

**ésad
tpm**

École Supérieure
d'Art et de Design
Toulon Provence Méditerranée

Livret de l'étudiant ésadtpm

Cinquième année Art
2024-2025

Cinquième Année

Art - Semestre 9

Semestre 9

Méthodologie de la recherche
Crédits ECTS

20

Séminaire mémoire
Séminaire / Cédric VINCENT

Dans la poursuite de l'année 4, le mémoire 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 étudiant(e) 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 étudiant(e)s sont invité(e)s 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, et à penser la cohérence et la signification de leurs différents partis pris. La finalisation du mémoire se fait en collaboration avec Anne-Gaël Escudié responsable de l'atelier reliure.

Workshop Design mémoire
intervenantes extérieures / Chloé SERIEYS, Lucie LAFITTE

Mise en forme du mémoire de fin de cycle
Cours - Atelier / Anne-Gaële ESCUDIÉ

Acquérir les compétences techniques nécessaires à la mise en forme de l'écrit de l'étudiant et fabrication du mémoire en 5 exemplaires. Présentation des différentes techniques de reliure réalisables dans l'école. Choix de la forme et du papier adaptés à l'écrit et réalisation de maquettes.

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).

Cinquième Année

Art - Semestre 9

Atlas intimes

Séminaire / 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, transmédialité, 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.

Art, culture populaire, subcultures et contreculture

Séminaire / 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 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).

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 / 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.

Cinquième Année

Art - Semestre 9

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

Workshop

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.

Atlas intimes

Séminaire / 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, transmédialité, 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.

Séminaire mémoire

Séminaire / Cédric VINCENT

Dans la poursuite de l'année 4, le mémoire 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 étudiant(e) 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 étudiant(e)s sont invité(e)s 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, et à penser la cohérence et la signification de

leurs différents partis pris. La finalisation du mémoire se fait en collaboration avec Anne-Gaël Escudé responsable de l'atelier reliure.

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 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).

Cinquième Année Art - Semestre 10

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

Workshop
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**

**DNSEP Art
Master**

**Cinquième année
Art
2024-2025**

