

ANNÉE 3
OPTION ART

ANNÉE 3 - OPTION ART

COORDINATEUR Nicolas Gautron

En phase programme, l'étudiant devra montrer sa capacité à maîtriser les enjeux plastiques et théoriques de sa production par des travaux et des recherches, s'inscrivant dans le champs de l'art. Les choix plastiques et la pertinence de son travail, permet à l'étudiant d'opter pour la Mention céramique au passage du DNAP.

LE DNAP

Sanctionne les trois années initiales du cursus des études artistiques supérieures, en formalisant les premières recherches et travaux préparatoires d'un projet plastique personnel cohérent et exigeant à travers 3 épreuves :

EXAMEN DU DOSSIER PÉDAGOGIQUE

du candidat et de travaux d'études documentés (correspondant à l'ensemble des centres d'intérêt de l'étudiant, notes et travaux d'études personnels),

PRÉSENTATION PAR L'ÉTUDIANT

d'une sélection de travaux significatifs de ses trois années d'études,

ENTRETIEN AVEC UN JURY

MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE

Méthodologie et pratiques appliquées au projet personnel (élaborer et mettre en place le projet de recherche personnel de DNAP, définir une problématique, la situer dans un contexte socioculturel, l'alimenter de références historiques, sociétales, économiques et industrielles).

Découvrir la méthodologie de recherche, positionner la recherche, participer activement aux Journées d'études, et aux ateliers de recherche et de création.

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUES ÉTRANGÈRES

Art et théorie des idées, culture contemporaine (développer sa culture artistique, développer l'articulation de sa réflexion théorique à sa pratique dans les champs de l'art actuel).

Anglais (améliorer la précision de l'expression orale et écrite afin d'articuler les idées et projets avec efficacité dans un contexte international).

STAGE

Le stage qui peut-être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours du semestre 4, 5 ou 6. Les crédits sont attribués au semestre 6.

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).

ÉVALUATION

Le contrôle continu et les bilans semestriels préparent progressivement les étudiants au DNAP : ils se déroulent dans les conditions du diplôme, suivis d'un entretien pédagogique et d'un échange sur l'état de la recherche, le calendrier prévisionnel des phases de développement prévues.

L'obtention de 150 crédits est nécessaire pour valider son passage en semestre 06.

En fin de semestre 06, l'étudiant devra avoir intégré les spécificités liées à la culture artistique contemporaine, sa méthodologie et son vocabulaire propre.

Pour être autorisé à se présenter au diplôme en fin de semestre 06, l'étudiant devra avoir validé 165 crédits.

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 5

MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE - 10 ECTS

MÉTHODOLOGIES - 4 ECTS

La peinture en mouvement 3 «Penser avec les yeux», Alain Doret
Les Yeux bien ouverts, Delphine Gigoux-Martin

CHOIX PARCOURS - 3 ECTS

Workshop Esther Knobel, Monika Brugger
Projet Transformation/métamorphose (bijou), Terhi Tolvanen
Allo la Terre, Fabrice Cotinat
Workshop «Une école d'art en 2017», Formes Vives, Nicolas Gautron
Workshop lithographie, Anne Brugni, Clara Gique, Marianne Rulland

ARCS ATELIERS DE RECHERCHE ET DE CRÉATION - 3 ECTS

STAGE - 2 ECTS

Réalisé entre S4 et S5, le stage est évalué en S6
Rapport de stage, Philippe Chazelle

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUES ÉTRANGÈRES - 8 ECTS

COURS HEBDOMADAIRES - 4 ECTS

Philosophie de l'art 5, François Coadou
Esthétiques de la post-modernité, Geneviève Vergé Beaudou
Séminaire Chris Marker, Geneviève Vergé Beaudou
Histoire et théorie des arts contemporains, Corinne Melin
Rencontres épiscopales avec Matali Grasset, Indiana Collet Barquero
Anglais, Autour du projet, Jonathan Bass
Journées d'études

DOSSIER - 3 ECTS

ÉVALUATION COLLÉGIAL - 1 ECTS

Conférences, visites expositions, carnets de recherche

RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES - 6 ECTS

Delphine Gigoux Martin, Alain Doret, Nicolas Gautron, Fabrice Cotinat,
François Coadou.

BILAN - 4 ECTS

SEMESTRE 6

MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE - 4 ECTS

MÉTHODOLOGIES

La peinture en mouvement 3 : Penser avec les yeux, Alain Doret
Les yeux bien ouverts, Delphine Gigoux-Martin
Édition Bilan, Nicolas Gautron

CHOIX PARCOURS

Projet Transformation/ métamorphose, bijou, Terhi Tolvanen
Allo la Terre, Fabrice Cotinat
Workshop «Une école d'art en 2017», Formes Vives, Nicolas Gautron
Workshop lithographie, Anne Brugni, Clara Gique, Marianne Rulland

ARCS ATELIERS DE RECHERCHE ET DE CRÉATION

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUES ÉTRANGÈRES - 5 ECTS

COURS HEBDOMADAIRES - 3 ECTS

Philosophie de l'art, François Coadou
Esthétiques de la post-modernité, Geneviève Vergé Beaudou
Rencontres épiscopales avec Matali Grasset, Indiana Collet Barquero
Anglais, Jonatan Bass
Analyses d'œuvre – Musée A.Dubouché Mention Céramique, Delphine Vincent
Journées d'études

WORKSHOP «ÉCRITS D'ARTISTES» - 2 ECTS

Anne Brégeau, Geneviève Vergé Beaudou et Marianne Rulland

ÉVALUATION COLLÉGIALE

Conférences, visites expositions, carnets de recherche

RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES - 6 ECTS

Delphine Gigoux Martin, Alain Doret, Nicolas Gautron, Fabrice Cotinat,
François Coadou.
Dossier de recherches

DIPLÔME DNAP - 15 ECTS

LA PEINTURE EN MOUVEMENT 3

« PENSER AVEC LES YEUX »

05
Alain Doret

CONTENU :

Définir les enjeux, les problématiques soulevées dans les recherches plastiques et théoriques.

OBJECTIFS :

C'est au travers d'une sélection de travaux réalisés en deuxième année, que nous déterminerons le motif invoqué et les objectifs, pour chercher, identifier différents moyens, outils, pour questionner, déplacer les enjeux de la peinture et d'en saisir les problématiques.

Nous mettrons en place une méthodologie de recherches plastiques, afin d'interroger le processus de création, comment une forme prend naissance, avec comme consigne : Épuiser l'idée. Nous interrogerons sa formation (l'idée) au travers des différents médiums, dessins, photo, vidéo, maquette, terre, peinture pour apprendre, habituer l'étudiant à réfléchir avec la matière.

MODALITÉS :

Cours + « temps forts », en binôme.

ÉVALUATION :

Assiduité, pertinence des propositions, qualité des réalisations, capacité de recherches.

BIBLIOGRAPHIE :

L'Abécédaire de Gilles Deleuze, le mot idée, téléfilm français produit et réalisé par Pierre-André Boutang et tourné en 1988. Sa première diffusion eut lieu sur Arte en 1996, dans l'émission du même Pierre-André Boutang intitulée Metropolis.

KLEE Paul, *Théorie de l'art moderne*, Éditions Denoël, 1985

HUYGHE Pierre Damien, *Matrice productive et Appareils*, extrait de la communication des Journées d'Études du 28 mars 2011/Ensa-Limoges : « Chercher... transférer. Langages, techniques et forme impérieuse des modernités ».

FOCILLON Henri *Vies des formes*, Quadrige/PUF 6ème éditions, 1996.

KLEIN Robert, *La Forme et l'intelligible*. Écrits sur la Renaissance et l'Art moderne, Première parution en 1970, Édition André Chastel, Collection Tel (n° 83), Gallimard, Parution : 24-11-1983

LA PEINTURE EN MOUVEMENT 3

« PENSER AVEC LES YEUX »

06
Alain Doret

CONTENU :

Définir les enjeux, les problématiques soulevées dans les recherches plastiques et théoriques.

OBJECTIFS :

L'étudiant précise ses intentions et est en capacité de relever les problématiques soulevées par les enjeux de la peinture. L'étudiant apprend à être autonome, à savoir présenter son travail devant un public.

MODALITÉS :

Cours + workshop semaine 10.

ÉVALUATION :

Assiduité, pertinence des propositions, qualité des réalisations, capacité de recherches.

BIBLIOGRAPHIE :

HUBER Thomas, *Mesdames et Messieurs*, conférences 1982-2010, Mamco, Musée d'Art Moderne et Contemporain, 2012, L'académie, p.123 ... p.133

VINCIGUERRA Lucien, *Archéologie de la perspective*, PUF, 2007, Discours, p.41 - p.49.

FOUCAULT Michel, *Les mots et les choses*, Les suivantes, éditions Gallimard, 1966, p.19-31.

VALLIER Dora, *L'art abstrait*, Librairie Générale Française, 1980.

ARASSE Daniel, *Histoires de peintures*, Collection Folio essais, Gallimard,

RIOUT Denys, *La peinture monochrome*. Histoire et archéologie d'un genre, Édition revue et augmentée, Collection Folio essais, Gallimard, 2006

LES YEUX BIEN OUVERTS

05, 06
Delphine Gigoux-Martin

CONTENU :

Favoriser le décloisonnement des contenus, la transversalité des disciplines, les rencontres entre les différents médiums et une pensée, s'ouvrir aux possibilités des divers matériaux dans les pratiques artistiques de l'installation pour stimuler des propositions plastiques personnelles.

OBJECTIFS :

Créer une dynamique de production et construire un dialogue entre les champs formels et conceptuels dans les créations de l'étudiant. Engager fortement une production personnelle.

MODALITÉS :

Cours + « temps forts »

ÉVALUATION :

Capacité à la concrétisation des projets plastiques et à la mise en place de son propre travail. Articulation théorie-pratique et capacité d'analyses.

BIBLIOGRAPHIE :

Les yeux bien ouverts, entretien avec Julien Gracq, Farouche à 4feuilles, éditions Grasset

WOOLF Virginia, *Une chambre à soi*, éditions 10/18

Le mouvement des images, catalogue de l'exposition, Centre Pompidou

DEAN Tacita et MILLAR Jeremy, *Lieu*, Question d'art, Thames and Hudson

RUSH Michael, *Les nouveaux médias dans l'art*, éditions Thames and Hudson

ÉDITIONS BILANS

06
Nicolas Gautron
Marianne Rulland (Technicienne d'Assistance Pédagogique)

CONTENU :

À la suite du premier semestre, les étudiants réalisent un document graphique de présentation de leurs productions et travaux personnels. Cette mini-édition synthétise et fait état de bilan des réalisations et centres d'intérêt de l'étudiant. Elle documente, permet de porter un regard distancé sur sa production et participe à la communication de son travail.

OBJECTIFS :

Documenter, synthétiser et mettre en perspective les travaux réalisés.

Conception et réalisation d'un document graphique, choix des visuels, tirages et textes d'accompagnement, hiérarchie des informations, mise en page, impression et façonnage.

MODALITÉS :

Semaine 3 ("Semaine chantier éditions")
Atelier Edition

ÉVALUATION :

Qualités graphiques, originalité et pertinence des propositions. Investissement personnel.

05, 06
Esther Knobel, artiste en résidence

THE MIND IN THE HAND

Monika Brugger

CONTENU :

Le contenu plus détaillé sera proposé par Esther Knobel au début du workshop. Le workshop se tient en English, with some french words.

Les étudiants continueront à développer et retravailler sur les résultats du Workshop durant l'année pour finaliser les pièces en semestre 4 avec Monika Brugger.

OBJECTIFS :

Rencontre avec une figure historique du bijou et d'une artiste de renommée internationale autour de sa vision du bijou.

MODALITÉS :

Lundi à vendredi (Semaine 43)
9h00-13h00 et 14h00-18h00

Mercredi à vendredi (Semaine 14, 15)
9h00-13h00 et 14h00-18h00

Rendez-vous individuels sur demande des étudiants pour avancer et faire évoluer les projets en cours.

En groupe de maximum 12 personnes (option ART et DESIGN)

ÉVALUATION :

Niveau d'investissement. Singularité des réponses. Évaluation se fait sur la qualité des travaux, de la représentation photographique et du dossier des recherches.

BIBLIOGRAPHIE :

KNOBEL Esther, *The mind in the hand*, 2008, Tel Aviv,

Lisbeth der Besten, *On Jewellery, a compendium of international contemporary art jewellery*, Stuttgart, Arnoldsche Art Publishers

TRANSFORMATION – MÉTAMORPHOSE

05, 06

Tehri Tolvanen, artiste
Monika Brugger

CONTENU :

Réalisation d'une série de bijoux en partenariat avec 3Dceram autour de la porcelaine développer par l'entreprise. Il s'agit d'explorer le sujet proposé et l'adapter aux conditions multiples imposées par l'entreprise. Des conditions à la fois techniques lie au matériau et de la technique de mise œuvre (impression 3D) en parallèle des attends esthétiques sur le sujet aussi singulière que faire un bijou avec des contraintes imposées.

Les cours de 3D sont obligatoires pour les étudiants participants.

OBJECTIFS :

Réalise une série de bijou avec un partenaire économique de la région, confrontation au milieu professionnel, comprendre les enjeux d'une création de série en collaboration avec entreprise et leurs attends économiques. Proposition qui à la fois pose la question du personnel et du général, où il est question d'apprendre à évaluer une proposition pensée dans le cadre d'une école d'art face à des attends et des observations d'une entreprise.

MODALITÉS :

Voir dates ci-dessous :
9h00-13h00 et 14h00-18h00

2016

19 octobre, 4 novembre, 16 novembre, 25 novembre, 9 décembre, 14 décembre

2017

6 janvier, 27 janvier, 10 février, 17 février, 3 mars, 15 mars, 5 avril

En groupe de maximum 12 personnes (option ART et DESIGN)

ÉVALUATION :

Niveau d'investissement. Singularité des réponses. Évaluation se fait sur la qualité des travaux, et des phases de recherches, de la représentation photographique et du dossier de présentation

BIBLIOGRAPHIE :

TOLVANEN Theri, *Reinventing Nature*, 2014, Apeldoorn, CODA Museum

BRUGGER Monika, *Un peu de terre sur la peau*, catalogue de l'exposition, Fondation d'entreprise Bernardaud

The Jealous Curator,
<http://www.thejealouscurator.com>

Les Métissages, *The Morning Bark*, blog

ALLO LA TERRE...

05, 06

Fabrice Cotinat

L'atelier, en tant que lieu, se déploie sur trois espaces de travail. Un atelier vidéo, un atelier son et un studio de tournage, commun avec la prise de vue photographique.

C'est un lieu polymorphe de recherches qui se veut transversal. Les étudiants inscrits et investis, en Art et Design, ont la possibilité d'en exploiter les ressources afin de continuer à développer leurs pratiques personnelles de manière autonome avec les outils adéquats et spécifiques au médium et en regard également au matériau « terre ».

Les cours ont pour but de transmettre et partager un savoir et un savoir faire afin de susciter le désir d'explorer, de regarder et d'appréhender différemment les matériaux traditionnels à l'ENSA avec la pratique de l'image et du son.

CONTENU :

"Au tennis il y a autant de plaisir à être passé qu'à ne pas l'être. J'ai rejoué au tennis parce que c'est un sport où l'on renvoie la balle. Où on ne cherche pas à la garder pour soi." (Jean Luc Godard)

Les cours proposés en matinées, orientent le regard de l'étudiant lors

de séances de visionnage d'écoute et de partage des savoirs. Des morceaux choisis parmi des séries, des expositions d'artistes actuels, mais aussi des films oubliés.

Les après midi seront consacrés au suivi et à l'accompagnement des projets personnels en phase avec les médiums concernés.

Des visites d'expositions et manifestations liées aux arts numériques seront programmées.

Les recherches en relation avec la question du son, sous toutes ses formes imaginables, seront accompagnées lors d'échanges avec l'ENSA de Bourges. Un partenariat est mis en place cette année. Ces rendez-vous seront des temps pour élaborer, maîtriser et perfectionner les projets sonores. Aussi des temps de rencontres lors de workshop et de conférences. Des voyages à Bourges, pour un groupe d'étudiants investis, seront programmés dans ce sens.

OBJECTIFS :

Soutenir et affirmer la singularité du travail de l'étudiant afin d'axer sa recherche vers une plus grande autonomie dans le domaine de l'image numérique et la création sonore.

L'encourager à développer une vision personnelle et pertinente de son travail orienté vers les

questionnements audiovisuels actuels. Élargir son expérience et clarifier son propos en partant d'un projet ou bien d'une réflexion.

Élaborer, avec le collège des enseignants, une méthodologie de recherche, et ainsi constituer un ensemble d'expérimentations formelles cohérentes avec son projet artistique en vue du Diplôme pour les étudiants concernés. L'analyse directe des travaux produits par l'étudiant doit lui permettre, dans le jeu de la confrontation, d'exercer son sens critique, d'affirmer et de défendre un parti pris.

LIEU:

Ateliers vidéo, son, studio de prises de vue, atelier de l'étudiant.

ÉVALUATION :

L'étudiant sera évalué sur son investissement, sur la qualité de ses réalisations et sur la richesse de ses recherches et propositions.

MODALITÉS :

Sur inscription durant l'année et rendez-vous les jeudi ou vendredi suivant un emploi du temps que nous établirons à la rentrée.

Constitution d'un groupe de travail son et vidéo / Enseignement ouvert à la transversalité des options.

BIBLIOGRAPHIE :

Les ressources seront données en regard des projets.

UNE ÉCOLE D'ART EN 2017

05, 06

Formes Vives

(Intervenant : Geoffroy Pithon,
Nicolas Filloque, Adrien Zammit)
Nicolas Gautron

CONTENU :

Dans le cadre des 150 ans de l'école d'art de Limoges en 2017, le collectif Formes Vives est invité pour interroger ce que pourrait être une école d'art aujourd'hui. Par la création d'un nouveau collectif composé d'étudiants, artistes et invité(e)s, ils proposent un parcours nomade entre l'école et le plateau de Millevaches. Le graphisme jouera son rôle de passerelle, croisant avec d'autres champs et pratiques pour des rencontres et temps d'expérimentation tout au long de l'année. Une restitution prendra forme à l'automne 2017.

TEXTE D'INTENTION :

Modesta collective — une proposition divertissante pour une école d'art de son temps, 150 ans après la naissance du Capital (et de l'école d'art de Limoges)

Le Black Mountain College, Victor Papanek et ses étudiants, le Bocal de Boris Charmatz, le Kibbo Kift, la Factory, les situs, le Living Theatre,

Ant Farm, Wu Ming, les Diggers de San Francisco, les années 1980 californiennes avec les artist-run space, non-profit space et artist-run community, les japonais de Play, Monte Verita, Kiboo Kift, les ateliers populaires, l'école de la Montagne Rouge de Montréal et des milliers d'autres... la galaxie des actions collectives, utopiques et radicales, plus ou moins proches des arts, ont parfois pris le large de leur terreau institutionnel ou contre-culturel pour explorer d'autres façons de vivre collectivement, de questionner la recherche et la pédagogie en regard du monde qui les entourait.

Depuis l'école (d'art) et en-dehors (dare-dare), l'émancipation individuelle et collective reste notre désir le plus vif, notre raison de chercher, de jouer, d'avancer. Personnellement, nous ne croyons plus à l'industrie et à ses produits de consommation comme fer de lance d'une émancipation collective. Au contraire, à mesure que ce mirage se meurt, que les emplois se raréfient, que les prophètes de la croissance se couvrent de ridicule, il est grand temps de trouver d'autres chemins pour notre épanouissement et notre joie.

« Ce qui est progressivement devenu notre idéal de liberté démocratique ne vient en priorité, ni de l'usine ni des Lumières ni du commerce, de la ville ou du cosmopolitisme, mais de la ferme. » Joëlle Zask, La

démocratie aux champs. Du jardin d'Eden aux jardins partagés, comment l'agriculture cultive les valeurs démocratiques, 2016.

Nous proposons de prendre le chemin de l'école à la ferme, avant de revenir à l'école. Nous créerons un collectif, pour vivre et travailler ensemble, un kibboutz nomade, d'artistes curieux et touche-à-tout, un début de bolo' dont l'objet est d'ouvrir une voie personnelle, une voie que vous pourrez appeler par exemple école d'art si vous le souhaitez. Nous inventerons des formes ensemble, ici et là, utiles et inutiles, surprenantes et ambitieuses, nous croiserons les pratiques, nous préparerons des fêtes, nous nous enivrerons de lectures, de rencontres, de banquets, nous travaillerons la terre comme nous bricolerons des machines, nos vies en sortiront transformées — ce que nous ne manquerons pas de vous faire partager.

Atelier Formes Vives

INVITÉS :

Vincent Perrottet, graphiste
Marion Pinaffo, designer
Laurie Peschier-Pimont et Lauriane Houbey, danseuses

MODALITÉS :

Semaines 46, 9, 20

WORKSHOP LITHOGRAPHIE

05, 06

Anne Brugni (intervenante)

CONTENU :

Pour la seconde année, l'ENSA Limoges propose, en partenariat avec l'atelier lithographie du Musée du Pays d'Ussel, une résidence à un(e) artiste. Après Paul Cox, Anne Brugni, artiste, illustratrice et scénographe vivant à Bruxelles, sera invitée sur l'année 2016-2017. Ce projet prend la forme de trois workshops d'une semaine auprès d'un groupe d'étudiants et se conclue par la production d'une exposition et d'une édition.

OBJECTIFS :

Travail de dessin, illustration et couleur, en relation avec la technique d'impression.

Échanges et élaboration des projets avec l'artiste.

Pratique de la lithographie.

MODALITÉS :

3 sessions
Semaines 50, 11, 23

ÉVALUATION :

Qualités graphiques, pertinence et cohérence des propositions.

Participation et investissement personnel.

PARTENARIAT :

Musée du Pays d'Ussel (Corrèze)

INTERVENANTS :

Anne Brugni assistée par Patrick Sauvat, artiste lithographe et Charline Gicquel (assistante)

ENCADREMENT :

Ken Peat, enseignant

Nicolas Gautron, enseignant

Marianne Rulland, technicienne d'assistance pédagogique

PHILOSOPHIE DE L'ART

05
François Coadou

CONTENU :

Introduction à une histoire
l'Internationale lettriste et de
l'Internationale situationniste

Fondée en 1952 par Serge Berna, Jean-Louis Brau, Guy Debord et Gil Wolman, l'Internationale lettriste se voit remplacée, en 1957, par l'Internationale situationniste, où l'on croquera, aux côtés de Debord, des personnes comme Constant, Asger Jorn ou Raoul Vaneigem, jusqu'à sa dissolution en 1972. Il s'agira ici d'introduire à l'histoire de ses deux mouvements et de leur époque, d'examiner comment ils ont tout à la fois critiqué l'art de leur temps, mais en ont aussi, en un sens, participé, ou du moins l'ont renouvelé jusqu'à constituer, pour nombre d'artistes contemporains, une référence incontournable. On examinera comment ce qui peut être considéré comme de l'art aujourd'hui (pratique du détournement, de la dérive, etc.) était surtout appréhendé, par les lettristes puis situationnistes, dans une double perspective éthique et politique, comme moyens d'action dans le réel, et des moyens de réinventer la vie.

OBJECTIFS :

Acquisition de points de repère et de connaissances élémentaires dans l'histoire de l'Internationale lettriste et de l'Internationale situationniste.

MODALITÉS :

Cours magistral
6x2 heures

ÉVALUATION :

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

BIBLIOGRAPHIE :

Littérature primaire :

DEBORD Guy, *Œuvres*, édition de Jean-Louis Rançon, Paris, Gallimard, 2006.

Internationale situationniste, Paris, Fayard, 1997.

Les Lèvres nues (1954-1958), Paris, Allia, 1995.

Potlatch, Paris, Allia, 1996.

VANEIGEM Raoul, *Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations*, Paris, folio actuel, 1992.

VANEIGEM Raoul, *Rien n'est fini tout commence*, Paris, Allia, 2014.

Littérature secondaire :

APOSTOLIDES Jean-Marie, *Debord. Le naufrageur*, Paris, Flammarion, 2015.

LE BRAS Laurence et GUY Emmanuel (dir.), *Lire Debord*, Paris, L'Echappée, 2016.

MARCOLINI Patrick, *Le mouvement situationniste*, Paris, L'Echappée, 2013.

PHILOSOPHIE DE L'ART

06
François Coadou

CONTENU :

Introduction à la contre-culture européenne des années 60, 70 et 80

Il s'agira d'abord, ici, de déterminer ce en quoi peut bien consister la contre culture, et si – ou dans quelle mesure – cet événement, intellectuel, artistique et social, parti des Etats Unis, a eu des équivalents en Europe. On se penchera, pour ce faire, sur quelques exemples précis, comme le mouvement provo ou le punk, en questionnant aussi des médiums et supports spécifiques comme la musique, le disque, la revue, la BD, le roman policier, noir ou de science-fiction, pour se demander quelle en est la signification, artistique, historique et politique. Il s'agira aussi de voir en quoi la contre-culture peut se distinguer de ce qu'Adorno et Horkheimer appelèrent la contre-culture, en quoi et comment elle entend précisément y résister.

OBJECTIFS :

Acquisition de points de repère et de connaissances élémentaires dans l'histoire de la contre-culture en Europe.

MODALITÉS :

Cours magistral

ÉVALUATION :

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

BIBLIOGRAPHIE :

ADORNO Theodor & HORKHEIMER Max, *La Dialectique de la raison*, Paris, Gallimard, 1974.

BOURSEILLER Christophe & PENOT LACASSAGNE Olivier (dir), *Contre-cultures !*, Paris CNRS éditions, 2013.

CHOLLET Laurent, *L'insurrection situationniste*, Paris, Dagorno, 2000.

FREMION Yves, *Provo. Amsterdam 1965-1967*, Paris, Nautilus, 2009.

MARCUS Greil, *Lipstick Traces. Une histoire secrète du XXe siècle*, folio actuel, 2000.

MARCUSE Herbert, *Eros et civilisation*, Paris, Editions de Minuit, 1963

SÉMINAIRE CHRIS MARKER

05
Federico Rossin (Invité)
Geneviève Vergé Beau dou

Chris Marker, un cinéaste à l'œuvre

CONTENU :

Chris Marker a été l'un des plus grands expérimentateurs du cinéma, qui a su interpréter de manière toujours novatrice les questions politiques et esthétiques majeures de la deuxième moitié du 20ème siècle et du début du 21ème. André Bazin, après avoir vu l'un de ses premiers ciné-voyages, *Lettre de Sibérie* (1958), écrira que pour Marker "la matière première c'est l'intelligence, son expression immédiate la parole": une définition qui pourrait valoir pour l'ensemble de son oeuvre extrêmement variée, à commencer par ses films-essais sur ses voyages autour du monde (1952-1966), en poursuivant avec sa période plus militante et ses films collectifs (les groupes Medvedkine, 1967-1978), pour entamer ensuite une série de réflexions sur l'avenir de l'image contemporaine et sur la fin des idéologies (1979-2011). Un style kaléidoscopique va de pair chez lui avec la rigoureuse finesse de l'analyse. La sensibilité du regard sur les autres et sur le monde va ensemble avec une approche intime

mais jamais narcissique, propre justement de l'essayisme. Héritier des avant-gardes, surtout de celle soviétique, Marker en a poursuivi les recherches sur le montage - entre le texte et l'image, entre le son et l'image, entre l'enregistrement de l'instant présent et les images d'archives - tout en les conjuguant avec une sensibilité littéraire toute française qui va de Montaigne à Giraudoux.

Federico Rossin

OBJECTIFS :

Observer et comprendre comment une œuvre se construit en articulation étroite avec les contextes historiques et artistiques.

MODALITÉS :

05 décembre 2016, AMPHI
10h-13h // 14h-18h

06 décembre 2016, Le lido, Cinéma d'art et d'essai,
Projection de Sans Soleil
en partenariat avec l'association
Mémoire à viv.

HISTOIRE DU DESIGN

« ÉCHANGES ÉPISTOLAIRES AVEC... MATALI CRASSET »

05, 06 – M1 CCIC
Indiana Collet-Barquero
Historienne de l'art, histoire
du design

CONTENU :

Le cours se construit sur la base d'échanges épistolaires avec une personnalité majeure du monde du design. A partir de l'étude de son travail, de son inscription historique et contemporaine, de la compréhension de son approche surgiront un certain nombre de questions que nous soumettrons régulièrement au designer. Ces questions/réponses seront analysées puis restituées sous la forme d'une édition élaborée par les étudiants.

OBJECTIF :

Apprendre à identifier les principaux enjeux et positions en design grâce à des échanges écrits réguliers avec une personnalité majeure du design. Comprendre et assimiler les situations, les problématiques contemporaines et les positions dans la discipline du design. S'initier à l'importance de la question.

MODALITÉS :

cf calendrier

ÉVALUATIONS :

Assiduité
Participation éditoriale

BIBLIOGRAPHIE :

En fonction de la personnalité invitée

ESTHÉTIQUES DE LA POST-MODERNITÉ

05, 06 – M1 CCIC
Geneviève Vergé Beaudou

CONTENU :

L'art de la postmodernité n'est pas seulement le reflet d'une crise affectant notre société, mais aussi des bouleversements qui touchent le monde de l'art. La naissance du postmodernisme est apparentée à l'ébranlement des valeurs modernistes. Ainsi définis et situés dans leur contexte historique, les fondements ainsi posés permettront une étude des courants de pensée de la post-modernité et de leur influence dans les productions artistiques (étude de cas), une réflexion sur la « réinvention » de la création ainsi que sur l'élargissement de l'offre entraînant un marché planétaire qui pourrait se confondre avec ce que l'on nomme « l'art contemporain ».

AXES PRIVILÉGIÉS :

Libre échange ; fiction ; commerce et stratégie ; réseaux ; jeux de rôles, illusions, désenchantement, scénarios...

OBJECTIFS :

Comprendre comment des courants de pensée contemporains, la maîtrise de leurs notions et des concepts peuvent rencontrer et construire la pratique artistique.

Systèmes d'interprétation du monde, événements de société, changements de point de vue face au réel comme face à l'imaginaire ; écrivains, artistes ou intellectuels, qui ont, à un moment ou à un autre, incarné une école, une révolte et peut-être une révolution des mentalités.

MODALITÉS :

Obligatoire
CM Obligatoire

2016
17 et 18 octobre (JE),
24 octobre (9h-12h),
21 novembre (9h-12h),
23 et 24 novembre (JE),
05 décembre (9h-12h).

2017
06 et 07 février (JE),
27 février (9h-12h),
03 avril (9h-12h)

ÉVALUATION :

Dossier:fiche dossier unique

HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS CONTEMPORAINS

05, 06

Corinne Melin

CONTENU :

L'expérience « Made in USA » : Beat Generation, Black Mountain College...

À l'appui de nombreux documents textuels, visuels et sonores, on questionnera la notion d'expérience en regard des arts ainsi que des utopies sociales et économiques qui se sont développées aux USA et en France dès 1950. On s'attardera sur la Beat Generation soit sur la littérature, le cinéma et la poésie expérimentale que mènent les principaux représentants de ce mouvement : Brion Gysin, William Burroughs, Alan Ginsberg et Jack Kerouac. On partira sur la route, à la rencontre d'une jeunesse aspirant à d'autres horizons, d'autres manières de vivre. Des expériences pédagogiques ont également lieu dans ce contexte comme au Black Mountain College, université libre expérimentale fondée en 1933 près d'Asheville en Caroline du Nord. On portera attention aux cours, actions, gestion collective, relation enseignant et étudiant etc. qui y sont menés. Puis, on se demandera ce qu'il en est aujourd'hui de ces pratiques et formes expérimentales tant au niveau artistique que pédagogique.

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) :

SPELLER Alan, *Le Black Mountain College, Enseignement artistique et avant-garde, Bruxelles*, La Lettre Volée, 2014.

Beat Generation, éd. Flammarion 2005. Recueil de textes de Kerouac, Gysin, Burroughs, Ginsberg

Catalogue exposition, *Beat Generation, du 22 juin au 3 octobre 2016*, éd. Centre George Pompidou, Paris, 2016.

CREAGH Ronald, *utopies américaines, expériences libertaires du 19e à nos jours*, éd. Agone, 2009.

Quand les artistes font école, tome 1, 2004 et tome 2, 2005, Les presses du réel, sous la dir. de Pontus Hulten.

KIHM Christophe et MAVRIDORAKIS Valérie, *Transmettre l'art. Figures et méthodes. Quelle histoire ?*, éd. Les presses du réel, 2013

BIBLIOGRAPHIE (SÉLECTIVE) :

ARENDR Hannah, *Condition de l'homme moderne*, trad. G. Fradier, Préface P. Ricoeur, Calmann-Lévy, 1961 et 1983, Agora Pocket

ARENDR Hannah, *La crise de la culture*, Trad. ss dir. P. Lévy, Gallimard, 1972, Folio/Essais

BAUDRILLARD Jean , *Amérique*, 1986, Grasset

BOURRIAUD Nicolas , *Esthétique relationnelle*, 1998, Les presses du réel – domaine Critique, théorie & documents.

BOURRIAUD Nicolas, *Postproduction - La culture comme scénario : comment l'art reprogramme le monde contemporain*, Les presses du réel – domaine Critique, théorie & documents, 2004.

CHAPUIS N. , ouvrage dirigé par, Créateurs et Création en France, *La scène contemporaine*, Ed. Autrement/CNDP

DEBRAY R. , *L'État séducteur*, 1993, Gallimard

ÉVALUATION :

Préparation des échanges //
Présence obligatoire.

BIBLIOGRAPHIE :

Document remis à l'étudiant (essais, articles, filmographie).

DOSSIER UNIQUE

05, 06

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 dispensés 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

ANALYSES D'OEUVRES : MÉTHODE, VOCABULAIRE ET MISE EN APPLICATION

MENTION CÉRAMIQUE

05, 06

Delphine Vincent
Conférencière en charge
du développement des publics
à la RMN-GP
Musée National Adrien Dubouché

MARDI 11 OCTOBRE

14 h – 16 h
Antiquité et Moyen-Âge

VENDREDI 4 NOVEMBRE

10 h – 12 h
Renaissance française et italienne

VENDREDI 18 NOVEMBRE

10 h – 12 h
Chine et Japon

MARDI 22 NOVEMBRE

14 h – 16 h
Faïences et porcelaines européennes
des XVII et XVIII siècles

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

10 h – 12 h
Céramique, époque contemporaine (1)

VENDREDI 6 JANVIER

10 h – 12 h
Céramique, époque contemporaine (2)

VENDREDI 20 JANVIER

10 h – 12 h
Porcelaine de Limoges aux XVIIIe et
XIXe siècles (1)

VENDREDI 10 FÉVRIER

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

VENDREDI 31 MARS

10 h – 12 h
Créations contemporaines à Limoges

VENDREDI 7 AVRIL

10 h – 12 h

ÉVALUATION

S6

ANGLAIS

05, 06

Jonathan Bass

CONTENU :

Les cours prennent la forme de discussions informelles en petits groupes ou d'entretiens individuels afin d'affiner les sujets de recherche et du travail personnel en amont du diplôme. Il vous sera proposé des textes ou références liées à vos intérêts. Un compte-rendu de vos stages et projets est à rédiger en réponse à un questionnaire distribué au premier semestre et au milieu du deuxième semestre.

OBJECTIF :

Améliorer votre capacité à présenter puis à défendre vos idées et vos projets artistiques.

BIBLIOGRAPHIE :

Documentation et références individualisées.

MODALITÉS :

Rendez-vous individuels ou en groupes

ÉVALUATION :

Rapports écrits, contrôle continu.

ANGLAIS APPLIQUÉ

WEB DESIGN: PORTFOLIO / CV
NIVEAUX I ET II

05, 06

Jonathan Bass

CONTENU :

Nous réaliserons des pages internet dans le but de diffuser en ligne un portfolio et éventuellement un CV en anglais. Si vous souhaitez vraiment prendre le contrôle visuel de vos pages, il est nécessaire d'apprendre les rudiments de langages tels que l'HTML, CSS ou JavaScript. Cette tâche est facile et accessible à tous; alors en deux fois trois jours vous aurez les clés en main pour créer vos pages sans subir le design graphique de quelqu'un d'autre..

OBJECTIF :

Présenter vos travaux / CV sous la forme de pages web en apprenant les rudiments de la programmation HTML, CSS et JavaScript.

BIBLIOGRAPHIE :

Documentation et références fournies

MODALITÉS :

Atelier de 2 ou trois jours (x 2)

ÉVALUATION :

Production de pages web en html et css.