurer comment les

informations produites ont été reçues.

Ce module se découpe en 3 axes principaux :

PRESENTATION :

le 10 octobre 2024 : présentation des rencontres ; des discussions et des ateliers avec les acteurs professionnels du monde de l'art sont prévus qui ont pour ambition d'apporter aux étudiant(e)s une connaissance et une vision des mécanismes et des fonctionnements professionnels et juridiques du réseau artistique.

LA VIE D'ARTISTE :

2 ateliers avec des professionnels sont proposés aux étudiants
Le dossier d'artiste comme outil de communication et de diffusion de son œuvre.
Lecture et analyse, les préalables de la lisibilité du travail.
18 décembre 2024 et 12 mars 2025 :
Intervenants Documents d'artistes
PACA : Guillaume Mansart

L'étudiant(e) se confronte à l'organisation, à la constitution et à la hiérarchisation des informations de son dossier artistique afin qu'il/elle construise un outil clair et évolutif pour postuler dans

Quatrième Année

Art - Semestre 7

la sphère professionnelle et à tous les dispositifs de soutien. Sensibilisation et approfondissement de l'usage des réseaux sociaux. Présentation de tous les dispositifs d'aide et de soutien à la création artistique : résidences d'artistes, aides à la création, aide à l'atelier, concours, 1% artistique, jobs alimentaires ... Création d'un journal La vie d'artiste conduit et nourrit par les étudiants par des articles, des entretiens avec des acteurs du monde l'art, prise en charge complète du processus d'élaboration (graphisme, mise en page, ligne éditoriale) épaulé par le corps enseignant par des face-à-face pendant l'année.

Une journée sur Écosystème du milieu de l'art / identification des acteurs et partenaires de la création artistique / et repères pour le grand saut après l'école.
12 février et 26 mars 2025 : Intervenantes Erika Négrel de Réseau Diagonal et Aurélie Berthaut des Ateliers Jeanne Barret
Information sur les droits d'auteurs, les grands cadres de la rémunération artistique / comment identifier les dispositifs d'aides à la création (résidences d'artistes + les subventions d'aide) et les statuts sociaux et fiscaux et la déclaration d'activité.

CURRICULUM CHROMÉ :

Mardi 23 octobre 2024 :

Maison de la créativité – Cube 2

Vendredi 9 novembre 2024 :

Médiathèque – Auditorium

Lundi 28 janvier 2025 :

Salle de conférence - ésadtpm

Mardi 11 mars 2025 :

Médiathèque – Auditorium

Mardi 1 avril 2025 :

Salle de conférence - ésadtpm

HORS LES MURS :

Cette catégorie propose des stages, des visites d'expositions et d'ateliers d'artistes, des workshops, des voyages hors de la zone de confort de l'école. Le dessein est de proposer un panorama des différentes cartographies et typologies des réseaux et des acteurs in vivo, sur le terrain afin que l'étudiant(e) ait une expérience directe des réalités du monde artistique.

- Visite d'étude à Arles, Marseille, Nice ou Biennale de Lyon (à définir selon actualités) le 27 novembre 2024. Rencontres avec

des professionnel(le)s de l'Art et visite de musées, Centre d'art et galeries...

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.

Atelier collectif dans les ateliers des étudiant(e)s : *Ecosystème des arts visuels et méthodologie de travail au service des projets artistiques*. Avec Aurélie Berthaut et Charlotte Morabin.

Atelier 3.

Matinée :

Atelier collectif : *Savoir se présenter à l'écrit*. Après-midi sur inscription (5 créneaux) : Permanence et relecture de portfolio, rdv individuel et sur mesure. Avec Guillaume Mansart.

Atelier 4.

Atelier collectif. *Clés de démarrage - se déclarer comme artiste auteur.ice : 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.

Quatrième Année

Art - Semestre 7

**Initiation à la recherche :
suivi du mémoire, philosophie,
histoire des arts**
Crédits ECTS

9

Starter mémoire

Cédric VINCENT

Intervenante : Adèle CASSIGNEUL

Le Starter mémoire est le premier contact des étudiants avec le redouté exercice du mémoire. Sur le mode d'un workshop, il se partage entre 1/ des moments consacrés à l'écriture, à la pratique de la critique créative (creative non fiction), c'est-à-dire une écriture incarnée, située, éloignée de la vue en surplomb du critique, mais pour autant révélatrice d'un positionnement d'artiste ; 2/ des moments dédiés à l'initiation à la méthodologie de la recherche. Par initiation à la méthodologie, il ne faut pas entendre la livraison d'une recette, un prêt à l'emploi, mais une amorce à la prise de conscience de sa propre méthodologie afin de la mettre en œuvre dans l'élaboration du mémoire.

Séminaire mémoire

Cédric VINCENT

Le mémoire de DNSEP présente un travail écrit de recherche qui accompagne le projet artistique des étudiants. Cette recherche n'est pas nécessairement en relation directe avec le projet artistique mais doit permettre d'offrir un éclairage latéral sur celui-ci, dessiner un terrain d'investigation sous-jacent ou parallèle et être articulé aux recherches menées par l'étudiant(e). Dès l'année 4, le mémoire implique de réfléchir simultanément aux enjeux de fond et aux propositions formelles. Dans le même temps

que la recherche documentaire (lecture, écriture, axes de réflexion), s'engage une réflexion sur la forme : tout n'est pas une question d'idées, des choses peuvent se résoudre conceptuellement par la forme, le régime d'écriture (théorie, poétique, récit, formes brèves, texte fragmenté...) que l'on donne à son propos.

En complément du suivi individuel avec les enseignants référents, le rendez-vous mensuel du séminaire mémoire est collectif, et il permet de croiser et mettre en discussion les différentes pistes de recherche en cours d'élaboration. Il est demandé à l'étudiant(e) de présenter, à partir de données méthodologiques précises, des rapports d'étape, des mises en problématiques permettant de définir des orientations plus singulières en lien avec sa pratique et ses corollaires évolutifs et prospectifs.

Atelier de Recherche et de Création
Au choix des étudiants

Quatrième Année

Art - Semestre 7

System-Oriented Culture. L'installation contemporaine et ses enjeux Cours / Paméla BIANCHI

Le cours explore, dans une visée contemporaine, internationale et critique, la question de l'installation contemporaine au sens large (de l'objet à l'environnement, de la narration à la poésie visuelle). En posant un regard sur les nouveaux récits et nouvelles spatialités de l'ère post-média, il s'agit d'envisager comment certains artistes ont su proposer un renouvellement des formules créatives en engendrant l'évolution du système de l'art actuel, passer d'une culture objectale à une qui désormais se définit comme systémique. D'une part, il mobilise des problématiques propres à la production artistique contemporaine (statut des formes et des images, narration, composition, discours ...) dans un champ élargi et expérimental, de l'autre, il explore les scènes artistiques émergentes par le biais des expositions actuelles et des thèmes majeurs qui l'animent (identités hybrides, phénomènes de migration, questions postcoloniales entre autres).

Atlas intime Séminaire et méthodologie de recherche / Valérie MICHEL-FAURÉ , Patrick SIROT

Ce séminaire propose une méthodologie d'approche phénoménologique, écosystémique et transversale d'un territoire, d'un espace de recherche, d'une narrativité. A l'instar du transect du géographe, du paysagiste, du quadrat du naturaliste, l'étude porte sur les différentes formes de protocoles à mettre en œuvre : séries d'observations, échantillonnages, collectes d'informations définissant les contours d'un axe imaginaire d'analyse, coupe, définition d'un profil, outils de représentation, transmédiabilité, points de vue, mise en perspective, verticalité différenciée de l'horizontalité cartographique, voire une analyse comparée des deux méthodes, déplacée dans le champ de la recherche-création à travers la production plastique.

Revue de Presse Cours / Antoine BOUDIN, Olivier MILLAGOU, Cédric TEISSEIRE, Solange TRIGER

Développer une autonomie critique de l'actualité ainsi que des qualités d'oralité en vue du

travail et de la présentation de leur diplôme. Renforcer la méthodologie d'une initiation à la recherche des sources documentaires en cohérence avec le développement de leur projet personnel et de celui de leur mémoire.

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

Art, culture populaire, subcultures et contreculture Cours / Édouard MONNET, Ian SIMMS

En s'appuyant notamment sur les travaux de Dan Graham et de Greil Marcus, ce cours explorait depuis plusieurs années une hypothèse consistant à considérer l'éventuelle migration de certaines qualités et valeurs caractéristiques de l'art, au cours de la seconde moitié du vingtième siècle, depuis la sphère d'une culture dite « sérieuse » ou « élitiste » vers des incarnations de la culture populaire. Elle fut considérée initialement à travers le prisme de la musique, telle qu'indexée sur des phénomènes sociétaux qu'elle accompagne ou initie parfois. Au fil des années, cet examen préalable nous a progressivement conduit à son extension vers d'autres manifestations de ces expressions populaires, qu'elles soient linguistiques, cinématographiques, performancielles, rituelles, ésotériques, paralittéraires ou graphiques, qu'elles soient urbaines ou rurales, traditionnelles ou non, et d'où qu'elles proviennent. Lequel examen nous amène désormais à reconsidérer empiriquement les régimes discursifs à l'œuvre dès lors qu'ils furent ou sont encore constitutifs d'antagonismes : c'est ainsi qu'on oppose « savant » et « populaire », comme on le fait d'ailleurs avec « nature » et « culture », « matière » et « esprit », « masculin » et « féminin », « Nord » et « Sud », etc. Ces binarités sont manifestement fondées sur les discours philosophique, scientifique et religieux dominants, indifféremment soutendus par une méthode ou une croyance, et coïncidant depuis plusieurs siècles au profit des mêmes pouvoirs. Largement mis en crise par de nombreux mouvements sociétaux d'émancipation depuis les années 1960, agrégés à cette période de telle sorte qu'ils

Quatrième Année

Art - Semestre 7

contribuèrent ensemble à l'émergence du phénomène contre-culturel, ce procès est également le terreau fertile d'un grand nombre de recherches intellectuelles et théoriques, depuis les cultural studies et ses corolaires (gender studies, post-colonial studies, etc.) jusqu'à de plus récentes hypothèses (celles de l'anthropocène et de l'androcène par exemple).

S7 Total crédits ECTS

30

Langue étrangère

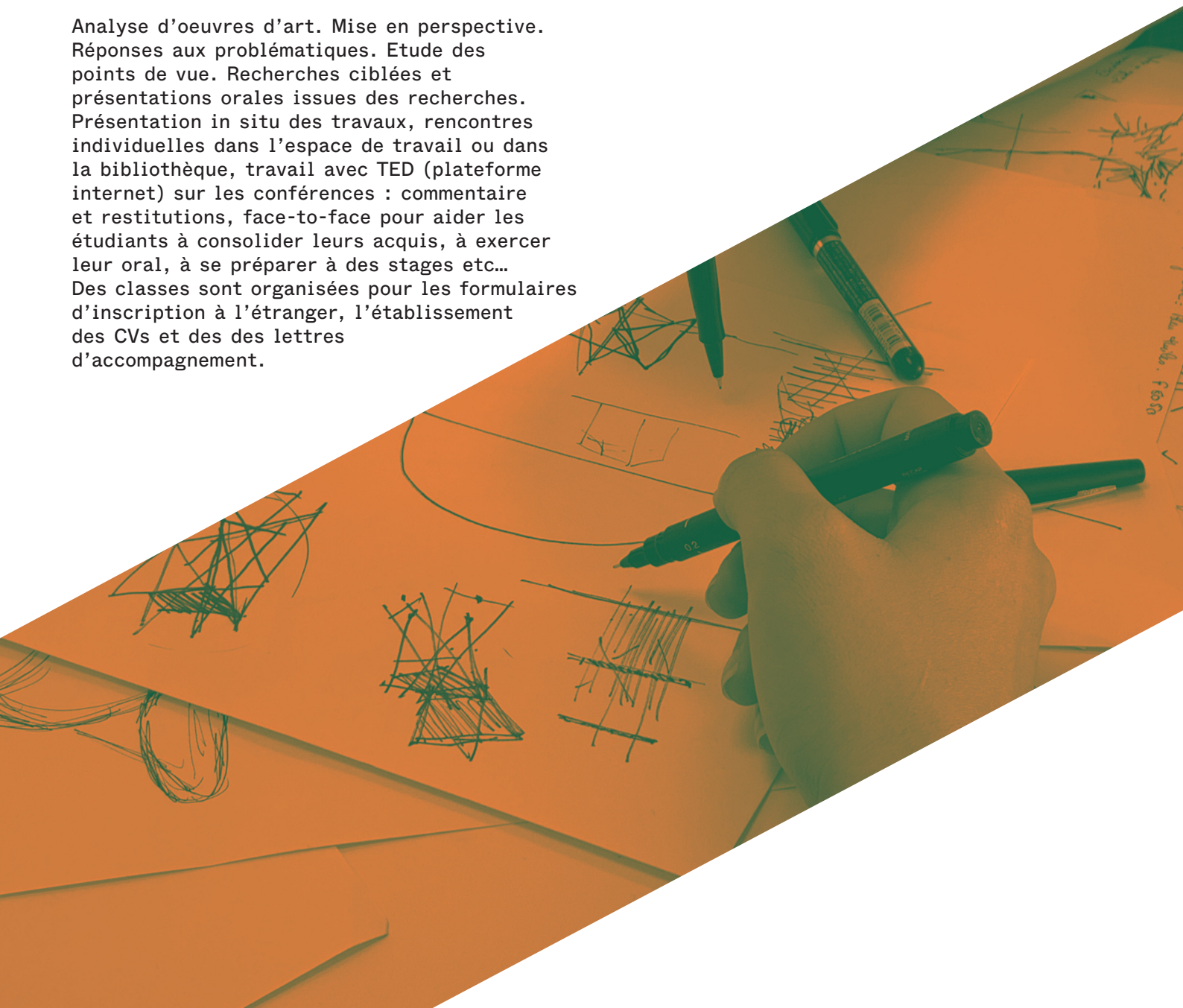
Crédits ECTS

1

Anglais

Cours / Véronique GALIAN

Analyse d'oeuvres d'art. Mise en perspective. Réponses aux problématiques. Etude des points de vue. Recherches ciblées et présentations orales issues des recherches. 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 des lettres d'accompagnement.

Quatrième Année

Art - Semestre 8

Semestre 8

Projet plastique : prospective, méthodologie, production

Crédits ECTS

20

Workshops

Au choix des étudiants

Entretiens individuels

Optimiser les recherches en cours en vue du projet de diplôme de l'étudiant. Renforcer la mise en place du processus de création et de l'analyse critique. Suivi individualisé du projet.

Accrochages expérimentaux

Intervenants extérieurs

Revue de Presse

Cours / Antoine BOUDIN, Olivier MILLAGOU, Cédric TEISSEIRE, Solange TRIGER

Développer une autonomie critique de l'actualité ainsi que des qualités d'oralité en vue du travail et de la présentation de leur diplôme. Renforcer la méthodologie d'une initiation à la recherche des sources documentaires en cohérence avec le développement de leur projet personnel et de celui de leur mémoire.

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

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.

Voyage Biennale d'art contemporain de Lyon

Visite des lieux officiels de la biennale et RV avec deux structures OFF de la biennale très impliquées auprès des artistes plasticiens.

Mardi 17 décembre :

RDV à 13h00 aux grandes locos

Mardi soir à 18h00 :

Rencontre et visite avec le directeur de la salle de bain Pierre Olivier – lieu indépendant.

Mercredi 18 décembre :

RDV à 10h30 devant le MAC, puis pause déjeuner à la cité internationale de la gastronomie de Lyon,

Après-midi : IAC Villeurbanne

Le soir : rdv à 18h00 avec M. Le Louvain pour une visite du tiers Lieu GRRRRND ZERO, Vaulx-en-Velin.

Jeudi 19 décembre :

RDV à 10h30 pour la visite du jardin du Musée des Beaux-arts, 20 place des Terreaux, Lyon.

Travaux d'intérêts généraux

Quatrième Année

Art - Semestre 8

**Initiation à la recherche :
suivi du mémoire, philosophie,
histoire des arts**
Crédits ECTS

9

Séminaire mémoire
Cédric VINCENT

Le mémoire de DNSEP présente un travail écrit de recherche qui accompagne le projet artistique des étudiants. Cette recherche n'est pas nécessairement en relation directe avec le projet artistique mais doit permettre d'offrir un éclairage latéral sur celui-ci, dessiner un terrain d'investigation sous-jacent ou parallèle et être articulé aux recherches menées par l'étudiant(e). Dès l'année 4, le mémoire implique de réfléchir simultanément aux enjeux de fond et aux propositions formelles. Dans le même temps que la recherche documentaire (lecture, écriture, axes de réflexion), s'engage une réflexion sur la forme: tout n'est pas une question d'idées, des choses peuvent se résoudre conceptuellement par la forme, le régime d'écriture (théorie, poétique, récit, formes brèves, texte fragmenté...) que l'on donne à son propos.

En complément du suivi individuel avec les enseignants référents, le rendez-vous mensuel du séminaire mémoire est collectif, et il permet de croiser et mettre en discussion les différentes pistes de recherche en cours d'élaboration. Il est demandé à l'étudiant(e) de présenter, à partir de données méthodologiques précises, des rapports d'étape, des mises en problématiques permettant de définir des orientations plus singulières en lien avec sa pratique et ses corollaires évolutifs et prospectifs.

Atelier de Recherche et de Création
Au choix des étudiants

Atlas intime
Séminaire et méthodologie de recherche /
Valérie MICHEL-FAURÉ , Patrick SIROT

Ce séminaire propose une méthodologie d'approche phénoménologique, écosystémique et transversale d'un territoire, d'un espace de recherche, d'une narrativité. A l'instar du transect du géographe, du paysagiste, du quadrat du naturaliste, l'étude porte

sur les différentes formes de protocoles à mettre en œuvre : séries d'observations, échantillonnages, collectes d'informations définissant les contours d'un axe imaginaire d'analyse, coupe, définition d'un profil, outils de représentation, transmédiatité, points de vue, mise en perspective, verticalité différenciée de l'horizontalité cartographique, voire une analyse comparée des deux méthodes, déplacée dans le champ de la recherche-création à travers la production plastique.

À voix hautes

Cycle de conférences en Art / Obligatoire

Cycle proposant une conférence par mois, le mardi de 18h à 20h.

Art, culture populaire, subcultures et contreculture

Cours / Édouard MONNET, Ian SIMMS

En s'appuyant notamment sur les travaux de Dan Graham et de Greil Marcus, ce cours explorait depuis plusieurs années une hypothèse consistant à considérer l'éventuelle migration de certaines qualités et valeurs caractéristiques de l'art, au cours de la seconde moitié du vingtième siècle, depuis la sphère d'une culture dite « sérieuse » ou « élitiste » vers des incarnations de la culture populaire. Elle fut considérée initialement à travers le prisme de la musique, telle qu'indexée sur des phénomènes sociétaux qu'elle accompagne ou initie parfois. Au fil des années, cet examen préalable nous a progressivement conduit à son extension vers d'autres manifestations de ces expressions populaires, qu'elles soient linguistiques, cinématographiques, performancielles, rituelles, ésotériques, paralittéraires ou graphiques, qu'elles soient urbaines ou rurales, traditionnelles ou non, et d'où qu'elles proviennent. Lequel examen nous amène désormais à reconsidérer empiriquement les régimes discursifs à l'œuvre dès lors qu'ils furent ou sont encore constitutifs d'antagonismes : c'est ainsi qu'on oppose « savant » et « populaire », comme on le fait d'ailleurs avec « nature » et « culture », « matière » et « esprit », « masculin » et « féminin », « Nord » et « Sud », etc. Ces binarités sont manifestement fondées sur les discours philosophique, scientifique et religieux dominants, indifféremment soutendus par une méthode ou une croyance,

Quatrième Année

Art - Semestre 8

et coïncidant depuis plusieurs siècles au profit des mêmes pouvoirs. Largement mis en crise par de nombreux mouvements sociétaux d'émancipation depuis les années 1960, agrégés à cette période de telle sorte qu'ils contribuèrent ensemble à l'émergence du phénomène contre-culturel, ce procès est également le terreau fertile d'un grand nombre de recherches intellectuelles et théoriques, depuis les cultural studies et ses corolaires (gender studies, post-colonial studies, etc.) jusqu'à de plus récentes hypothèses (celles de l'anthropocène et de l'androcène par exemple).

Total des crédits ECTS
Quatrième Année S7+S8 **60**

Passage en cinquième année

Langue étrangère
Crédits ECTS **1**

Anglais
Cours / Véronique GALIAN

Analyse d'oeuvres d'art. Mise en perspective. Réponses aux problématiques. Etude des points de vue. Recherches ciblées et présentations orales issues des recherches. 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.

S7 Total crédits ECTS **30**

Livret de l'étudiant ésadtpm

**Quatrième année
Art
2024-2025**

