

ANNÉE 2
OPTION ART

ANNÉE 2 - OPTION ART

COORDINATEUR Nicolas Gautron

En phase programme, la deuxième année poursuit l'apprentissage du langage plastique, tout en développant les expériences et les recherches artistiques qui permettent à l'étudiant de s'autonomiser, et de développer son regard critique. Organisée de façon hebdomadaire autour des cours fondamentaux qui abordent des problématiques propres aux domaines de l'art, la deuxième année permet à l'étudiant de forger son itinéraire personnel, et de construire son propre parcours en s'engageant dans les modules proposés.

PRÉ-REQUIS

Avoir obtenu les 60 crédits de l'année 1.

d'expression et de communication en anglais et aborder les techniques de synthèse et d'analyse appliquées aux travaux artistiques ou dans le domaine du design).

MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE

Approche méthodologique et sensible du dessin, de la peinture et du volume au croisement des pratiques de l'art.

Pratiques d'ateliers, et mise en œuvre d'un parcours personnel.

RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES

Compréhension et mise en œuvre d'une méthodologie de recherche (comprendre et construire progressivement une méthodologie de recherche plastique et théorique et se doter des outils méthodologiques : définir, contextualiser des enjeux et des problématiques).

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

Art et théorie des idées, culture contemporaine (acquérir les repères historiques et critiques de l'art moderne et contemporain, savoir transmettre par l'écrit et l'oral une problématique, acquérir une méthodologie de commentaire d'œuvres, de textes et de dissertation).

Anglais (consolider les bases

ÉVALUATION

Le contrôle continu et les bilans semestriels permettent d'évaluer le niveau de l'étudiant et les connaissances et compétences restant à acquérir.

Le passage de l'étudiant au semestre suivant est subordonné à l'obtention d'au moins 24 crédits européens

Pour être autorisé à accéder à l'année 3, l'étudiant devra avoir validé 114 sur 120 crédits. Les crédits manquants devront être rattrapés selon les modalités définies par l'équipe pédagogique.

En cas d'échec, l'étudiant se voit proposer un redoublement. L'acceptation du redoublement engage l'étudiant dans le suivi de la totalité du cursus.

SEMESTRE 3

MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE - 16 ECTS

MÉTHODOLOGIES - 10 ECTS

Volume / Construction, Pat Bruder
Dessin(s) : méthodologie et mise en œuvre, Ken Peat
Installation/performances/art public, Clorindre Coranotto

INITIATION AUX TECHNIQUES - 2 ECTS

Outils informatiques, Corentin Ferbus, Franck Lesêtre, Cédric Massart

MODULES ÉLECTIFS - 4 ECTS

Au Moins Deux, Monika Brugger
Teinture, la couleur, Philippe Chazelle
Le décor, Emmanuel Martin Bourdanove, Patrick Audevard
Photographie au Musée, Marie-Pierre Saunier
L'expérience des regards, Fabrice Cotinat
Graphismes 1, Nicolas Gautron

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUES ÉTRANGÈRES - 8 ECTS

COURS HEBDOMADAIRES - 4 ECTS

Philosophie de l'art 3, François Coadou
Histoire et théorie des arts contemporains, Corinne Melin
Type de support : Livres d'artiste etc, Didier Mathieu
Anglais, Jonathan Bass
Journées d'études

DOSSIER - 3 ECTS

ÉVALUATION COLLÉGIALE - 1 ECTS

Conférences, carnets de recherche, visites

RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES - 2 ECTS

BILAN - 4 ECTS

SEMESTRE 4

MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE - 14 ECTS

MÉTHODOLOGIES - 7 ECTS

Projets personnel en dessin, Ken Peat
Installation/Performance/Art public, Clorindre Coranotto
Workshop «Égalité mon œil», Valérie Debure, Nicolas Gautron, Marianne Rulland
ou : Workshop «Hors les murs», Clorindre Coranotto

MODULES ÉLECTIFS - 7 ECTS

Au Moins Deux, Monika Brugger
Teinture, la couleur, Philippe Chazelle
Le décor (EM. Bourdanove, Patrick Audevard
Photographie au Musée, Marie-Pierre Saunier
L'expérience des écoutes, Fabrice Cotinat
Graphismes 2 et 3, Nicolas Gautron
Workshop Julie Legrand, Vincent Carlier

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE - 8 ECTS

COURS HEBDOMADAIRES - 4 ECTS

Philosophie de l'art 3, François Coadou
Histoire et théorie des arts contemporains, Corinne Melin
Type de support : Livres d'artiste etc, Didier Mathieu
Anglais, Jonathan Bass
Histoire de la céramique (mention), Delphine Vincent
Journées d'études

DOSSIER - 3 ECTS

ÉVALUATION COLLÉGIAL - 1 ECTS

Conférences, carnets de recherche, visites

RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES - 4 ECTS

BILAN - 4 ECTS

MÉTHODOLOGIE DE LA CONSTRUCTION EN TROIS DIMENSIONS

03
Pat Bruder

BIBLIOGRAPHIE :
Donnée en cours

CONTENU :

À partir d'une thématique concernant le volume dans l'espace public, il s'agira pour l'étudiant, encadré individuellement, de produire au final une maquette. Ce résultat sera précédé, sur plusieurs séances de recherches documentaires, dessins, prémaquettes; les questions de composition dans l'espace, d'échelle, de masse et de matériaux seront particulièrement abordées.

OBJECTIFS :

Développer les qualités visuelles de l'étudiant par rapport au tridimensionnel; développer ses qualités d'analyse et de spatialisation.

ÉVALUATION

Assiduité et engagement dans le travail. Capacités d'observation, de curiosité et d'expérimentation. Capacité de mener un projet personnel. Évaluation en continu.

DESSIN(S) – MÉTHODOLOGIE ET MISE EN ŒUVRE DU DESSIN

03
Ken Peat

ÉVALUATION:

Assiduité et engagement dans le travail. Capacités d'observation, de curiosité et d'expérimentation. Évaluation en continu.

BIBLIOGRAPHIE :

Sera communiquée en cours.

CONTENU :

Le dessin peut être une façon de penser, une incitation à regarder, une méthode à concrétiser ou faire matérialiser une idée, une façon de développer un projet et d'explorer ses multiples possibilités, une manière pour prévoir des problèmes, une méthode pour projeter un travail dans un espace et surtout une forme d'expression majeure.

OBJECTIFS :

Capacité à situer le travail dans le panorama de la création contemporaine.

Habilité à recourir à différents procédés de création et de mises en œuvre en vue d'une réalisation précise.

Développement de l'autonomie technique et critique.

Réflexion quant aux moyens de production.

MODALITÉS:

Lundi 9h00–13h00

PROJET PERSONNEL EN DESSIN

04
Ken Peat

CONTENU :

Il est demandé à l'étudiant de concevoir, rechercher, développer et exécuter un projet personnel

de dessin en tenant compte de son choix de spécialisation en 3e année.

OBJECTIFS :

Capacité à situer le travail dans le panorama de la création contemporaine.

Habilité à recourir à différents procédés de création et de mises en œuvre en vue d'une réalisation précise.

Développement de l'autonomie technique et critique.

Réflexion quant aux moyens de production.

MODALITÉS :

Lundi de 9h00 à 13h00

ÉVALUATION :

Assiduité et engagement dans le travail. Capacités d'observation, de curiosité et d'expérimentation. Capacité de mener un projet personnel. Évaluation en continu.

BIBLIOGRAPHIE :

Transmise durant le cours.

WORKSHOP GRAPHISME

04
Valérie Debure (intervenante)

CONTENU :

Valérie Debure est graphiste, membre de l'atelier *Nous travaillons ensemble*, et co-organisatrice de l'exposition «Égalité, mon œil !» 80 affiches sur les droits des femmes. Elle propose au cours de ce workshop, la réalisation de compositions graphiques qui interrogent la question des droits fondamentaux au sein de la société.

OBJECTIFS :

Manier les composants graphiques, mise en page, traitement de l'image, message et typographie...

Ouvrir des champs de connaissance de la culture graphique et d'expérimentation personnelle.

DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION :

«Égalité, mon œil !»
80 affiches sur les droits des femmes présentée à l'ENSA Limoges du 1 au 16 mars 2017

INTERVENANTE :

Valérie Debure (atelier graphique
Nous travaillons ensemble)

ENCADREMENT :

Nicolas Gautron, enseignant
Marianne Rulland, technicienne
d'assistance pédagogique

MODALITÉS :

Semaine 9, Atelier Édition

ÉVALUATION :

Prise en compte des attendus.
Qualités graphiques, pertinence
et cohérence des propositions.
Participation et investissement
personnel.

BIBLIOGRAPHIE :

WLASSIKOFF Michel, *Histoire du graphisme en France*, Union Centrale Arts Décoratifs, 2005

FAVIER Léo, *Comment tu ne connais pas Grapus ?*, Spector Books, 2015

INSTALLATIONS / PERFORMANCES AVEC WORKSHOPS HORS LES MURS

03, 04
Clorinde Coranotto

CONTENU :

Il s'agira d'offrir des espaces/temps d'expérimentation dans les lesquels se combineront différentes pratiques en vue de la mise en œuvre d'installations et de performances en solo ou à plusieurs au sein de l'espace public ou privé. Pour cela, seront organisés plusieurs déplacements afin de travailler dans des contextes inattendus et dans des lieux permettant à chaque étudiant de tester ses recherches à échelle 1. Cette stratégie de la mobilité permettra de faire circuler et de partager une multitude d'expériences et ainsi de favoriser la réactivité et les échanges.

Expérimentations multiples sur le terrain via le dessin, l'écriture, la mise en espace, la création de protocoles d'interventions,

Alternances de phases de recherches individuelles avec des phases de co-construction,

Implications sur un mode «performatif» dans l'élaboration de situations collectives d'intervention,

Questionnements à propos de la trace d'une performance et de sa transmission via différents médiums

(expositions, éditions papier ou numériques...),

Élaboration de projets avec des partenaires sur le territoire dont une ressourcerie à Mailhac-sur-Benaize et à l'étranger.

OBJECTIFS :

Acquérir une autonomie de travail

Créer des dynamiques de questionnement, des modes de transmission, de diffusion et de production de l'art.

Interroger la place de l'artiste dans notre société : prendre connaissance du fonctionnement de structures du réseau art contemporain du territoire.

Inciter à des pratiques collaboratives et de co-constructions, à dynamique de partage, en favorisant les processus d'échanges.

S'interroger sur les modes de transmission et de présentation des projets réalisés.

Interroger la notion d'écologie environnementale, sociale et subjective.

Aider l'étudiant à se situer dans le champ actuel de la création.

MODALITÉS :

Dates : les 7, 14, 21 et 28 avril 2017
et les 5, 12 et 19 mai

ÉVALUATION :

Assiduité et implication dans les différentes phases de projets. Rapport écrit présentant les étapes et réflexions sur le parcours. Qualité et originalité dans les recherches engagées. Richesse et pertinences des expérimentations

BIBLIOGRAPHIE :

ARDENNE Paul, Extrêmes – Terre habitée – Humain et urbain à l'ère de la mondialisation, archibooks, 2011

BOUCHAIN Patrick, Construire autrement, éditions Actes sud, 2006

ENWEZOR Okwui (avec BOUTELOUP Mélanie, KARROUM Abdallah, RENARD Émilie et STAEBLER Claire), Intense proximité – une anthologie du proche et du lointain, La Triennale 2012, Palais de Tokyo 2012, éditions Cnap et Artlys, 2012

DE LOISY Jean (avec HELL Bertrand, ADAM-COURALET Sandra et JACOMIUN SNOEP Nanette), Les maîtres du désordre, Musée du quai Branly, 2012 Jean-Jacques Lebel, Soulèvements, La maison rouge, Fage éditions, 2009

FRIEDMAN Yona, L'Architecture de survie – une philosophie de la pauvreté, éditions de l'éclat, 2003

Richard Martel directeur de la publication du périodique culturel, inter – art actuel n°121 – Pauvreté, dépouillement, dénuement, éditions Intervention, octobre 2015

MARTIN Jean-Hubert, Carambolages, Réunion des musées nationaux – Grand Palais, 2016

BIJOU : AU MOINS 2 ET POUR LA/LES MAIN(S)

03, 04
Monika Brugger
Orfèvre - plasticienne

CONTENU

Projet(s) autour des techniques classiques d'atelier bijou (découper, limer, ajuster, souder, polir). Fabrication d'un bijou ou plutôt d'objet pour la main, composé de deux éléments au minimum - en fil et en plaque. Un travail à la mesure de la main de l'étudiant, via dessin, maquettes en papier, puis une réalisation en métal (laiton, cuivre, fer). Le projet se termine par un travail photographique de la pièce réalisée.

OBJECTIF

Par la découverte et l'apprentissage des techniques et des matériaux classiques liés au bijou, l'étudiant développera une vision personnelle qu'il est amené à mettre en forme, aussi bien à travers des recherches plastiques que théoriques, pour soutenir et affirmer les singularités et les spécificités de son travail.

MODALITÉS

Du mercredi au vendredi
9h00-13h00 et 14h00-18h00

TR 1 semaine : 50, 1
TR 2 semaine : 6, 7
TR 3 semaine : 10, 13

En groupe de 10 personnes max.
(option ART et DESIGN)

ÉVALUATION

Investissement, qualité des réalisations et de la représentation, capacités à mettre en œuvre des recherches

BIBLIOGRAPHIE

ALBRIGHT Madeleine, *Read my pins, stories from a diplomat's jewel box*, New York (USA), Harper Collins Publishers, 2009, 176 pages

BAUHAUS Peter, *ABECEDARIUM*, Schmuck, Gefäss, Gérât, Jewel, Vessel, Implement, Stuttgart, Arnoldsche Art Publishers, 2012

HUFNAGEL Florian, *Des Wahnsins fette Beute*, Stuttgart, Arnoldsche Art Publishers 2008

SIMMEL Georg, *Psychologie de la parure*, in La parure et autres essais, Paris, Éd. de la Maison des Sciences de l'homme, 1998

LA COULEUR ET UNIQUEMENT LA COULEUR

03, 04
Philippe Chazelle
Teinturier

CONTENU :

Comment s'exprimer grâce à une couleur.

À chaque début de workshop les étudiants choisiront une couleur qu'ils exploreront et à travers laquelle ils réaliseront une pièce

OBJECTIF :

Faire prendre en compte aux étudiants la complexité de ce qu'est une couleur et leur donner les bases d'une exploration d'un sujet

MODALITÉS :

Présence obligatoire en début de matinée et en début d'après midi

Inscriptions libres, engageant la présence obligatoire des étudiants.

Évaluation : présentation en fin de workshop et explication du travail final

BIBLIOGRAPHIE :

Communiquée lors du cours.

DÉCOR ET...

03, 04
Patrick Audevard
Martin Bourdanove

CONTENU :

Dans le cadre d'une réflexion partagée entre arts et techniques interroger la notion de décor sur support céramique, sans aucun a priori ni limites.

OBJECTIF :

Envisager l'atelier comme un laboratoire ouvert aux expérimentations les plus diverses, établir des stratégies de travail et des protocoles de recherche pour développer des thématiques liées aux actions de peindre, graver, masquer, imprimer, fritter, transférer.

MODALITÉS :

Travail pratique et théorique, individuel ou en groupe restreint sur rendez-vous.

Du mercredi au vendredi
9h00-13h00 et 14h00-18h00

Semaines 50, 2, 6, 7, 10, 13

ÉVALUATION :

Capacité d'écoute et d'analyse

Qualité du travail et des échanges produits

Motivation et implication dans les différentes phases de la recherche

BIBLIOGRAPHIE :

De nombreux ouvrages sont consacrés à cette question en fonction des techniques, des supports et des lieux. Une bibliographie spécifique se constituera progressivement pour accompagner la recherche et étayer les questions posées.

PHOTOGRAPHIES AU MUSÉE

03, 04
Marie-Pierre Saunier

CONTENU :

À partir d'un thème commun à tous les étudiants, réaliser un travail photographique à partir d'une œuvre ou d'un groupe d'œuvres du musée.

OBJECTIFS :

Élaborer une exposition collective qui sera montrée au musée des beaux arts de Limoges, accompagnée d'une édition.

MODALITÉS :

Du mercredi au vendredi
9h00-13h00 et 14h00-18h00

TR 1 semaine : 50, 1

TR 2 semaine : 6, 7

TR 3 semaine : 10, 13

En groupe de 10 personnes max
(option ART et DESIGN)

ÉVALUATION :

Attention à toutes les étapes du projet, pertinence des propositions, qualité des réalisations

BIBLIOGRAPHIE :

Donnée en cours

L'EXPÉRIENCE DES REGARDS ET DES ÉCOUTES

03, 04
Fabrice Cotinat

CONTENU :

L'atelier se déroulera sur 18 jours, lors de sessions de travail (3 modules de 2X3 jours).

L'étudiant peut s'inscrire sur les 3 modules afin de développer des propositions plus ambitieuses.

Deux modules de travail seront plus spécifiques à la vidéo et l'autre sera consacré au son. Ceux-ci pourront se croiser.

Durant la semaine Charivari, l'artiste, Philippe Zunino, interviendra pour proposer un travail de recherche sonore.

Ne manquez également pas ce rendez-vous qui vous permettra de compléter et enrichir les propositions au même titre que les connaissances.

OBJECTIFS :

Cet atelier pluridisciplinaire et expérimental, a pour but de réfléchir et d'accorder l'image animée et le son au regard des pratiques enseignées dans le cursus de la phase programme qui relèvent, pour certaines, de la spécificité de l'ENSA Limoges.

Nous mettrons en œuvre et à contribution l'ensemble des ateliers et moyens techniques de l'école.

Il s'adresse aux étudiants d'Art et de Design qui souhaitent élargir vers l'image animée et le son, leurs idées et leurs champs de recherches formelles.

Nous fabriquerons avec l'aide des compétences requises de Guy Meynard, de Nadège Mouyssinat et de Arnaud Borde, aidé des imprimantes 3D, ainsi que de Jonathan Bass et Correntin Ferbus, des prototypes de caméras et machines de visions avec lesquelles vous filmerez et pratiquerez votre expérience et vision du monde... De votre monde.

L'étudiant pourra progresser dans ses recherches les mercredis ouverts aux pratiques libres.

MODALITÉS :

L'atelier est ouvert à une dizaine d'étudiants. Il est souhaitable de s'inscrire aux deux modules vidéo qui auront lieu du 14 au 16 décembre 2016 semaine 51, du 11 au 13 janvier 2017, semaine 2, du 8 au 10 février 2017, semaine 6 et du 15 au 17 février, semaine 7.

Le module son aura lieu du 8 au 10 mars 2017, semaine 10 et du 29 au 31 mars 2017, semaine 13.

LIEU :

Ateliers vidéo, son et ateliers maquette, volume, céramique et porcelaine.

ÉVALUATION :

L'étudiant sera évalué sur son assiduité, sur la pertinence des propositions, la qualité des réalisations et la pertinence des recherches.

BIBLIOGRAPHIE ET FILMOGRAPHIE :

PARFAIT Françoise, *La vidéo, un art contemporain*, Éditions du Regard, Paris, 2007.

ARASSE Daniel, *Anachroniques*, Galimard 2006.

BONNEFOI Camille, HYVERT Barbara, CHARLES Sylvain, *Les techniques alternatives*, Pôle Photo, Ed. du Sceren, 2011.

GODARD Jean-Luc, *Histoire(s) du cinéma*, Séries de films de 1988 à 1998.

VIRILIO Paul, *La machine de vision*, Galilée, Paris, 1988.

BIOY CASARES Adolpho, *L'invention de Morel*, poche 10/18, 1992.

WILDE Oscar, *Portrait de Dorian Gray*, LGF, 2001.

MODULE GRAPHISME 1 DU LANGAGE PARLÉ À L'ÉCRIT

03
Nicolas Gautron
Marianne Rulland, Technicienne
d'Assistance Pédagogique
(phase 2, sérigraphie)

CONTENU :

Au cours des trois modules en année 2, nous abordons au travers de la typographie différentes notions et mises en pratique du graphisme.

Ce premier module revisite les origines et inventions de l'écriture. Il s'attache à décrire les passages entre langage parlé et modes de transcription écrite. Nous effectuons une sorte de cheminement, de la représentation figurée sous forme d'images et idéogrammes, à leur interprétation en unités phonétiques d'abord syllabiques puis alphabétiques.

Ces différentes phases, de l'image au signe verbal, sont nourries par une documentation et étude de l'histoire de l'écriture, et de ses multiples réinventions formelles selon les cultures et civilisations.

À partir des expérimentations et productions graphiques de chaque étudiant, l'atelier donne lieu dans une seconde phase à la réalisation d'affiches en sérigraphie, synthétiques de la recherche.

OBJECTIFS :

Initiation à l'histoire de l'écriture et à la culture graphique.
Acquisition des premières notions graphiques et typographiques.
Articulation du dessin et du signe.
Pratique de la sérigraphie.

MODALITÉS :

2x3 jours (semaines 50, 2)

ÉVALUATION :

Capacité à explorer, interroger, manipuler.
Qualité des propositions.
Assiduité et implication personnelle.

BIBLIOGRAPHIE :

CHRISTIN Anne-Marie, *Histoire de l'écriture*, Flammarion, 2012.
FRUTIGER Adrien, *L'homme et ses signes*, Atelier Perrousseaux, 2000.

MODULE GRAPHISME 2 TRANSPORT TYPOGRAPHIQUE

04
Nicolas Gautron
Marianne Rulland, Technicienne
d'Assistance Pédagogique
(phase 2, Riso)

CONTENU :

Au cours des trois modules en année 2, nous abordons au travers de la typographie différentes notions et mises en pratique du graphisme.

Ce second module traite de notre écriture occidentale et de son évolution typographique. Nous parcourons les différentes formes d'écriture depuis l'époque romaine, le moyen-âge et les derniers siècles, jusqu'à notre époque et culture contemporaine.

Comment lire, décrire le dessin de caractères ?
Quelles transformations et expériences historiques ?
Quel rôle des techniques dans cette évolution ?
Quels sens et arguments dans les choix typographiques ?
Quels usages aujourd'hui au regard des enjeux contemporains ?

Les recherches et productions graphiques sont réalisées en affirmant et confrontant les choix de formes en rapport aux références culturelles et sens véhiculés.

L'atelier donne lieu dans une seconde phase à la réalisation de livrets en

impression Riso, synthétiques de la recherche.

OBJECTIFS :

Acquisition des notions graphiques et typographiques.
Apprentissage des outils et techniques graphiques liés à la notion de macro et micro typographie.
Ouvrir des champs d'expérimentation personnelle et capacité à faire des choix. Pratique de la Riso.

MODALITÉS :

2x3 jours (semaines 6, 7)

ÉVALUATION :

Capacité à explorer, interroger, manipuler. Qualité des propositions.
Assiduité et implication personnelle.

BIBLIOGRAPHIE :

ROTHENSTEIN Julian, GOODING (Mel), *ABZ, Alphabets, graphismes, typos et autres signes*, Autrement, 2003.
KINROSS Robin, *La typographie moderne*, B42, 2012
BLACKWELL Lewis, *Typo du XXe siècle*, Flammarion, 2004.
PARIS Muriel, *Petit manuel de composition typographique*, Muriel Paris, 2011.

MODULE GRAPHISME 3

OBJET TYPOGRAPHIQUE

04
Nicolas Gautron

MODALITÉS :

2x3 jours (semaines 10, 13)

CONTENU :

Au cours des trois modules en année 2, nous abordons au travers de la typographie différentes notions et mises en pratique du graphisme.

Ce troisième module prend source avec les recherches de typographie expérimentale engagées à partir des années 1920 par Theo Van Doseburg, Herber Bayer, Max Bill, Wim Crouwel... Il interroge le lien entre design et objet typographique : construction, manipulation, occupation de l'espace.

Nous étudions la construction de systèmes modulaires pour élaborer un nouveau langage de formes-objets typographiques.

Dans un second temps, nous envisagerons son déploiement et sa mise en espace en confrontation à l'environnement et au contexte.

OBJECTIFS :

Acquisition des notions graphiques et typographiques.
Ouvrir des champs d'expérimentation personnelle.

ÉVALUATION :

Capacité à explorer, interroger, manipuler.

Qualité des propositions.

Assiduité et implication personnelle.

BIBLIOGRAPHIE :

BLACKWELL Lewis, *Typo du XXe siècle*, Paris, Flammarion, 2004.

ROTHENSTEIN Julian, GOODING (Mel), *ABZ, Alphabets, graphismes, typos et autres signes*, Autrement, 2003.

TRIGGS Teal, *La typographie expérimentale*, Thames & Hudson, 2004

Graphisme en France 2013, Signalétiques, CNAP

DELOIGNON Olivier, KUBOVA-GAUCHE Alena, MANIAQUE Caroline, DE PUINEUF Sonia, *Architecture et typographie, quelques approches historiques*, B42, 2011.

PHILOSOPHIE DE L'ART

03
François Coadou

CONTENU :

Les surréalismes.

On parlera ici de surréalismes au pluriel : quelle différence, en effet, entre celui du Manifeste d'André Breton, de 1924, et celui d'André Breton toujours mais cette fois après guerre. Ou quelle différence, encore, entre sa version parisienne, et sa version bruxelloise, illustrée par les figures fortes de Paul Nougé, René Magritte ou Marcel Mariën. Il s'agira, à chaque fois, d'étudier, en contexte, les théories des surréalistes, de les mettre en perspective avec leurs influences (Hegel, Marx, Freud, Valéry) et d'examiner les formes différentes, littéraires, plastiques, cinématographiques ou musicales sous lesquelles elles ont pris corps. On s'efforcera également – et pour paraphraser le titre d'un ouvrage célèbre de Benedetto Croce – de déterminer ce qui, de ces surréalismes, est vivant ou mort du point de vue d'aujourd'hui.

OBJECTIFS :

Acquisition de points de repère et de connaissances élémentaires dans l'histoire des surréalismes.

MODALITÉS :

Cours magistral
6x2 heures

ÉVALUATION :

Assiduité au cours. Dossier sur un sujet en lien avec le cours.

BIBLIOGRAPHIE :

Littérature primaire :

BRETON André, Manifestes du surréalisme, Paris, folio essais, 1985.

BRETON André, Le surréalisme et la peinture, folio essais, 2002.

MARIËN Marcel, L'activité surréaliste en Belgique, Bruxelles, Lebeer-Hossmann, 1979.

MARIËN Marcel, Tout reste à dire, Bruxelles, Didier Devillez, 1997.

Littérature secondaire :

BUSSY Christian, Anthologie du surréalisme en Belgique, Pairs, Gallimard, 1972.

CANONNE Xavier, Le surréalisme en Belgique, Arles, Actes Sud, 2007.

DUROZOI Gérard, Histoire du mouvement surréaliste, Paris, Hazan, 2004.

NADEAU Maurice, Histoire du surréalisme, Paris, Points/Seuil, 1970.

PHILOSOPHIE DE L'ART

04
François Coadou

CONTENU :

Quelques post-surréalismes.

Les surréalismes, dans leur diversité, ont donné naissance, dès 1945 et jusqu'à nos jours à une postérité riche et différenciée, qu'il s'agira ici d'examiner : du surréalisme révolutionnaire ou de CoBrA, du Collège de 'Pataphysique jusqu'au groupe Panique (Arrabal, Jodorowski, Topor) ou au Daily Bôl, en passant par quelques revues, comme Temps Mêlés, Phantômas ou Bizarre. On les examinera tour à tour, en essayant chaque fois de déterminer quel écart intellectuel et artistique ils introduisent, en quoi ils déplacent et renouvellent les questions que les surréalismes avaient laissé en suspens.

OBJECTIFS :

Acquisition de points de repère et de connaissances élémentaires dans l'histoire des post-surréalismes.

MODALITÉS :

Cours magistral

ÉVALUATION :

Assiduité au cours. Dossier sur un sujet en lien avec le cours.

BIBLIOGRAPHIE :

Littérature primaire :

ARRABAL Fernando, Le Panique, Paris, 10/18, 1973.

Bizarre 1953-1968, Paris, Berg-International, 2009.

Les très riches heures du Collège de 'Pataphysique, Paris, Fayard, 2000.

Phantômas. Numéro post-ultime, Bruxelles, Tandem, 2005.

Littérature secondaire :

ADRIAENS PANNIER Anne & DRAGUET Michel (dir.), Cobra, Paris, Hazan, 2008.

CANONNE Xavier, Le surréalisme en Belgique, Arles, Actes Sud, 2007.

PENOT LACASSAGNE Olivier & RUBIO Emmanuel (dir.), Le surréalisme en héritage. Les avant-gardes après 1945, Lausanne, L'Âge d'Homme, 2008.

STOKVIS Willemijn, Cobra, Paris, Gallimard, 2001.

ZIEGELMEYER Pierre (dir.), Les très riches heures d'André Blavier, Bassac, Plein Chant, 1997.

HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS CONTEMPORAINS

03, 04
Corinne Melin

Quand un œil rencontre un mouvement ou le hasard déterminé

CONTENU:

Pour aborder les relations entre les arts visuels et les arts vivants, on s'appuiera sur de grands mouvements des années 1960 à nos jours : l'art minimal (arts plastiques, musique, danse), les tendances de l'art conceptuel (concept, processus, musique, laboratoire théorique), la performance, l'action et le happening. On cherchera le commun possible entre différentes disciplines artistiques; les notions de théâtralité, poétique et temporalité serviront à cette recherche. De nombreux documents visuels et sonores étayeront cette réflexion.

OBJECTIFS :

Renforcer les connaissances historiques et théoriques ; Fournir des outils conceptuels et des modes d'approche à exploiter au plan théorique et/ou pratique

MODALITÉS :

Oral et écrit

ÉVALUATION :

La participation au cours est obligatoire. Les étudiants seront évalués en fonction de leur implication orale (questionnements, analyses d'écrits) ainsi que par la rédaction d'un document textuel sur un sujet donné par les enseignants.

BIBLIOGRAPHIE (SÉLECTIVE) :

FERRER Mathilde, COLAS-ADLER Marie-Hélène et LAMBERT-CABREJO Jeanne (dir.) *Groupes mouvements tendances de l'art contemporain depuis 1945*, Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts. Couderc, Sylvie (2001) «Art minimal», p. 51-53.

COLPITT Frances, *Minimal Art. The Critical Perspective*, UMI Research Press, 1990.

Études photographiques, n° 22, sept. 2008. Erik Verhagen, « La photographie conceptuelle », URL : <http://etudesphotographiques.revues.org/1008>.

NYMAN Michael, *Experimental Music*, Alia, 2001

CUNNINGHAM Merce, *Chorégrahier pour la caméra, conversation avec Annie Suquet et Jean Pomarès*, sous la dir. de Myriam Bloedé, éd. L'œil d'or, Paris, décembre 2013

Catalogue d'exposition, *A Theater without Theater*, Macba Barcelone et Museo Berardo à Lisbonne, 2007. Sous la dir. de Bernard Blistène, Yann Chateigné.

TYPE DE SUPPORT : LIVRE D'ARTISTE ETC.

03, 04
Didier Mathieu

CONTENU :

Telles qu'elles apparaissent à la fin des années 1950, les publications qu'il est désormais convenu de nommer «livres d'artistes» s'éloignent radicalement – dans leur matérialité et dans leur intention – de celles qui ont fait et font encore les beaux jours de la bibliophilie traditionnelle (livre illustré ou livre de peintre). Pour simplifier, il n'y a rien de commun entre Jazz de Matisse publié par Tériade en 1947 et, par exemple, les livres qu'édite à partir de 1963 Dick Higgins, fondateur de The Something Else Press à New York. Le genre «livres d'artistes» est pluriel. Les livres (ou autres publications) que vont éditer – pour ne citer qu'eux – Edward Ruscha, Ben Vautier, Dick Higgins, Ian Hamilton Finlay ou Paul-Armand Gette ont – formellement – bien peu de choses en commun.

Plus que leur facture, c'est l'invention des modes de leur production et de leur diffusion – une rupture dans les pratiques éditoriales d'alors – qui les caractérise. L'essor de ce type de livre dans les années 1960 et 1970 accompagne les mouvements artistiques de ces années-là : fluxus, pop art, art conceptuel, art minimal, land art, poésie concrète, poésie

visuelle. Mouvements artistiques tous particulièrement «gourmands» de la chose imprimée.

Les cours aborderont principalement La figure de l'artiste-éditeur (Henri Chopin, Paul-Armand Gette, Herman de Vries, Simon Cutts...); les thématiques qui irriguent les publications d'artistes (récits, idée de nature, archives...); les formes et les formats (livres, revues, ephemera...)

OBJECTIFS :

Acquisition des connaissances élémentaires nécessaires à une compréhension de l'histoire des publications d'artistes à partir des années 1960.

MODALITÉS :

Cours magistral : 1
2 cours de 2 heures (6 par semestre),
Évaluation dossier unique.
Assiduité au cours.
Méthodologie de la recherche.
Cohérence de l'argumentation.
Pertinence des références bibliographiques et iconographiques.
Qualités formelles du dossier.

BIBLIOGRAPHIE :

www.artpool.hu

www.epc.buffalo.edu

[www.facebook.com/
Kuenstlerpublikationen/](http://www.facebook.com/Kuenstlerpublikationen/)

www.ubu.com

www.stevenleiberbasement.com

www.cdla.info

[http://artistsbooksandmultiples.
blogspot.fr](http://artistsbooksandmultiples.blogspot.fr)

Voir également les nombreux sites d'éditeurs, d'artistes et de libraires. Une bibliographie spécifique sera communiquée en fin de chaque cours.

HISTOIRE GÉNÉRALE DE LA CÉRAMIQUE

03, 04

Delphine Vincent, Conférencière
en charge du développement des
publics à la RMN-GP

Musée National Adrien Dubouché

MERCREDI 9 NOVEMBRE

10 h – 12 h
Techniques générales de la céramique
et Révolution industrielle à Limoges

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

10 h – 12 h
Céramiques antiques, médiévales
et Renaissance

LUNDI 12 DÉCEMBRE

10 h – 12 h
Céramique d'Extrême-Orient

LUNDI 23 JANVIER

10 h – 12 h
Faïences européennes aux XVII
et XVIII siècles

MERCREDI 25 JANVIER

10 h – 12 h
Porcelaines tendres et dures
européennes aux XVII et XVIII siècles

MERCREDI 15 MARS

10h – 12 h
Céramiques XIX et XX siècles
et céramiques d'artistes (1)

VENDREDI 24 MARS

10 h – 12 h
Céramiques XIX et XX siècles
et céramiques d'artistes (2)

MERCREDI 5 AVRIL

10 h – 12 h
Porcelaine de Limoges aux XVIII et
XIX siècles (1)

VENDREDI 14 AVRIL

10 h – 12 h
Porcelaine de Limoges aux XX et XXI
siècles (2)

MERCREDI 10 MAI

10 h – 12 h
Musée national Adrien Dubouché :
architecture, histoire et rénovation

MERCREDI 24 MAI

10 h – 12 h

ÉVALUATION

en S4

DOSSIER UNIQUE

03, 04

Dossier unique sur cours magistraux et journées d'études dispensés par François Coadou, Indiana Collet Barquero, Didier Mathieu, Corinne Melin, Geneviève Vergé Beaudou

RÉALISER :

Un dossier, texte/image, développant un sujet au choix en rapport avec l'un des cours dispensé par un des professeurs d'enseignements théoriques.

Le dossier doit comprendre :

- Une introduction avec annonce de plan
- Un développement structuré et argumenté de la thématique choisie
- Le travail doit être soutenu par une iconographie cohérente et référencée
- Une conclusion
- Une bibliographie construite dans les normes en vigueur.

La mise en forme de ce dossier doit être soignée - texte corps 12, interligne 1,5, pages numérotées et reliées, page de garde mentionnant nom et prénom, année et option et titre du sujet choisi.

CRITÈRES D'ÉVALUATION :

- Assiduité au cours
- Méthodologie de la recherche
- Cohérence de l'argumentation
- Pertinence des références bibliographiques et iconographiques.
- Qualités formelles du dossier

REMISE :

Du dossier version imprimée, déposé au secrétariat pédagogique.

S1 : 12 décembre 2016

S2 : 18 Avril 2017

ANGLAIS

03, 04

Jonathan Bass

CONTENU :

Lors de séances régulières, vous serez encouragés à lire ou à écouter les paroles d'artistes contemporains, autant de modèles qui pourraient vous servir à parler en anglais à propos de vos propres expériences et démarches. Des visites et projets en extérieur compléteront le programme commun. Ponctuellement durant l'année, trois ateliers d'anglais appliqué sont proposés en supplément. Il s'agit de (1) l'initiation au web design, (2) capter et manipuler le son, (3) systèmes interactifs à base de lumières led .

OBJECTIF :

Consolider les bases d'expression et de communication en anglais ; apprendre à synthétiser et analyser des projets personnels, constituer les débuts d'un book en langue anglaise.

MODALITÉS :

Le mardi de 16h00 à 18h00 ; Semaines 45, 48, 4, 7, 12, 16, 18, 19 + séances supplémentaires à définir.

ÉVALUATION :

Devoirs écrits, contrôle continu.

BIBLIOGRAPHIE :

Documentation et références seront fournies au fur et à mesure du déroulement des cours. Informations supplémentaires, pistes de recherches, modèles, d'autres détails du cursus sont disponibles en ligne sur le site en anglais ; www.ensala.fr