

CATALOGUE DE COURS

ANNÉE 1

2018 - 2019

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
D'ART ET
DE DESIGN
TOURS

École
Supérieure
d'
Art & Tours
de Angers
Design Le
Mans

AGENDA

SEPTEMBRE

Mercredi 12 – Jeudi 13
DEUX JOURS EN BALLON
PREMIÈRE ANNÉE OPTION ART

Vendredi 14
PRÉ-RENTRÉE OPTION ART
PROFESSEUR.E.S ET ÉLÈVES

Samedi 15
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Lundi 17
DÉBUT DES COURS

Mercredi 19
RENTRÉE OPTION CONSERVATION-
RESTAURATION DES BIENS CULTURELS
SPÉCIALITÉ ŒUVRES SCULPTÉES

OCTOBRE

Samedi 27 – Vendredi 2 novembre
VACANCES DE LA TOUSSAINT

NOVEMBRE

Lundi 5 – Vendredi 9
WORKSHOPS INTERSITES

DÉCEMBRE

Lundi 17 – Mercredi 19
JOURNÉES PROFESSIONNELLES ART & DESIGN

Samedi 22 Décembre – Vendredi 4 Janvier
VACANCES DE NOËL

JANVIER

Lundi 7 – Vendredi 25
BILANS PREMIER SEMESTRE

Lundi 28
DÉBUT 2° SEMESTRE

FÉVRIER

Samedi 16 – Vendredi 22
VACANCES D'HIVER

Mercredi 27
JOURNÉE PORTES OUVERTES

MARS

Samedi 2
JOURNÉE PORTES OUVERTES

Lundi 4 – Vendredi 8
WORKSHOPS INTERSITE

Lundi 18 – Vendredi 22
DNSEP « BLANC » OPTION ART

AVRIL

Jeudi 4 – Vendredi 5
CONCOURS D'ENTRÉE

Samedi 13 – Vendredi 19
VACANCES DE PÂQUES

Lundi 22
ÉCOLE FERMÉE -FÉRIÉ

Mardi 23 – Vendredi 26
DIPLOMABILITÉ
TROISIÈME ANNÉE OPTION ART

MAI

Mercredi 1er
ÉCOLE FERMÉE -FÉRIÉ

Mercredi 8
ÉCOLE FERMÉE -FÉRIÉ

Vendredi 17
FIN DES COURS

Lundi 20 – Vendredi 31
BILAN 2° SEMESTRE

Jeudi 23
DIPLOME OPTION CONSERVATION-
RESTAURATION DES BIENS CULTURELS
SPÉCIALITÉ ŒUVRES SCULPTÉES

JUIN

Lundi 3 – Jeudi 13
DIPLOMES OPTION ART

Vendredi 14
RÉUNION PÉDAGOGIQUE OPTION ART

Lundi 17 – Vendredi 30 août
VACANCES D'ÉTÉ

1

L'OPTION ART

PREMIÈRE ANNÉE

COORDINATEURS

FRED MORIN & CYRIL ZARCONÉ

CELULE PÉDAGOGIQUE

CHRISTIAN HENRY
FRED MORIN
MICHÈLE TOLOCHARD
CYRIL ZARCONÉ

PROFESSEUR.E.S

JESÚS ALBERTO BENÍTEZ - PEINTURE

CÉCILE HARTMANN - PEINTURE

CHRISTIAN HENRY - DESSIN, PEINTURE

DAVID KIDMAN - CINÉMA, VIDÉO

FRED MORIN - PRATIQUE DE L'IMAGE, PHOTOGRAPHIE

THIERRY MOUILLÉ - PEINTURE

ANTOINE PARLEBAS - HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS

STÉPHANIE RICHARD - ANGLAIS

BRUNO SAULAY - LANGAGES INFORMATIQUES, LABORATOIRES D'ÉCRITURES

MICHÈLE TOLOCHARD - COULEURS

TRISTAN TRÉMEAU - HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS

VINCENT VOILLAT - SCULPTURE

CYRIL ZARCONÉ - SCULPTURE

GRILLE DES ENSEIGNEMENTS

PAGE	N° FICHE		SEM.1	SEM. 2
A - HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE			10	10
9	01	DÉCOUVERTE DE LA SCÈNE ANGLOPHONE, ATELIER DE LANGUE ANGLAISE - S. RICHARD		
10	02	FABRIQUES DE L'ART/FABRIQUES DE L'HISTOIRE DE L'ART : LA RENAISSANCE - T. TRÉMEAU		
11	03	FABRIQUES DE L'ART/FABRIQUES DE L'HISTOIRE DE L'ART : LES AVANT-GARDES - T. TRÉMEAU		
B - INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES			18	16
12	04	STRUCTURE D'ATELIER - J. A. BENÍTEZ		
13	05	PEINTURE ET IMAGES DU MONDE/DE QUOI SOMMES-NOUS LES CONTEMPORAINS ? - C. HARTMANN		
14	06	OBSCURITÉ ET SCINTILLEMENT, CHAIR ET MINE DE PLOMB. JE DESSINE - C. HENRY		
15	07	MANTEGNA - C.HENRY & T. TRÉMEAU		
16	08	NUAGES, LE CIEL PENCHE SUR LA RIVIÈRE - C. HENRY		
17	09	100 FEET - D. KIDMAN		
18	10	WORK IN PROGRESS - D. KIDMAN		
19	11	CONSTRUCTION D'IMAGES - F. MORIN & D. KIDMAN		
20	12	PRENDRE DES PHOTOS - F. MORIN		
21	13	THE VIEW FROM HERE - F. MORIN		
22	14	CORPS, ESPACE, GROUPE - F. MORIN x P. QUÉNEAU		
23	15	LA BIBLIOTHÈQUE COMME ATELIER - T. MOUILLÉ		
24	16	ENSEIGNER L'ART - T. MOUILLÉ		
25	17	ART ÉGYPTIEN PHARAONIQUE - A. PARLEBAS		
26	18	MUSIQUE XIX ^e - XX ^e - A. PARLEBAS		
27	19	TECHNIQUES DE LA PEINTURE À L'HUILE - B. SAULAY		
28	20	COULEURS - M. TOLOCHARD		
29	21	NATURE CONTE NATURE - V. VOILLAT		

1

première Année
Art

GRILLE DES ENSEIGNEMENTS

PAGE	N° FICHE		SEM. 1	SEM. 2
30	22	MONUMENTALE - C. ZARCONE		
31	23	SAVOIR FAIRE - C. ZARCONE		
C - BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE			2	4
		BILAN SEMESTRIEL		
TOTAL			30	30

DÉCOUVERTE DE LA SCÈNE ANGLOPHONE. ATELIER DE LANGUE ANGLAISE

Anglais

OBJECTIFS

Enrichir les connaissances artistiques liées aux cultures anglo-saxonnes, l'écriture et la pratique de la langue orale. Les cours d'anglais ont pour but d'améliorer l'aisance orale et la prise de parole dans des situations et contextes liés au monde de l'art.

CONTENU

Découverte à travers la présentation d'artistes américains et anglais de la scène artistique anglophone.

MÉTHODE

Études de vidéos, de photographies, de textes et d'analyses critiques, de traductions à partir de textes spécifiques portant sur un artiste. Discussions, débats à partir de supports artistiques divers et variés. Exercices de grammaire et du vocabulaire spécifique lié à la pratique artistique.

ÉVALUATION

Contrôle continu, oral et écrit. Participation, prise de parole, assiduité. Bilan semestriel.

PROFESSEURE >
S. RICHARD

ACTIVITÉ >
ATELIER PRATIQUE ET
COURS THÉORIQUE.

SEMESTRES >
1 + 2

CALENDRIER >
SEPTEMBRE > MAI

DURÉE >
1 H 30

ACTIVITÉ OBLIGATOIRE

FABRIQUES DE L'ART / FABRIQUES DE L'HISTOIRE DE L'ART : LA RENAISSANCE

Histoire et théories des arts

OBJECTIF

Comprendre les liens étroits entre pratique et théorie, entre création d'œuvres, définitions de perspectives esthétiques et écriture de l'histoire de l'art.

Saisir les principales évolutions de l'art depuis le Moyen-âge jusqu'à l'amorce de l'art baroque.

Acquérir des méthodes fondamentales de problématisation.

CONTENU

Le cours s'intéressera au *grand récit* de la Renaissance en Occident, de la fin du XIIIe siècle au milieu du XVIe siècle, à partir notamment de la première histoire de l'art écrite par un artiste et architecte toscan, le maniériste Giorgio Vasari (*Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes*, publiée en 1550 à Florence).

MÉTHODE

Études de vidéos, de photographies, de textes et d'analyses critiques, de traductions à partir de textes spécifiques portant sur un artiste. Discussions, débats à partir de supports artistiques divers et variés. Exercices de grammaire et du vocabulaire spécifique lié à la pratique artistique.

ÉVALUATION

Contrôle continu, oral et écrit. Participation, prise de parole, assiduité. Bilan semestriel.

PROFESSEUR >
T. TRÉMEAU

ACTIVITÉ >
COURS THÉORIQUE.

SEMESTRES >
1 + 2

CALENDRIER >
SEPTEMBRE > MAI

DURÉE >
3 H, 1 SEMAINE SUR 2

ACTIVITÉ OBLIGATOIRE

FABRIQUES DE L'ART / FABRIQUES DE L'HISTOIRE DE L'ART : LES AVANT-GARDES

Histoire et théories des arts

OBJECTIF

Comprendre les liens étroits entre pratique et théorie, entre création d'œuvres, définitions de perspectives esthétiques et écriture de l'histoire de l'art.

Saisir les principales évolutions de l'art depuis le début du XXe siècle.

Acquérir des méthodes fondamentales de problématisation.

CONTENU

Le cours s'intéressera à la naissance et aux développements des « grands récits » modernistes et avant-gardistes dans la première moitié du XXe siècle. Nous prendrons pour point de départ l'étude de l'influence des collages et assemblages cubistes sur les évolutions de l'art en Europe : quelles nouvelles pratiques et finalités de la peinture, de la sculpture, de l'architecture et de l'art en général furent définies, de la France à la Russie, par le Futurisme, l'Expressionnisme, le Cubisme, le Suprématisme, le Constructivisme, De Stijl, le Bauhaus, Dada et le Surréalisme ?

Analyses d'œuvres et de prises de positions des artistes (manifestes) se combineront avec des approches théoriques et critiques associant enjeux esthétiques, politiques, culturels et économiques.

MÉTHODE

Ce cours sera divisé en temps magistraux et en temps d'ateliers d'interprétation d'œuvres et de textes. Une bibliographie sera remise lors du premier cours.

ÉVALUATION

Qualité de la participation aux temps d'ateliers d'interprétations d'œuvres et de textes.

Une dissertation à réaliser en cours, à partir d'un sujet donné deux mois auparavant, afin de favoriser une appropriation dynamique du contenu du cours et une attitude de recherche chez les élèves.

Un sujet de rattrapage sera proposé aux élèves en échec.

PROFESSEUR >
T. TRÉMEAU

ACTIVITÉ >
COURS THÉORIQUE.

SEMESTRES >
1 + 2

CALENDRIER >
SEPTEMBRE > MAI

DURÉE >
3 H, 1 SEMAINE SUR 2

ACTIVITÉ OBLIGATOIRE

STRUCTURE D'ATELIER

Dessin, peinture - Exploration

OBJECTIF

Développer un temps de recherche et d'expérimentation centré sur la pratique du dessin et de la peinture. Aborder l'importance pour chaque étudiant de mettre en place une méthode de travail propice à l'exploration du médium. Découvrir l'énergie inhérente au groupe d'élèves comme une entité créative.

CONTENU

Apposer une ligne sur un support désigne le démarrage d'une quête, d'une recherche plastique par laquelle le regard développe son rapport au monde. L'image se présente ainsi comme un langage accessible et direct, dont la pratique permet de développer un accent, une tonalité, une grammaire et un vocabulaire propres à chacun. Dans cette perspective, le support est comme une caisse de résonance où la pensée s'exprime par la main.

MÉTHODE

La peinture sera abordée comme une extension du dessin, permettant à la recherche plastique des possibilités étendues. Chaque étudiant aura la possibilité d'explorer l'interaction entre ses intentions, ses techniques et ses gestes. Les recherches plastiques pourront se développer en individuel et en collectif. Ce temps de travail est également un temps d'échange, de prise de parole et de partage.

ÉVALUATION

Investissement général, ouverture et participation aux échanges. Progression des pistes de recherche. Qualité plastique des propositions.

PROFESSEUR >
J. A. BENÍTEZ

ACTIVITÉ >
WORKSHOP
MÉTHODOLOGIQUE &
PRATIQUE

SEMESTRE >
1

CALENDRIER >
SEPTEMBRE/OCTOBRE

DURÉE >
4 JOURS

ACTIVITÉ OBLIGATOIRE

J. A. Benítez, Vue d'atelier, 2018.

PEINTURE ET IMAGES DU MONDE / DE QUOI SOMMES NOUS LES CONTEMPORAINS ?

Peinture, photographie, vidéo

OBJECTIFS

Acquisition d'un vocabulaire spécifique et encourage l'élève à l'expression d'un rapport au monde contemporain et aux images qui l'entoure.

CONTENU

Cet atelier est un espace de réflexion, de discussion et de production. Il insiste sur la construction de l'autonomie et la temporalité propre de l'élève au sein de l'école à travers la progression de quatre sujets proposés : *Paysage Intérieur, Figure / Fantôme, Réparations, Signe et Signalétique.*

MÉTHODE

Analyse théorique et pratique des enjeux de représentation et de montage entre réalité et fiction, narration et abstraction, figuration et structuration. Comment penser le format, l'espace, le corps, le support, la surface, l'outil, comme des éléments signifiants et fondamentaux ?

ÉVALUATION

Voir avec la professeure.

PROFESSEURE >
C. HARTMANN

ACTIVITÉ >
ATELIER THÉORIQUE &
PRATIQUE

SEMESTRE >
1

CALENDRIER >
SEPTEMBRE

DURÉE >
4 JOURS

ACTIVITÉ OBLIGATOIRE

OBSCURITÉ ET SCINTILLEMENT, CHAIR ET MINE DE PLOMB. JE DESSINE.

Dessin

OBJECTIF

Apprendre à voir. Le dessin, geste phénoménologique, est un acte et une pensée de l'apparaître, de l'advenir, une construction vive, fluide, ouverte.

CONTENU/MÉTHODE

Cours de dessin d'après modèle vivant. Perception et construction de la figure, proportions, occupation dans l'espace, mouvement. Maîtrise du format, de la ligne, du volume, de la composition.

Dans ce mouvement de réalisation, « le dessin revient en deçà des codes de la représentation mimétique, vers une région où les images ne sont pas encore fixées-un champs de transformations généralisées» (Philippe Alain Michaud, *Comme le rêve, le dessin. Dessins italiens des XVIe et XVIIe du Musée du Louvre*, dessins contemporains du Centre Pompidou, Paris 2005.), un lieu originel de l'archaïque, assurant des continuités historiques et les permanences du sensible.

ÉVALUATION

Présence aux cours, qualité et pertinence des travaux.

PROFESSEUR >
C. HENRY

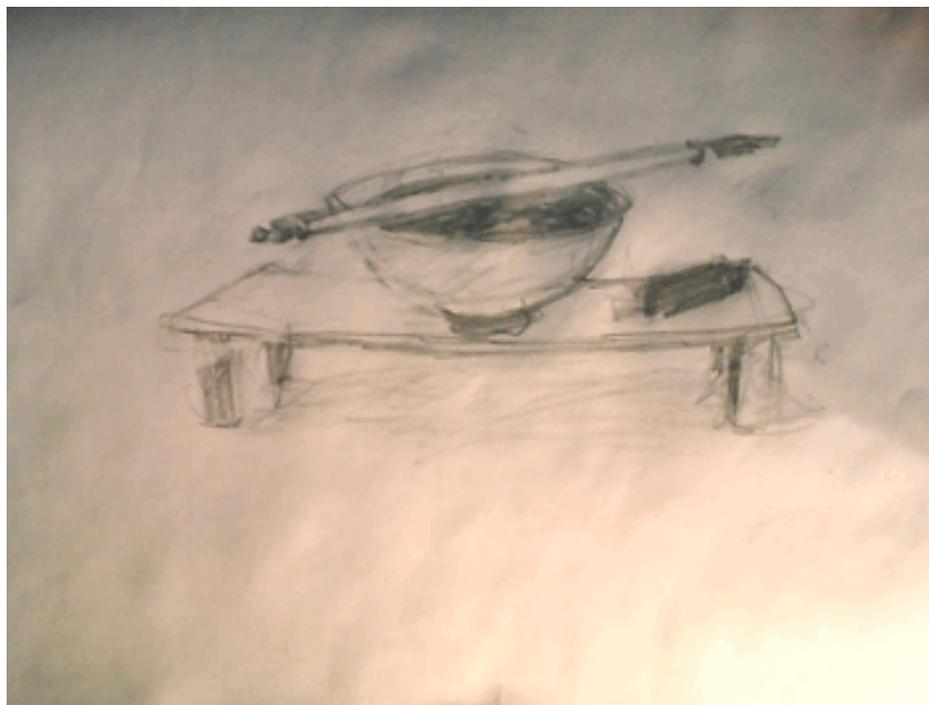
ACTIVITÉ >
ATELIER PRATIQUE ET
COURS THÉORIQUE

SEMESTRE S >
1 + 2

CALENDRIER >
SEPTEMBRE > MAI

DURÉE >
3 H

ACTIVITÉ OBLIGATOIRE

Christian Henry, 2018

MANTEGNA

Dessin

OBJECTIF

Connaissance historique, iconographique et symbolique. Expérimentation et recherche picturale en atelier : dessin, couleur, espace. Travail collectif.

CONTENU/MÉTHODE

Atelier au musée des Beaux-Arts de Tours, devant La prédelle de San Zeno de Vérone.

Conférence et conversations sur Mantegna et la Renaissance italienne.
Notes dessinées de la composition, la gamme colorée et des détails.
Reconstitution dessinée et agrandie par une mise au carreau de la prédelle, chaque élève se voyant confier un élément du puzzle pour une libre copie, assurant une fidélité au dessin et à la gamme colorée.

ÉVALUATION

Investissement, qualités de réflexion et de réalisation.

PROFESSEURS >
C. HENRY & T. TRÉMEAU

ACTIVITÉ >
ATELIER PRATIQUE ET
COURS THÉORIQUE

SEMESTRE >
1

CALENDRIER >
DÉCEMBRE

DURÉE >
4-5 JOURS

ACTIVITÉ OBLIGATOIRE

Mantegna, Prédelle de San Zeno, Musée des beaux-arts de Tours détail, 1450-1455.

NUAGES, LE CIEL PENCHE VERS LA RIVIÈRE.

Peinture

OBJECTIF

Ce qui est proposé aux élèves à travers des pratiques de dessin et de peinture est un apprentissage technique (*Tempera*), une formation du regard dans une attitude de travail simple, première (*Prima Malerei*), celle d'être en face de ; en face des apparences sensibles du réel et de travailler leurs représentations-traductions picturales.

CONTENU

Faire de cette histoire de fragments de ciels, de rivière, de cette narration sans histoire, un apprentissage de la peinture, des gestes et des actes de peindre. « L'enclos de nuages », le tableau est le lieu de passage et d'observation du temps où fluidités, transparences, opacités, légèretés et pesanteurs, condensations, dilutions et saturations construisent l'espace pictural.

MÉTHODE

Études de ciels, d'eaux, dessinées et peintes.

ÉVALUATION

Intelligence et sensibilité des travaux, investissement dans le *workshop*.

PROFESSEUR >
C. HENRY

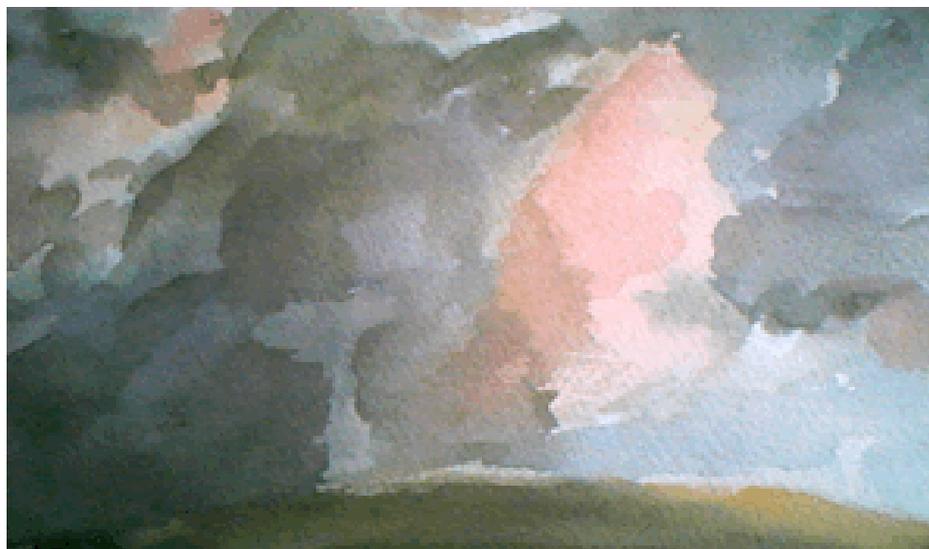
ACTIVITÉ >
WORKSHOP

SEMESTRE >
1

CALENDRIER >
SEPTEMBRE

DURÉE >
4 JOURS

ACTIVITÉ OBLIGATOIRE

« Vent dans le haut du ciel
Pourtant ni haut ni bas
Dans le bol renversé du ciel. »
Christian Henry.

*100 FEET***Film 16mm****OBJECTIF**

La production de films objets à partir d'une conceptualisation du cinéma comme un objet d'abstraction du temps. Un programme retraçant l'histoire des éléments de la production des éléments du cinéma analogue qui sont transformé par des artistes en objet, des Frères Whitney à Simon Starling. Un projet commun de dispositif d'exposition des travaux sera intégré dans ce cours.

CONTENU

Cours pratique et théorique, avec des projections de film et un cours complet sur le fonctionnement et la production des films analogues. Chaque élève disposera de 30 mètres (cent pieds) de pellicule 16mm pour son projet.

MÉTHODE

Cours magistraux, tutorat collectif et individuel.

ÉVALUATION

Engagement, inventivité, qualité des productions et des dispositifs.

PROFESSEUR >
D. KIDMAN

ACTIVITÉ >
ATELIER PRATIQUE

SEMESTRE >
2

CALENDRIER >
JANVIER > MAI

DURÉE >
HEBDOMADAIRE, 1/2
JOURNÉE

ACTIVITÉ OPTIONNELLE

WORK IN PROGRESS

Projections de films d'artistes

OBJECTIF

Présentation des films d'artistes dans leur version d'origine, mise en contexte historique et théorique.

CONTENU

La saison 2018-2019 retrace une histoire des films d'artistes des années 1950 aux années 1980.

MÉTHODE

Présentation orale, fiche de salle, projection de films, discussion.

ÉVALUATION

Pas d'évaluation directe prévue.

PROFESSEUR >
D. KIDMAN

ACTIVITÉ >
ATELIER PRATIQUE

SEMESTRES >
1 + 2

CALENDRIER >
OCTOBRE > MARS

DURÉE >
1 SÉANCE PAR MOIS

ACTIVITÉ OBLIGATOIRE

OUVERT AU PUBLIC
EXTÉRIEUR

CONSTRUCTION D'IMAGES

Photo, Vidéo, Film

OBJECTIFS

Une introduction aux pratiques de la production des images, la mise en scène, l'emploi des éclairages, et des éléments techniques des appareils, afin de procéder à des techniques et à la théorisation de la déconstruction des images et des pratiques artistiques qui en découlent. Il y aura un accent performatif aux présentations.

CONTENU

Chaque jour le début de la présentation commence avec la construction de la mise en scène, déterminée par la reconstruction d'un genre cinématographique ou d'images fixes. Il y aura une journée consacré au(x) :

- cinéma expressionniste
- film noir - avec les influences évidentes de la précédente.
- formes de portraiture et de décor idéalisées des mélodrames, de Douglas Sirk à nos jours.
- genre de la comédie musicale et sa capacité à reprendre tous les genres
- analyses de diverses mises en scène, construites et déconstruites. Des projections de séquences de films, des images fixes, la lecture de textes et les discussions des points théoriques se feront toujours à l'intérieur de la mise en scène en question.

Les élèves suivront le *workshop* par la production d'une pièce vidéo et une série photographique dans le semestre.

MÉTHODE

Interaction performative, production et analyse des travaux.

ÉVALUATION

Engagement, capacité à formuler des méthodologies de l'image dans un contexte théorique.

PROFESSEURS >
D. KIDMAN & F. MORIN

ACTIVITÉ >
ATELIER PRATIQUE ET
THÉORIQUE

SEMESTRE >
1 OU 2

CALENDRIER >

DURÉE >
WORKSHOP D'UNE
SEMAINE

ACTIVITÉ OBLIGATOIRE

PRENDRE DES PHOTOS

Pratique de l'image / Photographie - Exploration

OBJECTIF

Permettre aux élèves d'acquérir les bases techniques de la prise de vues, du traitement de l'image photographique et des techniques de laboratoire argentique et numérique. Produire une série d'images personnelles utilisant la photographie comme matériau.

CONTENU

Au travers et au delà d'une initiation simplement technique, il s'agira de comprendre les potentialités de l'image photographique, son utilisation possible dans des pratiques très diversifiées dans le champ des arts contemporains. La question du point de vue et de l'auteur traversera tout le cours afin de désamorcer les idées reçues sur le médium et d'ouvrir au mieux ce champ de pratiques possibles.

MÉTHODE

Par une approche mêlant histoires et technique, les élèves seront amené.e.s à participer à des prises de vues collectives puis individuelles afin de proposer et de formuler progressivement un projet personnel avec la photographie.

Le premier semestre sera consacré à une approche plus technique : apprendre à se servir d'un appareil photographique en utilisant le contrôle de la lumière en studio, puis le traitement numérique et argentique de l'image en laboratoire.

Le second semestre sera une phase plus expérimentale : collages, photogrammes, photomontages, mise en scène, captures d'écran etc... Les élèves seront amené.e.s à expérimenter en laboratoire, à utiliser la mise en scène, à produire de nouvelles images à partir de photographies en utilisant des outils traditionnels et/ou numériques.

ÉVALUATION

Présence/Motivation/Acquisition des bases techniques/Qualité des travaux /Bilans.

PROFESSEUR >
F. MORIN

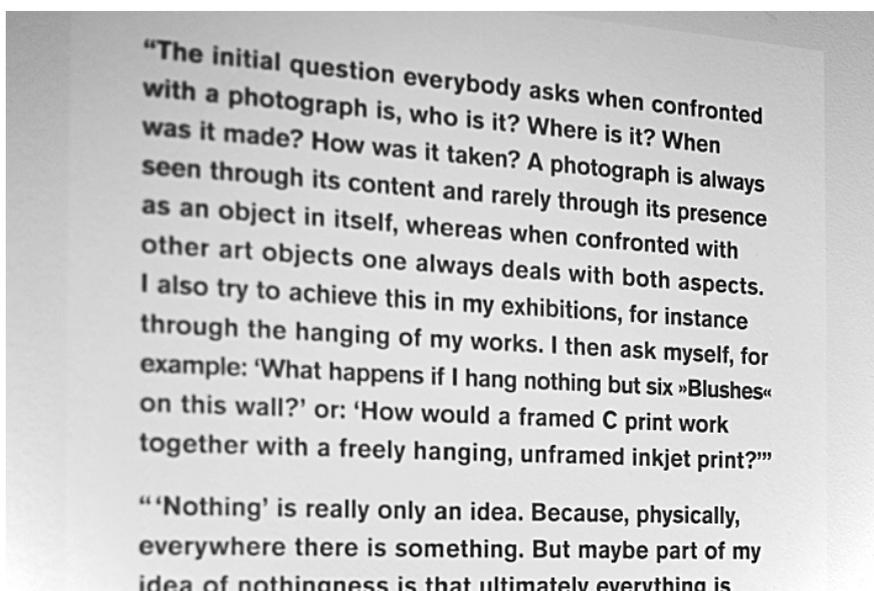
ACTIVITÉ >
INITIATION TECHNIQUE
ET THÉORIQUE
- EXPLORATION

SEMESTRE >
1 + 2

CALENDRIER >
SEPTEMBRE > MAI

DURÉE >

ACTIVITÉ OBLIGATOIRE

Sans titre (Wolfgang Tillmans),
Fred Morin, 2011.

THE VIEW FROM HERE

Études de genre et pratiques pluridisciplinaires - Traduction

OBJECTIF

Tenter de ne pas voir à travers mais plutôt au travers et mieux : de travers. Élaborer une distance critique en analysant de quoi peut être constitué son propre regard quant aux questions sur le genre et les sexualités. Savoir d'où l'on regarde et parle en déconstruisant ce qui est donné comme naturel et qui s'impose dans notre culture sans plus être jamais questionné. Les élèves seront amené.e.s à imaginer et produire des travaux abordant ces questions d'identités de genre, de sexualités et de désirs.

CONTENU

«La nature, c'est pas ma culture». À partir de ce slogan pourront se déployer des axes de réflexions et de recherches, remettant en jeu les stéréotypes liés à une construction sociale des identités de genre et les hiérarchies sexuelles. Histoires de la sexualité, questions féministes, histoires des luttes militantes et activistes autour des textes de Gayle Rubin, pour ne citer qu'elle, pourront constituer le socle d'une réflexion qui amènera les étudiant.e.s à se positionner quant à des enjeux personnels de représentation. La performance collective ou individuelle pourra trouver une place dans ce travail, et les productions seront pluridisciplinaires.

MÉTHODE

Au cours d'ateliers et de rendez-vous individuels, l'analyse de textes, de documents vidéos et des discussions collectives serviront de base au déploiement d'un travail plastique très libre et personnel autour des représentations du genre, des sexualités et des désirs. Ces travaux pourront être montrés au public dans le cadre d'une exposition à venir.

ÉVALUATION

Présence et participation à l'atelier, qualité et pertinence des réponses aux projets, bilans semestriels.

PROFESSEUR >
F. MORIN

ACTIVITÉ >
INITIATION TECHNIQUE
ET THÉORIQUE

SEMESTRES >
1 + 2

CALENDRIER >
SEPTEMBRE > MAI

DURÉE >

ACTIVITÉ OPTIONNELLE

Photographies de David Bowie, grammy Awards 1976.

CORPS, ESPACE, GROUPE*Workshop***OBJECTIF/CONTENU**

À partir de pratiques d'improvisation et en prenant appui sur une investigation kinesthésique et sensorielle, Pascal Quéneau accompagnera un processus qui vise d'abord l'émancipation grâce à une autonomie et une responsabilité accrues en regard de l'autre, des autres au sein du groupe.

Traversées, marches, visites guidées à l'aveugle, écritures automatiques, expériences textuelles mais aussi prises de conscience corporelle, expériences pondérales, rythmiques et musicales seront les pratiques chorégraphiques, sauvages qui seront proposées aux élèves, pratiques ponctuées de temps de dialogue nécessaires à l'échange.

MÉTHODE

Le travail s'effectuera en groupe, pouvant être scindés en sous-groupes au gré des propositions ; une ouverture de tous les ateliers peut être envisagée le dernier jour.

ÉVALUATION

Assiduité aux cours, présence, engagement.

PASCAL QUÉNEAU

Acteur formé auprès de Blanche Salant au Centre Américain à Paris, Pascal Quéneau travaille pour le théâtre, le cinéma et la télévision. Danseur, il collabore aux projets chorégraphiques de Maguy Marin, Dominique Brun, Véra Mantero, Christian Rizzo, Nathalie Collantès, Cécile Proust, le Quatuor Albrecht Knust, Olivia Grandville. En 1995, sa rencontre avec Mark Tompkins et Julyen Hamilton le conduit à expérimenter l'improvisation comme champ de pratiques et vecteur de projets artistiques. Il collabore dès lors avec Lisa Nelson, Steve Paxton, Simone Forti, Julyen Hamilton et, aujourd'hui avec Boris Charmatz pour Flip Book.

PROFESSEURS >
F. MORIN x P.
QUÉNEAU

ACTIVITÉ >
ATELIER PRATIQUE

SEMESTRE >
1

CALENDRIER >
SEPTEMBRE

DURÉE >
3 JOURS

ACTIVITÉ OBLIGATOIRE

LA BIBLIOTHÈQUE COMME ATELIER

Culture du texte, culture de l'image

OBJECTIF

Prendre la bibliothèque comme matière, comme paysage, afin de composer pour chaque élève un recueil de textes et d'images dans des expérimentations de superpositions et de collages. L'objectif consiste à parcourir des territoires inconnus dans l'ensemble des champs, y construire des associations, des contradictions, rebondir d'un ouvrage à un autre, d'une page à une autre. Chaque élève publiera un court ouvrage imprimé en fin d'année.

CONTENU

Approche des pratiques de collages numériques et manuelles, pratiques du cut-up. Approche des rapports texte-image dans l'histoire de l'art.

MÉTHODE

Atelier, suivi d'édition

ÉVALUATION

Publication de fin d'année

PROFESSEUR >
T. MOUILLÉ

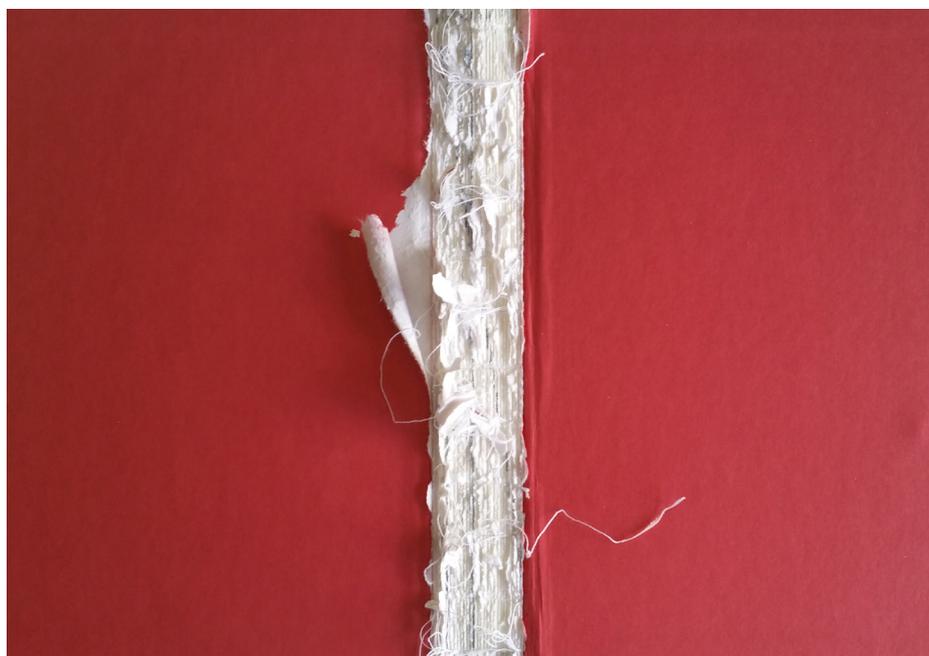
ACTIVITÉ >
COURS THÉORIQUE

SEMESTRES >
1+2

CALENDRIER >
SEPTEMBRE > MAI

DURÉE >

ACTIVITÉ OBLIGATOIRE

ENSEIGNER L'ART

Culture générale

OBJECTIF/CONTENU

Il s'agit chaque année de construire une plateforme réactualisée susceptible d'interroger les enjeux présents et à venir qui construisent l'espace de l'enseignement de l'art. Au delà de l'académie, nous devons réinventer sans cesse l'établissement, construire collectivement l'ouverture au monde. Au regard de certaines expériences historiques (le Bauhaus, le Black Mountain College, Calarts, etc.), le séminaire propose aux élèves un panorama des expérimentations élaborées par les artistes à travers le vingtième siècle et au-delà, afin d'impulser sans cesse un coefficient d'art.

MÉTHODE

Cours magistral, recueils de textes.

ÉVALUATION

Participation aux débats.

Carnet individuel de notes en fin d'année.

PROFESSEUR >
T. MOUILLÉ

ACTIVITÉ >
COURS THÉORIQUE

SEMESTRES >
1 +2

CALENDRIER >
SEPTEMBRE > MAI

DURÉE >

ACTIVITÉ OBLIGATOIRE

Une brève histoire du monde, lecture-performance, TALM-Tours 2018.

ART ÉGYPTIEN PHARAONIQUE

Histoire de l'art/culture générale

OBJECTIF

Présentation des formes, des matériaux, des dispositifs, des modes et procédures de fonctionnement de l'art pharaonique.

CONTENU

Présentation des caractères généraux, des modalités socio-culturelles, de documents figuratifs et écrits, des techniques et des contextes.

MÉTHODE

Présentation et analyse des documentations artistiques et matérielles spécifiques.

ÉVALUATION

Assiduité aux cours, participation, exposé oral, dossier écrit.

PROFESSEUR >
A. PARLEBAS

ACTIVITÉ >
COURS THÉORIQUE &
TRAVAUX DIRIGÉS

SEMESTRES >
1+2

CALENDRIER >
SEPTEMBRE > MAI

DURÉE >
2 H + 1 H TD
HEBDOMADAIRES

ACTIVITÉ OBLIGATOIRE

MUSIQUE XIXE-XXE

Culture générale

OBJECTIF

Familiariser les élèves en art avec les formes de la musique des deux derniers siècles.

CONTENU

Panorama général de l'évolution des questionnements en matière d'écriture musicale chez les compositeurs du XIXe et du XXe siècle.

MÉTHODE

Présentation contextualisée de compositeurs et d'œuvres musicales. Aucune formation musicologique n'est requise.

ÉVALUATION

Assiduité, participation.

PROFESSEUR >
A. PARLEBAS

ACTIVITÉ >
COURS THÉORIQUE

SEMESTRES >
5 + 6

CALENDRIER >
SEPTEMBRE > MAI

DURÉE >
2 H HEBDOMADAIRES

ACTIVITÉ OPTIONNELLE

TECHNIQUE DE LA PEINTURE À L'HUILE

Peinture

OBJECTIF

Expérimentation, aperçu des notions de base, fabrication et choix des supports et des différentes préparation des supports.

CONTENU

Qu'est-ce qu'un glacis ? gras sur maigre ? technique alla prima ? Quels effets produisent-ils ?

MÉTHODE

Préparation des couleurs, visites dans des musées, etc.

ÉVALUATION

Curiosité et envie, assiduité et implication, qualité du travail.

PROFESSEUR >
B. SAULAY

ACTIVITÉ >
ATELIER PRATIQUE

SEMESTRES >
1 + 2

CALENDRIER >
SEPTEMBRE > MAI

DURÉE >
4-5 JOURS

ACTIVITÉ OBLIGATOIRE

COULEURS

Étude et pratiques transversales de la couleur

OBJECTIF

Acquisition ou mise à niveau des connaissances méthodologiques et des pratiques de base.

Compréhension des mécanismes de la vision.

Capacité à imaginer et mettre en oeuvre un projet plastique à partir de ces éléments.

CONTENU

- Connaissances pratiques et méthodologiques de base; approche des systèmes chromatiques, des théories de la couleur
- Pratiques de la couleurs dans le champ artistique
- Analyse des relations couleur/espace/forme/volume...etc.
- Mécanismes de la perception visuelle; la couleur comme événement perceptif
- Dimensions culturelles et émotionnelles de la couleur.

MÉTHODE

Cours théoriques, expériences de vision, exercices, analyse d'oeuvres, recherches plastiques, conception et réalisation de projets personnels ou en groupes.

ÉVALUATION

Continue, ainsi que lors des évaluations générales de fins de semestres; tenant compte de la qualité des propositions plastiques ainsi que de la présence et de la participation.

PROFESSEURE >
M. TOLOCHARD

ACTIVITÉ >
ATELIER PRATIQUE &
COURS THÉORIQUE

SEMESTRES >
1 + 2

CALENDRIER >
OCTOBRE > MAI

DURÉE >
3 1/2 JOURNÉES
HEBDOMADAIRES
1 SEMAINE SUR 2

ACTIVITÉ OBLIGATOIRE

NATURE CONTRE NATURE

Transversale

OBJECTIF

Cet atelier est un temps de réflexion et d'échange autour des problématiques contemporaines tel que l'écologie, le recyclage, la définition du vivant, des échanges et des flux qui a pour but de construire un vocabulaire plastique et conceptuel efficient dans le réel. L'atelier donnera lieu à une édition en ligne afin de consigner les étapes du travail, événements éphémères ainsi que les formes et les réflexions produites. Cette édition sera comme un élément de flux en ligne avec des éléments pérennes et d'autres très ponctuels.

CONTENU

Il s'agit d'un atelier réflexif et expérimental, qui oscillera entre références (livres, films, écoutes..), échanges et pratiques plastiques. Chaque temps sera le prétexte pour une production active collective et individuelle. Il s'agit d'observer le cycle de ce qui est rejeté, mis à la marge, et qui de fait, revient de façon perpétuelle pour réclamer sa place.

MÉTHODE

Une demi-journée sera consacrée aux échanges, l'autre aux pratiques plastiques. Un protocole de consignation systématique des réflexions et des productions sera mis en place chaque séance afin d'amplifier l'édition numérique.

ÉVALUATION

Assiduité et engagement. Capacité à produire des formes à la suite d'un travail collectif de réflexion et d'échange. Régularité.

PROFESSEUR >
V. VOILLAT

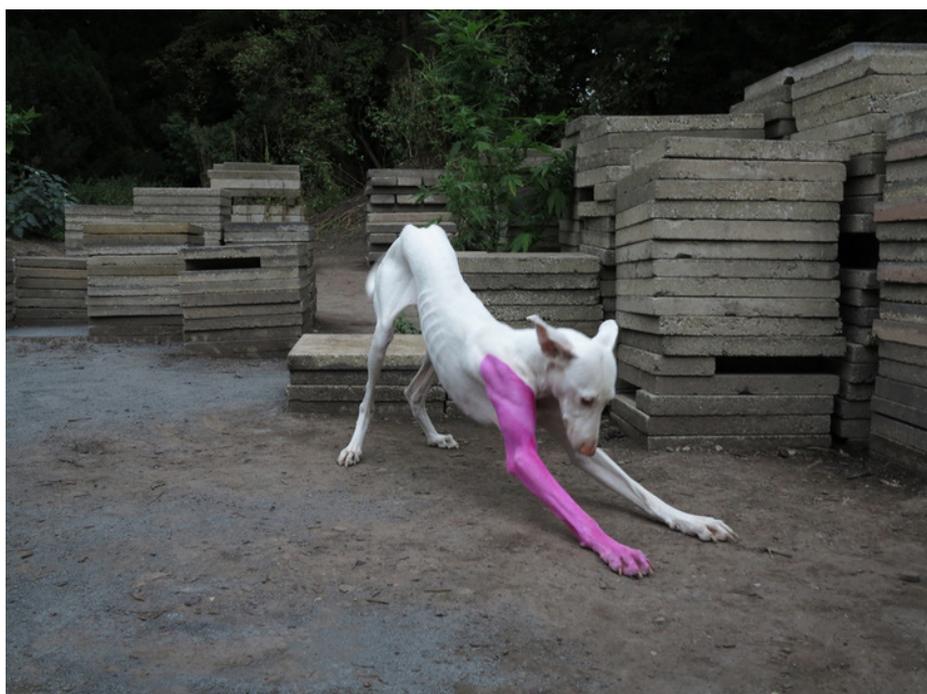
ACTIVITÉ >
ATELIER THÉORIQUE &
PRATIQUE

SEMESTRES >
7 + 8

CALENDRIER >
SEPTEMBRE > MAI

DURÉE >
1 JOURNÉE PAR MOIS

ACTIVITÉ OPTIONNELLE
L1 + L2 + L3 + M1

MONUMENTALE

Transversale

OBJECTIF/CONTENU

Comment avec une certaine économie de moyen, une simplicité de mise en oeuvre, créer une oeuvre monumentale et efficace.

MÉTHODE

- Proposition d'un projet individuel ou collectif
- Choix du site et mise en oeuvre
- Étude d'œuvres liées

ÉVALUATION

Entretiens pendant le *workshop*/Engagement et production d'un travail en volume/Discussion critique autour des réalisations.

PROFESSEUR >
CYRIL ZARCONE

ACTIVITÉ >
ATELIER THÉORIQUE &
PRATIQUE

SEMESTRE >
2

CALENDRIER >
JANVIER > MAI

DURÉE >
4 JOURS

ACTIVITÉ OBLIGATOIRE

SAVOIR FAIRE

Introduction pratique à la sculpture

OBJECTIF

SAVOIR expérimenter & miser sur le FAIRE.

CONTENU

- Introduction aux principes de la sculpture et du volume dans l'espace
- Appréhension des différents matériaux
- Initiation aux méthodes et aux bases techniques Recherche et développement de travaux personnels

MÉTHODE

Au travers d'exercices pratiques, nous verrons comment apprendre à FAIRE :

- en découvrant les principes d'équilibre, de construction, de tension
- en travaillant la matière ; sa réaction, ses possibilités, ses limites
- en trouvant les solutions techniques existantes, à inventer ou à réinventer
- en explorant les besoins au travers de recherches et travaux personnels

ÉVALUATION

Curiosité, implication et qualité des propositions.

Contrôle continu et présentation des réalisations lors du bilan semestriel.

PROFESSEUR >
C. ZARCONE

ACTIVITÉ >
ATELIER PRATIQUE

SEMESTRES >
1 + 2

CALENDRIER >
OCTOBRE > MAI

DURÉE >
6 H HEBDOMADAIRE

ACTIVITÉ OBLIGATOIRE

LE PROJET EST UN ESPACE D'EXPÉRIMENTATION, LE PLUS SOUVENT
RÉSULTANT D'UNE DEMANDE EXTERIEURE, POUR LAQUELLE LES
ÉLÈVES SONT INVITÉS À PROPOSER UNE SOLUTION PLASTIQUE, SOUS
LA FORME D'UNE ÉTUDE PRÉCISE ET ARGUMENTÉE, D'UNE MAQUETTE
D'UN PRÉ-PROJET. SI LA RÉPONSE CORRESPOND AU SOUHAIT
DU COMMANDITAIRE, ELLE PEUT CONDUIRE À LA RÉALISATION
DE LA PROPOSITION, DE L'ÉLÈVE. LES PROJETS SONT TOUJOURS
DIRIGÉS PAR, AU MOINS, UN MEMBRE DE L'ÉQUIPE ENSEIGNANTE.
LEURS MODÈS D'ENCADREMENT VARIENT SELON LES PROJETS.
DE CELUI QUI S'INSCRIT DANS LE CURSUS À UNE SIMPLE VEILLE
ESPACE D'ACCROCHAGE L'ESPACE D'ACCROCHAGE EST LE LIEU DE
LA CONCRÉTISATION DES EXPÉRIMENTATIONS PLASTIQUES DE
ÉLÈVES QUI DOIVENT ÊTRE EN MESURE, À LA FOIS, DE LES METTRE
EN SITUATION ET DE LES NOURRIR DU PROCESSUS RÉFLEXIF QUI LE
A CONDUITS À LES RÉALISER ET À LES PRÉSENTER. LES ENSEIGNANTS
Y DÉVELOPPENT LEUR ESPRIT CRITIQUE, GUIDENT LES ÉLÈVES VERS
LES DOMAINES RÉFÉRENTIELS UTILES AU DÉVELOPPEMENT DE LEUR
PROPOS ET CORRIGENT LEURS PROPOSITIONS ET PRÉSENTATIONS
AFIN QUE, PROGRESSIVEMENT, MAIS PAS FORCÉMENT DE MANIÈRE
RÉGULIÈRE, LES ÉLÈVES ACQUIÈRENT LA CAPACITÉ DE PRODUIRE
DES FORMES, QUI PORTENT LEURS PROPRES ENJEUX ARTISTIQUES.
RECHERCHE DOCUMENTAIRE, APPEL À PROJETS, PLUSIEURS DISPOSITIFS
PERMETTENT À L'ÉLÈVE DE DÉVELOPPER SES CAPACITÉS. LE WORKSHOP
DÉROULANT SUR UN TEMPS COURT DE 2 À 5 JOURS, EN GÉNÉRAL, IL
SONT DIRIGÉS PAR UN OU PLUSIEURS PROFESSEURS, QUI PEUVENT ÊTRE
ACCOMPAGNÉ(S) PAR UN(E) INTERVENANT(E) EXTERIEUR(E), OU PLUS
EXCEPTIONNELLEMENT, PAR PLUSIEURS. LE OU LES PROFESSEUR(S), QU'
INITIE(NT) LE WORKSHOP, OU L'INTERVENANT(E) EXTERIEUR(E) O
ENSEMBLE, CONSTRUISENT UN PROGRAMME DE TRAVAIL ASSOCIANT
DES TEMPS DE PRÉSENTATION DU SUJET PROPOSÉ, DES MISES EN ŒUVRE
ISSUES DES QUESTIONS QU'IL SOULEVE ET UN TEMPS D'ANALYSE E
DE CRITIQUE DES RÉALISATIONS, PRODUITES DURANT LE WORKSHOP
LORSQU'UN(E) INTERVENANT(E) EST L'INVITÉ(E) D'UN WORKSHOP

École Supérieure d' Art & Tours de Angers Design Le Mans