

**ésad
tpm**

École Supérieure
d'Art et de Design
Toulon Provence Méditerranée

Livret de l'étudiant ésadtpm

Cinquième année Art
2023-2024

Cinquième Année

Art - Semestre 9

Semestre 9

Méthodologie de la recherche
Crédits ECTS

20

STARTER MEMOIRE

Séminaire / Pascal SIMONET, Cédric VINCENT

Dans la poursuite de l'année 4, le mémoire de DNSEP entre dans sa phase de finalisation de l'écrit, mais également de sa mise en forme. A cette fin une semaine de workshop est organisée avec un designer graphique, en lien avec l'atelier de reliure de l'école. Il s'agit pour les étudiantes et étudiants de concevoir un objet éditorial, mais qui n'est pas un livre-objet. Une attention particulière est donnée aux qualités graphiques (format, usage des images et du texte, mise en page etc.). Les étudiantes et étudiants sont invités à ce titre à réfléchir très tôt à un certain nombre d'enjeux pratiques (mode d'impression, typographie, reliure, etc.), à travailler avec des logiciels d'édition (InDesign par exemple), et à penser la cohérence et la signification de leurs différents partis pris. La finalisation papier du mémoire se faisant en collaboration avec Anne-Gaële ESCUDIÉ responsable de l'atelier reliure.

Starter

Workshop / intervenant extérieur / Guihem Monceaux

« Dans ce workshop de cinq jours nous discuterons ensemble de l'organisation collective des étudiants de l'école d'art de Toulon, et regarderons si leurs pratiques artistiques sont affectées ou non par leur engagement politique. Ensemble, nous lirons une sélection de textes autour des pédagogies critiques, assisterons à des présentations d'œuvres des étudiants, et travaillerons sur une publication auto-éditée tout le long du workshop pour garder une archive de notre processus de travail collectifs. »

Graphisme

Workshop / Intervenants : Léna ARAGUAS, Alaric GARNIER

Le workshop approfondit, de manière tant pratique que théorique, les modes d'impressions, le choix des papiers, les typographies et la reliure. Les étudiant-e-s accompagné-e-s par des professionnels de l'édition, finalisent en mettant sur papier deux années de travail, en collaboration avec le séminaire mémoire et l'atelier reliure.

Histoire de l'art

« System-oriented Culture. L'installation contemporaine et ses enjeux »

Cours / Paméla BIANCHI

Ce cours a pour objectif de mettre l'histoire et les théories de l'art contemporain en perspective, afin de les rendre plus opérationnelles dans la formulation de nouvelles hypothèses de création artistique. Il ne se contente pas de considérer l'art contemporain comme un réservoir de simples formes et de signes indépendants de leurs contextes culturels et constructifs respectifs, mais il vise à conduire les étudiant.es à une pleine liberté compositionnelle et une compréhension multiple du système

Cinquième Année

Art - Semestre 9

artistique contemporain.

Le module s'intéresse à la question de l'installation contemporaine au sens large (de l'objet à l'environnement). Il propose une relecture critique de l'histoire de l'art contemporain, de la fin du XXe siècle à nos jours, en contexte mondialisé. À partir de l'étude de la pluralité des pratiques artistiques, il s'articule autour de l'analyse de cas d'études précis et ciblés, capables de montrer l'évolution du système de l'art actuel, passé 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 ...), de l'autre, il explore les scènes artistiques émergentes par le biais des thèmes majeurs qui l'animent (identités hybrides, phénomènes de migration, questions postcoloniales entre autres).

RECITS/ECRITS

Atelier / Valérie MICHEL-FAURÉ, Ptrick SIROT

Mise en mouvement de la pensée, matières à réflexion, donner forme aux écritures par la parole / donner forme à la parole par l'écriture. Pratique et analyse du discours. Narratologie, intermédialité, transmédialité.

Présenter, décrire, raconter sa pratique personnelle et ses objets d'explorations. Se positionner, prendre un recul critique et contextualiser sa production.

Philosophie

Cours / Guillaume ALBERTO

Cours portant sur des questions spécifiques : les grands problèmes de l'esthétique et de la philosophie de l'art, mais aussi des questions liées aux travaux des étudiants (l'incarnation du rapport au temps par le médium artistique pour un travail qui se rapporte à l'éphémère, par exemple) Exposés par les étudiants à partir de leurs recherches sur une question philosophique liée à leur travail Discussion collective Etudiants/Enseignant ou discussion par groupe à partir de documents (par ex. mise en scène du procès Brancusi pour dégager une première définition de la notion d'art) Envois de documents et exercices proposés

en amont du cours

Prise de notes, discussion et échanges à partir d'un cours proposé par l'enseignant en relation avec les travaux des étudiants et des questions fondamentales d'esthétique et de philosophie de l'art, classiques et contemporaines Exposés oraux à partir de l'analyse réflexive de la pratique artistique des étudiants et de leurs recherches sur un thème défini à l'avance avec l'enseignant Travaux de groupe à partir de différents médiums formant un corpus (textes, images, reproduction d'oeuvres...)

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'oeuvre 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 sous-tendus par une méthode ou une croyance, et coïncidant depuis plusieurs

Cinquième Année

Art - Semestre 9

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 contreculturel, 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). C'est d'abord en partant conjointement d'un livre de Susan Griffin (*Woman and Nature*, 1978), pionnier de l'écoféminisme, et d'un film de Maurizio Lazzarato et Angela Melitopoulos (*Assemblages*, 2010), convoquant la notion d'« animisme machinique » chère à Félix Guattari, que nous aborderons au cours de l'année ce faisceau de rapports de forces et d'antagonismes précédemment évoqués. Prenant appui sur des propositions théoriques, plastiques, musicales, filmiques et littéraires, la réflexion empirique que ces éléments fondateurs ne manqueront pas de susciter nous conduira à fréquenter les travaux de Silvia Federici, Starhawk, Xavière Gauthier, Maya Deren ou Dan Graham, parmi d'autres.

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.

Méthodologie de travail proposée aux étudiants
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 11 octobre 2023, présentation des rencontres, des discussions et des ateliers avec les acteurs professionnels du monde de l'art prévus et a pour ambition d'apporter aux étudiants une connaissance et une vision des mécanismes et des fonctionnements professionnels, 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.
19 décembre 2023 et 13 mars 2024 : Intervenants
Documents d'artistes PACA : Guillaume Mansart.

L'étudiant se confronte à l'organisation, à la constitution et à la hiérarchisation des informations de son dossier artistique afin qu'il construise un outil clair et évolutif pour postuler dans 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 alimentaire... 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 faces-à-faces 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.
13 fev et 27 mars 2024 : 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.
HORS LES MURS :

Cinquième Année

Art - Semestre 9

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 est une expérience directe des réalités du monde artistique.

- Visite d'étude à Nice le 28 novembre 2023 (alternativement Marseille / Nice chaque année). Rencontres avec des professionnels de l'Art et visite de musées Centre d'art et galleries.

- Workshop Shining à La Station avec l'artiste Marc Chevalier avec visites des expositions alentours du 4 au 8 mars 2024. Ce workshop rassemble 5 étudiants par école du Pavillon Bosio, Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire, l'ENSA Villa Arson et de l'ESADTPM de Toulon afin de travailler sur des dispositifs d'exposition collectifs et mutuels. Étendre les visites à des pratiques artistiques connexes telles que le spectacle vivant, le cinéma, la musique afin d'ouvrir les champs d'investigation, de démontrer les complémentarités éventuelles et d'induire des possibilités de collaboration.

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.

Option

Au choix des étudiants

Atelier de Recherche et de Création

Au choix des étudiants

Stage

Au choix des étudiants

Mise en forme du projet personnel
Crédits ECTS 10

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.

S9 Total crédits ECTS 30

Cinquième Année

Art - Semestre 10

Semestre 10

Atelier de Recherche et de Création **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.

Ecosystèmes / Multivers **Cours, séminaire / Valérie MICHEL-FAURÉ**

Culture générale en histoire de l'art, connaissance des principaux repères chronologiques, thématiques et concepts fondamentaux de l'histoire et l'actualité des arts, du design, de l'architecture, de la littérature, inscrits dans une démarche environnementale, une approche écologique.

«Ecosystèmes / Multivers» est un séminaire transversal qui aborde les questions contemporaines de la création artistique et de la fiction : l'écologie, les enjeux environnementaux, les transitions, les transdisciplinarités, mésologie, écosophie, écocritique, écopoétique, écosémiotique ... en contre-point, les problématiques et pratiques liées aux nouvelles technologies, création numérique, intelligences artificielles seront étudiées.

RECITS/ECRITS **Atelier / Valérie MICHEL-FAURÉ, Ptrick SIROT**

Mise en mouvement de la pensée, matières à réflexion, donner forme aux écritures par la parole / donner forme à la parole par l'écriture. Pratique et analyse du discours. Narratologie, intermédialité, transmédialité.

Présenter, décrire, raconter sa pratique personnelle et ses objets d'explorations. Se positionner, prendre un recul critique et contextualiser sa production.

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'oeuvre 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 sous-tendus 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 contribuèrent ensemble à l'émergence du phénomène contreculturel, 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). C'est d'abord en partant conjointement d'un livre de Susan Griffin (Woman and Nature, 1978), pionnier de l'écoféminisme, et d'un film de Maurizio Lazzarato et Angela Melitopoulos (Assemblages, 2010), convoquant

Cinquième Année

Art - Semestre 10

la notion d'« animisme machinique » chère à Félix Guattari, que nous aborderons au cours de l'année ce faisceau de rapports de forces et d'antagonismes précédemment évoqués. Prenant appui sur des propositions théoriques, plastiques, musicales, filmiques et littéraires, la réflexion empirique que ces éléments fondateurs ne manqueront pas de susciter nous conduira à fréquenter les travaux de Silvia Federici, Starhawk, Xavière Gauthier, Maya Deren ou Dan Graham, parmi d'autres.

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.

Méthodologie de travail proposée aux étudiants

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. (...) *CF. semestre 9*

Revue de Presse

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

Perfectionner une autonomie critique de l'actualité ainsi que des qualités d'oralité. Préciser la méthodologie de recherche des sources documentaires en cohérence avec le développement personnel.

L'Arty Show

Cours / Pamela BIANCHI, Olivier MILLAGOU, Ian SIMMS, Cédric TEISSEIRE, Solange TRIGER

Mettre en évidence différentes formes d'humour (humour noir, ironie, farce, jeux de

mots, etc) contenues dans des propositions artistiques prises dans l'histoire de l'art ou emprunter à la culture populaire. Présentation d'œuvres (films d'animations, vidéos, photographies, textes, dessins, peintures, sons, sculptures) qui ont servi ou servent cette thématique.

Workshop de Printemps - Optionnel
Au choix des étudiants

Épreuve du Diplôme / Mémoire
Crédits ECTS

5

Épreuve du Diplôme /
Travail Plastique
Crédits ECTS

25

S10 Total crédits ECTS

30

Total des crédits ECTS

Cinquième Année S9+S10

60

DNSEP Art - Master

**Livret de
l'étudiant
ésadtpm**

Maitrise DNSEP

**Cinquième année
Art
2023-2024**

