

DNSEP DE GRADE MASTER

MAGMA

MASTER ART EN GÉO-MATÉRIAUX

La terre comme matière-monde

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
D'ART ET
DE DESIGN
LE MANS

MAGMA

MASTER ART EN GÉO-MATERIAUX

La terre comme matière-monde

SOMMAIRE

Présentation	5
Généalogie	7
Contenu	9
Méthode	11
Saison vernaculaire	12
Pédagogie applicative	12
Programme mutualisé	15
Programme 2021-2023	16
Équipe pédagogique	19
Artistes, chercheurs et intervenants associés 2021-2023	22
L'environnement de la formation	32
Partenaires	33
Profil des candidats	34
Débouchés	34
Inscription	36

LE DNSEP DE GRADE MASTER

MASTER ART EN GEO-MATERIAUX - *La terre comme matière-monde*

PRÉSENTATION

L'acronyme pour Master Art en Géo-Matériaux porte une double référence à la fois aux processus de transformation de la matière et au contexte de réchauffement climatique.

La mention MAGMA au DNSEP ART à l'École supérieure d'art et de design TALM-Le Mans propose un enseignement pratique fondé sur l'étude physique et sémantique de la terre, et de ses dérivés minéraux et organiques qu'on appellera géo-matériaux. Pensée comme matière-monde, la terre est explorée comme site et substrat du vivant, dans la perspective d'adresser la commensalité des ressources.

Le programme vise à initier une réflexion sur les géo-matériaux dans le champ de l'art au regard des problématiques environnementales et territoriales en termes de conception, de production, d'aménagement, d'usage et de partage.

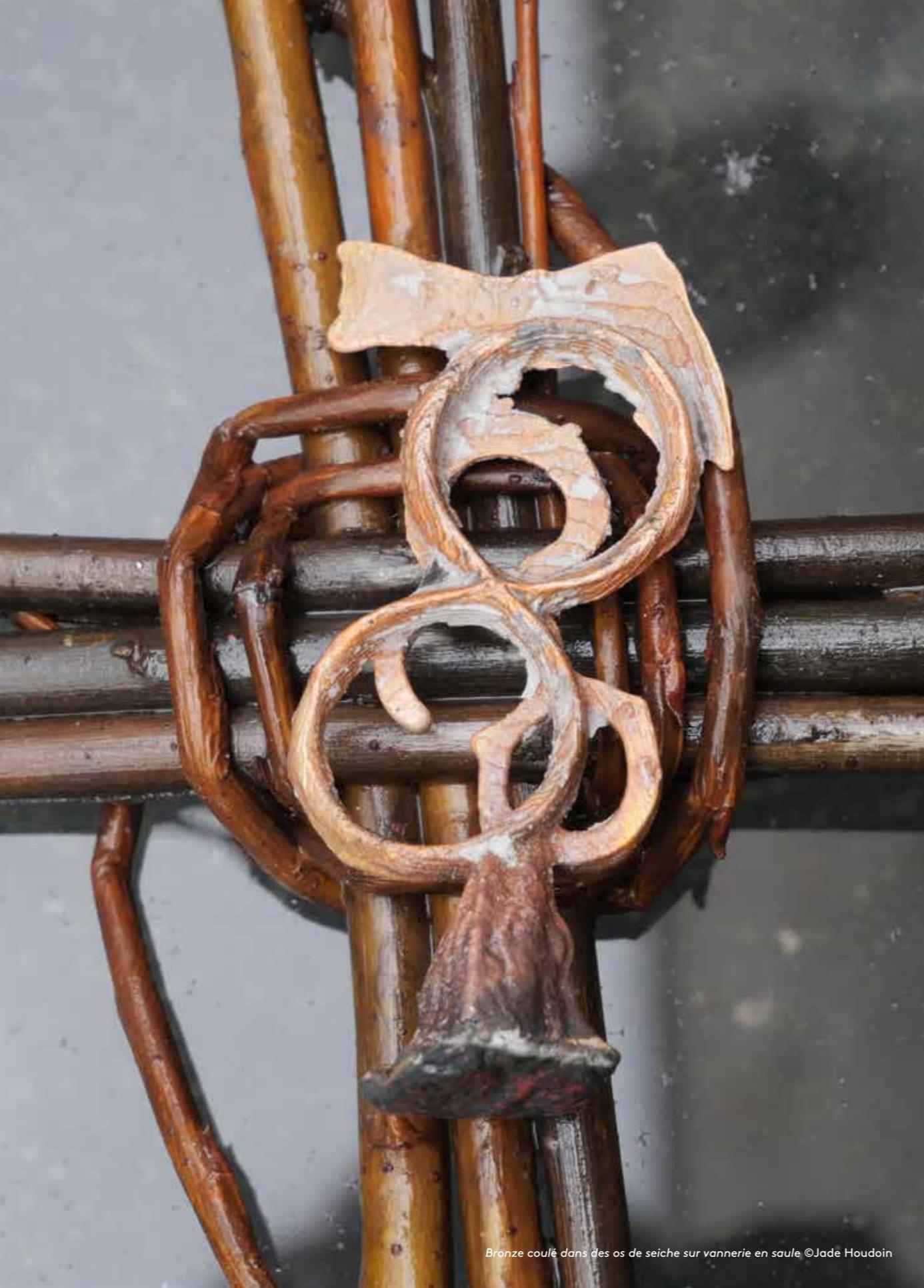
Le magma est une matière en ébullition, il se fige et prend forme par la différenciation thermique et au contact de l'air. À son image, la formation vise à instaurer des pratiques sensibles aux contextes qui parcourent les disciplines. Ainsi le rapport aux matériaux, la métamorphose et l'interdisciplinarité sont structurantes de la pédagogie.

MAGMA est une mention interdisciplinaire fédérée par les enjeux de ressources/matérialité/commons. MAGMA n'est PAS une mention médium-spécifique.

CONCEPTION/COORDINATION : Natsuko Uchino, professeure de céramique

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :

Kate Blacker : Professeure de sculpture et installation
Juan Camelo-Abadia : Professeur Histoire des arts
Olivier Chouteau : Professeur d'enseignement technique
Rachel Rajalu : Professeure de philosophie
Noémie Sauve : Professeure de dessin

Bronze coulé dans des os de seiche sur vannerie en saule ©Jade Houdoin

GÉNÉALOGIE

La mention MAGMA découle de la sculpture in-situ et de la Sculpture dans le Champ Élargi élaborée par Rosalind Krauss.

En effet, la réflexion du programme MAGMA fait suite aux cheminements historiques et transdisciplinaires de la sculpture dans les différents champs axiomatiques de l'architecture, du paysage et de la construction de site.

À partir de cet interstice formulé par la sculpture post-moderne, il a été possible d'explorer le médium céramique et l'enseignement des pratiques de la terre dans son étendue, et ses liens au paysage, à l'agriculture, à l'architecture.

Aussi la polysémie de la terre comme matériau, comme habitat et comme planète a constitué la plateforme transdisciplinaire à partir de laquelle émerge MAGMA.

Le programme propose une ouverture aux domaines de l'écologie, de la géologie, de la volcanologie, de l'étude des sols, de la biomasse, du vivant. Les caractères tellurique et minéralogique des géomatériaux liés à l'histoire du land art sont revisités sous le prisme de la situation contemporaine en termes de ressources, d'extraction et de pollution. Avec la notion de terre-monde, la terre n'est pas seulement nourricière et hospitalière, elle est traitée et comprise comme organisme vivant.

Cette approche de la terre déterminante pour MAGMA rendant essentielle la notion des communs, positionne la pédagogie du côté du sensible et l'oriente vers l'exploration de possibles modalités de partage et de symbiose.

L'enjeu de la transformation de la matière amène à considérer la temporalité des matériaux dans leur constitution et décomposition dans le contexte de l'art qui valorise la conservation et l'inertie face au temps. Dans le cadre de MAGMA, le geste de faire, façonner, toucher la matière, sont autant de manières d'appréhender le mouvement entre les états contextuels et combinatoires que de comprendre la production en termes de pérennité ou de réversibilité des gestes et des formes.

La recherche mobilise ainsi au sein de la formation les notions d'éco-conception, de cycle des matériaux et des usages, tout comme les formes vivantes, temporelles et biodégradables. La métamorphose esthétique qui accompagne l'engagement écologique et sociétal replace aussi le sensible et l'empirique au fondement même du processus artistique.

De gauche à droite :
Workshop métamorphose, de l'arbre au fusain
©Noémie Sauve

CONTENU

- Sculpture au sens large (objet, mobilier, installation, land art, performance, aménagement paysager, formes temporelles, relationnelles et vivantes, etc.) ;
- Enseignement spécialisé des techniques liées aux modes de fusion de la céramique, du verre et des métaux, modes de transformation et recyclage ;
- Terre crue en lien avec les pratiques de construction et de l'architecture ;
- La terre paysage et nourricière : jardin, agriculture, cuisine ;
- Étude des modes de fabrication technologiques, artisanales et industrielles ;
- Recherches prospectives en écologie, bio-matériaux, économie circulaire et expériences de valorisation des ressources de la bio-région ;
- Ancrage théorique et historique des rapports arts/artisanat/industrie à mettre en perspective avec les questions de ressources, d'extraction et de pollution.

Gauche haut :
Restitution intermédiaire ARC verre - mars 2021
©Jade Houdoin
Gauche bas : Workshop à la briqueterie
©Natsuko Uchino

De gauche à droite :
Workshop MAGMA
©Georgina Corcy

MÉTHODE

Reprenant la recherche transformative menée par l'alchimie, science occulte née de la fusion des éléments et de leurs transmutations mystiques et sacrées, le cursus MAGMA s'incarne dans une forme de recherche passionnelle, jalonné par un ensemble de pratiques expérimentales et expérientielles ouvertes, c'est-à-dire que la pédagogie ne dépend pas d'un résultat ou d'un rendu pré-déterminé mais se vit comme une démarche.

La pratique technique et l'expérience sensible structurent le cheminement pédagogique. Les ateliers théorique et pratique s'appliquent conjointement à élaborer la rencontre entre matériaux et contextes. Contrairement au dessein hylémorphique qui imposerait la forme à la matière, cette approche dynamique, c'est-à-dire capable de remaniement, est basée sur une réceptivité du praticien et dans l'émergence des formes par la confrontation à la matière en des sens physique et politique. C'est aussi une approche du faire qui est processuelle et itérative, chaque étape de l'expérimentation formule un moment de questionnement et d'apprentissage.

La mention MAGMA est pensée à rebours de la structure programmatique de l'enseignement institutionnalisé et au-delà de la temporalité académique avec l'ambition de formuler des modes de transmissions et d'échanges inter-mentions et inter-promotionnelles.

L'idée étant de rendre possible dans le cursus pédagogique une capacité à accueillir l'imprévisible, la surprise, la flexibilité pour constamment insuffler le programme avec l'échange entre étudiants, chercheurs, artistes associés et partenaires. Les méthodologies sont à développer ensemble en situation et les recherches menées permettront de co-construire une pédagogie incrémentale dont le programme se renouvelle sur des cycles biennales.

L'emploi du temps en Master Géo-Matériaux suivra une double trame :

Il sera d'une part assuré par un suivi continu par les professeurs référents selon le temps propre à l'atelier, le rythme des matériaux, des fours et des procédés. D'autre part, une programmation événementielle de personnalités associées et de partenaires professionnels engagés dans les champs de production et de recherche actuels viendra corrélérer le cursus pédagogique avec les enjeux de terrain. Des professionnels techniques dans des expertises spécifiques sont intégrés au programme.

Workshop Soba Choko ©Georgina Corcy

SAISON VERNACULAIRE

Dans l'approche Magma, sont mobilisés les savoirs artisanaux et vernaculaires dans la volonté affichée d'élargir les pratiques.

Différents savoir-faire feront l'objet d'une exploration ciblée par semestre. La restitution et la transmission de gestes liés à des pratiques manuelles longtemps considérées comme mineures sont rétablies dans l'enseignement supérieur, ceci à l'oblique des distinctions hiérarchiques des médiums tel qu'elles ont structuré les beaux-arts. C'est donc une innovation dans la pédagogie en école d'art qui se défait des binarismes tel que art majeur ou mineur.

PÉDAGOGIE APPLICATIVE

Comme ensemble partagé, l'école est à la fois un lieu de rencontre et de vie. Elle constitue un champ d'expérimentation de la pédagogie et pourra ainsi implémenter dans ses espaces et ses usages, les modalités d'économie sociale et solidaire qui orientent la réflexion de MAGMA. Cette logique s'oppose à la tendance de considérer l'école comme un service, pour la réhabiliter comme un organisme dans lequel les usagers mixtes sont responsables de la vitalité de l'entité collective.

Faire école implique une mise en oeuvre dans l'école d'une écologie des usages. Ceci se développera à travers des échanges inter-écoles entre initiatives étudiantes et en dialogue avec différents modèles existants du milieu professionnel. Des structures identifiées dans le domaine du réemploi tel que la Reserve des arts, Pimp your waste, La petite Roquette et ROTOR sont associées à la réflexion.

PROGRAMME MUTUALISÉ

MAGMA se développe au sein d'un écosystème. Des temps de travail sous formes de workshops et séminaires seront menés en commun avec les divers Masters de TALM :

COMPUTATIONNEL ET MÉCATRONIQUE

Le traitement de la matière pose au sein du programme la question constamment renouvelée des modes d'implémentation des technologies. Le projet MAGMA explore les géo-matériaux par des approches tant traditionnelles qu'innovantes dans des expérimentations concrètes et prospectives. Le positionnement par rapport aux modes de production industrielle et les questions technologiques sont expérimentées de concert avec la mention Design computationnel et Mécatronique du DNSEP Design notamment sur la question de la production sérielle et modulaire.

TERRITOIRES

Les questions des ressources et de l'émergence territoriale constitutives du caractère tellurique de la mention sont étudiées avec l'intention d'ancrer les pratiques dans un écosystème vivant et spécifique. La démarche proposée met en perspective la conception picturale du paysage vers des notions de bio-région pour recueillir les possibles modes d'habiter le territoire dans un engagement éco-social. L'exploration et le tissage du maillage territorial seront menés ensemble avec la mention Design et Territoires du DNSEP Design.

LES SÉMINAIRES À TALM-LE MANS

- Anthropocène
- Pratiques Situées

CHAMP DE RECHERCHES TALM - INTERSITES ART ARTISANAT INDUSTRIE TEXTILE / MAGMA

La relation à l'industrie, l'étude historique de son essor et les façons dont son développement a charpenté les distinctions de classes dans leur rapport à la machine et à la production, la dévalorisation systématique des collections des arts et traditions populaires, l'obsolescence moderne suivie par la résurgence postmoderne des pratiques dites artisanales sont autant de questions qui rapprochent ces deux mentions sous la forme d'un séminaire intersites.

DNSEP Computationnel et mécatronique Yin Yudong - Sous la direction de Felix Agid et Ianis Lallemand ©Georgina Corcy

PROGRAMME 2021-2023

AXES/ENJEUX MAGMA : MATÉRIAUX/RESSOURCES/ÉNERGIES/MODES DE VIE

I. RESSOURCES/EXTRACTION/INDUSTRIE

Archéologie des matières terrestres : créations et histoires issues des sols, naissance des industries et de la théorie critique, éthique de l'environnement - approche historique et théories pragmatistes actuelles.

II. ART/ARTISANAT/USAGES/POLITIQUES DES OBJETS

Étude décoloniale de la classification des objets, de leurs modes de production, valorisation, monstration et échange.

III. BIO RÉGION : L'IMPLANTATION TERRITORIALE ET MATÉRIELLE/FORMES VIVANTES/LE VIVANT/LES MODES D'HABITER

Cartographie sensible, arpentage territorial, recherches de matériaux, pratique et entretien d'un jardin partagé, pédagogie de terrain empirique, assistance à maîtrise d'usage.

IV. LAND ART/ART PUBLIC/TERRE DE LUTTES/FORMES RELATIONNELLES

Les problématiques paysagères actuelles d'usages et de droits des terres, de développement, d'étalement urbain, d'identité rurale, et de tiers paysages sont posées sur les traces du Land Art historique dans la recherche de formes actuelles d'émancipation et de gouvernance alternatives.

V. GLOBAL MAGMA : GÉO THERMAL ÉCOFÉMINISME/ÉCOLOGIE

Alliant art, science et société sur l'étude de l'énergie géothermique, sa symbolique, son implémentation actuelle par des analyses de cas in-situ.

Workshop Arche de la Nature ©Clément Pannier

ANNÉE 4

● INITIATION RECHERCHE, PRODUCTION DE PROJETS			● ÉCHANGES, EXPÉRIENCES, MISE EN FORME	
7 SEMESTRE 7 SEPTEMBRE - JANVIER			8 SEMESTRE 8 FÉVRIER - JUIN	
INITIATION À LA RECHERCHE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS	PROJET PLASTIQUE PROSPECTIF, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION	LANGUE ÉTRANGÈRE	ÉCHANGES INTERNATIONAUX, STAGES EN ENTREPRISES, WOOFING	PRÉ-MÉMOIRE
UE1	UE2	UE3		
<ul style="list-style-type: none"> Étude des paysages et des sols : Atelier Recherche et Création «Micromagma - Jardin» Histoire des arts : Fiction néolithique Philosophie : Éthique environnementale, école de Franckfort, éco-féminisme Séminaire : Antropocène : «usage et mésusage du monde» Séminaire : «Pratiques situées» 	<ul style="list-style-type: none"> Saison vernaculaire Parcelle expérimentale : «Micromagma - Jardin» Atelier Recherche et Création Conductivité thermique/art du vivant Terre de feu/Terre en feu Installation Matériaux/Géo Tech Expertise des savoirs-faire 	<ul style="list-style-type: none"> Anglais 		

ANNÉE 5

● MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE, TRAVAIL PERSONNEL, MÉMOIRE		● DIPLÔME	
9 SEMESTRE 9 SEPTEMBRE - JANVIER		10 SEMESTRE 10 FÉVRIER - JUIN	
MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE, SUIVI DE MÉMOIRE	MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL	ÉPREUVE DU DIPLÔME	
UE1	UE2		
<ul style="list-style-type: none"> Séminaire «Art & Craft» Antropocène : «usage et mésusage du monde» «Pratiques situées» Mémoire Atelier d'écriture : chercheurs associés 	<ul style="list-style-type: none"> Recherche partagée Bilan fin de semestre Atelier Recherche et Création Ateliers Installation Expertise des savoirs-faire Saison vernaculaire Atelier Recherche et Création «Micromagma - Jardin» 	<ul style="list-style-type: none"> Soutenance mémoire Soutenance plastique 	

L'ÉQUIPE ENSEIGNANTE 1/2

NATSUKO UCHINO

Artiste, née au Japon en 1983, diplômée de la Cooper Union à New York en 2007 et du programme de recherches du Centre d'Art Contemporain Kitakyushu en 2012. Elle développe une pratique transversale entre art et écologie. Ses installations et performances allient aux matériaux multiples de la sculpture, l'image, l'objet fonctionnel et le vivant.

Son travail est représenté par les galeries Allen (Paris, FR) et Last Resort (DK), et a notamment été exposé en France à Piacé le Radieux Bézard- Corbusier, Piacé, la Fondation Van Gogh, Arles, La Panacée, Montpellier, la Friche Belle de Mai, Marseille ; à Paris au Musée de la Chasse et de la Nature, le Silencio, le Cœur, Le Jardin des Plantes (FIAC-Hors les Murs) ; à l'international à Elaine -MGK Bâle, Kunsthalle Baden- Baden, Kunsthall Charlottenborg Copenhague, l'institut Goethe/Institut

Français, Beijing, Chine ; et intégré les collections du Musée d'art Moderne de la Ville de Paris, de la Fondation Kadist et du Frac Nouvelle Aquitaine. Natsuko Uchino est Professeure d'Enseignement Artistique en Sculpture, spécialité Céramique, à l'École supérieure d'art et de design TALM-Le Mans, depuis 2017. Elle a enseigné en tant qu'artiste invitée lors de workshops à l'ENSA Limoges, l'ENSA Bourges, et l'ESA Clermont-Ferrand en France et à l'ECAL, Lausanne, Suisse.

Elle est intervenue lors de colloques portant sur l'art et les relations à l'écologie, la ruralité et le développement, notamment lors des conférences Ideas City Arles et New York organisées par New Museum et Luma Foundation ; au CIAP, Vassivière, France ; à la Fondation Van Gogh, Arles, France ; à Tsinghua University, Beijing, Chine. Elle mène actuellement un projet Nouveaux Commanditaires à Dirac en Charentes, France.

Gauche haut :
Workshop à la chocolaterie
©Georgina Corcy

Gauche bas et ci-contre :
Workshop moulage
©Georgina Corcy

L'ÉQUIPE ENSEIGNANTE 2/2

KATE BLACKER

Professeure d'Enseignement Artistique en Sculpture, spécialité Sculpture et Installation, à l'École supérieure d'art et de design TALM-Le Mans depuis 1995.

Par son enseignement, Kate Blacker a porté l'école du Mans vers une attention particulière aux notions d'in-situ et continuellement étendu les champs de déploiements et registres possibles de la sculpture.

Kate Blacker, sculpteure et artiste d'installation anglaise, basée en France, a exposé à l'international et réalisé des projets de scénographie pour la danse, le théâtre et l'opéra, ainsi que des commandes publiques en France et en Angleterre. Son travail est inclus dans de nombreuses collections publiques et privées : Le Conseil des Arts de Grande-Bretagne, la Tate Britain, le Centre National d'Art Contemporain, Paris et plusieurs collections des FRAC.

Elle est surtout connue pour ses œuvres en métal ondulé - un matériau dont elle a développé le potentiel dans un langage complexe et à travers lequel elle redéfinit la sculpture en relation avec la peinture et l'image, le cinéma, la scénographie, l'architecture et le paysage.

OLIVIER CHOUTEAU

Olivier Chouteau est à l'École supérieure d'art et de design TALM-Le Mans depuis 2011 d'abord comme chargé des ateliers volumes puis enseignant technique depuis 2021. Il se caractérise par son expertise et sa polyvalence dans les multiples domaines de la sculpture : céramique, moulage, métal, fonderie et menuiserie.

Diplômé du DNSEP art en 1996, il poursuit sa formation céramique en Inde et y acquiert une importante expérience de la poterie artisanale.

Son parcours éclectique inclut celui d'un plasticien céramiste dans divers projets et expositions.

JUAN CAMELO

Juan Camelo enseigne l'histoire des arts à l'École supérieure d'art et de design TALM-Le Mans depuis 2010.

Juan Camelo a fait des études de philosophie à l'Université de Nanterre Paris X, où il s'est spécialisé dans le domaine de l'esthétique et de la philosophie de l'art, notamment dans la période contemporaine. Il a été conférencier-formateur à la galerie nationale du Jeu de Paume de 2007 à 2012, ainsi qu'intervenant annuel à la Fémis - École nationale supérieure des métiers de l'image et du son de 2009 à 2011.

Olivier Chouteau a travaillé quelques années en restauration d'art pour les bâtiments historiques (fresques, sculptures, dorures). Il a ensuite été décorateur et accessoiriste dans les milieux cinématographiques et publicitaires.

Il a également obtenu le 1er prix de gravure de la fondation Peter Stewesant, assortie de plusieurs résidences sur 6 ans au sein de la Lolit Kola Académie du Département céramique de Calcutta en Inde.

NOÉMIE SAUVE

Artiste née à Romans en 1980. Vit et travaille à Paris. Dans son travail sur de nombreux supports (dessin, sculpture, peinture, mise en scène) Noémie Sauve s'emploie à dresser une iconographie plastique des fantômes, de l'époque contemporaine ou du passé, autour de la domestication (des éléments, de l'animal et du paysage), à travers l'exploration des formes comme à travers celle des matériaux. Elle collabore régulièrement avec des spécialistes divers (Ingénieurs en biologie, vulcanologues, taxonomiste, etc.) et s'applique à valoriser la complexité du vivant et ses actions comme principe d'autonomie fondamentale.

Issue d'une formation spontanée et extra-académique en France et au Canada, son éducation artistique a été façonnée en accompagnant des artistes et des initiatives inédites engagées sur leurs territoires comme les tiers-lieux Grenoblois (Le 104, 400 Couverts, Chapitonom, MTK...) ou des coopératives artistiques au Québec.

RACHEL RAJALU

Rachel Rajalu enseigne la philosophie et l'esthétique à l'École supérieure d'art et de design TALM - Le Mans depuis 2017. Dans le cadre de ses activités d'enseignement, elle intervient dans la mention MAGMA au travers d'ateliers philosophiques portant sur les rapports historiques entre art, artisanat et industrie dans une perspective critique et politique.

Rachel Rajalu est docteure en Esthétique et Études théâtrales de l'université Rennes 2. Elle est également diplômée (Master 2) en Études politiques (EHESS), Philosophie (Rennes 1) et Management du spectacle vivant (UBO). Ses axes de recherche sont les effets expérimentaux de l'art ; la poétique et l'éthique d'une « stylistique de l'existence » par l'art ; les liens entre art, care et politique.

Sélectionnée par le jury de la résidence d'artiste Tara Pacific, elle part à bord de la goélette scientifique en 2017 - Fondation Tara Océan & Agnès b. Depuis, elle est régulièrement invitée au sein de projets croisant art et science, comme sur l'île Vulcano (Sicile) pour The Possible Island en 2021. Sa pratique artistique irrigue également de nombreux domaines attenants dans lesquels elle est pleinement engagée comme la création du Fonds d'Art Contemporain Agricole de l'association Clinamen (FACAC) ou la programmation d'événements comme Ouvrages, fantasmer le monde organisé dans le cadre de la saison culturelle pour la biodiversité (COAL).

Noemie Sauve est Professeure d'Enseignement Artistique en Sculpture, spécialité Dessin et Fusion Bronze/Verre, à l'École supérieure d'art et de design TALM-Le Mans depuis 2020. Elle enseigne depuis 2010 à l'atelier Paul Flury à Montreuil les techniques du cristal, du verre et du métal (coulé, formé et soudé) de la taille de bois et de pierre, du moulage, du modelage de la cire et de la céramique.

Elle aborde ces thématiques en tissant trois approches différentes : le pragmatisme américain (S. Cavell, J. Dewey, R. Shusterman, S. Laugier), la phénoménologie (J.-T. Desanti, P.-H. Frangne, M. Merleau-Ponty, Cl. Romano) et le post-structuralisme (J. Derrida, M. Foucault).

Son livre *Le Théâtre et la Vie, Éthiques et scènes contemporaines* paraîtra en novembre 2021 aux éditions des Presses universitaires de Rennes, dans la collection « *Æsthetica* ». Elle prépare actuellement la publication d'un ouvrage collectif sur les flâneries en paysages issu d'un programme de recherche mené à TALM - Le Mans de 2018 à 2019.

Depuis septembre 2021, elle co-dirige, avec Clovis Maillet, un nouveau programme de recherche soutenu par le Ministère de la Culture intitulé « *Tempêtes* » dont elle coordonne l'axe : « Performances, dépaysements, réparations ».

Workshop métamorphose, de l'arbre au fusain, ©Jade Houdoin

ARTISTES ET CHERCHEURS ASSOCIÉS 2021-2023 1/4

LES PERSONNALITÉS ASSOCIÉES SONT DES PROFESSIONNELS ACTIFS DANS LEURS CHAMPS D'EXPERTISE RESPECTIFS QUI CONTRIBUENT LEUR TRAVAIL EN COURS AU PROGRAMME DE MAGMA EN TANT QU'INTERVENANTS PONCTUELS RÉCURRENTS. ILS PERMETTENT UN ÉCHANGE DYNAMIQUE AVEC LE CONTENU MÊME DU PROGRAMME, DE CONSEILLER D'AUTRES INTERVENANTS PERTINENTS, D'ORIENTER LES ÉLÈVES VERS DES STAGES, DE SUIVRE DES MÉMOIRES SPÉCIFIQUES ET D'INSCRIRE LE TRAVAIL DU MASTER DANS UNE RÉALITÉ PROFESSIONNELLE.

NADÈGE QUINTALLET - ARTISTE ASSOCIÉE CONSTRUCTION TERRE

Diplômée de l'École supérieure d'art et de design du Mans, Nadège Quintallet est étudiante au laboratoire CRAterre à Grenoble, centre de recherche spécialisé dans la construction en terre, lorsqu'elle part pour la première fois au Nicaragua en 2011. Dans le cadre du partenariat entre CRAterre, Habitat-Cité et la Fondation Abbé Pierre, elle y étudie les techniques de construction en terre crue. Avec un autre étudiant de CRAterre, Étienne Samin, elle réalise une étude de faisabilité sur la construction de maisons en adobe, des briques de terre crue séchées au soleil. L'adobe est une construction plus écologique que le parpaing et surtout plus adaptée aux chaleurs tropicales du Nicaragua.

ZHUO QI - ARTISTE ASSOCIÉ PORCELAINE/JINGDEZHEN

Diplômé de l'École supérieure d'art et de design du Mans, Zhuo Qi nourrit sa démarche artistique de l'expérience quotidienne des miracles sémantiques et linguistiques que génèrent l'altérité culturelle et son lot d'incompréhensions. Avec humour, il traduit en céramique des confrontations entre des manières de faire ou de penser, autant que des traditions artistiques que la mondialisation rapproche sans transition ni traduction. Chez lui, la porcelaine est à la fois le moyen et le sujet d'une cuisine expérimentale tournée vers la création d'objets impliquant des corps étrangers plongés dans des environnements incongrus, énigmatiques, voire hostiles, mais toujours sources d'amusement.

De 2015 à 2019, il a réalisé plusieurs expositions personnelles dans différentes villes européennes : Paris, Marseille, Berlin et Genève.

MERCEDES VILLALBA - CHERCHEURE ASSOCIÉE : GEO-THERMAL

Mercedes Villalba est une anthropologue, écrivaine et éducatrice argentine. Elle a étudié l'anthropologie à l'Universidad Nacional de San Martín à Buenos Aires et à la New School for Social Research à New York.

Titulaire d'un doctorat candidate à l'Université de Californie Davis, elle y étudie l'histoire de l'extraction d'énergie dans la marchandisation des paysages géothermiques.

Suite à cette première expérience, Nadège fait part à Habitat-Cité de son désir de poursuivre leur collaboration. En juillet 2012, elle repart à Granada mais cette fois en tant que Volontaire de Solidarité Internationale afin de mettre en oeuvre les projets de construction en partenariat avec la Casa de la Mujer, partenaire local d'Habitat-Cité. Elle participe à l'évaluation des projets puis, en 2013, supervise avec la Casa de la Mujer et une architecte nicaraguayenne du réseau ProTerra le projet de construction de maisons en adobe en faveur de femmes défavorisées du bidonville de Pantanal. Ce seront 10 maisons qui seront construites en 2014 et 10 autres en 2015.

En 2016, il fait partie de l'exposition « Kao Export Ltd » au Musée National Adrien Dubouché à Limoges en France.

En 2014 son travail a été exposé lors de l'exposition collective « 1320 » dans l'espace d'exposition JCI à Jingdezhen en Chine. En 2018, il expose au Centre Céramique contemporaine de La Borne après une résidence de plusieurs mois.

Zhuo Qi est né en Chine en 1985 à Fuxin, la province du Liaoning. Diplômé avec félicitations de jury de DNSEP et de DNAP à l'École Supérieure d'art et de design TALM-Le Mans, post-diplôme DAS à Haute École d'Art et de Design Genève, et post-diplôme du Programme KAOLIN de l'ENSA Limoges, il travaille et vit en France depuis 2008. Il est actuellement en résidence à la Fondation Martell à Cognac.

Elle a publié des articles, des poèmes, des traductions et des essais sur la construction culturelle de la nature. Son « Fervent Manifesto » a été traduit en espagnol et en portugais et publié respectivement par Calipso Press et par No Libros en 2019. Elle enseigne actuellement à l'Université de Californie à Davis.

ARTISTES ET CHERCHEURS ASSOCIÉS 2021-2023 2/4

CRITIQUES/CURATEURS ASSOCIÉS : DÉCOLONISATION ET POLITIQUES DES OBJETS/CRAFT POST COLONIAL

ANNE DRESSEN

Anne Dressen est commissaire d'exposition à l'ARC, le département contemporain du Musée d'Art moderne de la Ville de Paris. Elle siège au conseil scientifique de la Manufacture des Gobelins à Paris et du Musée des Tissus de Lyon.

Ses expositions interrogent la place et le rôle des pratiques artistiques officielles ou périphériques au regard des beaux-arts traditionnels, notamment autour du son, du clip vidéo, de la copie et de la reproduction, de la pornographique, de l'artisanat ou du décoratif, en lien avec des problématiques relevant de l'histoire culturelle, coloniale et du genre. Parmi ses expositions : « Off the Record » (2004), « Playback » (2007), « Sturtevant. The Razzle Dazzle of Thinking » (2010), « Seconde main » (2010), « La Demeure Joyeuse » (2012) et « Decorum. Tapis et tapisseries d'artistes » (2013) qui voyagea ensuite au Power Station of Art de Shanghai (2014).

En 2014-2015, elle fut la co-commissaire de la rétrospective de « Carol Rama » en collaboration avec le MACBA de Barcelone qui fut ensuite présentée dans les musées d'art moderne de Espoo/Helsinki (EMMA), Dublin (IMMA) et Turin (GAM).

Sa dernière exposition, « MEDUSA, Bijoux et tabous » (2017), portait sur le bijou comme un objet signifiant et problématique, marqueur d'identités et de rituels. Son prochain projet « Les Flammes » au Musée d'art moderne de la Ville de Paris explorera la céramique comme un art relationnel, performatif même, entre l'utile, le décoratif et la sculpture.

Elle reçoit en 2009 la bourse de la Villa Medici Hors les Murs pour une recherche autour de la réalité et des fantasmes liés à la culture et aux usages du faux et de la copie dans la Chine ancienne et contemporaine. En 2014, elle a été nommée pour le 2014 Gerrit Lansing Independent Vision Award/Independent Curators International/ICI décerné par Nancy Spector, Guggenheim Museum Deputy Director. Anne Dressen a enseigné l'histoire de l'art contemporain et de l'art vidéo à l'ECAL (École Cantonale des Beaux Arts de Lausanne) et à Art center College of Design à Pasadena, Los Angeles.

BEN LIGNEL

Enseignant, écrivain, commissaire et artiste. Parallèlement à ces pratiques, il contribue depuis 2006 à des essais et à des articles d'opinion dans des magazines et des publications, et est devenu membre de Think Tank. Une Ini.a.ve européenne pour les Arts Appliqués, en 2009. Il a été rédacteur en chef du Art Jewelry Forum entre janvier 2013 et décembre 2016. Au cours de son mandat, Benjamin a supervisé la publication de plus de 350 essais, critiques et interviews, et édité trois livres, y compris la première étude de fabrication d'expositions de bijoux.

Il est professeur invité au Sandberg Instituut (Amsterdam), Alchimia (Florence), Warren Wilson College (Swannanoa) et a dirigé de nombreux ateliers sur l'écriture créative et critique (en Italie, aux États-Unis, en Estonie, aux Pays-Bas et en Nouvelle-Zélande). Ben travaille actuellement avec le co-éditeur Namita Wiggers vers une publication sur les bijoux et le genre. Il est membre du comité consultatif de rédaction des Norvégiens CraAs (Oslo) et du Journal of Jewellery Research (Loughborough). Il vit à Montreuil (France).

JEAN-LOUIS BOISSIER

Professeur émérite en esthétique et art contemporain Responsable de l'équipe « Esthétique des nouveaux médias » jusqu'en 2013. Directeur de recherches invité à EnsadLab, École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Paris. Sa recherche a porté, pour l'essentiel, depuis le début des années 80, sur les implications des nouveaux médias numériques et interactifs dans l'art contemporain.

Cette recherche a consisté en observations et en analyses, en créations expérimentales et en expositions, en communications et en publications. Pour MAGMA, Jean-Louis Boissier partage sa spécialisation dans les questions de productions en lien avec l'histoire du Minguei et les questions extra-occidentales.

ARTISTES ET CHERCHEURS ASSOCIÉS 2021-2023 3/4

CRITIQUE/CHERCHEURE ASSOCIÉES : ÉCOLOGIE SOCIALE ET POLITIQUE/AUTONOMIE/BIO-RÉGION/FORMES DE VIE

CAMILLE AZAÏS

Camille Azaïs est auteure, critique d'art et enseignante en Histoire de l'art. Après un Master recherche de Sociologie de la culture à l'ENS Lyon en 2005 et un Master professionnel en Management de la Culture (Université Paris-Dauphine), elle travaille pour différentes structures publiques et privées dans le champ de l'art contemporain : Centre Pompidou, MacVal de Vitry-Sur-Seine, CNAP, galeries privées. Elle publie dans des revues spécialisées (02, Revue Profane, Switchonpaper, La Belle Revue) et écrit pour des institutions (France Culture, France Inter, Collection Pinault, Centre Pompidou, Musée LaM).

Elle est lauréate en 2020 de l'Aide à la publication d'un essai critique (INHA/Institut Français) qui finance une recherche sur l'art et la ruralité. Depuis 2018, elle enseigne l'Histoire de l'art à l'Esam de Caen. Elle a également été commissaire de deux expositions à la galerie Florence Loewy, Faire des fleurs (2014) et Subterranea (2018). Ses recherches portent sur l'écologie, la notion de nature et l'invention de modes de vie alternatifs, en pratique ou par le biais de la fiction.

HENRIETTE DE WAAL

Henriette De Waal est chercheuse et designer spécialisée dans le domaine des bio-matériaux, notamment lié à son travail sur le site de la Camargue, valorisant les ressources locales en algues, sels, argiles, et rebus agricoles.

Elle enseigne dans le cadre du programme de master en Design social de la Design Academy Eindhoven et à la Royal Academy of Art de La Haye depuis 2013. Elle a co-initié Atelier Luma, un laboratoire de design expérimental basé à Arles, en France. Le travail d'Atelier LUMA font partie des collections du MoMA (New York), du Cooper-Hewitt, Smithsonian Design Museum (New York) et du Centre Georges Pompidou (Paris), entre autres.

À l'Atelier LUMA, Waal mène actuellement un travail de recherche sur le terrain dans les zones humides méditerranéennes. Ses recherches contribuent à de nouvelles méthodes transnationales d'organisation et de conception intégrant les communautés isolées des zones humides d'Europe du Sud, d'Afrique et du Proche-Orient.

Henriette De Waal a été finaliste aux Dutch Design Awards pour ses recherches dans la campagne néerlandaise en 2013 et a reçu l'International Award for Public Art pour son approche de la fabrique d'espaces en 2011.

ARTISTES ET CHERCHEURS ASSOCIÉS 2021-2023 4/4

DESIGNEUSE / ENTREPRENEURE ASSOCIÉE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE / ÉCO-CONCEPTION / FORMES ÉCO-SOCIALES

CLÉMENCE SEILLES

Clémence Seilles est artiste, artisane contemporaine et slow design. Issue d'une formation au Royal College of Art de Londres auprès de Ron Arad, Jurgen Bey et Martino Gamper, elle surfe entre influences de la Science Fiction et gestes poétiques. Clémence produit des situations appliquées et fantastiques à travers des objets, des scénographies, de la musique et des performances. Elle a été exposée dans des institutions internationales telles que le Palais de Tokyo, Foam Amsterdam et De Eye Museum.

Clémence a co-fondé « The Dirty Art Department » au Sandberg Instituut d'Amsterdam en 2011. Elle a par ailleurs co-créé le salon de musique expérimentale « MORTAL RECORDINGS » aux côtés du mini techno club PNUMO.

JEANNE GRANGER

Issue d'un double cursus en école d'art (Glasgow School of Art/Villa Arson) et en entrepreneuriat (Advancia/CNAM) Jeanne Granger propose la créativité comme moteur et la faisabilité comme objectif. Après avoir travaillé pour le milieu culturel comme chef de projet, elle co-fonde en 2008 une entreprise d'innovation sociale La Réserve des arts aujourd'hui exemplaire dans les domaines du ré-emploi et l'upcycling.

Présente à Paris et à Marseille, La Réserve des arts mène aujourd'hui le secteur culturel sur la voie de l'éco-circularité. Attentive aux mutations du travail et aux enjeux environnementaux, Jeanne Granger se forme en continu à des méthodes d'intelligence collective, de design thinking et de coaching pour accompagner le changement culturel à l'échelle individuelle et collective.

Workshop Banquet Palais de Tokyo © Georgina Corcy

L'ENVIRONNEMENT DE LA FORMATION

LES PRATIQUES TECHNIQUES SONT VALORISÉES PAR L'INFRASTRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT DOTÉ DE MULTIPLES FOURS. DES APPLICATIONS À L'ÉCHELLE INDUSTRIELLE SONT POSSIBLES À TRAVERS DIFFÉRENTS PARTENARIATS D'ENTREPRISES.

L'École supérieure d'art et de design TALM-Le Mans propose un accès privilégié aux outils de création :

- Atelier de sculpture : bois, métal, céramique, verre, fonderie ;
- Atelier des arts imprimés : gravure, sérigraphie, reliure ;
- Laboratoire photo numérique et argentique grand et moyen format ;
- Studio prise de vue photo et vidéo ;
- Atelier de création sonore et radiophonique ;
- Atelier de création numérique ;
- Atelier de peinture ;
- Atelier de production visuelle et de simulation en réalité virtuelle et augmentée ;
- Atelier de montage vidéo/cinéma.

LES PARTENAIRES

Depuis plusieurs années, l'École supérieure d'art et de design TALM est partenaire de la briqueterie Rairies Montrieux, une complicité historique qui a donné la possibilité aux étudiants de TALM de confronter leurs expériences à l'échelle industrielle.

En préfiguration du master, le projet pédagogique MAGMA s'est déployé dans les années 2018-20 en partenariat avec les institutions suivantes :

- Le Palais de Tokyo, Paris ;
- Vent des Forêts, Fresnes-au-Mons ;
- La briqueterie Rairies Montrieux ;
- Malicorne, musée de la céramique ;
- L'Île Moulin Sart, Fillé-sur-Sarthe ;
- Musée archéologique de Jublains, Mayenne ;
- Université des arts Cluj, Roumanie ;
- ENSA-Nancy ;
- Muthesius Kunsthochschule, Kiel, Allemagne.

POUR LES ANNÉES 2021-2023 MAGMA A POUR PROJET DES PARTENARIATS AVEC :

- L'Arche de la nature, Le Mans Métropole ;
- Vitrail France, Neuville-sur-Sarthe ;
- La briqueterie Rairies Montrieux ;
- Bezard-Corbusier Piacé Le radieux ;
- L'Écomusée du Perche, Saint-Cyr-la-Rosière ;
- Le Carré Plantagenêt, Le Mans ;
- Le Musée de la Reine Bérangère, Le Mans ;
- Le Musée d'art Moderne de la ville de Paris ;
- Le Centre Céramique La borne, Henrichemont ;
- Le Lycée Agricole Rouillon ; (en cours de convention)
- Le Lycée Sud, Le Mans ; (en cours de convention)
- L'Association des métiers, Mezeray ;
- Le CAUE de la Sarthe ;
- Les Beaux-arts de Valenciennes, Design des Territoires.

LES DOMAINES SPÉCIFIQUES :

PORCELAINE :

- Institut Français/Embassade de France Beijing ;
- Université Jingdezhen, Chine.

VERRE :

- Université des arts Cluj, Roumanie.

TERRE CRUE :

- DSA architecture Terre ENSA de Grenoble/ Les grands ateliers.

Workshop moulage © Georgina Corcy

DÉBOUCHÉS

MAGMA se déploie au sein de l'option Art de TALM –Le Mans et s'engage à former des artistes. Une formation non-professionnalisante, ni spécifique, MAGMA veut avant tout cultiver des sensibilités et un être au monde face aux enjeux de société et d'environnement.

Plutôt que de former au marché du travail néolibéral en déclin, la formation MAGMA propose une expérience polymorphe à l'image de la matière qui se transforme et veut mener les diplômés vers l'adaptabilité et la réactivité. Les élèves issu.e.s de MAGMA seront outillé.e.s à mener leurs réflexions et être prescripteur-es des structures coopératives ou auto-gérés dans les secteurs de la culture de façon inventive, créative, flexible, itérative et responsable.

PROFIL DES CANDIDAT.ES

DNA Art et Design mais aussi les candidats venant des filières professionnelles, ainsi que des formations en architecture, biologie, paysage et / ou agriculture. Sont attendus des étudiants avec une forte expérience des pratiques manuelles mais pas seulement. Une sensibilité aux enjeux actuels en termes d'écologie et d'économie sociale et solidaire sera vivement appréciée. Équivalence professionnelle possible.

Workshop céramique ©Georgina Corcy

INSCRIPTIONS

Ouverture des inscriptions en ligne en février.

La commission d'entrée se tient au printemps.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur esad-talm.fr

1 - Dossier administratif

Liste des éléments disponibles sur esad-talm.fr

2 - Dossier personnel

- Curriculum vitae détaillant les acquis de formation pratique artistique, projets personnels ;
- Une lettre de motivation argumentée ;
- Catalogue de réalisations artistiques, dessins, vidéos, musiques, photos, peinture, sculpture, etc.

CONTACT

École supérieure d'art et de design TALM-Le Mans
28, av. Rostov-sur-le-Don
72000 Le Mans
+ 33 (0)2 72 16 48 78

- Coordination : natsuko.uchino@talm.fr
- Responsable pédagogique : diane.debuissier@talm.fr
- Directeur TALM-Le Mans : christian.morin@talm.fr

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
D'ART ET DE DESIGN
TOURS
ANGERS
LE MANS

TALM est un établissement d'enseignement supérieur sous tutelle du ministère de la Culture, délivrant des diplômes d'État.