

CATA

LOGUE

ÉCOLE SUPÉRIEURE
D'ART ET DE DESIGN
TALM-TOURS

DE

COURS

2020

2021

SOM MAIRE

PAGE		
ART		
06	Première année	
30	Deuxième année	
64	Troisième année	
100	Quatrième année	
120	Cinquième année	
SCULPTURE		
142	Quatrième année	
156	Cinquième année	
166	BIOGRAPHIES DES PROFESSEUR.E.S	
184	ANNEXE - RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES	

OPTION ART

L'enseignement a pour but la formation d'artiste (peintre, graveur, sculpteur ou *performer*), d'illustrateur.trice, de créateur.trice de BD, de photographe-auteur.e, de concepteur.trice, de vidéaste, d'auteur.e d'œuvres audiovisuelles, d'auteur.e dans le champ du numérique, de scénographe, d'éclairagiste, de décorateur.trice, etc. Il forme également à des fonctions d'expertise et de diffusion artistique, par exemple, critique d'art, commissaire d'exposition, directeur.trice d'école d'art, directeur.trice artistique, etc. Dans les fonctions privilégiées figurent celles liées à la transmission des savoirs dans le cadre d'un enseignement artistique, par exemple professeur.e des écoles d'art, artiste intervenant.e en milieu socioculturel, scolaire ou hospitalier. L'enseignement favorise les fonctions de recherche intellectuelle artistique dans et sur les processus de création.

Il est demandé aux élèves de maîtriser les étapes de la conduite d'un projet, de sa conception (recherche documentaire, iconographique, repérages, esquisses, formulation écrite et verbale de leur projet) à son expérimentation (maquettes, modèles). Ils doivent aussi suivre la réalisation de leur projet. Ils doivent être capable d'exprimer leur intention et leur motivation ainsi que les articulations des étapes de leur pensée (susciter des débats), afin de mieux faire ressentir la perspicacité, les singularités et les innovations de leur proposition.

Dans les objectifs, les élèves doivent être capables de maîtriser une démarche analytique grâce à des connaissances théoriques (philosophie, esthétique, histoire de l'art, sémiologie, sociologie, anthropologie, sciences de l'information) et techniques (connaissance des matériaux, de structures virtuelles et des éléments de haute technologie). Pour finir, ils.elles doivent être capables de mobiliser des connaissances pratiques relatives à l'organisation du marché de l'art, des entreprises et des institutions culturelles ainsi que connaître les conditions juridiques (Code de la propriété intellectuelle), économiques et financières de l'exercice professionnel.

PROFESSEUR COORDINATEUR

CYRIL ZARCONE

CELLULE PÉDAGOGIQUE

SANDRA DELACOURT

ROLAN DROPSY

DIEGO MOVILLA

CYRIL ZARCONE

PROFESSEUR.E.S

JESÚS ALBERTO BENÍTEZ, peinture

SANDRA DELACOURT, histoire de l'art contemporain

ROLAN DROPSY, culture numérique

CÉCILE HARTMANN, peinture, image en mouvement

DAVID KIDMAN, vidéographie, cinéma

FRED MORIN, photographie

THIERRY MOUILLÉ, pluridisciplinaire

DIEGO MOVILLA, pratiques du dessin

CHLOÉ QUENUM, pluridisciplinaire

STÉPHANIE RICHARD, langue étrangère

TRISTAN TRÉMEAU, histoire et théorie des arts

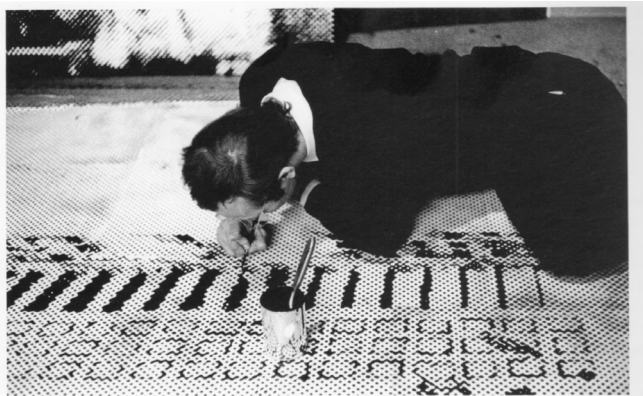
VINCENT VOILLAT, sculpture

CYRIL ZARCONE, sculpture

PLAN DE FORMATION

PAGE		SEM.1	SEM.2
	A - INITIATION AUX TECHNIQUES ET PRATIQUES ARTISTIQUES	18	16
10	Gestes d'atelier – Jesús Alberto Benítez		
11	Atelier\Num: – Rolan Dropsy		
12	Culture\Num: – Rolan Dropsy		
13	Fabrique\Num: – Rolan Dropsy		
14	Voyager – Cécile Hartmann		
15	Portraits contextuels, prélude – David Kidman	-	
16	Portraits contextuels, fugue – David Kidman	-	
17	Prendre des photos – Fred Morin		
18	Paroles d'artistes – Thierry Mouillé		
19	Pratiques du dessin – Diego Movilla		
20	Faire – Chloé Quenum		
21	<i>Upcycling Rudus !</i> – Vincent Voillat		
22	Savoir faire – Cyril Zarcone		-
23	Savoir faire – Cyril Zarcone	-	

PAGE		SEM.1	SEM.2
	B - HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS, LANGUES ÉTRANGÈRES	10	10
24	L'œil viscéral – Sandra Delacourt		
25	Enseigner l'art – Thierry Mouillé		
26	Atelier de langue anglaise – Stéphanie Richard		
27	Fabriques de l'art, fabriques de l'histoire de l'art : les avant-gardes – Tristan Trémeau		
28	Fabriques de l'art, fabriques de l'histoire de l'art : la Renaissance – Tristan Trémeau		
	C - BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE	2	4
	TOTAL	30	30

Polke

GESTES D'ATELIER

Jesús Alberto Benítez |

Spécialité – Dessin , peinture, installation |

Type d'activité – Atelier méthodologique |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures par semaine |

Un jour entier de travail, année L1 divisée en deux groupes |

OBJECTIFS

Développer une approche personnelle aux fondements de la création artistique, avec les moyens du dessin, de la peinture et de l'installation.

Permettre à l'élève d'adopter une méthode de travail qui vise à l'approfondissement de ses idées, ainsi qu'au développement de son autonomie dans sa pratique d'atelier.

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 existe en tant que langage conscient et subtil, dont la pratique permet de développer un accent, une tonalité, une grammaire et un vocabulaire propres à chacun.e. Dans cette perspective, le support est comme une caisse de résonance où la pensée s'exprime par la main.

MÉTHODE

Les séances de travail permettront la découverte des outils, ainsi que les interactions entre le regard et les gestes de la main. Au cours de l'année, chacun.e explorera le potentiel lexique du langage graphique et pictural, posant les bases d'une démarche personnelle ouverte et évolutive. La peinture et le dessin seront abordés comme des extensions de la pensée, du regard et de la main. Chaque élève 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 de prise de parole et de partage, qui nous conduira à explorer les échanges que les images permettent de générer.

DÉROULÉ

Chaque séance de travail commence avec un apport théorique. S'ensuit un travail d'assimilation de la part de l'élève, qui se matérialise par des propositions plastiques et des projets. Le travail plastique est complété par des échanges et des accrochages.

ÉVALUATION

- Investissement général, ouverture et participation aux échanges ;
- progression des pistes de recherche ;
- qualité plastique des propositions.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4

3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5

4.4

5.1 - 5.2

6.1 - 6.2

ATELIER\

NUM:

Rolan Dropsy |

Spécialité – Outils numériques |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

OBJECTIFS

Approfondir l'utilisation de l'outil numérique dans le cadre d'une production plastique ou graphique.

CONTENU

Variable selon l'objet de l'atelier.

MÉTHODE

Ateliers pratiques, expérimentations. En groupes réduits, sur proposition spontanée et inscription/ planification préalable, les élèves s'initient et/ou approfondissent des domaines particuliers de la production numérique.

DÉROULÉ

Variable selon l'objet de l'atelier.

CULTURE \ NUM:

Rolan Dropsy |

Spécialité – Outils numériques |

Type d'activité – Cours pratique |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 2 heures par semaine en demi groupes |

OBJECTIFS

Permettre aux élèves d'acquérir les bases techniques du travail sur ordinateur et les amener à s'approprier l'outil numérique comme un médium à part entière ou, au contraire, comme un outil d'aide à la réalisation, un facilitateur de travail.

CONTENU

- Initiation à l'usage des principaux outils de création numérique ;
- dessin vectoriel, retouche photo, impression numérique, etc.

MÉTHODE

- Cours théoriques et pratiques ;
- explorations pratiques ;
- exercices imposés.

DÉROULÉ

Après avoir découvert ou perfectionné les bases techniques et à partir de cas concrets et d'exercice pratiques, les élèves seront invité.e.s à pratiquer, seul.e.s ou en groupe, pour produire des pièces graphiques où, grâce à la maîtrise acquise, la volonté de l'élève prend le dessus sur l'outil complexe. La découverte du travail de graphistes, de typographes, initiera les élèves aux bases du design graphique et celle du travail d'artistes utilisant l'outil numérique favorisera la réflexion et encouragera les élèves vers des pratiques plus radicales et expérimentales quant à l'utilisation de cet outil.

ÉVALUATION

- Acquisition des bases techniques ;
- motivation et progression ;
- qualité des travaux rendus.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

- 1.2 - 1.3 - 1.4
- 2.1 - 2.2 - 2.3
- 3.2 - 3.4
- 4.4
- 5.2
- 6.1

FABRIQUE \ NUM:

Rolan Dropsy |

Spécialité – Utilisation de machines-outil numériques |

Type d'activité – Cours pratique |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 2 heures par semaine en demi groupes |

OBJECTIFS

Dans le contexte de la conception d'un projet, d'une pièce, ce cours permet de comprendre et d'acquérir les bases de la Conception Assistée par Ordinateur, de pouvoir produire, en autonomie, des fichiers à destinations des machines numériques (fraiseuse numérique, découpe laser, imprimante 3D, etc.)

CONTENU

- Dessin 2D/modélisation 3D paramétrique et surfacique ;
- assemblages, mouvements et degrés de liberté ;
- simulations et tests ;
- mises en plan et exports de fichiers pour fabrication numérique ;
- utilisation de machines-outil numériques.

MÉTHODE

- Cours théoriques et pratiques ;
- explorations ;
- exercices.

DÉROULÉ

Nous aborderons, à travers des projets pratiques, les moyens de concevoir, tester et valider virtuellement la faisabilité d'un projet ou d'une partie de celui-ci, sa résistance, son aspect final avant de s'initier à l'utilisation des machines numériques, sur le site de l'école ou en partenariat avec le FabLab voisin, pour réaliser ces projets.

ÉVALUATION

- Acquisition des bases techniques ;
- motivation et progression ;
- qualité des travaux rendus.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

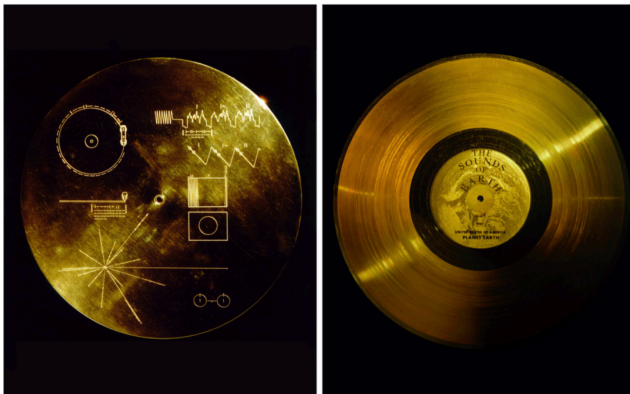
(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.2 - 1.3 - 1.4

2.1 - 2.2 - 2.3

3.2

5.2

Voyager Golden Record (à droite) et son couvercle (à gauche) expliquant comment le lire. (dessins gravés et sons de la terre sur disques d'or)

VOYAGER

Cécile Hartmann |

Spécialité – pluridisciplinaire |

Type d'activité – *Workshop* |

Semestres – 1 et 2
du 13 au 15 octobre 2020 et entre le 9 et le 12 mars 2021 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 jours |

En 1977, les sondes jumelles *Voyager* quittaient la Terre afin d'explorer le système solaire extérieur. Elles sont aujourd'hui parmi les objets humains les plus lointains de l'histoire.

Inspiré par la route silencieuse des sondes aux confins du cosmos, ce *workshop* invite les élèves de première année à leur entrée dans l'école à réfléchir à l'hypothèse plastique d'un message destiné aux générations futures ou aux formes de vie non-humaines.

Quel message souhaiteraient-ils envoyer dans l'espace ? Quelle forme pourrait prendre une œuvre destinée aux formes de vie extra terrestres ? Il s'agit d'imaginer une œuvre inaugurale dans le cursus d'étude qui pourrait contenir en germe la quintessence d'une expression singulière et inventive.

Au croisement de l'imaginaire de la science fiction et des dernières découvertes de la physique et des technologies numériques, dans la collision entre temps humain et temps cosmique, cet atelier sera un moment commun d'échange et de création : dessin, enregistrement sonore, extraits de films, écriture, impression 3D, prises d'empreintes et expérimentations avec divers matériaux.

Avec l'aide de Cyril Zarcone, professeur en sculpture et de Rolan Dropsy, professeur en nouvelles technologies, nous essayerons de donner forme aux messages créés et dans un second temps d'imaginer la possibilité d'un envoi ou d'une circulation des œuvres produites.

PORTRAITS CONTEX- TUELS, PRÉLUDE

David Kidman |

Spécialité – Cinéma, vidéo |

Type d'activité – Atelier théorique |

Semestre – 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 fois 3 heures |

Ce cours est suivi par le cours pratique |

Portraits contextuels, fugue |

OBJECTIFS

Donner aux élèves les références artistiques et culturelles nécessaires à la production de films et vidéos pour *Portraits contextuels, fugue*.

CONTENU

Il s'agit de la mise en place de références à l'histoire de la portraiture (surtout celle des artistes par des artistes). Les déviations seront encouragées. Parmi d'autres, les films et vidéos de Luke Fowler, Nancy Holt, Jonas Mekas, Andy Warhol, Frédérique Devaux, Gérard Courant, Jean-Claude Rousseau, Pedro Costa seront projetés et analysés pour déterminer une certaine histoire de la portraiture en images en mouvement proposée par des artistes.

MÉTHODE

- Présentation orale et visuelle ;
- discussions.

ÉVALUATION

Auto évaluation.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

- 1
- 2
- 3
- 4

PORTRAITS CONTEX- TUELS, FUGUE

David Kidman |

Spécialité – Cinéma, vidéo |

Type d'activité – Cours pratique |

Semestre – 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 6 fois 3 heures |

Ce cours suit *Portraits contextuels, prélude* |

OBJECTIFS

Considérer les pratiques de portraiture, les moyens à mettre en œuvre et les possibilités de réflexion inhérentes à ce travail.

CONTENU

Des portraits d'un.e autre élève de l'école, pas forcément de la même année, constitués de prises de vue dans le lieu de vie de la personne en question. Toutes les prises de vue sauf une doivent être de l'environnement et des objets qu'occupent l'espace en question. La caméra doit être posée sur un pied, un éclairage spécifique doit être utilisé pour chaque prise, la seule dynamique interne des prises viendra des déplacements de la mise au point et altérations de la profondeur de champ. Une seule prise de la personne est permise, seulement de dos.

MÉTHODE

- Discussions ;
- tournage ;
- montage ;
- projection vidéo.

DÉROULÉ

Suit *Portraits contextuels, prélude*.

ÉVALUATION

Auto évaluation.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

- 1
- 2
- 3
- 4

PRENDRE DES PHOTOS

Fred Morin |

Spécialité – Pratiques de l'image : photographie, initiation technique et théorique |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures par semaine et par groupe |

OBJECTIFS

Il s'agira pour les élèves de « s'approprier la photographie » en ne l'envisageant pas comme un médium autonome, mais bel est bien comme une possibilité parmi bien d'autres, d'éprouver en l'utilisant de manière très diversifiée, sa relation aux images. Soumettre cette relation à une analyse critique afin d'opérer des choix clairs, de se positionner, de savoir d'où l'on regarde et parle, d'éclairer ses pratiques.

CONTENU

« La photographie ne s'est pas contentée de saturer minutieusement notre environnement visuel au point qu'inventer une image semble être une intention archaïque, elle est de surcroît trop multiple, trop utile à d'autres discours, pour tenir entièrement dans les bornes des définitions traditionnelles de l'art. La photographie ne cessera jamais de dépasser les institutions artistiques, de s'intégrer à des pratiques non artistiques, de menacer l'insularité des discours de l'art.»

(Douglas Crimp, *in S'approprier l'appropriation*, 1982)

Comment les artistes ont-ils.elles décloisonné et utilisé la photographie en l'intégrant à leurs pratiques? Comment utiliser la photographie dans la production d'images actuelles? Quel positionnement particulier peut-on déterminer dans cette production quant au foisonnement d'images partout et tout le temps?

MÉTHODE

Initiation technique et théorique.

DÉROULÉ

Le premier semestre sera consacré à une approche 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 qui ne se cantonnera pas au seul champ de la photographie et pourra donner lieu à divers travaux de transformation : transferts, photocopie, collages, photogrammes, photomontages, mise en scène, captures d'écran, etc. Prendre des photos et/ou celles des autres en utilisant diverses méthodes d'appropriation d'images choisies, et travaillées avec des outils numériques et/ou traditionnels.

ÉVALUATION

- Présence ;
- motivation ;
- qualité des investigations ;
- qualité des productions.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

- 1.1 à 1,4.
- 2.1, 2.3.
- 3.2, 3.4.
- 4.4, 4.5.
- 6.1.

PAROLES D'ARTISTES

Thierry Mouillé |

Spécialité – Pluridisciplinaire |

Type d'activité – |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS

Introduire à travers les écrits et entretiens d'artistes les notions d'intonations, de prises de paroles singulières, d'analyses, de pratiques d'écriture particulière, d'émancipations d'un format en vue d'une pratique personnelle pour les constructions en devenir du mémoire de master.

CONTENU

De Marcel Duchamp à demain, une sélection des grandes figures de l'art, autant de personnages que d'élèves sélectionné.e.s par Thierry Mouillé à l'avance.

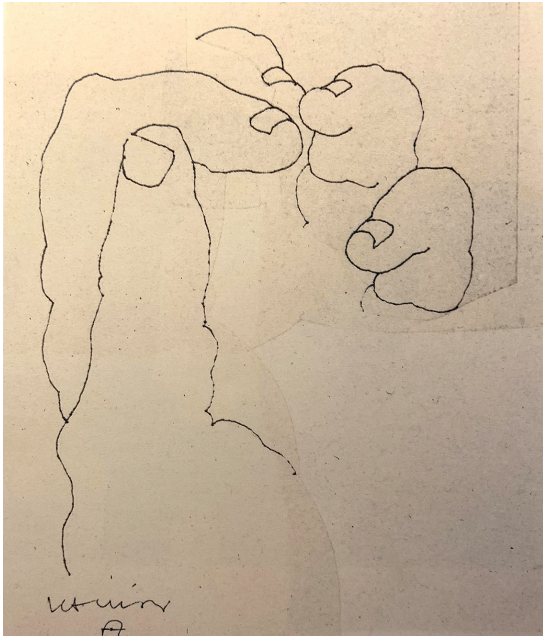
- Tirage au sort : un.e artiste par élève ;
- préparation d'un exposé de 20 minutes pour des sessions collectives en semestre 2 ;
- réalisation d'une affiche A3, annonçant chaque exposé.

MÉTHODE

- Suivi pour chaque exposé ;
- accompagnement de Carole Rafiou à la bibliothèque ;
- programme public dans la mesure des possibles.

ÉVALUATION

- Pertinence de l'exposé ;
- épreuve orale.

Main, Eduardo Chillida, collage et encre sur papier

PRATIQUES DU DESSIN

Diego Movilla |

Spécialité – Dessin |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS

Le dessin est une discipline de pensée, une pratique quotidienne, un outil de recherche ou d'élaboration de projets, ou encore une fin en soi permettant la réalisation d'une œuvre finie. Il s'agit de permettre aux élèves de se positionner et de trouver l'usage du dessin qui conviendra à leur future pratique artistique.

Ainsi le cours sera l'occasion d'apprendre à observer avec précision et d'entamer une relation directe avec la pratique du dessin. Il sera important de remettre en question cette pratique et les outils qui lui sont affectés traditionnellement, afin de privilégier l'émergence d'un vocabulaire plastique personnel adapté à ses propres intentions et intérêts.

CONTENU

Travailler le dessin de natures mortes, modèle vivant et espaces intérieurs et extérieurs d'un point de vue élargi. L'utilisation de différents outils, supports et techniques permettra une approche ouverte de la pratique du dessin.

La différence entre « dessiner » et « faire un dessin » sera l'un des fils conducteurs du cours :

- Qu'est-ce qu'un dessin bien fait ?
- Qu'est-ce qu'un dessin mal fait ?
- Qu'est-ce qu'un dessin pas fait ?
- Qu'est-ce qu'un dessin ni fait ni à faire ?

MÉTHODE

- Travail de dessin et de croquis ;
- expérimentations autour du dessin ;
- projets autour d'une thématique ou d'une problématique formelle proposée en cours pour favoriser l'ouverture de la pratique du dessin à d'autres horizons.

DÉROULÉ

Suivi continu dans la réalisation de travaux des élèves.

ÉVALUATION

- Engagement ;
- curiosité ;
- présence aux cours ;
- qualité et pertinence des travaux.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 à 1.4

2.1 - 2.3

3.1 - 3.2

6.1 - 6.2

FAIRE

Chloé Quenum |

Spécialité – Pluridisciplinaire |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 6 heures par semaine en demi-groupe
et par alternance tous les 15 jours |

OBJECTIFS

Savoir mettre en forme des idées à travers une pratique de mise en forme et de mise en espace et de réflexion collective afin d'apprendre à organiser et échanger ses sujets de réflexion.

CONTENU

Le verbe *faire* est un « mot à signification très étendue qui, exprimant au sens actif ce que agir exprime au sens neutre, et au sens déterminé et appliqué à un objet ce que agir exprime au sens indéterminé et abstrait, dénote toute espèce d'opération qui donne être ou forme ».

Un sujet de réflexion à « faire » chaque semaine (à savoir une semaine sur deux). Le sujet peut être une matière, une couleur, un article de presse, un objet, une musique, une nouvelle, etc. Le sujet sera communiqué la semaine précédant le cours.

MÉTHODE

- Réalisation et discussion à partir du sujet hebdomadaire (techniques, matériaux, sens, interprétations, etc.) ;
- mise en espace et discussion commune autour du travail rendu (semaine 4) afin de travailler sur la capacité d'échanger collectivement sur des propositions individuelles ;
- rendez-vous individuel.

DÉROULÉ

Une semaine sur deux.

ÉVALUATION

- Présence et rendus matériels ;
- capacité d'appropriation d'un sujet commun.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4
2.1 - 2.2 - 2.3
3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5
5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4
6.1 - 6.2

Métamorphoses, Emanuele Coccia

UPCYCLING RUDUS !

Vincent Voillat |

Spécialité – Transversale |

Type d'activité – Atelier d'exploration |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 2 heures par groupe |

OBJECTIFS

Constitution de demi-groupes de L1 ART qui suivront ce cours toute l'année, durant les deux semestres en alternance.

Basé sur la collecte, le réemploi de matériaux et leurs transformations, l'atelier se propose de mener un temps de travail concret qui passe par un ensemble d'exercices pratiques afin d'interroger les enjeux de cette pratique de recyclage, d'inventer et de questionner les esthétiques qu'elle produit. Ce travail sera accompagné d'un ensemble de contenus théoriques permettant de questionner les pratiques écologiques actuelles et de réfléchir à la nécessaire transformation de notre rapport à la nature et enfin de saisir en partie les enjeux sociaux et économiques qui en découlent.

MÉTHODE

- Expérimenter des procédés de fabrication et articuler sens et plasticité en vue d'une production personnelle (se repérer dans les étapes de la réalisation, anticiper les difficultés éventuelles) ;
- choisir, organiser, mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'elles produisent ;
- acquérir des savoir-faire de base ;
- se familiariser avec différentes problématiques, notions et techniques liées aux pratiques artistiques traditionnelles et contemporaines ;
- capacité à repérer et à dépasser des stéréotypes ;
- identifier les outils nécessaires à la réalisation d'un projet ;
- assumer sa part de responsabilité dans un processus de création.

DÉROULÉ

Une première étape théorique pour préciser le cadre de l'atelier et obtenir les connaissances minimales pour l'identification et l'usage des matériaux de réemploi. Une phase expérimentation de traitement de ces matériaux et enfin la réalisation d'une proposition plastique.

ÉVALUATION

- Implication individuelle et collective ;
- dynamisme et rigueur ;
- réalisation formelle

© Cyril Zarccone

SAVOIR FAIRE

Cyril Zarccone |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestre – 1 |

Activité obligatoire |

Durée – 6 heures par semaine en demi-groupe
et par alternance tous les 15 jours |

OBJECTIFS

- *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.

MÉTHODE

Initiation à la sculpture.

DÉROULÉ

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.

ÉVALUATION

- Curiosité, implication et qualité des propositions ;
- contrôle continu.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4
2.1 - 2.2 - 2.3

© Cyril Zarccone

SAVOIR FAIRE

Cyril Zarccone |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestre – 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 6 heures par semaine en demi-groupe
et par alternance tous les 15 jours |

OBJECTIFS

- *Savoir* expérimenter ;
- miser sur le *faire*.

CONTENU

Recherche et développement de travaux personnels.

MÉTHODE

Projets individuels.

DÉROULÉ

Au travers d'exercices pratiques, nous verrons comment apprendre à *faire* en explorant les besoins au travers de recherches et travaux personnels.

ÉVALUATION

Présentation des réalisations lors du bilan semestriel.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5

4.1 - 4.2 - 4.4

5.1 - 5.2

6.1 - 6.2

L'ŒIL VISCÉRAL

Sandra Delacourt |

Spécialité – Arts du temps présent |

Type d'activité – Cycle de conférences |

Semestres – 1 et 2 |

Activité facultative |

Durée – 9 conférences sur l'année,
le mercredi soir de 18 h à 20 h |

OBJECTIFS

Préoccupé par les régimes d'énonciation de l'appartenance, le programme de recherche « Ce qui nous lie » dédie cette année son cycle de conférences à la notion de scène artistique. Depuis la chute du mur de Berlin, les anciennes capitales artistiques semblent avoir cédé la place à une cartographie déterritorialisée dont les centralités se démultiplient de manière exponentielle. De par le monde, « faire scène » apparaît comme la promesse de tous les

possibles. C'est avant tout la promesse d'une redistribution des hiérarchies culturelles et géopolitiques, mais aussi d'un accès partagé et pluraliste à la visibilité. Figurer sur les radars de la globalisation revient à être désigné comme ce qui est signifiant au sein du présent, comme ce qui compte et s'avère capable de fertiliser un futur potentiellement commun. Mais échapper au regard globalisé revient-il à être relégué à l'insignifiance ou à n'inscrire dans le territoire aucune empreinte ? De quoi cette résurgence de la notion de scène est-elle nom ? Quel rapport au corps social, quels liens entre ses membres, engage-t-elle ? Faire scène. Avec qui et pour qui ?

CONTENU

Initié en 2015, le cycle de conférences publiques *L'œil viscéral* est désormais un rendez-vous traditionnel proposé par TALM-Tours. Adossé à l'axe de recherche « Ce qui nous lie », ce programme se déroule le mercredi soir de 18 h à 20 h. Venu.e.s d'horizons divers, ses invité.e.s ont pour point commun de mener une investigation sur ce qui, dans le temps présent, nous sépare et nous unit. Au fil des séances, il s'agit de discuter la contribution de l'art à la construction des imaginaires collectifs, à la production des identités sociales, des communautés et des territoires.

Ensemble, nous envisageons les manières de se constituer en sujet collectif lorsque le temps présent semble proposer pour principale alternative le choix d'une adhésion sans négociation au corps collectif ou la radicalité de la sécession.

MÉTHODES

Ce cycle de conférences vient rythmer et étayer une réflexion menée sur l'année avec l'ensemble des élèves de l'école. Il favorise les échanges interannée et s'appuie, en fonction du niveau d'étude, sur le cours d'actualité des arts (L3) et sur le programme de recherche « Ce qui nous lie ».

ÉVALUATION

Participation à la construction des échanges collectifs.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

- Capacité à mettre en dialogue des préoccupations artistiques singulières avec celles débattues par les invité.e.s ;
- capacité à construire une réflexion personnelle et à la mettre en oeuvre dans la pratique artistique ;
- capacité d'écoute, d'analyse critique et d'apport à la réflexion collective.

Ad Reinhardt, *A Portend of the Artist as a Yung Mandala*, 1956

ENSEIGNER L'ART

Thierry Mouillé |

Spécialité – Culture générale |

Type d'activité – Cours théorique, méthodologique
et atelier pratique |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS

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 étudiant.e.s un panorama des expérimentations élaborées par les artistes à travers le XXe siècle et au-delà, afin d'impulser sans cesse un coefficient d'art.

CONTENU

Lectures, commentaires et analyses du corpus de textes relatant les expériences de l'enseignement de l'art jusqu'aux propositions les plus actuelles. Ce programme convoque par nécessité d'aborder l'historique des formes et des comportements artistiques et politiques.

Chaque session ouvre un échange collectif à la manière d'une réunion de chantier, sur le construire ensemble.

MÉTHODE

- Cours magistral ;
- recueils de textes ;
- débats.

ÉVALUATION

- Participation aux débats ;
- carnet individuel de notes en fin d'année.

Jenny Holzer, *Protect me from what I want*, 1985-1986

ATELIER DE LANGUE ANGLAISE

Stéphanie Richard |

Spécialité – Découverte de la scène artistique |

Type d'activité – Cours pratique |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 1 heure 15 par groupe |

OBJECTIFS

Communiquer en anglais dans le contexte du monde de l'art en donnant aux élèves la possibilité d'améliorer les bases déjà acquises. Il s'agira donc d'approfondir la connaissance de la langue anglaise en rapport avec la culture artistique des pays anglophones.

CONTENU

- Grâce à des activités variées : amener les élèves à exprimer le plus clairement possible leurs idées et à élaborer une argumentation cohérente ;
- discussions autour d'un thème, de la présentation d'artistes ;
- écoute de textes audio afin de travailler la compréhension globale (dvd, extraits vidéo, films, etc.).

MÉTHODE

- Registre de vocabulaire artistique pour décrire des œuvres (styles, techniques) ;
- grammaire : révision des temps, les articles, *like/as*, etc., en fonction des besoins des élèves.

DÉROULÉ

Les élèves travailleront en groupe, par deux ou seul.e.s pour les quatre activités suivantes : parler, lire, écouter, écrire.

ÉVALUATION

- Assiduité, participation active ;
- contrôle continu oral et écrit.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

6.4

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

Tristan Trémeau |

Spécialité – Histoire et théorie des arts |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 2 heures tous les 15 jours |

OBJECTIFS

- 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 étudiant.e.s en échec.

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

Tristan Trémeau |

Spécialité – Histoire et théorie des arts |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 2 heures tous les 15 jours |

OBJECTIFS

- 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).

Analyses d'œuvres (peinture, sculpture, architecture) et positions des artistes (écrits théoriques) se combineront avec l'approche d'enjeux esthétiques, politiques, théologiques, culturels et économiques.

MÉTHODE

Ce cours sera divisé en temps magistraux et en temps d'ateliers d'interprétation d'œuvres.

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 COORDINATEUR

JESÚS ALBERTO BENÍTEZ

CELLULE PÉDAGOGIQUE

JESÚS ALBERTO BENÍTEZ

DAVID KIDMAN

CHLOÉ QUENUM

TRISTAN TRÉMEAU

PROFESSEUR.E.S

JESÚS ALBERTO BENÍTEZ, peinture

SANDRA DELACOURT, histoire de l'art contemporain

ROLAN DROPSY, culture numérique

CÉCILE HARTMANN, peinture, image en mouvement

DAVID KIDMAN, vidéographie, cinéma

JULIE MOREL, cultures numériques et pratiques éditoriales

FRED MORIN, photographie

DIEGO MOVILLA, pratiques du dessin

ANTOINE PARLEBAS, histoire et théorie des arts, laboratoire d'écritures

CHLOÉ QUENUM, pluridisciplinaire

STÉPHANIE RICHARD, langue étrangère

TRISTAN TRÉMEAU, histoire et théories des arts

VINCENT VOILLAT, sculpture

CYRIL ZARCONE, sculpture

PLAN DE FORMATION

PAGE		SEM.3	SEM.4
	A - MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE	16	14
34	Un atelier devant le réel – Jesús Alberto Benítez		
35	Projection – Jesús Alberto Benítez		
36	Atelier\Num: – Rolan Dropsy		
37	Vidéo\Num: – Rolan Dropsy		
38	Workshop Lumière, espace, mouvement – Rolan Dropsy		-
39	Workshop sérigraphie – Rolan Dropsy	-	
40	Insulaires – Adélaïde Fériot		-
41	Le récit matériel – Cécile Hartmann et Vincent Voillat		
42	<i>What's Wrong with this Picture ?</i> – David Kidman	-	
43	Drôle d'endroit pour une rencontre – Fred Morin		
44	Du cinéma qui dure toujours – Fred Morin		
45	Dessiner : image, geste, signe - Diego Movilla		
46	Gravure et sérigraphie : un atelier technique et expérimental - Diego Movilla		
47	Art égyptien pharaonique – Antoine Parlebas	-	
48	Laboratoire d'écritures, cartographie – Antoine Parlebas		-
49	Laboratoire d'écritures, catalogue – Antoine Parlebas	-	
50	Laboratoire d'écritures, notice – Antoine Parlebas		-
51	Laboratoire d'écritures, visite d'atelier – Antoine Parlebas	-	
52	Musique XIX ^e -XX ^e – Antoine Parlebas		

PAGE		SEM.3	SEM.4
53	Overseas - Chloé Quenum		
54	ARC sculpture-son-espace-Tristan Trémeau et Vincent Voillat		
55	Agora - Cyril Zarcone		
56	Full support - Cyril Zarcone		
57	Workshop critique - Cyril Zarcone		-
58	Workshop édition - Cyril Zarcone	-	
B - FONDAMENTAUX : HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS, LANGUES ÉTRANGÈRES		8	8
59	L'œil viscéral - Sandra Delacourt		
60	Anglais - Stéphanie Richard		
61	Atelier de langue anglaise - Stéphanie Richard		
62	Fabriques de l'art, fabriques de l'histoire de l'art : les néo-avant-gardes - Tristan Trémeau		
C - RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES		2	4
D - BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE		4	4
TOTAL		30	30

Portrait Bruce Nauman dans son atelier - 2009 - Jason

UN ATELIER DEVANT LE RÉEL

Jesús Alberto Benítez |

Spécialité – Tout médium |

Type d'activité – Atelier de recherche et de création |

Semestres – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures par semaine |

OBJECTIFS

- Faire exister l'atelier comme un lieu d'échanges entre la pratique artistique et les diverses réalités du monde ;
- expérimentation et production de formes nouvelles ;
- solidifier les bases de la démarche plastique en développant une conscience critique des choix plastiques de chaque élève.

CONTENU

- Construction d'une approche critique mettant en contact la démarche artistique avec son contexte historique et culturel ;
- analyse d'œuvres et d'écrits d'artistes ;
- développement des questions formulées par la démarche des élèves.

MÉTHODE

- Ouvrir l'atelier au monde, afin que l'artiste s'imprègne de ce qui l'entoure ;
- accompagnement et suivi de l'évolution du travail par le biais d'échanges ;
- développement des méthodes de travail d'atelier axées sur la pertinence conceptuelle, contextuelle et matérielle des productions plastiques.

DÉROULÉ

- Aborder des notions en lien avec l'art et les réalités du monde ;
- circulation d'idées, d'informations et d'approches plastiques ;
- accrochages et discussions.

ÉVALUATION

- Implication ;
- qualité et pertinence des formes plastiques ;
- ouverture, continuité et cohérence du projet plastique de l'élève.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5

2.1 - 2.2

3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4

5.3 - 5.4

6.2 - 6.3 - 6.4

Bruce Nauman, *All Thumbs Holding Hands*, 1998

OBJECTIFS

- Créer des conditions d'exploration et de recherche en atelier permettant à chaque élève de poser les bases d'une démarche, d'une réflexion et d'un ensemble de formes ;
- assimiler les intentions avec la singularité de chaque approche, menant à une éclosion de gestes, de pièces et de projets ;
- assumer la prise de risque comme substrat pour la construction d'une démarche artistique.

CONTENU

Le travail d'atelier sera accompagné d'un ensemble de notions issues de la pratique d'artistes tels que Fischli & Weiss, Wade Guyton, Bruce Nauman, Gabriel Orozco, R.H. Quaytman et Wolfgang Tillmans, entre autres ; ainsi que de la lecture de textes de critique d'art, de littérature et de philosophie.

MÉTHODE

Le cours existera comme un plateau où les recherches plastiques s'accompagneront de réflexion, de dialogue et de partage de points de vue.

DÉROULÉ

Nous analyserons des œuvres et des approches plastiques afin de comprendre comment un questionnement peut susciter une forme et inversement. Chaque élève devra réfléchir à ses propres intentions et trouver des moyens de les matérialiser en atelier. La pratique de divers médiums sera encouragée, ainsi que l'approfondissement des pistes plastiques. Chaque projet devra se terminer par un accrochage, des discussions et des échanges collectifs.

ÉVALUATION

- Participation aux accrochages et aux échanges ;
- investissement constant dans la pratique d'atelier et de projet ;
- qualité plastique des formes produites.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4

2.1 - 2.2

3.3

4.2

6.2 - 6.3 - 6.4

PROJECTION

Jesús Alberto Benítez

Spécialité – Tout médium (photo, sculpture et peinture)

Type d'activité – Atelier pratique et méthodologique

Semestres – 3 et 4

Activité obligatoire - semestre 3

Activité facultative - semestre 4

Durée – 1 demi journée par semaine : groupes de vingt élèves maximum, tous les 15 jours.

ATELIER\

NUM:

Rolan Dropsy |

Spécialité – Outils numériques |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité facultative |

OBJECTIFS

Approfondir l'utilisation de l'outil numérique dans le cadre d'une production plastique ou graphique.

CONTENU

Variable selon l'objet de l'atelier.

MÉTHODE

- Ateliers pratiques, expérimentations ;
- en groupe réduits, sur proposition spontanée et inscription/planification préalable, les élèves s'initient et/ou approfondissent des domaines particuliers de la production numérique.

DÉROULÉ

Variable selon l'objet de l'atelier.

VIDÉO\NUM:

Rolan Dropsy |

Spécialité – Technique vidéo et animation |

Type d'activité – Cours pratique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures par semaine |

OBJECTIFS

Acquérir ou développer des compétences techniques et pratiques quant à l'utilisation de la vidéo et de l'image animée.

CONTENU

Revue des différentes caméras de l'école et de leurs spécificités.

- Préparation. ;
- éclairage et prise de vue ;
- acquisition ;
- montage ;
- compositing et effets spéciaux ;
- étalonnage ;
- export, formats de fichiers et projection.

MÉTHODE

Approche pratique et technique, échanges, explorations, développement de projets personnels.

DÉROULÉ

Vidéo\Num: amène les élèves à filmer leur environnement scolaire dans une démarche librement choisie et réfléchie (documentaire, scénarisée, expérimentale, etc.) afin de produire, tout au long de l'année des pièces vidéo en s'attachant à découvrir et expérimenter de nouveaux outils au fur et à mesure de leurs recherches et de leurs travaux.

ÉVALUATION

- Motivation et progression ;
- qualité des propositions plastiques.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.4 - 1.5

2.1 - 2.2

5.2

6.3

WORKSHOP LUMIÈRE, ESPACE, MOUVEMENT

Rolan Dropsy |

Spécialité – Culture numérique |

Type d'activité – *Workshop* |

Semestre – 3
du 14 au 18 décembre 2020 |

Activité facultative |

Durée – 5 jours |

OBJECTIFS

Tant qu'elle ne rencontre pas une matière, quelle qu'elle soit, la lumière — dite visible — reste toutefois invisible à nos yeux. Or nous ne voyons que de la lumière — réfléchi, diffusée, transmise, etc. — lors même que nous disons voir des objets.

C'est dans l'espace ouvert par ces apparents paradoxes que seront abordées et (ou) créées des situations où la lumière, la couleur et les images projetées, fixes ou animées, seront envisagées avant tout pour leur pouvoir de faire surgir l'espace, de le définir ou l'inventer, d'en sculpter la forme, d'en révéler ou absenter la matérialité.

L'espace, la lumière et la perception, abordés à la fois comme médiums, outils et matériaux, se lisent, se déconstruisent et se réinventent mutuellement ; le grain de la lumière et celui de l'espace se rencontrent. L'immobilité du lieu se confronte au mouvement des projections. Des développements incluant le son ou la performance peuvent être envisagés lors du *workshop*.

Invité : Frédéric Tétart.

CONTENU

Couleur, éclairage, *mapping* vidéo.

DÉROULÉ

Workshop.

ÉVALUATION

- Motivation ;
- implication,
- qualité des réalisations.

WORKSHOP SÉRIGRAPHIE

Rolan Dropsy |

Spécialité – Culture numérique |

Type d'activité – *Workshop* |

Semestre – 4
du 9 au 12 mars 2021 |

Activité facultative |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS

La sérigraphie, procédé d'impression ancestral, technique mais accessible, permet dans une économie de moyen, d'aborder l'impression *DIY* et l'auto-édition dans une approche où l'accident et l'erreur font partie du processus de création. Après une introduction historique et culturelle, le *workshop* s'orientera sur la pratique pour permettre aux élèves de concevoir et d'imprimer des affiches en une ou plusieurs couleurs, seuls ou en groupe au vu de leurs compétences.

Invité : David Bérué, sérigraphe, collectionneur d'affiche, archiviste du mouvement punk français.

CONTENU

Histoire de la sérigraphie, préparation, insolation, tirages.

DÉROULÉ

Workshop d'une semaine.

ÉVALUATION

- Implication ;
- qualité des productions plastiques.

En pointillé rouge, la ligne de changement de date concrète en mer entre les ZEE des 16 pays et des 16 dépendances de l'Océanie, d'après l'Atlas des îles et États du Pacifique sud.

INSULAIRES

Adélaïde Fériot

Type d'activité – Workshop

Semestre – 3
du 17 au 20 novembre 2020

Activité facultative

Durée – 4 jours

OBJECTIFS

- Penser la notion de collectif/réseau et créer du lien en respectant les mesures sanitaires COVID-19 ;
- faire émerger une idée et la mener jusqu'à sa réalisation ;
- trouver l'équilibre entre les échanges avec les autres élèves et le besoin de se concentrer sur soi.
- trouver l'équilibre entre la réflexion et le faire ;
- finir le *workshop* par une exposition collective des travaux (en pensant les règles sanitaires).

CONTENU ET MÉTHODE

L'île/L'archipel

Pendant ces 4 jours, je vous propose de repenser l'atelier collectif, en travaillant chacun.e à une table et en trouvant à nous mettre en réseau différemment. Nous commencerons le premier jour par glaner des images sur internet afin de les ramener à l'atelier. À partir de ces images, vous ferez un premier « accrochage » chacun.e. Puis vous écrierez un texte, poétique, d'intention, descriptif, ou autre, comme premier pas vers vos idées, que vous nous lirez. Vous vous lancerez dans des expérimentations plastiques. Suite à vos recherches, vous réaliserez 1 ou plusieurs pièces.

Vous penserez un accrochage collectif compatible avec les mesures sanitaires, montrant vos réalisations.

PRÉREQUIS

Les prérequis sont l'énergie, la motivation et l'implication dans le travail, ainsi que le désir d'imaginer une nouvelle forme d'atelier collectif, respectant les mesures sanitaires.

ÉVALUATION

L'évaluation se fera sur la présence et la ponctualité de l'élève, et sur l'engagement tant dans le travail collectif que personnel. L'attention sera portée sur la capacité de l'élève à imaginer le collectif sous un nouveau jour et à mettre en œuvre ses idées.

LE RÉCIT MATÉRIEL

Cécile Hartmann |

Vincent Voillat |

Spécialité – Atelier de conceptualisation du travail jusqu'à son accrochage dans l'espace, à la prise de parole et aux références qui l'accompagnent. |

Type d'activité – Atelier de recherche et de création |

Semestres – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures tous les 15 jours |

OBJECTIFS

À travers des situations actives d'accrochage, l'élève analyse et questionne sa pratique en identifiant les gestes, les modes et les matériaux récurrents dans ses processus de travail. « Le récit matériel » est le récit sensible fait par l'élève des formes et des éléments matériels visibles dans son travail.

CONTENU

L'atelier est un espace de recherche inter-années qui trace des lignes et des temporalités qui vont de la conceptualisation du travail jusqu'à son accrochage dans l'espace, à la prise de parole et à l'acquisition des références qui l'accompagnent.

MÉTHODE

La réflexion autour d'une documentation (films d'artistes, catalogues, éditions) est favorisée ainsi que les échanges avec des professeur.e.s et des artistes invité.e.s.

DÉROULÉ

Le cours est un moment collectif de travail et d'échange qui repose sur un corpus d'œuvres ou sur la monstration d'une nouvelle pièce en cours ou achevée. L'espace et la forme de l'exposition sont expérimentées dans un temps dynamique et non figé qui évolue au cours de la discussion et de l'échange avec les autres.

ÉVALUATION

Chaque élève doit réaliser deux accrochages pendant l'année.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

- L'engagement et la capacité de l'élève à engager l'espace avec son travail plastique et avec une prise de parole singulière sont évalués.
- Acquisition d'un vocabulaire spécifique lié à la forme de l'exposition envisagée comme un scénario.
- Acquisition de références contemporaines.

© David Kidman

WHAT'S WRONG WITH THIS PICTURE ?

David Kidman |

Spécialité – Cinéma, vidéo |

Type d'activité – Séminaire |

Semestre – 4 |

Activité facultative |

Durée – 6 fois 3 heures |

OBJECTIFS

What's wrong with this picture ? donne l'occasion aux élèves d'appréhender les outils de production des images en mouvement. À partir d'une histoire des différentes formes cinématographiques personnalisées, de leur sens historique dans l'établissement des hégémonies par l'image, les constructions du pouvoir par la narration forment une ligne du corps théorique pour comprendre le résultat de ces évolutions.

CONTENU

Une histoire personnelle du cinéma, sa mise en œuvre et construction, ainsi que des analyses.

MÉTHODE

- Présentations ;
- projections de film ;
- cours
- discussions.

DÉROULÉ

Cours à interrompre, il est attendu qu'une proposition de réponse au cours soit donnée par chaque élève.

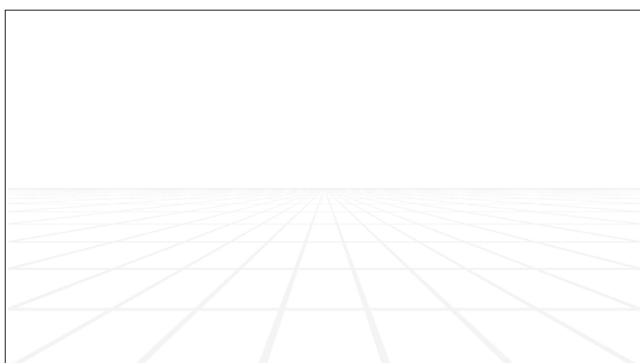
ÉVALUATION

Qualité des propositions.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

- 1
- 3
- 4

© Fred MORIN

DRÔLE D'ENDROIT POUR UNE RENCONTRE

Fred Morin |

Spécialité – Rendez-vous, discussions, rencontres à l'atelier |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – Sur rendez-vous de 3/4 d'heure |

OBJECTIFS

- Situer le travail ;
- comprendre et clarifier les enjeux des travaux à l'aune d'exemples théoriques et pratiques, afin d'élaborer et de renforcer justement une prise de parole personnelle.

CONTENU

- Travailler et réfléchir ensemble, sans *a priori*, et sans destination programmée ;
- analyser l'écart entre l'intention et le résultat.

MÉTHODE

Discussions lors de rendez-vous individuels de 3/4 d'heures, travail d'accrochage.

DÉROULÉ

Pas de destination programmée. Les réflexions seront menées dans une très grande ouverture quant aux pratiques dites « contemporaines » et élaborées de manière commune sans contraindre *a priori* le travail.

ÉVALUATION

Présence aux rendez-vous.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 à 1.3
3.2 - 3.3
6.2 - 6.3

Jeff WALL, Picture Fred MORIN

DU CINÉMA QUI DURE TOUJOURS

Fred Morin |

Spécialité – Pratique de l'image / Photographie argentique
moyen format / chambre. |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures par groupe |

DÉROULEMENT

Engagement nécessaire sur toute l'année pour mener le travail à bien : 15 élèves maximum.

OBJECTIFS

D'une pratique documentaire, indicielle, à la conception de photographies entièrement mises en scène, remettre en jeu la question de genres formels en photographie et questionner les degrés de fiction, d'abstraction et d'autonomie de l'image photographique. Les photographies ainsi obtenues seront visibles au public lors d'une exposition organisée spécialement autour de ce travail à l'école au second semestre.

CONTENU

Approche historique et esthétique de la photographie jouant et réinventant la tradition picturale, avec une concentration particulière sur les éléments constitutifs de la composition d'une image. Tableau / composition seront les deux termes guides qu'il faudra penser comme un tout afin d'obtenir un travail unitaire de l'image. Micro-gestes, tension interne à la composition, choix du lieu, le travail sera construit et réalisé tout au long de l'année.

MÉTHODE

Cours théorique et pratique.

DÉROULÉ

- Approche historique de la photographie et sessions de travail en studio ;
- pratique de la photographie argentique moyen format et à la chambre pendant toute l'année afin de développer un projet personnel avec la photographie.

MODALITÉS

- Présence régulière et participation à l'atelier ;
- qualité et pertinence des projets ;
- bilans semestriels.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 à 2.2.

Martin Kippenberger, Sans titre, dessins sur papier entête

DESSINER : IMAGE, GESTE, SIGNE

Diego Movilla |

Spécialité – Dessin |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS

Le dessin est une discipline de pensée, une pratique quotidienne, un outil de recherche ou d'élaboration de projets, ou encore une fin en soi permettant la réalisation d'une œuvre finie. Il s'agit de permettre aux élèves de se positionner et de trouver l'usage du dessin qui conviendra à leur future pratique artistique.

Ainsi le cours sera l'occasion d'apprendre à observer avec précision et d'entamer une relation directe avec la pratique du dessin. Il sera important de remettre en question cette pratique et les outils qui lui sont affectés

traditionnellement, afin de privilégier l'émergence d'un vocabulaire plastique personnel adapté à ses propres intentions et intérêts.

Ce cours prétend affirmer le positionnement des élèves dans la problématique du dessin : se détacher de la question de la ressemblance pour s'intéresser davantage à la matérialité du dessin, à ses propriétés sensibles et à ses possibilités sémantiques.

CONTENU

Image, geste et signe seront considérés comme trois pendants possibles de la représentation. Il s'agira de se positionner dans un endroit personnel, à la croisée de ces trois catégories, afin de mieux comprendre les choix plastiques de chacune.e.

Travailler le dessin de natures mortes, modèle vivant et espaces intérieurs et extérieurs d'un point de vue élargi. L'utilisation de différents outils, supports et techniques permettra une approche ouverte de la pratique du dessin. Commencer à travailler également autour des modèles, thématiques ou projets personnels des élèves.

La différence entre « dessiner » et « faire un dessin » sera l'un des fils conducteurs du cours :

- Qu'est-ce qu'un dessin bien fait ?
- Qu'est-ce qu'un dessin mal fait ?
- Qu'est-ce qu'un dessin pas fait ?
- Qu'est-ce qu'un dessin ni fait ni à faire ?

MÉTHODE

- Travail de dessin et de croquis ;
- expérimentations autour du dessin.
- grille, projection, calque ;
- projets autour d'une thématique ou d'une problématique formelle proposée en cours pour favoriser l'ouverture de la pratique du dessin à d'autres horizons.

DÉROULÉ

Suivi continu dans la réalisation de travaux des élèves.

ÉVALUATION

- Engagement ;
- curiosité ;
- présence aux cours ;
- qualité et pertinence des travaux.

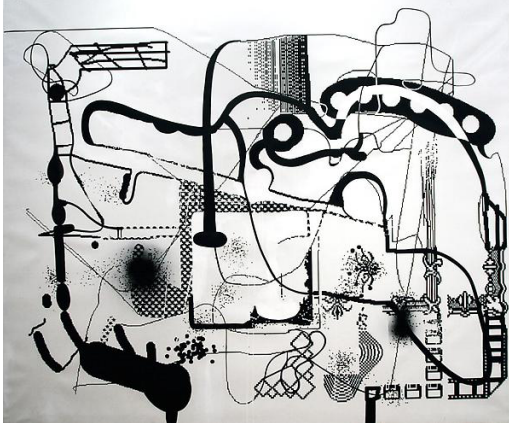
SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 à 1.5

2.1

3.3

Albert Oehlen, *Computer painting*, 1992

GRAVURE ET SÉRIGRAPHIE : UN ATELIER TECHNIQUE ET EXPÉRI- MENTAL

Diego Movilla |

Spécialité – Gravure et sérigraphie |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS

- Familiarisation avec les techniques de l'estampe, taille d'épargne (lino et bois), taille douce (pointe sèche, eau-forte et aquatinte) et sérigraphie ;
- expérimentation autour des outils d'impression et gravure numérique : gravure et découpe laser, CNC, impression numérique ;
- adapter un dessin ou une image à sa reproduction par les techniques proposées dans le cours ;
- dépasser les contraintes techniques pour approfondir une dimension expérimentale et concevoir les techniques de l'estampe au-delà de ses possibilités de production de multiples.

CONTENU

Travail continu en atelier afin d'approcher la gravure et la sérigraphie dans sa dimension technique, mais également dans ses possibilités en tant que vecteurs d'expérimentation et de création, notamment en intégrant les possibilités ouvertes par les outils numériques.

À partir des projets proposés dans le cadre des cours de dessin (ou autres), s'approprier les ateliers de gravure et de sérigraphie comme des outils permettant une plus grande variété de résultats. Ainsi, ces ateliers ne sont pas coupés du reste de l'enseignement, mais servent à développer davantage les projets des élèves.

MÉTHODE

- Travail de dessin et de croquis ;
- travail technique : graver, encre, imprimer ;
- expérimentations en atelier ;
- projets autour d'une thématique ou d'une problématique formelle proposée en cours pour favoriser l'ouverture de la pratique de la gravure et de la sérigraphie à d'autres horizons.

DÉROULÉ

Suivi continu dans la réalisation de travaux des élèves.

ÉVALUATION

- Engagement ;
- curiosité ;
- présence en atelier ;
- qualité et pertinence des travaux.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 à 1.5

2.1

ART ÉGYPTIEN PHARA- ONIQUE

Antoine Parlebas |

Spécialité – Culture générale |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestre – 4 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures par semaine |

OBJECTIFS

Approche des formes, des matières, des dispositifs, des modes 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 spécifiques.

MÉTHODE

Analyse des documentations artistiques et matérielles spécifiques.

ÉVALUATION

- Assiduité aux cours ;
- participation.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

4.2 - 4.4

BIBLIOGRAPHIE

C. Ziegler, J.-L. Bovot, *Art et archéologie l'Égypte ancienne*, Paris, musée du Louvre/RMN/La Documentation française, « Petits Manuels du Louvre », 2011.

LABO- RATOIRE D'ÉCRITURES, CARTOGRA- PHIE

Antoine Parlebas |

Spécialité – Culture générale |

Type d'activité – Atelier méthodologique |

Semestre – 3 |

Activité facultative |

Durée – 2 heures |

OBJECTIFS

- Questionner, exprimer, documenter son propre travail ;
- définir les mots pour le dire.

CONTENU

Élaboration par étapes de réflexion de cartes heuristiques.

MÉTHODE

Encadrement et soutien personnalisés en atelier.

DÉROULÉ

Atelier, travaux dirigés.

ÉVALUATION

Élaboration d'une carte personnelle explicite et spécifique.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

Capacité à porter un jugement argumenté sur son travail.

LABO- RATOIRE D'ÉCRITURES, CATALOGUE

Antoine Parlebas |

Spécialité – Culture générale |

Type d'activité – Atelier méthodologique |

Semestre – 4 |

Activité facultative |

Durée – 2 heures 30 par semaine |

OBJECTIFS

Présenter et contextualiser son travail et ses projets plastiques.

CONTENU

- Échanges ;
- réflexion ;
- élaboration progressive du document.

MÉTHODE

Atelier méthodologique, soutien personnalisé et individuel à la rédaction.

DÉROULÉ

Atelier en groupe.

ÉVALUATION

Élaboration d'un catalogue d'atelier personnel.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1

3.2

LABO- RATOIRE D'ÉCRITURES, NOTICE

Antoine Parlebas |

Spécialité – Culture générale |

Type d'activité – Atelier méthodologique |

Semestre – 3 |

Activité facultative |

Durée – 2 heures |

OBJECTIFS

Présenter en quelques lignes de manière le plus précis possible son travail.

CONTENU

Échanges, discussions pour préciser le vocabulaire et la formulation écrite.

MÉTHODE

Encadrement et soutien personnalisés à la rédaction.

DÉROULÉ

Atelier en groupe.

ÉVALUATION

Élaboration d'une notice de présentation.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

Capacité à porter un jugement argumenté sur son travail.

LABO- RATOIRE D'ÉCRITURES, VISITE D'ATELIER

Antoine Parlebas |

Spécialité – Culture générale |

Type d'activité – Atelier méthodologique |

Semestre – 4 |

Activité facultative |

Durée – 2 heures 30 par semaine |

OBJECTIFS

Préparation à la présentation de son travail en atelier.

CONTENU

Visite en groupe des ateliers avec présentation orale individuelle de son travail et de son évolution.

MÉTHODE

Soutien personnalisé à la présentation de son travail en atelier.

DÉROULÉ

Atelier en groupe.

ÉVALUATION

- Assiduité à la présentation des autres élèves ;
- qualités et cohérence de son exposé.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1
3.2 - 3.3

© Antoine Parlebas

MUSIQUE XIXe-XXe

Antoine Parlebas |

Spécialité – Culture générale |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – 2 heures par semaine |

OBJECTIFS

Familiariser les élèves en art avec les formes de la musique dite classique et contemporaine.
1ère période : d'Aristoxène à Berg.

CONTENU

Panorama général de l'évolution des questionnements en matière d'écriture musicale chez les compositeurs du XVIIIe au XXe siècles.

MÉTHODE

Présentation contextualisée de compositeurs et d'œuvres musicales.

DÉROULÉ

Cours théorique.

ÉVALUATION

Assiduité au cours et participation.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

4.2 - 4.4

Acquisition de connaissances et de repères critiques.

OVERSEAS

Chloé Quenum |

Spécialité – Un sujet par mois, accrochage collectif,
suivi individuel |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS

- Savoir mettre en forme des idées à travers une réalisation plastique ainsi qu'une pratique régulière de mise en espace du travail ;
- participation à une réflexion collective afin d'apprendre à organiser ses choix plastiques (technique, matériaux, supports) et échanger ses sujets de réflexion (références, expositions, lectures, films, etc.)

CONTENU

Un sujet différent tous les mois à réaliser, à réfléchir individuellement et collectivement. L'idée étant d'explorer la pluralité des formes, des sujets afin de construire une pratique et une réflexion personnelle à travers un travail d'appropriation plastique et rhétorique.

Le sujet peut être une nouvelle, un film, un objet, une matière, une couleur, un opéra, une pièce de théâtre, un entretien, etc.

MÉTHODE

- Réalisation plastique (techniques, matériaux et supports mixtes et libres) ;
- mise en espace et discussion autour du travail ;
- capacité d'adapter sa pratique à un sujet ;
- rdv individuel ;
- accrochages collectifs.

DÉROULÉ

Chaque semaine.

ÉVALUATION

- Présence et rendus matériels ;
- capacité d'appropriation d'un sujet commun ;
- présentation du travail.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

- 1
- 2
- 3
- 5
- 6

ARC SCULPTURE- SON-ESPACE

Tristan Trémeau |

Vincent Voillat |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Atelier de recherche et de création |

Semestres – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures tous les 15 jours + 2 *workshops* |

OBJECTIFS

Constitution d'un groupe de 25 élèves maximum (de L2 à M2) qui suivra cet ARC toute l'année, durant les deux semestres.

L'ARC sera consacré à l'exploration des sens, à travers des pratiques plastiques principalement sculpturales (mais ouvertes à d'autres médiums : peinture, dessin, vidéo, etc.) et performatives impliquant le travail du corps (dans les registres de la danse, de la voix et du son), ainsi qu'à la traduction de ces explorations et expérimentations dans des productions sonores (création radiophonique, installation sonore, etc.).

L'objectif principal est que chaque élève développe en solo, duo, trio ou groupe plus important, des projets plastiques pertinents et expérimentaux, nourris par les apports de la performance et du travail corporel.

CONTENU

Cet atelier de recherche et de création se développera au rythme de deux temporalités :

- 1/ pendant toute l'année : exercices pratiques, explorations sensorielles, apprentissage des outils d'enregistrement, de montage et de diffusion sonores, moments de cours historiques et théoriques sur les liens entre expériences sensorielles et création sonore dans les arts contemporains (arts plastiques, musique, danse, théâtre, cinéma, etc.).
- 2/ deux *workshops* au second semestre avec un.e ou deux artistes invité.e.s compléteront ces expérimentations et explorations sensibles à travers la création sonore et radiophonique.

MÉTHODE

- Exercices pratiques ;
- travaux individuels et en groupes ;
- points historico-théoriques ;
- discussions collégiales ;
- *workshops* ;
- conception d'une restitution (exposition, festival, etc.).

ÉVALUATION

Évaluations régulières des avancées des recherches et des créations.

© Cyril Zarccone

AGORA

Cyril Zarccone |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Atelier méthodologique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures par semaine, tous les 15 jours |

OBJECTIFS ET CONTENU

Améliorer la prise de parole et la présentation de son travail.

CONTENU

Chaque semaine et à tours de rôle, les élèves présenteront à leur camarade un travail de leur choix, en volume et dans l'espace de l'école. Il s'agira de nourrir l'échange et d'argumenter sa présentation (pour celui ou celle qui présente) ou (pour les autres) de participer à la discussion en posant des questions pertinentes permettant la compréhension du travail présenté.

MÉTHODE

Cours participatif.

DÉROULÉ

Les élèves pourront aussi présenter un.e artiste de leur choix, une vidéo, un livre, un article, etc., en relation avec leur travail qu'ils ont envie de faire découvrir aux autres.

ÉVALUATION

- Curiosité ;
- implication ;
- qualité des propositions.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1
3
6.2 - 6.3

© Cyril Zarccone

FULL SUPPORT

Cyril Zarccone |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Atelier méthodologique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures par semaine, tous les 15 jours |

OBJECTIFS

- Aide pratique et suivi des projets ;
- discussion critique autour des réalisations.

CONTENU

Chaque semaine et sur prise de rendez-vous, je vous propose :

- une aide pratique et technique pour mener à bien vos réalisations ;
- une discussion critique concernant le sens des choix fait ;
- une définition commune sur les solutions à apporter ou à améliorer ;
- une recherche des références historiques et de l'inscription de votre travail dans l'art contemporain.

MÉTHODE

Rendez-vous individuels.

ÉVALUATION

Engagement et présence tout au long du semestre.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1
3
6.2 - 6.3

© Cyril Zarccone

WORKSHOP CRITIQUE

Cyril Zarccone |

Spécialité – Pluridisciplinaire |

Type d'activité – *Workshop* |

Semestres – 3
du 15 au 18 décembre 2020 |

Activité facultative |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS

Fondé sur l'échange et la rencontre avec des acteur.trice.s de l'art contemporain, ce *workshop* a pour but de donner aux élèves des clés de lecture, d'analyse et d'auto critique, en vue de la présentation et la diffusion de leur travail.

CONTENU

Marion Delage de Luget, doctorante en philosophie, professeure d'histoire et de sémiologie de l'art, critique et commissaire d'exposition.

MÉTHODE

Rencontres.

DÉROULÉ

Une rencontre autour des travaux, nourri de présentations et de discussions critiques, permettra à l'élève de déterminer les éléments de langages ciblés sur ses axes de recherche et de prédéfinir ensemble une présentation orale, cohérente de son travail ; une manière de prévoir et d'anticiper les questions du jury.

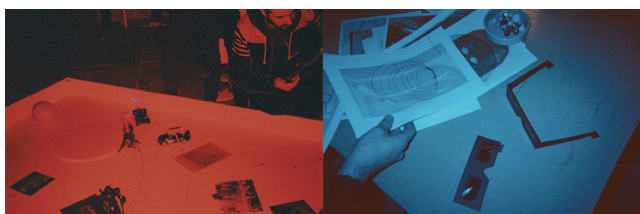
ÉVALUATION

Capacité d'analyse et d'auto-critique.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 - 1.2 - 1.3
3.1 - 3.2 - 3.3
4.2 - 4.3 - 4.4
6.2 - 6.3

© Cyril Zarccone

WORKSHOP ÉDITION

Cyril Zarccone |

Spécialité – Pluridisciplinaire |

Type d'activité – *Workshop* |

Semestres – 4
du 9 au 12 mars 2021 |

Activité facultative |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS

Appréhender le livre comme médium.

CONTENU

Martha Salimbeni, graphiste indépendante et artiste, professeure d'enseignement artistique, département communication visuelle à l'ISBA (Institut supérieur des Beaux-Arts) de Besançon.

MÉTHODE

Édition.

DÉROULÉ

- Présentation du travail de l'intervenante ;
- entretien avec chaque élève afin de découvrir leur production et de réfléchir à une piste de travail permettant l'édition ;
- aide à la production.

ÉVALUATION

Mise en espace et prestation des réalisations lors d'une restitution publique.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.5

2.1 - 2.2

3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4

5.1 - 5.2

6.1 - 6.2 - 6.3

L'ŒIL VISCÉRAL

Sandra Delacourt |

Spécialité – Arts du temps présent |

Type d'activité – Cycle de conférences |

Semestres – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – 9 conférences sur l'année,
le mercredi soir de 18 h à 20 h |

OBJECTIFS

Préoccupé par les régimes d'énonciation de l'appartenance, le programme de recherche « Ce qui nous lie » dédie cette année son cycle de conférences à la notion de scène artistique. Depuis la chute du mur de Berlin, les anciennes capitales artistiques semblent avoir cédé la place à une cartographie déterritorialisée dont les centralités se démultiplient de manière exponentielle. De par le monde, « faire scène » apparaît comme la promesse de tous les

possibles. C'est avant tout la promesse d'une redistribution des hiérarchies culturelles et géopolitiques, mais aussi d'un accès partagé et pluraliste à la visibilité. Figurer sur les radars de la globalisation revient à être désigné comme ce qui est signifiant au sein du présent, comme ce qui compte et s'avère capable de fertiliser un futur potentiellement commun. Mais échapper au regard globalisé revient-il à être relégué à l'insignifiance ou à n'inscrire dans le territoire aucune empreinte ? De quoi cette résurgence de la notion de scène est-elle nom ? Quel rapport au corps social, quels liens entre ses membres, engage-t-elle ? Faire scène. Avec qui et pour qui ?

CONTENU

Initié en 2015, le cycle de conférences publiques *L'œil viscéral* est désormais un rendez-vous traditionnel proposé par TALM-Tours. Adossé à l'axe de recherche « Ce qui nous lie », ce programme se déroule le mercredi soir de 18 h à 20 h. Venu.e.s d'horizons divers, ses invité.e.s ont pour point commun de mener une investigation sur ce qui, dans le temps présent, nous sépare et nous unit. Au fil des séances, il s'agit de discuter la contribution de l'art à la construction des imaginaires collectifs, à la production des identités sociales, des communautés et des territoires.

Ensemble, nous envisageons les manières de se constituer en sujet collectif lorsque le temps présent semble proposer pour principale alternative le choix d'une adhésion sans négociation au corps collectif ou la radicalité de la sécession.

MÉTHODES

Ce cycle de conférences vient rythmer et étayer une réflexion menée sur l'année avec l'ensemble des élèves de l'école. Il favorise les échanges interannée et s'appuie, en fonction du niveau d'étude, sur le cours d'actualité des arts (L3) et sur le programme de recherche « Ce qui nous lie ».

ÉVALUATION

Participation à la construction des échanges collectifs.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

- Capacité à mettre en dialogue des préoccupations artistiques singulières avec celles débattues par les invité.e.s ;
- capacité à construire une réflexion personnelle et à la mettre en oeuvre dans la pratique artistique ;
- capacité d'écoute, d'analyse critique et d'apport à la réflexion collective.

ANGLAIS

Stéphanie Richard |

Spécialité – Atelier de langue anglaise |

Type d'activité – Atelier théorique |

Semestre – 4 |

Activité obligatoire |

Durée – 1 heure 30 |

OBJECTIFS

Mettre en pratique le lexique spécifique aux études artistiques afin d'élaborer à l'oral et à l'écrit la présentation de sa démarche artistique.

CONTENU

Présentation d'éléments liés au travail artistique individuel ainsi qu'aux recherches personnelles qui viennent nourrir le travail.

MÉTHODE

Création d'une ou plusieurs *mind map*, rédaction de textes résumant la démarche artistique de l'élève.

DÉROULÉ

- Rendez-vous individuel ou par petits groupes ;
- présentation orale et écrite ;
- exposés.

ÉVALUATION

- Assiduité ;
- participation active.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

6.4

ATELIER DE LANGUE ANGLAISE

Stéphanie Richard |

Spécialité – Découverte de la scène artistique anglophone |

Type d'activité – Atelier théorique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité obligatoire |

Durée – 1 heure par groupe |

OBJECTIFS

Communiquer en anglais dans le contexte du monde de l'art :

- parler (communiquer avec plus d'aisance sur des sujets artistiques) ;
- écrire (des textes clairs, varier sa formulation) ;
- lire des textes spécialisés (identifier les éléments essentiels d'un texte plus ou moins long) ;
- comprendre avec une certaine aisance tout support (exposés, enregistrements, dvd, etc.).

CONTENU

Acquérir un vocabulaire technique et spécifique en relation avec des médiums artistiques : la peinture, la sculpture, la photographie, le cinéma, etc.

L'élargissement du vocabulaire se fera par le biais de différents supports audiovisuels et textuels (films et documentaires, textes d'artistes ou de la critique d'art).

Une attention particulière sera donnée aux institutions muséales et artistiques.

Grammaire : futur et conditionnel, faux amis, phrasal verbs, etc., en fonction des besoins des élèves.

MÉTHODE

L'approche pédagogique sera interactive. La participation des élèves est indispensable. Les élèves feront des exposés oraux.

DÉROULÉ

Les élèves travailleront en groupe, par deux ou seul.e.s pour les quatre activités : parler, lire, écouter, écrire.

ÉVALUATION

- Assiduité ;
- participation active ;
- exposés (présentation d'un.e artiste et de l'une de ses œuvres) ;
- contrôle continu.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

6.4

FABRIQUES DE L'ART, FABRIQUES DE L'HISTOIRE DE L'ART : LES NÉO-AVANT- GARDES

Tristan Trémeau |

Spécialité – Histoire et théorie des arts |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité obligatoire |

Durée – 2 heures par groupe tous les 15 jours |

OBJECTIFS

- Comprendre les liens étroits entre pratique, théorie et contextes de création et d'exposition ;
- saisir les principales évolutions de l'art depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 1980 ;
- acquérir des méthodes fondamentales de problématisation.

CONTENU

Le cours sera consacré à l'étude des mouvements et courants artistiques des années 1940 à 1980, en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine : expressionnisme abstrait, art informel, art brut, art cinétique, nouveau réalisme, pop art, minimalisme, néo-concrétisme, fluxus, art conceptuel, land art, happening, environnement, figuration narrative, supports/surfaces, BMPT, art sociologique, vidéo, trans-avant-gardes, néo-géo, appropriationnisme, installation, etc.

L'approche sera à la fois chronologique et transversale, à travers l'étude de problématiques esthétiques qui recoupent ces différents mouvements et courants artistiques :

- Qu'est-ce que le modernisme ? ;
- Qu'est-ce que le néo-avant-gardisme ? ;
- Qu'est-ce que le postmodernisme ? ;
- Quelles stratégies de liens entre l'art et la vie ? ;
- Quels enjeux critiques de l'art ?, etc.

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 analyse critique d'un texte théorique fondamental sera demandée à chaque élève, à réaliser en deux temps, pour les deux bilans semestriels. Chacun de ces deux rendus sera évalué.

ART

PROFESSEUR COORDINATEUR

FRED MORIN

CELLULE PÉDAGOGIQUE

FRED MORIN

CHLOÉ QUENUM

TRISTAN TRÉMEAU

CYRIL ZARCONE

PROFESSEUR.E.S

JESÚS ALBERTO BENÍTEZ, peinture

SANDRA DELACOURT, histoire de l'art contemporain

ROLAN DROPSY, culture numérique

CÉCILE HARTMANN, peinture, image en mouvement

DAVID KIDMAN, vidéographie, cinéma

JULIE MOREL, cultures numériques et pratiques éditoriales

FRED MORIN, photographie

DIEGO MOVILLA, pratiques de dessin

ANTOINE PARLEBAS, histoire et théorie des arts, laboratoire d'écritures

CHLOÉ QUENUM, pluridisciplinaire

STÉPHANIE RICHARD, langue étrangère

TRISTAN TRÉMEAU, histoire et théorie des arts

VINCENT VOILLAT, sculpture

CYRIL ZARCONE, sculpture

PLAN DE FORMATION

PAGE		SEM.5	SEM.6
	A - MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE	12	4
66	Un atelier devant le réel – Jesús Alberto Benítez		
67	Actualité des arts – Sandra Delacourt	-	
68	Atelier\Num: – Rolan Dropsy		
69	Vidéo\Num: – Rolan Dropsy		
70	Workshop Lumière, espace, mouvement – Rolan Dropsy		-
71	Workshop sérigraphie – Rolan Dropsy	-	
72	Insulaires – Adélaïde Fériot		-
73	Le récit matériel – Cécile Hartmann et Vincent Voillat		
74	Réinvention du cinéma analogue – David Kidman		-
75	Suivi DNA – David Kidman		
76	<i>What's Wrong with this Picture ?</i> – David Kidman	-	
77	Drôle d'endroit pour une rencontre – Fred Morin		
78	Du cinéma qui dure toujours – Fred Morin		
79	Gravure et sérigraphie : un atelier technique et expérimental – Diego Movilla		
80	Art égyptien pharaonique – Antoine Parlebas	-	
81	Art hellénistique - Art romain – Antoine Parlebas		
82	Laboratoire d'écritures, cartographie – Antoine Parlebas		-
83	Laboratoire d'écritures, catalogue – Antoine Parlebas	-	
84	Laboratoire d'écritures, notice – Antoine Parlebas		-

PAGE		SEM.5	SEM.6
85	Laboratoire d'écritures, visite d'atelier – Antoine Parlebas	-	
86	Musique XIX ^e -XX ^e – Antoine Parlebas		
87	Musique XX ^e -XXI ^e – Antoine Parlebas		
88	ARC sculpture-son-espace – Tristan Trémeau et Vincent Voillat		
89	Agora – Cyril Zarcone		
90	Full support – Cyril Zarcone		
91	Workshop critique – Cyril Zarcone		-
92	Workshop édition – Cyril Zarcone	-	
B - HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS, LANGUES ÉTRANGÈRES		8	5
93	Actualité des arts – Sandra Delacourt	-	
94	L'œil viscéral – Sandra Delacourt		
95	Anglais – Stéphanie Richard		
96	Fabriques de l'art, fabriques de l'histoire de l'art : actualités et enjeux de l'art contemporain – Tristan Trémeau		
97	Séminaire Essais critiques – Tristan Trémeau		
C - RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES		6	4
D - STAGE		-	2
E - BILAN (SEMESTRE 5) ET DIPLÔME (SEMESTRE 6)		4	15
TOTAL		30	30

Portrait Bruce Nauman dans son atelier - 2009 - Jason

UN ATELIER DEVANT LE RÉEL

Jesús Alberto Benítez |

Spécialité – Tout médium |

Type d'activité – Atelier de recherche et de création |

Semestres – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures par semaine |

OBJECTIFS

- Faire exister l'atelier comme un lieu d'échanges entre la pratique artistique et les diverses réalités du monde ;
- expérimentation et production de formes nouvelles ;
- solidifier les bases de la démarche plastique en développant une conscience critique des choix plastiques de chaque élève.

CONTENU

- Construction d'une approche critique mettant en contact la démarche artistique avec son contexte historique et culturel ;
- analyse d'œuvres et d'écrits d'artistes ;
- développement des questions formulées par la démarche des élèves.

MÉTHODE

- Ouvrir l'atelier au monde, afin que l'artiste s'imprègne de ce qui l'entoure ;
- accompagnement et suivi de l'évolution du travail par le biais d'échanges ;
- développement des méthodes de travail d'atelier axées sur la pertinence conceptuelle, contextuelle et matérielle des productions plastiques.

DÉROULÉ

- Aborder des notions en lien avec l'art et les réalités du monde ;
- circulation d'idées, d'informations et d'approches plastiques ;
- accrochages et discussions.

ÉVALUATION

- Implication ;
- qualité et pertinence des formes plastiques ;
- ouverture, continuité et cohérence du projet plastique de l'élève.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5

2.1 - 2.2

3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4

5.3 - 5.4

6.2 - 6.3 - 6.4

ACTUALITÉ DES ARTS

Sandra Delacourt |

Spécialité – Enseignement d’histoire de l’art contemporain |

Type d’activité – Cours théorique |

Semestre – 6 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS ET

Mise en perspective historique, sociologique et théorique de la création artistique internationale par l’analyse d’un vaste corpus d’œuvres, d’expositions, d’écrits issus du champ de l’art ou des sciences sociales et humaines. L’objectif de ce cours est d’observer un certain nombre de pratiques émergentes, de les mettre en débat et de les soumettre à une analyse critique.

CONTENU

Consacré au XXIe siècle, cet enseignement se propose de transmettre aux élèves une connaissance précise de la création artistique dans ses manifestations les plus récentes. S’appuyant sur l’actualité artistique internationale, ce cours entend faire du temps présent un champ d’observation, d’analyse et d’expérimentation, mais aussi interroger les processus mêmes de l’émergence en art.

MÉTHODE

Outre des cours théoriques, ce programme comprend des rencontres, des visites d’expositions ainsi qu’un cycle de conférences visant à multiplier les points de vue sur l’art actuel et à favoriser un décloisonnement entre connaissance théorique et empirique.

ÉVALUATION

- Assiduité et apport d’éléments réflexifs lors des cours ;
- présentation écrite d’un travail d’analyse critique.

SAVOIR-FAIRE À L’ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4

- Connaissance de la création artistique internationale des trente dernières années ;
- capacité à construire une réflexion sur les contextes et enjeux de l’art du 21e siècle.

ATELIER\

NUM:

Rolan Dropsy |

Spécialité – Outils numériques |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 5 et 6 |

Activité facultative |

OBJECTIFS

Approfondir l'utilisation de l'outil numérique dans le cadre d'une production plastique ou graphique.

CONTENU

Variable selon l'objet de l'atelier.

MÉTHODE

- Ateliers pratiques, expérimentations.
- En groupe réduits, sur proposition spontanée et inscription/planification préalable, les élèves s'initient et/ou approfondissent des domaines particuliers de la production numérique.

DÉROULÉ

Variable selon l'objet de l'atelier.

VIDÉO\NUM:

Rolan Dropsy |

Spécialité – Technique vidéo et animation |

Type d'activité – Cours pratique |

Semestres – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures par semaine |

OBJECTIFS

Acquérir ou développer des compétences techniques et pratiques quant à l'utilisation de la vidéo et de l'image animée.

CONTENU

Revue des différentes caméras de l'école et de leurs spécificités.

- Préparation ;
- éclairage et prise de vue ;
- acquisition ;
- montage ;
- compositing et effets spéciaux ;
- étalonnage ;
- export, formats de fichiers et projection.

MÉTHODE

Approche pratique et technique, échanges, explorations, développement de projets personnels.

DÉROULÉ

Vidéo\Num: amène les élèves à filmer leur environnement scolaire dans une démarche librement choisie et réfléchie (documentaire, scénarisée, expérimentale, etc.) afin de produire, tout au long de l'année des pièces vidéo en s'attachant à découvrir et expérimenter de nouveaux outils au fur et à mesure de leurs recherches et de leurs travaux.

ÉVALUATION

- Motivation et progression ;
- qualité des propositions plastiques.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.4 - 1.5

2.1 - 2.2

5.2

6.3

En pointillé rouge, la ligne de changement de date concrète en mer entre les ZEE des 16 pays et des 16 dépendances de l'Océanie, d'après l'Atlas des îles et États du Pacifique sud.

INSULAIRES

Adélaïde Fériot |

Type d'activité – *Workshop* |

Semestre – 5
du 17 au 20 novembre 2020 |

Activité facultative |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS

- Penser la notion de collectif/réseau et créer du lien en respectant les mesures sanitaires COVID-19 ;
- faire émerger une idée et la mener jusqu'à sa réalisation ;
- trouver l'équilibre entre les échanges avec les autres élèves et le besoin de se concentrer sur soi.
- trouver l'équilibre entre la réflexion et le faire ;
- finir le *workshop* par une exposition collective des travaux (en pensant les règles sanitaires).

CONTENU ET MÉTHODE

L'île/L'archipel

Pendant ces 4 jours, je vous propose de repenser l'atelier collectif, en travaillant chacun.e à une table et en trouvant à nous mettre en réseau différemment. Nous commencerons le premier jour par glaner des images sur internet afin de les ramener à l'atelier. À partir de ces images, vous ferez un premier « accrochage » chacun.e. Puis vous écrierez un texte, poétique, d'intention, descriptif, ou autre, comme premier pas vers vos idées, que vous nous lirez. Vous vous lancerez dans des expérimentations plastiques. Suite à vos recherches, vous réaliserez 1 ou plusieurs pièces.

Vous penserez un accrochage collectif compatible avec les mesures sanitaires, montrant vos réalisations.

PRÉREQUIS

Les prérequis sont l'énergie, la motivation et l'implication dans le travail, ainsi que le désir d'imaginer une nouvelle forme d'atelier collectif, respectant les mesures sanitaires.

ÉVALUATION

L'évaluation se fera sur la présence et la ponctualité de l'élève, et sur l'engagement tant dans le travail collectif que personnel. L'attention sera portée sur la capacité de l'élève à imaginer le collectif sous un nouveau jour et à mettre en œuvre ses idées.

WORKSHOP LUMIÈRE, ESPACE, MOUVEMENT

Rolan Dropsy |

Spécialité – Culture numérique |

Type d'activité – *Workshop* |

Semestre – 5
du 14 au 18 décembre 2020 |

Activité facultative |

Durée – 5 jours |

OBJECTIFS

Tant qu'elle ne rencontre pas une matière, quelle qu'elle soit, la lumière — dite visible — reste toutefois invisible à nos yeux. Or nous ne voyons que de la lumière — réfléchi, diffusée, transmise, etc. — lors même que nous disons voir des objets.

C'est dans l'espace ouvert par ces apparents paradoxes que seront abordées et (ou) créées des situations où la lumière, la couleur et les images projetées, fixes ou animées, seront envisagées avant tout pour leur pouvoir de faire surgir l'espace, de le définir ou l'inventer, d'en sculpter la forme, d'en révéler ou absenter la matérialité.

L'espace, la lumière et la perception, abordés à la fois comme médiums, outils et matériaux, se lisent, se déconstruisent et se réinventent mutuellement ; le grain de la lumière et celui de l'espace se rencontrent. L'immobilité du lieu se confronte au mouvement des projections. Des développements incluant le son ou la performance peuvent être envisagés lors du *workshop*.

Invité : Frédéric Tétart.

CONTENU

Couleur, éclairage, *mapping* vidéo.

DÉROULÉ

Workshop.

ÉVALUATION

- Motivation ;
- implication,
- qualité des réalisations.

WORKSHOP SÉRIGRAPHIE

Rolan Dropsy |

Spécialité – Culture numérique |

Type d'activité – *Workshop* |

Semestre – 6
du 9 au 12 mars 2021 |

Activité facultative |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS

La sérigraphie, procédé d'impression ancestral, technique mais accessible, permet dans une économie de moyen, d'aborder l'impression *DIY* et l'auto-édition dans une approche où l'accident et l'erreur font partie du processus de création. Après une introduction historique et culturelle, le *workshop* s'orientera sur la pratique pour permettre aux élèves de concevoir et d'imprimer des affiches en une ou plusieurs couleurs, seuls ou en groupe au vu de leurs compétences.

Invité : David Bérué, sérigraphe, collectionneur d'affiche, archiviste du mouvement punk français.

CONTENU

Histoire de la sérigraphie, préparation, insolation, tirages.

DÉROULÉ

Workshop d'une semaine.

ÉVALUATION

- Implication ;
- qualité des productions plastiques.

LE RÉCIT MATÉRIEL

Cécile Hartmann |

Vincent Voillat |

Spécialité – Atelier de conceptualisation du travail jusqu'à son accrochage dans l'espace, à la prise de parole et aux références qui l'accompagnent.

Type d'activité – Atelier de recherche et de création |

Semestres – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures tous les 15 jours |

OBJECTIFS

À travers des situations actives d'accrochage, l'élève analyse et questionne sa pratique en identifiant les gestes, les modes et les matériaux récurrents dans ses processus de travail. « Le récit matériel » est le récit sensible fait par l'élève des formes et des éléments matériels visibles dans son travail.

CONTENU

L'atelier est un espace de recherche inter-années qui trace des lignes et des temporalités qui vont de la conceptualisation du travail jusqu'à son accrochage dans l'espace, à la prise de parole et à l'acquisition des références qui l'accompagnent.

MÉTHODE

La réflexion autour d'une documentation (films d'artistes, catalogues, éditions) est favorisée ainsi que les échanges avec des professeur.e.s et des artistes invité.e.s.

DÉROULÉ

Le cours est un moment collectif de travail et d'échange qui repose sur un corpus d'œuvres ou sur la monstration d'une nouvelle pièce en cours ou achevée. L'espace et la forme de l'exposition sont expérimentées dans un temps dynamique et non figé qui évolue au cours de la discussion et de l'échange avec les autres.

ÉVALUATION

Chaque élève doit réaliser deux accrochages pendant l'année.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

- L'engagement et la capacité de l'élève à engager l'espace avec son travail plastique et avec une prise de parole singulière sont évalués ;
- acquisition d'un vocabulaire spécifique lié à la forme de l'exposition envisagée comme un scénario ;
- acquisition de références contemporaines.

© David Kidman, 2019

RÉINVENTION DU CINÉMA ANALOGUE

David Kidman |

Spécialité – Cinéma |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestre – 5 |

Activité facultative |

Durée – 10 séances de 3 heures |

OBJECTIFS

Ce cours propose aux élèves de réfléchir sur les possibilités de la matière analogue de l'image en mouvement. Les élèves travailleront sur des formes du cinéma, se servant de la pellicule 16mm, avec la chaîne de production complète de films en couleurs.

CONTENU

- Une présentation des possibilités plastiques des images en mouvement et des objets cinéma produits avec des supports analogues ;
- un travail d'initiation à la prise de vue en cinéma, au développement des pellicules et les copies, au travail en labo et en salle de montage, aux possibles méthodes de projection ou de visibilité des travaux.

Les élèves sont confrontés à l'histoire parfois parcellaire des praxis qui théorisent les mécanismes cinétiques du cinéma.

MÉTHODE

- Discussions ;
- mise en place de projets ;
- tournage ;
- développement ;
- montage et tirage des copies à mettre en espace.

DÉROULÉ

La prise en main des outils de production est primordiale, chacun.e appréhende et détourne ces moyens en vue de son propre projet. La documentation, l'interprétation et la diffusion des données font également l'objet d'une analyse et les propositions de transformation des méthodes sont également ouvertes aux participant.e.s.

ÉVALUATION

- Qualité des projets ;
- capacité à innover.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

- 1
- 2
- 3
- 4

SUIVI DNA

David Kidman |

Spécialité – Cinéma, vidéo |

Type d'activité – Suivi |

Semestres – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – 2 heures par semaine |

OBJECTIFS

Suivi DNA.

CONTENU

- Discussions ;
- mises en œuvre et en espace des travaux ;
- lectures et artistes à étudier.

MÉTHODE

- Discussions ;
- propositions.

DÉROULÉ

Suivi.

ÉVALUATION

Cohérence du passage au DNA.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

- 1
- 3
- 4

© David Kidman

WHAT'S WRONG WITH THIS PICTURE ?

David Kidman |

Spécialité – Cinéma, vidéo |

Type d'activité – Séminaire |

Semestre – 6 |

Activité facultative |

Durée – 6 fois 3 heures |

OBJECTIFS

What's wrong with this picture ? donne l'occasion aux élèves d'appréhender les outils de production des images en mouvement. À partir d'une histoire des différentes formes cinématographiques personnalisées, de leur sens historique dans l'établissement des hégémonies par l'image, les constructions du pouvoir par la narration forment une ligne du corps théorique pour comprendre le résultat de ces évolutions.

CONTENU

Une histoire personnelle du cinéma, sa mise en œuvre et construction, ainsi que des analyses.

MÉTHODE

- Présentations ;
- projections de film ;
- cours ;
- discussions.

DÉROULÉ

Cours à interrompre, il est attendu qu'une proposition de réponse au cours soit donnée par chaque élève.

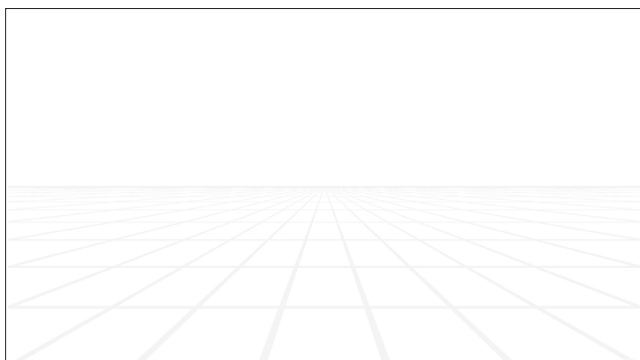
ÉVALUATION

Qualité des propositions.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

- 1
- 3
- 4

© Fred MORIN

DRÔLE D'ENDROIT POUR UNE RENCONTRE

Fred Morin |

Spécialité – Rendez-vous, discussions, rencontres à l'atelier |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – Sur rendez-vous de 3/4 d'heure |

OBJECTIFS

- Situer le travail ;
- comprendre et clarifier les enjeux des travaux à l'aune d'exemples théoriques et pratiques, afin d'élaborer et de renforcer justement une prise de parole personnelle.

CONTENU

- Travailler et réfléchir ensemble, sans *a priori*, et sans destination programmée ;
- analyser l'écart entre l'intention et le résultat.

MÉTHODE

Discussions lors de rendez-vous individuels de 3/4 d'heures, travail d'accrochage.

DÉROULÉ

Pas de destination programmée. Les réflexions seront menées dans une très grande ouverture quant aux pratiques dites « contemporaines » et élaborées de manière commune sans contraindre *a priori* le travail.

ÉVALUATION

Présence aux rendez-vous.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

- 1.1 à 1.3
- 3.2 - 3.3
- 6.2 - 6.3

Jeff WALL, Picture Fred MORIN

DU CINÉMA QUI DURE TOUJOURS

Fred Morin |

Spécialité – Pratique de l'image / Photographie argentique
moyen format / chambre. |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures par groupe |

DÉROULEMENT

Engagement nécessaire sur toute l'année pour mener le travail à bien : 15 élèves maximum.

OBJECTIFS

D'une pratique documentaire, indicielle, à la conception de photographies entièrement mises en scène, remettre en jeu la question de genres formels en photographie et questionner les degrés de fiction, d'abstraction et d'autonomie de l'image photographique. Les photographies ainsi obtenues seront visibles au public lors d'une exposition organisée spécialement autour de ce travail à l'école au second semestre.

CONTENU

Approche historique et esthétique de la photographie jouant et réinventant la tradition picturale, avec une concentration particulière sur les éléments constitutifs de la composition d'une image. Tableau/composition seront les deux termes guides qu'il faudra penser comme un tout afin d'obtenir un travail unitaire de l'image. Micro-gestes, tension interne à la composition, choix du lieu, le travail sera construit et réalisé tout au long de l'année.

MÉTHODE

Cours théorique et pratique.

DÉROULÉ

- Approche historique de la photographie et sessions de travail en studio ;
- pratique de la photographie argentique moyen format et à la chambre pendant toute l'année afin de développer un projet personnel avec la photographie.

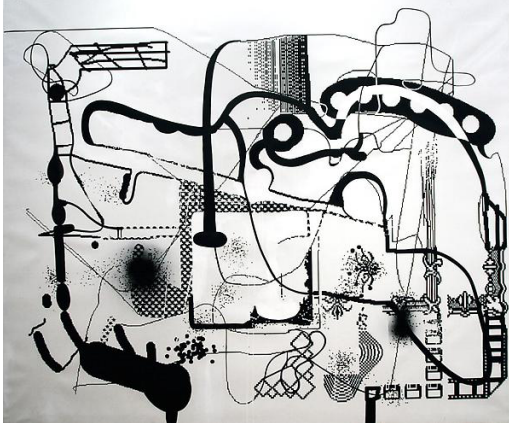
MODALITÉS

- Présence régulière et participation à l'atelier ;
- qualité et pertinence des projets ;
- bilans semestriels.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 à 2.2.

Albert Oehlen, *Computer painting*, 1992

GRAVURE ET SÉRIGRAPHIE : UN ATELIER TECHNIQUE ET EXPÉRI- MENTAL

Diego Movilla |

Spécialité – Gravure et sérigraphie |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS

- Familiarisation avec les techniques de l'estampe, taille d'épargne (lino et bois), taille douce (pointe sèche, eau-forte et aquatinte) et sérigraphie ;
- expérimentation autour des outils d'impression et gravure numérique : gravure et découpe laser, CNC, impression numérique ;
- adapter un dessin ou une image à sa reproduction par les techniques proposées dans le cours ;
- dépasser les contraintes techniques pour approfondir une dimension expérimentale et concevoir les techniques de l'estampe au-delà de ses possibilités de production de multiples.

CONTENU

Travail continu en atelier afin d'approcher la gravure et la sérigraphie dans sa dimension technique, mais également dans ses possibilités en tant que vecteurs d'expérimentation et de création, notamment en intégrant les possibilités ouvertes par les outils numériques.

À partir des projets proposés dans le cadre des cours de dessin (ou autres), s'approprier les ateliers de gravure et de sérigraphie comme des outils permettant une plus grande variété de résultats. Ainsi, ces ateliers ne sont pas coupés du reste de l'enseignement, mais servent à développer davantage les projets des élèves.

MÉTHODE

- Travail de dessin et de croquis ;
- travail technique : graver, encre, imprimer ;
- expérimentations en atelier ;
- projets autour d'une thématique ou d'une problématique formelle proposée en cours pour favoriser l'ouverture de la pratique de la gravure et de la sérigraphie à d'autres horizons.

DÉROULÉ

Suivi continu dans la réalisation de travaux des élèves.

ÉVALUATION

- Engagement ;
- curiosité ;
- présence en atelier ;
- qualité et pertinence des travaux.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 à 1.5

2.1

ART ÉGYPTIEN PHARA- ONIQUE

Antoine Parlebas |

Spécialité – Culture générale |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestres – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures par semaine |

OBJECTIFS

Approche des formes, des matières, des dispositifs, des modes 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 spécifiques.

MÉTHODE

Analyse des documentations artistiques et matérielles spécifiques.

ÉVALUATION

- Assiduité aux cours ;
- participation.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

4.2 - 4.4

BIBLIOGRAPHIE

C. Ziegler, J.-L. Bovot, *Art et archéologie l'Égypte ancienne*, Paris, musée du Louvre/RMN/La Documentation française, « Petits Manuels du Louvre », 2011.

ART HELLÉ- NISTIQUE - ART ROMAIN

Antoine Parlebas |

Spécialité – Culture générale |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestres – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – 2 heures par semaine |

OBJECTIFS

Présentation contextualisée des modes de fonctionnement de l'art hellénistique puis de l'art romain, approches théoriques historiques en architecture, en sculpture, en peinture de leurs contextes de réalisation et de leurs manipulations.

CONTENU

Présentation des caractères artistiques et historiques de l'art hellénistique puis de l'art romain.

MÉTHODE

Présentation des œuvres et des références.

DÉROULÉ

Cours théorique.

ÉVALUATION

- Assiduité aux cours ;
- participation.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

4.3 - 4.4

LABO- RATOIRE D'ÉCRITURES, CARTOGRA- PHIE

Antoine Parlebas |

Spécialité – Culture générale |

Type d'activité – Atelier méthodologique |

Semestre – 5 |

Activité facultative |

Durée – 2 heures par semaine |

OBJECTIFS

- Questionner, exprimer, documenter son propre travail ;
- définir les mots pour le dire.

CONTENU

Élaboration par étapes de réflexion de cartes heuristiques.

MÉTHODE

Encadrement et soutien personnalisés en atelier.

DÉROULÉ

Atelier, travaux dirigés.

ÉVALUATION

Élaboration d'une carte personnelle explicite et spécifique.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

Capacité à porter un jugement argumenté sur son travail.

LABO- RATOIRE D'ÉCRITURES, CATALOGUE

Antoine Parlebas |

Spécialité – Culture générale |

Type d'activité – Atelier méthodologique |

Semestre – 6 |

Activité facultative |

Durée – 2 heures 30 par semaine |

OBJECTIFS

Présenter et contextualiser son travail et ses projets plastiques.

CONTENU

- Échanges ;
- réflexion ;
- élaboration progressive du document.

MÉTHODE

Atelier méthodologique, soutien personnalisé et individuel à la rédaction.

DÉROULÉ

Atelier en groupe.

ÉVALUATION

Élaboration d'un catalogue d'atelier personnel.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1

3.2

LABO- RATOIRE D'ÉCRITURES, NOTICE

Antoine Parlebas |

Spécialité – Culture générale |

Type d'activité – Atelier méthodologique |

Semestre – 5 |

Activité facultative |

Durée – 2 heures par semaine |

OBJECTIFS

Présenter en quelques lignes de manière le plus précis possible son travail.

CONTENU

Échanges, discussions pour préciser le vocabulaire et la formulation écrite.

MÉTHODE

Encadrement et soutien personnalisés à la rédaction.

DÉROULÉ

Atelier en groupe.

ÉVALUATION

Élaboration d'une notice de présentation.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

Capacité à porter un jugement argumenté sur son travail.

LABO- RATOIRE D'ÉCRITURES, VISITE D'ATELIER

Antoine Parlebas |

Spécialité – Culture générale |

Type d'activité – Atelier méthodologique |

Semestre – 6 |

Activité facultative |

Durée – 2 heures 30 par semaine |

OBJECTIFS

Préparation à la présentation de son travail en atelier.

CONTENU

Visite en groupe des ateliers avec présentation orale individuelle de son travail et de son évolution.

MÉTHODE

Soutien personnalisé à la présentation de son travail en atelier.

DÉROULÉ

Atelier en groupe.

ÉVALUATION

- Assiduité à la présentation des autres élèves ;
- qualités et cohérence de son exposé.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1
3.2 - 3.3

© Antoine Parlebas

MUSIQUE XIXe-XXe

Antoine Parlebas |

Spécialité – Culture générale |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestres – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – 2 heures par semaine |

OBJECTIFS

Familiariser les élèves en art avec les formes de la musique dite classique et contemporaine.
1ère période : d'Aristoxène à Berg.

CONTENU

Panorama général de l'évolution des questionnements en matière d'écriture musicale chez les compositeurs du XVIIIe au XXe siècles.

MÉTHODE

Présentation contextualisée de compositeurs et d'œuvres musicales.

DÉROULÉ

Cours théorique.

ÉVALUATION

Assiduité au cours et participation.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

4.2 - 4.4

- Acquisition de connaissances et de repères critiques.

MUSIQUE XXe-XXIe

Antoine Parlebas |

Spécialité – Culture générale |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestres – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – 2 heures par semaine |

OBJECTIFS

Familiariser les élèves avec les formes de la musique contemporaine.

2e période : Varèse, Messiaen, et après.

CONTENU

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

MÉTHODE

Présentation contextualisée de compositeurs et d'œuvres musicales.

DÉROULÉ

Cours théorique.

ÉVALUATION

Assiduité au cours et participation.

Le cours n'est accessible qu'aux élèves qui ont déjà suivi le cours de Musique de la première période.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

4.1 - 4.4

- Acquisition de connaissances et d'éléments critiques.

ARC SCULPTURE- SON-ESPACE

Tristan Trémeau |

Vincent Voillat |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Atelier de recherche et de création |

Semestres – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures tous les 15 jours + 2 *workshops* |

OBJECTIFS

Constitution d'un groupe de 25 élèves maximum (de L2 à M2) qui suivra cet ARC toute l'année, durant les deux semestres.

L'ARC sera consacré à l'exploration des sens, à travers des pratiques plastiques principalement sculpturales (mais ouvertes à d'autres médiums : peinture, dessin, vidéo, etc.) et performatives impliquant le travail du corps (dans les registres de la danse, de la voix et du son), ainsi qu'à la traduction de ces explorations et expérimentations dans des productions sonores (création radiophonique, installation sonore, etc.).

L'objectif principal est que chaque élève développe en solo, duo, trio ou groupe plus important, des projets plastiques pertinents et expérimentaux, nourris par les apports de la performance et du travail corporel.

CONTENU

Cet atelier de recherche et de création se développera au rythme de deux temporalités :

- 1/ pendant toute l'année : exercices pratiques, explorations sensorielles, apprentissage des outils d'enregistrement, de montage et de diffusion sonores, moments de cours historiques et théoriques sur les liens entre expériences sensorielles et création sonore dans les arts contemporains (arts plastiques, musique, danse, théâtre, cinéma, etc.).
- 2/ deux *workshops* au second semestre avec un.e ou deux artistes invité.e.s compléteront ces expérimentations et explorations sensibles à travers la création sonore et radiophonique.

MÉTHODE

- Exercices pratiques ;
- travaux individuels et en groupes ;
- points historico-théoriques ;
- discussions collégiales ;
- *workshops* ;
- conception d'une restitution (exposition, festival, etc.).

ÉVALUATION

Évaluations régulières des avancées des recherches et des créations.

© Cyril Zarccone

AGORA

Cyril Zarccone |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Atelier méthodologique |

Semestres – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures par semaine |

OBJECTIFS ET CONTENU

Améliorer la prise de parole et la présentation de son travail.

CONTENU

Chaque semaine et à tours de rôle, les élèves présenteront à leur camarade un travail de leur choix, en volume et dans l'espace de l'école. Il s'agira de nourrir l'échange et d'argumenter sa présentation (pour celui ou celle qui présente) ou (pour les autres) de participer à la discussion en posant des questions pertinentes permettant la compréhension du travail présenté.

MÉTHODE

Cours participatif.

DÉROULÉ

Les élèves pourront aussi présenter un.e artiste de leur choix, une vidéo, un livre, un article, etc., en relation avec leur travail qu'ils ont envie de faire découvrir aux autres.

ÉVALUATION

- Curiosité ;
- implication ;
- qualité des propositions.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1
3
6.2 - 6.3

© Cyril Zarccone

FULL SUPPORT

Cyril Zarccone |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Atelier méthodologique |

Semestres – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures par semaine, tous les 15 jours |

OBJECTIFS

- Aide pratique et suivi des projets ;
- discussion critique autour des réalisations.

CONTENU

Chaque semaine et sur prise de rendez-vous, je vous propose :

- une aide pratique et technique pour mener à bien vos réalisations ;
- une discussion critique concernant le sens des choix fait ;
- une définition commune sur les solutions à apporter ou à améliorer ;
- une recherche des références historiques et de l'inscription de votre travail dans l'art contemporain.

MÉTHODE

Rendez-vous individuels.

ÉVALUATION

Engagement et présence tout au long du semestre.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1
3
6.2 - 6.3

© Cyril Zarccone

WORKSHOP CRITIQUE

Cyril Zarccone |

Spécialité – Pluridisciplinaire |

Type d'activité – *Workshop* |

Semestres – 5
du 15 au 18 décembre 2020 |

Activité facultative |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS

Fondé sur l'échange et la rencontre avec des acteur.trice.s de l'art contemporain, ce *workshop* a pour but de donner aux élèves des clés de lecture, d'analyse et d'auto critique, en vue de la présentation et la diffusion de leur travail.

CONTENU

Marion Delage de Luget, doctorante en philosophie, professeure d'histoire et de sémiologie de l'art, critique et commissaire d'exposition.

MÉTHODE

Rencontres.

DÉROULÉ

Une rencontre autour des travaux, nourri de présentations et de discussions critiques, permettra à l'élève de déterminer les éléments de langages ciblés sur ses axes de recherche et de prédéfinir ensemble une présentation orale, cohérente de son travail ; une manière de prévoir et d'anticiper les questions du jury.

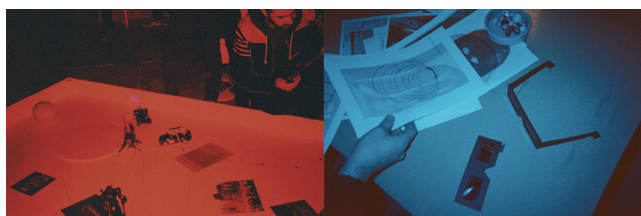
ÉVALUATION

Capacité d'analyse et d'auto-critique.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 - 1.2 - 1.3
3.1 - 3.2 - 3.3
4.2 - 4.3 - 4.4
6.2 - 6.3

© Cyril Zarccone

WORKSHOP ÉDITION

Cyril Zarccone |

Spécialité – Pluridisciplinaire |

Type d'activité – *Workshop* |

Semestres – 6
du 9 au 12 mars 2021 |

Activité facultative |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS

Appréhender le livre comme médium.

CONTENU

Martha Salimbeni, graphiste indépendante et artiste, professeure d'enseignement artistique, département communication visuelle à l'ISBA (Institut supérieur des Beaux-Arts) de Besançon.

MÉTHODE

Édition.

DÉROULÉ

- Présentation du travail de l'intervenante ;
- entretien avec chaque élève afin de découvrir leur production et de réfléchir à une piste de travail permettant l'édition ;
- aide à la production.

ÉVALUATION

Mise en espace et prestation des réalisations lors d'une restitution publique.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

- 1.5
- 2.1 - 2.2
- 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4
- 5.1 - 5.2
- 6.1 - 6.2 - 6.3

ACTUALITÉ DES ARTS

Sandra Delacourt |

Spécialité – Enseignement d’histoire de l’art contemporain |

Type d’activité – Cours théorique |

Semestre – 6 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS ET CONTENU

Mise en perspective historique, sociologique et théorique de la création artistique internationale par l’analyse d’un vaste *corpus* d’œuvres, d’expositions, d’écrits issus du champ de l’art ou des sciences sociales et humaines. L’objectif de ce cours est d’observer un certain nombre de pratiques émergentes, de les mettre en débat et de les soumettre à une analyse critique.

CONTENU

Consacré au XXIe siècle, cet enseignement se propose de transmettre aux élèves une connaissance précise de la création artistique dans ses manifestations les plus récentes. S’appuyant sur l’actualité artistique internationale, ce cours entend faire du temps présent un champ d’observation, d’analyse et d’expérimentation, mais aussi interroger les processus mêmes de l’émergence en art.

MÉTHODE

Outre des cours théoriques, ce programme comprend des rencontres, des visites d’expositions ainsi qu’un cycle de conférences visant à multiplier les points de vue sur l’art actuel et à favoriser un décloisonnement entre connaissance théorique et empirique.

ÉVALUATION

- Assiduité et apport d’éléments réflexifs lors des cours ;
- présentation écrite d’un travail d’analyse critique.

SAVOIR-FAIRE À L’ISSU DU COURS

- Connaissance de la création artistique internationale des trente dernières années ;
- capacité à construire une réflexion sur les contextes et enjeux de l’art du XIXe siècle.

L'ŒIL VISCÉRAL

Sandra Delacourt |

Spécialité – Arts du temps présent |

Type d'activité – Cycle de conférences |

Semestres – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – 9 conférences sur l'année,
le mercredi soir de 18 h à 20 h |

OBJECTIFS

Préoccupé par les régimes d'énonciation de l'appartenance, le programme de recherche « Ce qui nous lie » dédie cette année son cycle de conférences à la notion de scène artistique. Depuis la chute du mur de Berlin, les anciennes capitales artistiques semblent avoir cédé la place à une cartographie déterritorialisée dont les centralités se démultiplient de manière exponentielle. De par le monde, « faire scène » apparaît comme la promesse de tous les

possibles. C'est avant tout la promesse d'une redistribution des hiérarchies culturelles et géopolitiques, mais aussi d'un accès partagé et pluraliste à la visibilité. Figurer sur les radars de la globalisation revient à être désigné comme ce qui est signifiant au sein du présent, comme ce qui compte et s'avère capable de fertiliser un futur potentiellement commun. Mais échapper au regard globalisé revient-il à être relégué à l'insignifiance ou à n'inscrire dans le territoire aucune empreinte ? De quoi cette résurgence de la notion de scène est-elle nom ? Quel rapport au corps social, quels liens entre ses membres, engage-t-elle ? Faire scène. Avec qui et pour qui ?

CONTENU

Initié en 2015, le cycle de conférences publiques *L'œil viscéral* est désormais un rendez-vous traditionnel proposé par TALM-Tours. Adossé à l'axe de recherche « Ce qui nous lie », ce programme se déroule le mercredi soir de 18 h à 20 h. Venu.e.s d'horizons divers, ses invité.e.s ont pour point commun de mener une investigation sur ce qui, dans le temps présent, nous sépare et nous unit. Au fil des séances, il s'agit de discuter la contribution de l'art à la construction des imaginaires collectifs, à la production des identités sociales, des communautés et des territoires.

Ensemble, nous envisageons les manières de se constituer en sujet collectif lorsque le temps présent semble proposer pour principale alternative le choix d'une adhésion sans négociation au corps collectif ou la radicalité de la sécession.

MÉTHODES

Ce cycle de conférences vient rythmer et étayer une réflexion menée sur l'année avec l'ensemble des élèves de l'école. Il favorise les échanges interannée et s'appuie, en fonction du niveau d'étude, sur le cours d'actualité des arts (L3) et sur le programme de recherche « Ce qui nous lie ».

ÉVALUATION

Participation à la construction des échanges collectifs.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

- Capacité à mettre en dialogue des préoccupations artistiques singulières avec celles débattues par les invité.e.s ;
- capacité à construire une réflexion personnelle et à la mettre en oeuvre dans la pratique artistique ;
- capacité d'écoute, d'analyse critique et d'apport à la réflexion collective.

ANGLAIS

Stéphanie Richard |

Spécialité – Atelier de langue anglaise |

Type d'activité – Atelier théorique |

Semestres – 5 et 6 |

Activité obligatoire |

Durée – 1 heure |

OBJECTIFS

Mettre en pratique le lexique spécifique aux études artistiques afin d'élaborer à l'oral et à l'écrit la présentation de sa démarche artistique.

CONTENU

Présentation d'éléments liés au travail artistique individuel ainsi qu'aux recherches personnelles qui viennent nourrir le travail.

MÉTHODE

Création d'une ou plusieurs *mind map*, rédaction de textes résumant la démarche artistique de l'élève.

DÉROULÉ

- Rendez-vous individuel ou par petits groupes ;
- présentation orale et écrite ;
- exposés.

ÉVALUATION

- Assiduité ;
- participation active.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

6.4

FABRIQUES DE L'ART, FABRIQUES DE L'HISTOIRE DE L'ART : ACTUALITÉS ET ENJEUX DE L'ART CONTEMPO- RAIN

Tristan Trémeau |

Spécialité – Histoire et théories des arts |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestres – 5 et 6 |

Activité obligatoire |

Durée – 2 heures par groupe tous les 15 jours |

OBJECTIFS

- Comprendre les liens étroits entre pratiques, théories et contextes de création et d'exposition ;
- saisir les principales évolutions de l'art depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 1980 ;
- acquérir des méthodes fondamentales de problématisation.

CONTENU

Le cours sera consacré à l'étude de problématiques esthétiques qui traversent différents courants artistiques contemporains, depuis les années 1980 jusqu'à aujourd'hui.

Parmi ces problématiques, il y a les scènes pastorales, la mélancolie et le cynisme, l'esthétique relationnelle, les esthétiques immersives, l'art global et les pratiques métèques.

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

Sur la base des exposés individuels, de leur qualité et de leur pertinence, ainsi que sur la base des rendus d'étapes de l'essai. Chaque évaluation individuelle sera discutée et partagée avec le.la professeur.e référent.e choisi.e par l'élève dans le cadre de l'essai à produire pour le DNA (voir page suivante).

SÉMINAIRE ESSAIS CRITIQUES

Tristan Trémeau |

Spécialité – Analyse, critique et théories des arts |

Type d'activité – Séminaire |

Semestres – 5 et 6 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures 1 fois par mois |

OBJECTIFS

Développer les facultés de problématisation critique des élèves, ainsi que la méthodologie dans l'analyse et l'écriture dans la perspective de l'essai à produire dans le cadre du DNA.

CONTENU

Le séminaire sera composé d'exposés des élèves, relatifs à l'avancement de leurs recherches et de leurs écrits dans le cadre de l'essai à produire pour le DNA.

MÉTHODE

- Exposés individuels des élèves et discussions collégiales (élèves et professeur.e) ;
- retours critiques oraux donnant lieu à des conseils ;
- perspectives de développement des recherches et des écrits.

ÉVALUATION

Sur la base des exposés individuels, de leur qualité et de leur pertinence, ainsi que sur la base des rendus d'étapes de l'essai. Chaque évaluation individuelle sera discutée et partagée avec le.la professeur.e référent.e choisi.e par l'élève dans le cadre de l'essai à produire pour le DNA.

PROFESSEUR.E COORDINATEUR.TRICE

CÉCILE HARTMANN

CELLULE PÉDAGOGIQUE

SANDRA DELACOURT

CÉCILE HARTMANN

THIERRY MOUILLÉ

DIEGO MOVILLA

PROFESSEUR.E.S

JESÚS ALBERTO BENÍTEZ, peinture

SANDRA DELACOURT, histoire de l'art contemporain

ROLAN DROPSY, culture numérique

CÉCILE HARTMANN, peinture, image en mouvement

DAVID KIDMAN, vidéographie, cinéma

JULIE MOREL, cultures numériques et pratiques éditoriales

FRED MORIN, photographie

DIEGO MOVILLA, pratiques de dessin

STÉPHANIE RICHARD, langue étrangère

TRISTAN TRÉMEAU, histoire et théorie des arts

VINCENT VOILLAT, sculpture

CYRIL ZARCONE, sculpture

PLAN DE FORMATION

PAGE		SEM.7	SEM.8
	A - PROJET PLASTIQUE PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION	20	20
102	Un atelier devant le réel – Jesús Alberto Benítez		-
103	L'œil viscéral – Sandra Delacourt		-
104	Parcours Recherche-Création « La recherche par l'art » – Sandra Delacourt, Chloé Quenum		-
105	Atelier\Num: – Rolan Dropsy		-
106	Vidéo\Num: – Rolan Dropsy		-
107	<i>Optimism over despair</i> – Cécile Hartmann		-
108	<i>Touch, tout</i> – David Kidman		-
109	Drôle d'endroit pour une rencontre – Fred Morin		-
110	Du cinéma qui dure toujours – Fred Morin		-
111	Suivi - Diego Movilla		-
112	ARC sculpture-son-espace – Tristan Trémeau et Vincent Voillat		-
113	<i>Agora</i> – Cyril Zarcone		-
114	<i>Full support</i> – Cyril Zarcone		-
115	<i>Workshop critique</i> – Cyril Zarcone		-

PAGE		SEM.7	SEM.8
	B - INITIATION À LA RECHERCHE SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS	9	9
104	Parcours Recherche-Création « La recherche par l'art » – Sandra Delacourt, Chloé Quenum		-
116	Fabriques de l'art, fabriques de l'histoire de l'art : agents doubles. Arts, artistes et politiques urbaines – Tristan Trémeau		-
	C - LANGUE ÉTRANGÈRE	1	1
117	Atelier de langue anglaise – Stéphanie Richard		-
	TOTAL	30	30

Portrait Bruce Nauman dans son atelier - 2009 - Jason

UN ATELIER DEVANT LE RÉEL

Jesús Alberto Benítez |

Spécialité – Tout médium |

Type d'activité – Atelier de recherche et de création |

Semestre – 7 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures par semaine |

OBJECTIFS

- Faire exister l'atelier comme un lieu d'échanges entre la pratique artistique et les diverses réalités du monde ;
- expérimentation et production de formes nouvelles ;
- solidifier les bases de la démarche plastique en développant une conscience critique des choix plastiques de chaque élève.

CONTENU

- Construction d'une approche critique mettant en contact la démarche artistique avec son contexte historique et culturel ;
- analyse d'œuvres et d'écrits d'artistes ;
- développement des questions formulées par la démarche des élèves.

MÉTHODE

- Ouvrir l'atelier au monde, afin que l'artiste s'imprègne de ce qui l'entoure ;
- accompagnement et suivi de l'évolution du travail par le biais d'échanges ;
- développement des méthodes de travail d'atelier axées sur la pertinence conceptuelle, contextuelle et matérielle des productions plastiques.

DÉROULÉ

- Aborder des notions en lien avec l'art et les réalités du monde ;
- circulation d'idées, d'informations et d'approches plastiques ;
- accrochages et discussions.

ÉVALUATION

- Implication ;
- qualité et pertinence des formes plastiques ;
- ouverture, continuité et cohérence du projet plastique de l'élève.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6

2.1 - 2.2 - 2.3

3.1 - 3.4 - 3.5 - 3.6

4.1 - 4.3 - 4.4 - 4.5

5.1 - 5.2

6.1 - 6.2

L'ŒIL VISCÉRAL

Sandra Delacourt |

Spécialité – Arts du temps présent |

Type d'activité – Cycle de conférences |

Semestre – 7 |

Activité facultative |

Durée – 9 conférences sur l'année,
le mercredi soir de 18 h à 20 h |

OBJECTIFS

Préoccupé par les régimes d'énonciation de l'appartenance, le programme de recherche « Ce qui nous lie » dédie cette année son cycle de conférences à la notion de scène artistique. Depuis la chute du mur de Berlin, les anciennes capitales artistiques semblent avoir cédé la place à une cartographie déterritorialisée dont les centralités se démultiplient de manière exponentielle. De par le monde, « faire scène » apparaît comme la promesse de tous les

possibles. C'est avant tout la promesse d'une redistribution des hiérarchies culturelles et géopolitiques, mais aussi d'un accès partagé et pluraliste à la visibilité. Figurer sur les radars de la globalisation revient à être désigné comme ce qui est signifiant au sein du présent, comme ce qui compte et s'avère capable de fertiliser un futur potentiellement commun. Mais échapper au regard globalisé revient-il à être relégué à l'insignifiance ou à n'inscrire dans le territoire aucune empreinte ? De quoi cette résurgence de la notion de scène est-elle nom ? Quel rapport au corps social, quels liens entre ses membres, engage-t-elle ? Faire scène. Avec qui et pour qui ?

CONTENU

Initié en 2015, le cycle de conférences publiques *L'œil viscéral* est désormais un rendez-vous traditionnel proposé par TALM-Tours. Adossé à l'axe de recherche « Ce qui nous lie », ce programme se déroule le mercredi soir de 18 h à 20 h. Venu.e.s d'horizons divers, ses invité.e.s ont pour point commun de mener une investigation sur ce qui, dans le temps présent, nous sépare et nous unit. Au fil des séances, il s'agit de discuter la contribution de l'art à la construction des imaginaires collectifs, à la production des identités sociales, des communautés et des territoires.

Ensemble, nous envisageons les manières de se constituer en sujet collectif lorsque le temps présent semble proposer pour principale alternative le choix d'une adhésion sans négociation au corps collectif ou la radicalité de la sécession.

MÉTHODES

Ce cycle de conférences vient rythmer et étayer une réflexion menée sur l'année avec l'ensemble des élèves de l'école. Il favorise les échanges interannée et s'appuie, en fonction du niveau d'étude, sur le cours d'actualité des arts (L3) et sur le programme de recherche « Ce qui nous lie ».

ÉVALUATION

Participation à la construction des échanges collectifs.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

- Capacité à mettre en dialogue des préoccupations artistiques singulières avec celles débattues par les invité.e.s ;
- capacité à construire une réflexion personnelle et à la mettre en oeuvre dans la pratique artistique ;
- capacité d'écoute, d'analyse critique et d'apport à la réflexion collective.

PARCOURS RECHERCHE- CRÉATION « LA RECHERCHE PAR L'ART »

Sandra Delacourt |

Chloé Quenum |

Spécialité – Recherche création |

Type d'activité – Atelier de recherche et de création |

Semestre – 7 |

Activité obligatoire |

Durée – 6 journées (mercredi 10 h-20 h) |

OBJECTIFS

Contexte : mise en place d'un parcours Recherche-Création.

Propos : enseignement théorique et pratique dédié aux questions de la recherche par l'art, de l'indisciplinarité des savoirs et du dialogue avec les sciences humaines et sociales.

Adossement à la recherche : programme en lien étroit avec l'axe de recherche « Ce qui nous lie » et le cycle de conférences publiques *L'œil viscéral*.

CONTENU

- Histoire des accointances entre art et recherche au XXe siècle ;
- épistémologie de l'art ;
- rencontre et collaborations avec des artistes, acteurs du monde de l'art et chercheurs en sciences humaines et sociales.

MÉTHODE

- Séminaire de master ;
- rencontres en atelier (avec accrochage) ;
- cycle de conférences.

ÉVALUATION

- Assiduité à l'ensemble du programme ;
- présentation orale et plastique des recherches en cours ;
- capacité d'échange avec les chercheur.euse.s invité.e.s ;
- rendu d'un travail préliminaire à la rédaction du mémoire de DNSEP.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

- Capacité à engager un travail de recherche par l'art ;
- structuration de la recherche (définition des enjeux et problématiques, constitution du corpus de travail, mise en place de protocoles artistiques de recherche) ;
- autonomisation des pratiques de recherche ;
- mutualisation des recherches ;
- connaissance des corpus artistiques et théoriques en lien avec la recherche.

ATELIER\

NUM:

Rolan Dropsy |

Spécialité – Outils numériques |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestre – 7 |

Activité facultative |

OBJECTIFS

Approfondir l'utilisation de l'outil numérique dans le cadre d'une production plastique ou graphique.

CONTENU

Variable selon l'objet de l'atelier.

MÉTHODE

- Ateliers pratiques, expérimentations ;
- en groupe réduits, sur proposition spontanée et inscription/planification préalable, les élèves s'initient et/ou approfondissent des domaines particuliers de la production numérique.

DÉROULÉ

Variable selon l'objet de l'atelier.

VIDÉO\NUM:

Rolan Dropsy |

Spécialité – Technique vidéo et animation |

Type d'activité – Cours pratique |

Semestre – 7 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures par semaine |

OBJECTIFS

Acquérir ou développer des compétences techniques et pratiques quant à l'utilisation de la vidéo et de l'image animée.

CONTENU

Revue des différentes caméras de l'école et de leurs spécificités.

- Préparation. ;
- éclairage et prise de vue ;
- acquisition ;
- montage ;
- compositing et effets spéciaux ;
- étalonnage ;
- export, formats de fichiers et projection.

MÉTHODE

Approche pratique et technique, échanges, explorations, développement de projets personnels.

DÉROULÉ

Vidéo\Num: amène les élèves à filmer leur environnement scolaire dans une démarche librement choisie et réfléchie (documentaire, scénarisée, expérimentale, etc.) afin de produire, tout au long de l'année des pièces vidéo en s'attachant à découvrir et expérimenter de nouveaux outils au fur et à mesure de leurs recherches et de leurs travaux.

ÉVALUATION

- Motivation et progression ;
- qualité des propositions plastiques.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

2.1 - 2.2 - 2.3

OPTIMISM OVER DESPAIR

Cécile Hartmann |

Spécialité – peinture, image en mouvement |

Type d'activité – Atelier de recherche et de création |

Semestre – 7 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 jours |

CONTENU

En écho au titre du livre de Noam Chomsky, ce cours se propose d'interroger les liens entre la pensée politique et l'acte de création.

Sur quoi arrêtons nous notre regard aujourd'hui ? Face aux crises majeures qui traversent notre monde global : écologique, migratoire, sociale, sanitaire, où se cache notre inspiration et qu'est ce qu'un acte de création ? Est-ce que l'implication de l'artiste passe nécessairement par le langage ou utilise t'elle d'autres formes ? Comment se traduit une idée ? Il s'agira alors de trouver des moyens plastiques : gestes, attitudes, matériaux, images, sons, qui réactivent et bousculent notre rapport au langage et aux idées.

Trois artistes invité.e.s accompagneront notre investigation. Présent.e.s deux jours sur le site de TALM-Tours, ils.elles viendront chacun.e à leur tour présenter leur travail, poser un regard sur les productions des élèves et faire découvrir une œuvre fondatrice au cours de leur parcours.

Intervenant.e.s 2020/2021 :

Judith Cahen, cinéaste

Né à Paris, Judith Cahen intègre la Femis après des études de philosophie. Elle s'oriente vers les films d'essai pour explorer les rapports de l'intime et du collectif dans une forme de cinéma continué proche de la performance. 2017 : Le Cœur du conflit (Avec Masayasu Eguchi) - FID 2017 (Prix du GNCR, Prix Georges de Beauregard, Prix des lycéens).

Thierry Fontaine, artiste

Né sur l'île de La Réunion où il travaille régulièrement, Thierry Fontaine se distingue par une singulière pratique de la photographie. Ses images naissent des mises en scènes et des situations que l'artiste a préalablement pensées et organisées avec des habitants des lieux, des objets, des situations ou des éléments de la nature. 2018 Les Pluriels Singuliers, Centre Photographique d'Île-de-France.

Smadar Dreyfus, artiste.

Né en Israël et basée à Londres, le travail de Smadar Dreyfus investit le rôle de la voix dans des espaces publics liés au pouvoir : école, frontière, famille. Elle questionne le spectateur en tant que sujet actif au coeur d'installations sonores immersives. « Walking Through Walls » at Berlin's Martin Gropius Bau, January 2020.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 - 1.2 - 1.4

3.1 - 3.5 - 3.6

4.1 - 4.3 - 4.5

6.1 - 6.2

© David Kidman

TOUCH, TOUT

David Kidman |

Spécialité – Cinéma, vidéo |

Type d'activité – Atelier de recherche et de création |

Semestre – 7 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures par semaine |

OBJECTIFS

Suivant l'histoire de ré médiation, telle quelle a été conçue depuis plusieurs décennies, cette proposition est de revoir les possibles ré médiations implicites dans l'utilisation d'objets producteurs d'images qui ont transformé notre conception de ce qu'est une image, ce qu'est le réel et les transferts de pouvoir provoqués par la possibilité généralisée pour tous, non seulement les artistes et les « professionnel.le.s » de l'image à produire et diffuser cette production.

CONTENU

Une série de séances évoquant l'histoire du réel au cinéma, sa capacité à déterminer des positions politiques et artistiques, l'histoire de la ré médiation et les principes sur lesquels elle se fonde, puis une proposition de trouver une autre voie qui répond aux histoires retracées et qui appuie les prémisses d'une pratique personnelle.

MÉTHODE

Discussion, projections, échanges d'images et de pratiques.

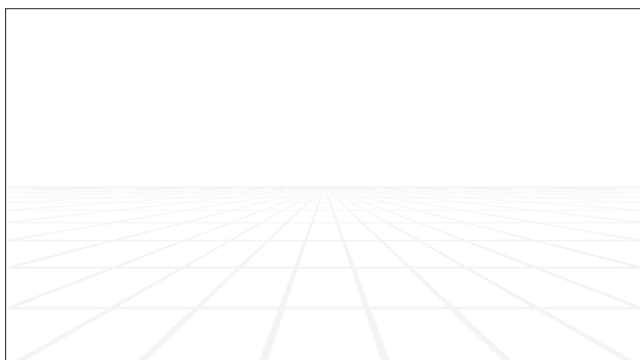
ÉVALUATION

Qualité des propositions.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

© Fred MORIN

DRÔLE D'ENDROIT POUR UNE RENCONTRE

Fred Morin |

Spécialité – Rendez-vous, discussions, rencontres à l'atelier |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestre – 7 |

Activité facultative |

Durée – Sur rendez-vous de 3/4 d'heure |

OBJECTIFS

- Situer le travail ;
- comprendre et clarifier les enjeux des travaux à l'aune d'exemples théoriques et pratiques, afin d'élaborer et de renforcer justement une prise de parole personnelle.

CONTENU

- Travailler et réfléchir ensemble, sans *a priori*, et sans destination programmée ;
- analyser l'écart entre l'intention et le résultat.

MÉTHODE

Discussions lors de rendez-vous individuels de 3/4 d'heure, travail d'accrochage.

DÉROULÉ

Pas de destination programmée. Les réflexions seront menées dans une très grande ouverture quant aux pratiques dites « contemporaines » et élaborées de manière commune sans contraindre *a priori* le travail.

ÉVALUATION

Présence aux rendez-vous.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

3.1 à 3.5

6.1

Jeff WALL, Picture Fred MORIN

DU CINÉMA QUI DURE TOUJOURS

Fred Morin |

Spécialité – Pratique de l'image / Photographie argentique
moyen format / chambre. |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestre – 7 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures tous les 15 jours |

DÉROULEMENT

Engagement nécessaire sur toute l'année pour mener le travail à bien : 15 élèves maximum.

OBJECTIFS

D'une pratique documentaire, indicielle, à la conception de photographies entièrement mises en scène, remettre en jeu la question de genres formels en photographie et questionner les degrés de fiction, d'abstraction et d'autonomie de l'image photographique. Les photographies ainsi obtenues seront visibles au public lors d'une exposition organisée spécialement autour de ce travail à l'école au second semestre.

CONTENU

Approche historique et esthétique de la photographie jouant et réinventant la tradition picturale, avec une concentration particulière sur les éléments constitutifs de la composition d'une image. Tableau / composition seront les deux termes guides qu'il faudra penser comme un tout afin d'obtenir un travail unitaire de l'image. Micro-gestes, tension interne à la composition, choix du lieu, le travail sera construit et réalisé tout au long de l'année.

MÉTHODE

Cours théorique et pratique.

DÉROULÉ

- Approche historique de la photographie et sessions de travail en studio ;
- pratique de la photographie argentique moyen format et à la chambre pendant toute l'année afin de développer un projet personnel avec la photographie.

MODALITÉS

- Présence régulière et participation à l'atelier ;
- qualité et pertinence des projets ;
- bilans semestriels.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 à 2.3

SUIVI

Diego Movilla |

Type d'activité – Suivi |

Semestre – 7 |

Activité obligatoire |

ARC SCULPTURE- SON-ESPACE

Tristan Trémeau |

Vincent Voillat |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Atelier de recherche et de création |

Semestre – 7 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures tous les 15 jours + 2 *workshops* |

OBJECTIFS

Constitution d'un groupe de 25 élèves maximum (de L2 à M2) qui suivra cet ARC toute l'année, durant les deux semestres.

L'ARC sera consacré à l'exploration des sens, à travers des pratiques plastiques principalement sculpturales (mais ouvertes à d'autres médiums : peinture, dessin, vidéo, etc.) et performatives impliquant le travail du corps (dans les registres de la danse, de la voix et du son), ainsi qu'à la traduction de ces explorations et expérimentations dans des productions sonores (création radiophonique, installation sonore, etc.).

L'objectif principal est que chaque élève développe en solo, duo, trio ou groupe plus important, des projets plastiques pertinents et expérimentaux, nourris par les apports de la performance et du travail corporel.

CONTENU

Cet atelier de recherche et de création se développera au rythme de deux temporalités :

- 1/ pendant toute l'année : exercices pratiques, explorations sensorielles, apprentissage des outils d'enregistrement, de montage et de diffusion sonores, moments de cours historiques et théoriques sur les liens entre expériences sensorielles et création sonore dans les arts contemporains (arts plastiques, musique, danse, théâtre, cinéma, etc.).
- 2/ deux *workshops* au second semestre avec un.e ou deux artistes invité.e.s compléteront ces expérimentations et explorations sensibles à travers la création sonore et radiophonique.

MÉTHODE

- Exercices pratiques ;
- travaux individuels et en groupes ;
- points historico-théoriques ;
- discussions collégiales ;
- *workshops* ;
- conception d'une restitution (exposition, festival, etc.).

ÉVALUATION

Évaluations régulières des avancées des recherches et des créations.

© Cyril Zarccone

AGORA

Cyril Zarccone |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Atelier méthodologique |

Semestre – 7 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures par semaine |

OBJECTIFS ET CONTENU

Améliorer la prise de parole et la présentation de son travail.

CONTENU

Chaque semaine et à tours de rôle, les élèves présenteront à leur camarade un travail de leur choix, en volume et dans l'espace de l'école. Il s'agira de nourrir l'échange et d'argumenter sa présentation (pour celui ou celle qui présente) ou (pour les autres) de participer à la discussion en posant des questions pertinentes permettant la compréhension du travail présenté.

MÉTHODE

Cours participatif.

DÉROULÉ

Les élèves pourront aussi présenter un.e artiste de leur choix, une vidéo, un livre, un article, etc., en relation avec leur travail qu'ils ont envie de faire découvrir aux autres.

ÉVALUATION

- Curiosité ;
- implication ;
- qualité des propositions.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 - 1.2 - 1.3
3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6
4.1 - 4.3 - 4.4 - 4.5
6.1 - 6.2

© Cyril Zarcone

FULL SUPPORT

Cyril Zarcone |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Atelier méthodologique |

Semestre – 7 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures par semaine, tous les 15 jours |

OBJECTIFS

- Aide pratique et suivi des projets ;
- discussion critique autour des réalisations.

CONTENU

Chaque semaine et sur prise de rendez-vous, je vous propose :

- une aide pratique et technique pour mener à bien vos réalisations ;
- une discussion critique concernant le sens des choix fait ;
- une définition commune sur les solutions à apporter ou à améliorer ;
- une recherche des références historiques et de l'inscription de votre travail dans l'art contemporain.

MÉTHODE

Rendez-vous individuels.

ÉVALUATION

Engagement et présence tout au long du semestre.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

- 1
- 2
- 3.4 - 3.5
- 4.1 - 4.3 - 4.5
- 5.1
- 6.1

© Cyril Zarccone

WORKSHOP CRITIQUE

Cyril Zarccone |

Spécialité – Pluridisciplinaire |

Type d'activité – *Workshop* |

Semestre – 7
du 15 au 18 décembre 2020 |

Activité facultative |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS

Fondé sur l'échange et la rencontre avec des acteur.trice.s de l'art contemporain, ce *workshop* a pour but de donner aux élèves des clés de lecture, d'analyse et d'auto critique, en vue de la présentation et la diffusion de leur travail.

CONTENU

Marion Delage de Luget, doctorante en philosophie, professeure d'histoire et de sémiologie de l'art, critique et commissaire d'exposition.

MÉTHODE

Rencontres.

DÉROULÉ

Une rencontre autour des travaux, nourri de présentations et de discussions critiques, permettra à l'élève de déterminer les éléments de langages ciblés sur ses axes de recherche et de prédéfinir ensemble une présentation orale, cohérente de son travail ; une manière de prévoir et d'anticiper les questions du jury.

ÉVALUATION

Capacité d'analyse et d'auto-critique.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 - 1.4 - 1.6
3.1 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6
4.1 - 4.3 - 4.4 - 4.5
6.1 - 6.2 - 6.3

FABRIQUES DE L'ART, FABRIQUES DE L'HISTOIRE DE L'ART : AGENTS DOUBLES. ARTS, ARTISTES ET POLITIQUES URBAINES

Tristan Trémeau |

Spécialité – Histoire et théorie des arts |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestre – 7 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures tous les 15 jours |

OBJECTIFS

Comprendre les liens étroits entre pratiques et contextes de création et d'exposition, entre enjeux et problématiques esthétiques, politiques, sociales et économiques.

CONTENU

Le cours sera consacré à l'étude de problématiques esthétiques, politiques, sociales et économiques qui définissent une grande part des conditions actuelles d'existence et de travail des artistes et de leurs contextes de création, d'exposition et de réception de leurs productions.

Des études d'œuvres, d'expositions et de manifestations artistiques se combineront avec des études socio-politiques de politiques urbaines dites de requalification ou de revitalisation créative de villes et de quartiers.

Parmi les problématiques abordées, il y a l'artiste comme agent double, les porosités croissantes entre arts et industries culturelles et entreprises créatives, les évolutions des politiques publiques et la part croissante des intérêts privés, les choix et orientations esthétiques dominantes, les pratiques et recherches d'alternatives, etc.

MÉTHODE

Ce cours sera divisé en temps « magistraux » et en temps d'ateliers d'interprétation d'œuvres, de manifestations artistiques et de textes théoriques et critiques produits par des artistes, des critiques d'art, des chercheurs en sciences humaines (sociologie, géographie urbaine, économie, sciences politiques). Une bibliographie sera remise lors du premier cours.

ÉVALUATION

Une analyse critique d'un texte théorique fondamental, en lien avec le mémoire et le travail artistique, sera demandée à chaque élève, à réaliser en deux temps, au cours de l'année. Chacun de ces deux rendus sera évalué.

ATELIER DE LANGUE ANGLAISE

Stéphanie Richard |

Spécialité – Atelier de langue anglaise |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestre – 7 |

Activité obligatoire |

Durée – 1 heure par semaine |

OBJECTIFS

Mettre en pratique, expérimenter le lexique spécifique aux études artistiques afin d'être autonome dans la présentation de son travail et de son parcours en anglais.

CONTENU

Présentation d'éléments liés au travail artistique individuel ainsi qu'aux recherches personnelles effectuées par l'élève en relation à sa démarche artistique, mais aussi aux stages et déplacements menés au cours de cette quatrième année.

MÉTHODE

Présentation individuelle et orale d'un travail abouti accompagné d'un écrit.

DÉROULÉ

- Rendez-vous individuel ;
- rédaction ;
- présentation individuelle et orale.

ÉVALUATION

- Assiduité ;
- participation active.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

6.4

PROFESSEURE COORDINATRICE

CÉCILE HARTMANN

CELLULE PÉDAGOGIQUE

JESÚS ALBERTO BENÍTEZ

CÉCILE HARTMANN

DAVID KIDMAN

VINCENT VOILLAT

PROFESSEUR.E.S

JESÚS ALBERTO BENÍTEZ, peinture

SANDRA DELACOURT, histoire de l'art contemporain

ROLAN DROPSY, culture numérique

CÉCILE HARTMANN, peinture, image en mouvement

DAVID KIDMAN, vidéographie, cinéma

JULIE MOREL, cultures numériques et pratiques éditoriales

FRED MORIN, photographie

DIEGO MOVILLA, pratiques de dessin

CHLOÉ QUENUM, pluridisciplinaire

TRISTAN TRÉMEAU, histoire et théorie des arts

VINCENT VOILLAT, sculpture

CYRIL ZARCONE, sculpture

PLAN DE FORMATION

PAGE		SEM.9	SEM.10
	A - MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL	10	-
122	Un atelier devant le réel – Jesús Alberto Benítez		
123	Parcours Recherche-Création – <i>Workshop</i> à l'Atelier Calder Saché – Sandra Delacourt		-
124	Atelier\Num: – Rolan Dropsy		
125	Édition\Num: – Rolan Dropsy		
126	Vidéo\Num: – Rolan Dropsy		
127	<i>Optimism over Despair</i> – Cécile Hartmann		
128	Suivi M2 – David Kidman		
129	Drôle d'endroit pour une rencontre – Fred Morin		
130	Du cinéma qui dure toujours – Fred Morin		
131	Rendez-vous – Diego Movilla		
132	ARC sculpture-son-espace – Tristan Trémeau et Vincent Voillat		
133	<i>Agora</i> – Cyril Zarcone		-
134	<i>Full support</i> – Cyril Zarcone		-
135	<i>Workshop critique</i> – Cyril Zarcone		-
136	<i>Workshop édition</i> – Cyril Zarcone		-

PAGE		SEM.9	SEM.10
	B - MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (DONT SUIVI DU MÉMOIRE)	20	-
137	L'œil viscéral – Sandra Delacourt		
138	Module édition – Sandra Delacourt, Rolan Dropsy, Chloé Quenum		-
123	Parcours Recherche-Création - <i>Workshop</i> à l'Atelier Calder Saché - Sandra Delacourt		-
139	Fabriques de l'art, fabriques de l'histoire de l'art : agents doubles. Arts, artistes et politiques urbaines – Tristan Trémeau		-
	C - ÉPREUVE DU DIPLÔME	-	30
	Mémoire (5 ECTS)	-	
	Travail plastique (25 ECTS)	-	
	TOTAL	-	30

Portrait Bruce Nauman dans son atelier - 2009 - Jason

UN ATELIER DEVANT LE RÉEL

Jesús Alberto Benítez |

Spécialité – Tout médium |

Type d'activité – Atelier de recherche et de création |

Semestres – 9 et 10 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures par semaine |

OBJECTIFS

- Faire exister l'atelier comme un lieu d'échanges entre la pratique artistique et les diverses réalités du monde ;
- expérimentation et production de formes nouvelles ;
- solidifier les bases de la démarche plastique en développant une conscience critique des choix plastiques de chaque élève.

CONTENU

- Construction d'une approche critique mettant en contact la démarche artistique avec son contexte historique et culturel ;
- analyse d'œuvres et d'écrits d'artistes ;
- développement des questions formulées par la démarche des élèves.

MÉTHODE

- Ouvrir l'atelier au monde, afin que l'artiste s'imprègne de ce qui l'entoure ;
- accompagnement et suivi de l'évolution du travail par le biais d'échanges ;
- développement des méthodes de travail d'atelier axées sur la pertinence conceptuelle, contextuelle et matérielle des productions plastiques.

DÉROULÉ

- Aborder des notions en lien avec l'art et les réalités du monde ;
- circulation d'idées, d'informations et d'approches plastiques ;
- accrochages et discussions.

ÉVALUATION

- Implication ;
- qualité et pertinence des formes plastiques ;
- ouverture, continuité et cohérence du projet plastique de l'élève.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6

2.1 - 2.2 - 2.3

3.1 - 3.4 - 3.5 - 3.6

4.1 - 4.3 - 4.4 - 4.5

5.1 - 5.2

6.1 - 6.2

Workshop avec Francisco Tropa à l'Atelier Calder, Saché, janvier 2018.
© Guillaume Blanc.

PARCOURS RECHERCHE- CRÉATION – WORKSHOP À L'ATELIER CALDER SACHÉ

Sandra Delacourt |

Spécialité – Programme (co)produire l'art –
Théorie et pratique de la cocréation |

Type d'activité – Atelier de recherche et de création |

Semestre – 10 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 jours à l'Atelier Calder |

OBJECTIFS

Mené *in situ*, ce *workshop* consiste en une exploration du contexte de production artistique

offert par l'Atelier Calder à Saché. À partir des archives de la résidence, de son architecture ou des traces laissées par les occupant.e.s qu'elle a successivement abrité.e.s, les élèves sont invité.e.s à sonder la mémoire du lieu dans ses stratifications les plus complexes (mémoire spatiale, patrimoniale, artistique ou laborieuse). Autour d'une situation artistique définie par un.e invité.e, et en lien avec l'œuvre d'Alexander Calder, ce *workshop* immersif propose d'expérimenter des logiques de travail collaboratif en mettant en jeu les notions d'invitation, d'hospitalité, de domesticité ou encore de corps collectif.

CONTENU

Avec Chloé Quenum et Maïa HAWAD

Maïa Hawad est une chercheuse indépendante préparant une thèse de philosophie politique et d'anthropologie autour de l'imaginaire du Sahara dans les sciences africanistes françaises (*Pour une pensée philosophique du Sahara : décloisonner l'Afrique-Monde*). Elle est également la commissaire scientifique de l'exposition *Hotel Sahara* (commissaires d'exposition : Anna Labouze & Keimis Henni) aux Magasins Généraux qui aura lieu cette année dans le cadre de Africa 2020. Cette exposition réunie autour d'un projet commun et multidisciplinaire 10 jeunes artistes issu.e.s de pays sahariens.

MÉTHODE

Création d'une situation de travail collaborative et immersive autour d'une thématique commune.

DÉROULÉ

- 1 rencontre en atelier avec les élèves du programme ;
- 1 conférence de l'intervenante invitée ;
- 2 jours de création à l'Atelier Calder.

ÉVALUATION

- Engagement dans le projet ;
- présentation du travail artistique conduit durant le *workshop* ;
- amorce d'une pièce potentielle pour le DNSEP.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

- Engagement dans le projet ;
- présentation du travail artistique conduit durant le *workshop* ;
- amorce d'une pièce potentielle pour le DNSEP.

ATELIER\

NUM:

Rolan Dropsy |

Spécialité – Outils numériques |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 9 et 10 |

Activité facultative |

OBJECTIFS

Approfondir l'utilisation de l'outil numérique dans le cadre d'une production plastique ou graphique.

CONTENU

Variable selon l'objet de l'atelier.

MÉTHODE

- Ateliers pratiques, expérimentations ;
- en groupe réduits, sur proposition spontanée et inscription/planification préalable, les élèves s'initient et/ou approfondissent des domaines particuliers de la production numérique.

DÉROULÉ

Variable selon l'objet de l'atelier.

ÉDITION \ NUM:

Rolan Dropsy |

Spécialité – Édition, typographie, mise en page |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 9 et 10 |

Activité obligatoire |

Durée – 1 semaine d'atelier et suivi personnalisé ensuite. |

OBJECTIFS

Aborder l'édition du mémoire de 5e année à l'aide des outils numériques et maîtriser la mise en forme de celui-ci.

CONTENU

- Typographie ;
- mise en page ;
- techniques d'impression ;
- façonnage.

MÉTHODE

Atelier pratique initiant le travail sur une semaine et suivi personnalisé ensuite.

DÉROULÉ

Variable selon le projet de l'élève. Un tronc commun aborde toutefois les notions de base de typographie, de composition, les grilles de mise en page, les outils méthodologiques et les bonnes pratiques d'édition et d'impression.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

2.1 - 2.2 - 2.3

6.1 - 6.2

VIDÉO\NUM:

Rolan Dropsy |

Spécialité – Technique vidéo et animation |

Type d'activité – Cours pratique |

Semestres – 9 et 10 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures par semaine |

OBJECTIFS

Acquérir ou développer des compétences techniques et pratiques quant à l'utilisation de la vidéo et de l'image animée.

CONTENU

Revue des différentes caméras de l'école et de leurs spécificités.

- Préparation ;
- éclairage et prise de vue ;
- acquisition ;
- montage ;
- compositing et effets spéciaux ;
- étalonnage ;
- export, formats de fichiers et projection.

MÉTHODE

Approche pratique et technique, échanges, explorations, développement de projets personnels.

DÉROULÉ

Vidéo\Num: amène les élèves à filmer leur environnement scolaire dans une démarche librement choisie et réfléchie (documentaire, scénarisée, expérimentale, etc.) afin de produire, tout au long de l'année des pièces vidéo en s'attachant à découvrir et expérimenter de nouveaux outils au fur et à mesure de leurs recherches et de leurs travaux.

ÉVALUATION

- Motivation et progression ;
- qualité des propositions plastiques.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

2.1 - 2.2 - 2.3

OPTIMISM OVER DESPAIR

Cécile Hartmann |

Spécialité – peinture, image en mouvement |

Type d'activité – Atelier de recherche et de création |

Semestres – 9 et 10 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 jours |

CONTENU

En écho au titre du livre de Noam Chomsky, ce cours se propose d'interroger les liens entre la pensée politique et l'acte de création.

Sur quoi arrêtons nous notre regard aujourd'hui ? Face aux crises majeures qui traversent notre monde global : écologique, migratoire, sociale, sanitaire, où se cache notre inspiration et qu'est ce qu'un acte de création ? Est-ce que l'implication de l'artiste passe nécessairement par le langage ou utilise t'elle d'autres formes ? Comment se traduit une idée ? Il s'agira alors de trouver des moyens plastiques : gestes, attitudes, matériaux, images, sons, qui réactivent et bousculent notre rapport au langage et aux idées.

Trois artistes invité.e.s accompagneront notre investigation. Présent.e.s deux jours sur le site de TALM-Tours, ils.elles viendront chacun.e à leur tour présenter leur travail, poser un regard sur les productions des élèves et faire découvrir une œuvre fondatrice au cours de leur parcours.

Intervenant.e.s 2020/2021 :

Judith Cahen, cinéaste

Né à Paris, Judith Cahen intègre la Femis après des études de philosophie. Elle s'oriente vers les films d'essai pour explorer les rapports de l'intime et du collectif dans une forme de cinéma continué proche de la performance. 2017 : Le Cœur du conflit (Avec Masayasu Eguchi) - FID 2017 (Prix du GNCR, Prix Georges de Beauregard, Prix des lycéens).

Thierry Fontaine, artiste

Né sur l'île de La Réunion où il travaille régulièrement, Thierry Fontaine se distingue par une singulière pratique de la photographie. Ses images naissent des mises en scènes et des situations que l'artiste a préalablement pensées et organisées avec des habitants des lieux, des objets, des situations ou des éléments de la nature. 2018 Les Pluriels Singuliers, Centre Photographique d'Île-de-France.

Smadar Dreyfus, artiste.

Né en Israël et basée à Londres, le travail de Smadar Dreyfus investit le rôle de la voix dans des espaces publics liés au pouvoir : école, frontière, famille. Elle questionne le spectateur en tant que sujet actif au coeur d'installations sonores immersives. « Walking Through Walls » at Berlin's Martin Gropius Bau, January 2020.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 - 1.2 - 1.4

3.1 - 3.5 - 3.6

4.1 - 4.3 - 4.5

6.1 - 6.2

SUIVI M2

David Kidman |

Spécialité – Suivi |

Type d'activité – Suivi |

Semestres – 9 et 10 |

Activité facultative |

Durée – 2 heures par semaine |

OBJECTIFS

Préparation aux diplômes.

CONTENU

- Discussions ;
- propositions d'artistes à étudier ;
- lectures ;
- possibles mises en œuvre et espace du travail.

MÉTHODE

- Discussions ;
- conseils.

DÉROULÉ

Suivi.

ÉVALUATION

Autonomie artistique.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

DRÔLE D'ENDROIT POUR UNE RENCONTRE

Fred Morin |

Spécialité – Rendez-vous, discussions, rencontres à l'atelier |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 9 et 10 |

Activité facultative |

Durée – Sur rendez-vous de 3/4 d'heure |

OBJECTIFS

- Situer le travail ;
- comprendre et clarifier les enjeux des travaux à l'aune d'exemples théoriques et pratiques, afin d'élaborer et de renforcer justement une prise de parole personnelle.

CONTENU

- Travailler et réfléchir ensemble, sans *a priori*, et sans destination programmée ;
- analyser l'écart entre l'intention et le résultat.

MÉTHODE

Discussions lors de rendez-vous individuels de 3/4 d'heure, travail d'accrochage.

DÉROULÉ

Pas de destination programmée. Les réflexions seront menées dans une très grande ouverture quant aux pratiques dites « contemporaines » et élaborées de manière commune sans contraindre *a priori* le travail.

ÉVALUATION

Présence aux rendez-vous.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

3.1 à 3.5

6.1

Jeff WALL, Picture Fred MORIN

DU CINÉMA QUI DURE TOUJOURS

Fred Morin |

Spécialité – Pratique de l'image, photographie argentique
moyen format, chambre. |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 9 et 10 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures tous les 15 jours |

DÉROULEMENT

Engagement nécessaire sur toute l'année pour mener le travail à bien : 15 élèves maximum.

OBJECTIFS

D'une pratique documentaire, indicielle, à la conception de photographies entièrement mises en scène, remettre en jeu la question de genres formels en photographie et questionner les degrés de fiction, d'abstraction et d'autonomie de l'image photographique. Les photographies ainsi obtenues seront visibles au public lors d'une exposition organisée spécialement autour de ce travail à l'école au second semestre.

CONTENU

Approche historique et esthétique de la photographie jouant et réinventant la tradition picturale, avec une concentration particulière sur les éléments constitutifs de la composition d'une image. Tableau/composition seront les deux termes guides qu'il faudra penser comme un tout afin d'obtenir un travail unitaire de l'image. Micro-gestes, tension interne à la composition, choix du lieu, le travail sera construit et réalisé tout au long de l'année.

MÉTHODE

Cours théorique et pratique.

DÉROULÉ

- Approche historique de la photographie et sessions de travail en studio ;
- pratique de la photographie argentique moyen format et à la chambre pendant toute l'année afin de développer un projet personnel avec la photographie.

MODALITÉS

- Présence régulière et participation à l'atelier ;
- qualité et pertinence des projets ;
- bilans semestriels.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 à 2.3

RENDEZ- VOUS

Diego Movilla |

Type d'activité – Rendez-vous |

Semestres – 9 et 10 |

Activité obligatoire |

ARC SCULPTURE- SON-ESPACE

Tristan Trémeau |

Vincent Voillat |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Atelier de recherche et de création |

Semestres – 9 et 10 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures tous les 15 jours + 2 *workshops* |

OBJECTIFS

Constitution d'un groupe de 25 élèves maximum (de L2 à M2) qui suivra cet ARC toute l'année, durant les deux semestres.

L'ARC sera consacré à l'exploration des sens, à travers des pratiques plastiques principalement sculpturales (mais ouvertes à d'autres médiums : peinture, dessin, vidéo, etc.) et performatives impliquant le travail du corps (dans les registres de la danse, de la voix et du son), ainsi qu'à la traduction de ces explorations et expérimentations dans des productions sonores (création radiophonique, installation sonore, etc.).

L'objectif principal est que chaque élève développe en solo, duo, trio ou groupe plus important, des projets plastiques pertinents et expérimentaux, nourris par les apports de la performance et du travail corporel.

CONTENU

Cet atelier de recherche et de création se développera au rythme de deux temporalités :

- 1/ pendant toute l'année : exercices pratiques, explorations sensorielles, apprentissage des outils d'enregistrement, de montage et de diffusion sonores, moments de cours historiques et théoriques sur les liens entre expériences sensorielles et création sonore dans les arts contemporains (arts plastiques, musique, danse, théâtre, cinéma, etc.).
- 2/ deux *workshops* au second semestre avec un.e ou deux artistes invité.e.s compléteront ces expérimentations et explorations sensibles à travers la création sonore et radiophonique.

MÉTHODE

- Exercices pratiques ;
- travaux individuels et en groupes ;
- points historico-théoriques ;
- discussions collégiales ;
- *workshops* ;
- conception d'une restitution (exposition, festival, etc.).

ÉVALUATION

Évaluations régulières des avancées des recherches et des créations.

© Cyril Zarccone

AGORA

Cyril Zarccone |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Atelier méthodologique |

Semestres – 9 et 10 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures par semaine |

OBJECTIFS ET CONTENU

Améliorer la prise de parole et la présentation de son travail.

CONTENU

Chaque semaine et à tours de rôle, les élèves présenteront à leur camarade un travail de leur choix, en volume et dans l'espace de l'école. Il s'agira de nourrir l'échange et d'argumenter sa présentation (pour celui ou celle qui présente) ou (pour les autres) de participer à la discussion en posant des questions pertinentes permettant la compréhension du travail présenté.

MÉTHODE

Cours participatif.

DÉROULÉ

Les élèves pourront aussi présenter un.e artiste de leur choix, une vidéo, un livre, un article, etc., en relation avec leur travail qu'ils ont envie de faire découvrir aux autres.

ÉVALUATION

- Curiosité ;
- implication ;
- qualité des propositions.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 - 1.2 - 1.3
 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6
 4.1 - 4.3 - 4.4 - 4.5
 6.1 - 6.2

© Cyril Zarcone

FULL SUPPORT

Cyril Zarcone |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Atelier méthodologique |

Semestres – 9 et 10 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures par semaine, tous les 15 jours |

OBJECTIFS

- Aide pratique et suivi des projets ;
- discussion critique autour des réalisations.

CONTENU

Chaque semaine et sur prise de rendez-vous, je vous propose :

- une aide pratique et technique pour mener à bien vos réalisations ;
- une discussion critique concernant le sens des choix fait ;
- une définition commune sur les solutions à apporter ou à améliorer ;
- une recherche des références historiques et de l'inscription de votre travail dans l'art contemporain.

MÉTHODE

Rendez-vous individuels.

ÉVALUATION

Engagement et présence tout au long du semestre.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

- 1
- 2
- 3.4 - 3.5
- 4.1 - 4.3 - 4.5
- 5.1
- 6.1

© Cyril Zarccone

WORKSHOP CRITIQUE

Cyril Zarccone |

Spécialité – Pluridisciplinaire |

Type d'activité – *Workshop* |

Semestre – 9
du 15 au 18 décembre 2020 |

Activité facultative |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS

Fondé sur l'échange et la rencontre avec des acteur.trice.s de l'art contemporain, ce *workshop* a pour but de donner aux élèves des clés de lecture, d'analyse et d'auto critique, en vue de la présentation et la diffusion de leur travail.

CONTENU

Marion Delage de Luget, doctorante en philosophie, professeure d'histoire et de sémiologie de l'art, critique et commissaire d'exposition.

MÉTHODE

Rencontres.

DÉROULÉ

Une rencontre autour des travaux, nourri de présentations et de discussions critiques, permettra à l'élève de déterminer les éléments de langages ciblés sur ses axes de recherche et de prédéfinir ensemble une présentation orale, cohérente de son travail ; une manière de prévoir et d'anticiper les questions du jury.

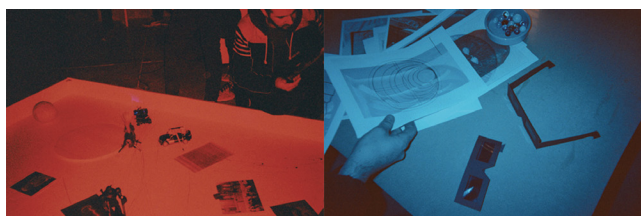
ÉVALUATION

Capacité d'analyse et d'auto-critique.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 - 1.4 - 1.6
3.1 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6
4.1 - 4.3 - 4.4 - 4.5
6.1 - 6.2 - 6.3

© Cyril Zarccone

WORKSHOP ÉDITION

Cyril Zarccone |

Spécialité – Pluridisciplinaire |

Type d'activité – *Workshop* |

Semestre – 10
du 9 au 12 mars 2021 |

Activité facultative |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS

Appréhender le livre comme médium.

CONTENU

Martha Salimbeni, graphiste indépendante et artiste, professeure d'enseignement artistique, département communication visuelle à l'ISBA (Institut supérieur des Beaux-Arts) de Besançon.

MÉTHODE

Édition.

DÉROULÉ

- Présentation du travail de l'intervenante ;
- entretien avec chaque élève afin de découvrir leur production et de réfléchir à une piste de travail permettant l'édition ;
- aide à la production.

ÉVALUATION

Mise en espace et prestation des réalisations lors d'une restitution publique.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

1.1 à 1.6

2.3

3.1 - 3.3 à 3.6

4.1 - 4.3 à 4.5

5.1

6.1 à 6.3

L'ŒIL VISCÉRAL

Sandra Delacourt |

Spécialité – Arts du temps présent |

Type d'activité – Cycle de conférences |

Semestres – 9 et 10 |

Activité facultative |

Durée – 9 conférences sur l'année,
le mercredi soir de 18 h à 20 h |

OBJECTIFS

Préoccupé par les régimes d'énonciation de l'appartenance, le programme de recherche « Ce qui nous lie » dédie cette année son cycle de conférences à la notion de scène artistique. Depuis la chute du mur de Berlin, les anciennes capitales artistiques semblent avoir cédé la place à une cartographie déterritorialisée dont les centralités se démultiplient de manière exponentielle. De par le monde, « faire scène » apparaît comme la promesse de tous les

possibles. C'est avant tout la promesse d'une redistribution des hiérarchies culturelles et géopolitiques, mais aussi d'un accès partagé et pluraliste à la visibilité. Figurer sur les radars de la globalisation revient à être désigné comme ce qui est signifiant au sein du présent, comme ce qui compte et s'avère capable de fertiliser un futur potentiellement commun. Mais échapper au regard globalisé revient-il à être relégué à l'insignifiance ou à n'inscrire dans le territoire aucune empreinte ? De quoi cette résurgence de la notion de scène est-elle nom ? Quel rapport au corps social, quels liens entre ses membres, engage-t-elle ? Faire scène. Avec qui et pour qui ?

CONTENU

Initié en 2015, le cycle de conférences publiques *L'œil viscéral* est désormais un rendez-vous traditionnel proposé par TALM-Tours. Adossé à l'axe de recherche « Ce qui nous lie », ce programme se déroule le mercredi soir de 18 h à 20 h. Venu.e.s d'horizons divers, ses invité.e.s ont pour point commun de mener une investigation sur ce qui, dans le temps présent, nous sépare et nous unit. Au fil des séances, il s'agit de discuter la contribution de l'art à la construction des imaginaires collectifs, à la production des identités sociales, des communautés et des territoires.

Ensemble, nous envisageons les manières de se constituer en sujet collectif lorsque le temps présent semble proposer pour principale alternative le choix d'une adhésion sans négociation au corps collectif ou la radicalité de la sécession.

MÉTHODES

Ce cycle de conférences vient rythmer et étayer une réflexion menée sur l'année avec l'ensemble des élèves de l'école. Il favorise les échanges interannée et s'appuie, en fonction du niveau d'étude, sur le cours d'actualité des arts (L3) et sur le programme de recherche « Ce qui nous lie ».

ÉVALUATION

Participation à la construction des échanges collectifs.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

- Capacité à mettre en dialogue des préoccupations artistiques singulières avec celles débattues par les invité.e.s ;
- capacité à construire une réflexion personnelle et à la mettre en oeuvre dans la pratique artistique ;
- capacité d'écoute, d'analyse critique et d'apport à la réflexion collective.

MODULE ÉDITION

Sandra Delacourt |

Rolan Dropsy |

Chloé Quenum |

Spécialité – 2 semaines consacrées au livre et à l'édition d'artistes (dans le cadre de l'enseignement « recherche et méthodologies » en vue de la finalisation des mémoires).

Type d'activité – Cours théorique et pratique |

Semestre – 9 |

Activité obligatoire |

Durée – du 21 octobre au 6 novembre (tous les jours), en collaboration.

OBJECTIFS

Ces deux semaines sont dédiées au travail de formalisation des recherches effectuées dans le cadre du mémoire de DNSEP. Elles engagent une réflexion (théorique et pratique) sur les manières de produire une forme éditoriale/plastique permettant de favoriser la compréhension et la cohérence du travail documentaire et analytique accompli par chaque élève.

CONTENU

- Enseignement théorique sur l'édition d'artistes depuis les années 1960 ;
- formation à la mise en page et aux règles typographiques ;
- réalisation d'une production artistique éditée.

MÉTHODE

Théorie et pratique.

DÉROULÉ

Tous les jours de 10 h à 18 h (voir détail plus haut).

ÉVALUATION

- Assiduité et investissement sur l'ensemble du module ;
- finalisation dans les temps impartis d'un mémoire édité, de qualité suffisante pour être présenté à la soutenance.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

- Connaissance de l'histoire contemporaine des éditions d'artiste ;
- maîtrise des logiciels de mise en page et des règles typographiques ;
- transcription artistique de la recherche théorique menée dans le cadre du mémoire de DNSEP.

FABRIQUES DE L'ART, FABRIQUES DE L'HISTOIRE DE L'ART : AGENTS DOUBLES. ARTS, ARTISTES ET POLITIQUES URBAINES

Tristan Trémeau |

Spécialité – Histoire et théorie des arts |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestres – 9 et 10 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures tous les 15 jours |

OBJECTIFS

Comprendre les liens étroits entre pratiques et contextes de création et d'exposition, entre enjeux et problématiques esthétiques, politiques, sociales et économiques.

CONTENU

Le cours sera consacré à l'étude de problématiques esthétiques, politiques, sociales et économiques qui définissent une grande part des conditions actuelles d'existence et de travail des artistes et de leurs contextes de création, d'exposition et de réception de leurs productions.

Des études d'œuvres, d'expositions et de manifestations artistiques se combineront avec des études socio-politiques de politiques urbaines dites de requalification ou de revitalisation créative de villes et de quartiers.

Parmi les problématiques abordées, il y a l'artiste comme agent double, les porosités croissantes entre arts et industries culturelles et entreprises créatives, les évolutions des politiques publiques et la part croissante des intérêts privés, les choix et orientations esthétiques dominantes, les pratiques et recherches d'alternatives, etc.

MÉTHODE

Ce cours sera divisé en temps « magistraux » et en temps d'ateliers d'interprétation d'œuvres, de manifestations artistiques et de textes théoriques et critiques produits par des artistes, des critiques d'art, des chercheurs en sciences humaines (sociologie, géographie urbaine, économie, sciences politiques). Une bibliographie sera remise lors du premier cours.

ÉVALUATION

Une analyse critique d'un texte théorique fondamental, en lien avec le mémoire et le travail artistique, sera demandée à chaque étudiant.e, à réaliser en deux temps, au cours de l'année. Chacun de ces deux rendus sera évalué.

SCULPTURE

SCULPTURE

Quel est le domaine contemporain de la sculpture ? Pour produire quelle forme ? Pour quel espace ? Avec quelle intention ? Qui répond à quelles questions ? Pour quelle société ? sont les questions à partir desquelles le DNSEP Art mention *Sculpture* de TALM-Tours s'organise : il s'agit pour les élèves d'investir la sculpture contemporaine, fruit d'une longue tradition, bouleversée par de nouveaux savoirs, par de nouvelles techniques, par de nouvelles aspirations. Depuis les préoccupations cubistes et les reliefs de Braque et Picasso, depuis les œuvres suprématistes de Malevitch, depuis les *ready-made* de Duchamp ou encore les *singing sculpture* de Gilbert and Georges, la sculpture interroge, manipule la réalité jusqu'à élargir son propre territoire dans la pratique hybride ou subversive de l'objet et (ou) de son espace d'exposition. Les nouvelles matérialités émergentes obligent à repenser l'œuvre sculptée dans un contexte social, économique et politique en ébullition. C'est le projet de l'enseignement de la mention *Sculpture* : accompagné par un corps professoral investi, dans une discussion fournie entre l'art de faire et l'art de dire, l'élève, peu à peu, naît à lui-même comme artiste.

Le DNSEP Art mention *Sculpture* (grade master) de l'École supérieure d'art et de design TALM-Tours est accessible à une dizaine de jeunes diplômé.e.s des écoles d'art européennes, déjà titulaires d'un DNA ou d'un DNSEP en art ou en design ou d'un diplôme équivalent.

La grille des enseignements a vocation à fonder une véritable connaissance en matériauologie chez les élèves et de leur proposer des partenariats pour des productions à grande échelle, de travailler à la spécificité du vocabulaire de la sculpture, d'expérimenter des matériaux, des formes, de libérer les technologies grâce à l'aide des techniciens de TALM-Tours et au partenariat avec le fablab, Fun Lab de Tours.

Des professeur.e.s-associé.e.s (artistes, commissaires, théoricien.ne.s) sont nommé.e.s pour suivre les projets des élèves à raison de deux rendez-vous annuels ; un programme de conférences sur l'actualité de la sculpture est établi annuellement en partenariat avec le CCC-OD (Centre de création contemporaine d'Olivier Debré), des programmes de recherche sont associés au cursus, notamment celui porté par le Laboratoire des intuitions. Une politique éditoriale est liée au master, à titre d'exemple, la publication d'une ***Anthologie de la sculpture*** (publication non disponible en français), à partir d'un travail commun élèves et corps professoral, en partenariat avec l'ESTEN-Tours (École supérieure de l'édition numérique).

Une politique très active de partenariats est mise en place avec des industriels de la Région Centre-Val de Loire et des laboratoires de recherche spécialisés sur les matériaux, avec les institutions culturelles du territoire comme le CCC-OD, Le Confort moderne, le musée des Beaux-Arts de Tours, le Moulin de Paillard, Chaumont, l'École du paysage de Blois, l'Atelier Calder, etc.

SCULPTURE

PROFESSEUR COORDINATEUR

THIERRY MOUILLÉ

CELLULE PÉDAGOGIQUE

THIERRY MOUILLÉ
ANTOINE PARLEBAS
CAROLE RAFIOU
CHRISTIAN RUBY
VINCENT VOILLAT

PROFESSEUR.E.S

SANDRA DELACOURT, histoire de l'art contemporain
CÉCILE HARTMANN, sculpture, photographie, vidéographie
THIERRY MOUILLÉ, pluridisciplinaire, suivi du mémoire
ANTOINE PARLEBAS, histoire de l'art, culture générale
CAROLE RAFIOU, bibliothécaire
CHRISTIAN RUBY, philosophie, suivi du mémoire
VINCENT VOILLAT, sculpture
CYRIL ZARCONÉ, sculpture

PLAN DE FORMATION

PAGE		SEM.7	SEM.8
	A - INITIATION À LA RECHERCHE, SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS	9	9
144	L'œil viscéral – Sandra Delacourt		
145	Atelier\Num: – Rolan Dropsy		
146	Suivi du mémoire – Thierry Mouillé et Christian Ruby		
147	Art égyptien pharaonique – Antoine Parlebas	-	
148	Histoires de la sculpture – Antoine Parlebas		
149	Maîtres de la forme – Cyril Zarcone		
	B - ATELIER DE LANGUE ÉTRANGÈRE	1	1
	C - PROJET PLASTIQUE PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION	20	20
150	La sculpture comme trace – Cécile Hartmann		
151	Atelier – Thierry Mouillé et Vincent Voillat		-
152	Guérir et reconstruire : dynamiques des territoires et des flux – Vincent Voillat		
153	Écholocalisation – Vincent Voillat		
TOTAL		30	30

L'ŒIL VISCÉRAL

Sandra Delacourt |

Spécialité – Arts du temps présent |

Type d'activité – Cycle de conférences |

Semestres – 7 et 8 |

Activité facultative |

Durée – 9 conférences sur l'année,
le mercredi soir de 18 h à 20 h |

OBJECTIFS

Préoccupé par les régimes d'énonciation de l'appartenance, le programme de recherche « Ce qui nous lie » dédie cette année son cycle de conférences à la notion de scène artistique. Depuis la chute du mur de Berlin, les anciennes capitales artistiques semblent avoir cédé la place à une cartographie déterritorialisée dont les centralités se démultiplient de manière exponentielle. De par le monde, « faire scène » apparaît comme la promesse de tous les

possibles. C'est avant tout la promesse d'une redistribution des hiérarchies culturelles et géopolitiques, mais aussi d'un accès partagé et pluraliste à la visibilité. Figurer sur les radars de la globalisation revient à être désigné comme ce qui est signifiant au sein du présent, comme ce qui compte et s'avère capable de fertiliser un futur potentiellement commun. Mais échapper au regard globalisé revient-il à être relégué à l'insignifiance ou à n'inscrire dans le territoire aucune empreinte ? De quoi cette résurgence de la notion de scène est-elle nom ? Quel rapport au corps social, quels liens entre ses membres, engage-t-elle ? Faire scène. Avec qui et pour qui ?

CONTENU

Initié en 2015, le cycle de conférences publiques *L'œil viscéral* est désormais un rendez-vous traditionnel proposé par TALM-Tours. Adossé à l'axe de recherche « Ce qui nous lie », ce programme se déroule le mercredi soir de 18 h à 20 h. Venu.e.s d'horizons divers, ses invité.e.s ont pour point commun de mener une investigation sur ce qui, dans le temps présent, nous sépare et nous unit. Au fil des séances, il s'agit de discuter la contribution de l'art à la construction des imaginaires collectifs, à la production des identités sociales, des communautés et des territoires.

Ensemble, nous envisageons les manières de se constituer en sujet collectif lorsque le temps présent semble proposer pour principale alternative le choix d'une adhésion sans négociation au corps collectif ou la radicalité de la sécession.

MÉTHODES

Ce cycle de conférences vient rythmer et étayer une réflexion menée sur l'année avec l'ensemble des élèves de l'école. Il favorise les échanges interannée et s'appuie, en fonction du niveau d'étude, sur le cours d'actualité des arts (L3) et sur le programme de recherche « Ce qui nous lie ».

ÉVALUATION

Participation à la construction des échanges collectifs.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

- Capacité à mettre en dialogue des préoccupations artistiques singulières avec celles débattues par les invité.e.s ;
- capacité à construire une réflexion personnelle et à la mettre en oeuvre dans la pratique artistique ;
- capacité d'écoute, d'analyse critique et d'apport à la réflexion collective.

ATELIER\

NUM:

Rolan Dropsy |

Spécialité – Outils numériques |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestre – 7 |

Activité facultative |

OBJECTIFS

Approfondir l'utilisation de l'outil numérique dans le cadre d'une production plastique ou graphique.

CONTENU

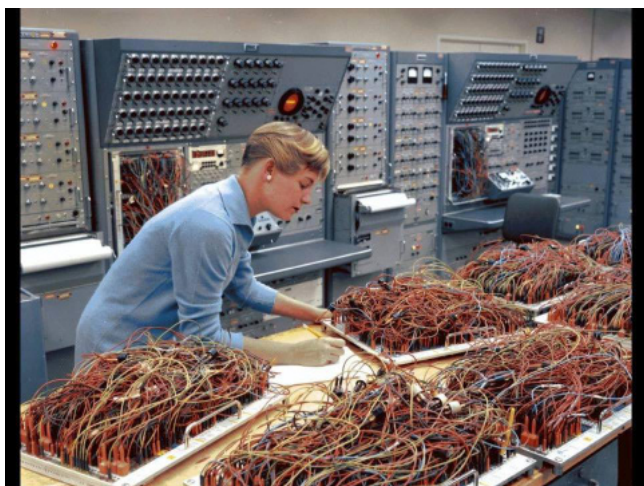
Variable selon l'objet de l'atelier.

MÉTHODE

- Ateliers pratiques, expérimentations ;
- en groupe réduits, sur proposition spontanée et inscription/planification préalable, les élèves s'initient et/ou approfondissent des domaines particuliers de la production numérique.

DÉROULÉ

Variable selon l'objet de l'atelier.

Archive LDI

SUIVI DU MÉMOIRE

Thierry Mouillé |

Christian Ruby |

Spécialité – Recherche |

Type d'activité – Cours obligatoire |

Semestres – 7 et 8 |

Activité obligatoire |

Durée – 6 heures |

OBJECTIFS

Conception et réalisation du mémoire de master.

CONTENU

Chaque cours tourne autour de deux dimensions : la mise en œuvre de la pensée de chacun.e sous forme de la préparation d'un mémoire ou d'un propos articulé ; et un axe construit autour de notions diverses, telles que (pour l'année 2020-2021) : l'espace public, l'art déboulonné, l'art public, public, le Chez soi, *Culture* (Schiller), nature et culture, l'image, *Le cri dans l'art*, *Anthropocène* et *anthropologie*, etc.

Méthodologie et construction éditoriale de chaque projet.

MÉTHODE

Cours collectifs et suivi individuel.

ÉVALUATION

Collégiale.

ART ÉGYPTIEN PHARA- ONIQUE

Antoine Parlebas |

Spécialité – Culture générale |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestre – 8 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures par semaine |

OBJECTIFS

Approche des formes, des matières, des dispositifs, des modes 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 spécifiques.

MÉTHODE

Analyse des documentations artistiques et matérielles spécifiques.

ÉVALUATION

- Assiduité aux cours ;
- participation.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

4.2 - 4.4

BIBLIOGRAPHIE

C. Ziegler, J.-L. Bovot, *Art et archéologie l'Égypte ancienne*, Paris, musée du Louvre/RMN/La Documentation française, « Petits Manuels du Louvre », 2011.

HISTOIRE DE LA SCULPTURE

Antoine Parlebas |

Spécialité – Culture générale |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestre – 7 |

Activité obligatoire |

Durée – 2 heures |

OBJECTIFS

- Acquisition de connaissances en histoire générales de la sculpture ;
- considérations, modalités, conceptions, fonctionnement et manipulations de sculptures dans des temps et des sociétés diverses.

CONTENU

Présentation structurée de situations, de contextes, d'œuvres et de groupes d'œuvres.

MÉTHODE

Présentations, discussions, échanges en fonction des préoccupations et des questions soulevées par les élèves.

DÉROULÉ

Cours hebdomadaire régulier.

ÉVALUATION

- Assiduité au cours ;
- participation.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

3.1

4.1 - 4.3

MAÎTRES DE LA FORME

Cyril Zarcone |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Atelier de recherche et de création |

Semestre – 7 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures par semaine, tous les 15 jours |

OBJECTIFS

Décloisonner les arts.

CONTENU

Devant les productions ou lors de visite des différents lieux de fabrication, l'idée de ces rencontres est de comprendre les liens forts qui agissent entre la pratique des arts et de l'artisanat, les arts décoratifs, les arts appliqués et l'architecture.

MÉTHODE

- Discussions ;
- rencontres ;
- visites.

ÉVALUATION

Engagement et présence tout au long du semestre.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

- 1
- 2.1 à 2.3
- 3

Robert Smithson, *Spiral Jetty*, 1970
Great Salt Lake, Utah Mud, salt crystals, rocks, water 1 500 feet long and 15 feet wide ©Photo: Gianfranco Gorgoni Collection: DIA Center for the Arts, New York

LA SCULPTURE COMME TRACE

Cécile Hartmann |

Spécialité – Peinture, image en mouvement |

Type d'activité – Cours théorique et pratique |

Semestre – 7 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 heures, tous les 15 jours |

OBJECTIFS

Le cours est un atelier théorique et pratique qui soutient la production sculpturale de l'étudiant.e dans son projet de master. À partir d'œuvres sculpturales manifestes de l'histoire de l'art qui existent essentiellement à travers l'image photographique ou vidéographique, le cours incitera les étudiant.e.s à réfléchir au statut de l'image dans leur pratique du médium de la sculpture. Il engagera dans un second temps, de manière concrète, des séances de prises de vue dans les ateliers afin d'accompagner chaque étudiant.e à la réalisation d'un porte folio.

CONTENU

Ce cours vise à interroger la pratique de la sculpture à travers l'image photographique et vidéographique. Qu'il s'agisse de documents de performance ou d'installations sculpturales éphémères, l'image fait depuis longtemps corps avec l'œuvre sculptée et interroge le rapport de la sculpture à l'espace et au temps. Documents, recherches, étapes, tables de travail, œuvres installées dans l'espace public, détournements d'objets, sculptures éphémères, débris, œuvres ruinées, etc. La photographie et la vidéo accompagnent la production protéiforme de la sculpture et témoignent de la puissance des actes et des enjeux esthétiques de ce médium.

MÉTHODE

Construit sur les deux semestres, ce cours organisera le temps passé à l'atelier entre des séances théoriques et pratiques. Les deux derniers mois de l'année seront consacrés à l'exposition et à la présentation orale des images et œuvres produites.

ÉVALUATION

- Engagement ;
- curiosité ;
- qualité des réalisations ;
- capacité à traduire les enjeux soulevés dans le cours.

RÉFÉRENCES

Jean-Luc Moulène, *Opus*
Pierre Huyghe, *A way in untitled*
Wolfgang Tillmans, *Extended practices*

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

- 1.1 à 1.3 - 1.5 - 1.6
- 2.1 à 2.3
- 3.4 - 3.5
- 4.4
- 5.1
- 6.1 à 6.4

ATELIER

Thierry Mouillé |

Vincent Voillat |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Cours théorique, atelier pratique et atelier méthodologique |

Semestre – 7 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

L'atelier du master *Sculpture*, animé par les artistes et professeurs Thierry Mouillé et Vincent Voillat, se construit comme espace et comme temps. Comme espace, il est un lieu d'expérimentations où les élèves ont à disposition les outils classiques et contemporains de la transformation des matières et de la production de formes. Comme temps, il est celui du travail personnel en continu ; celui d'une rencontre collective hebdomadaire avec les professeurs sur des enjeux communs dans l'atelier augmentée par le travail de documentation, par la fabrication d'une iconographie et d'une bibliographie celui de rencontres avec des artistes et des professeur.e.s-associé.e.s.

CONTENU

L'atelier doit se construire, à chaque nouvelle session de master, à partir de la somme des perspectives de recherche et de pratiques. C'est l'objet de la première semaine d'introduction en M1 : cartographier les possibles de l'atelier, qui construit aussi son monde parallèle : sur un site *web* collectif et un blog par élève sont publiées notes et expérimentations, un compte de partages et d'échanges en anglais entretient des correspondances avec d'autres lieux dans le monde. L'atelier du master *Sculpture* est équipé des outils nécessaires aux expérimentations. Les élèves ont à leur disposition des dessertes d'outillage classique sur une plateforme permettant à chacun.e de développer ses projets. Au sein de l'atelier, une salle de coordination accueille une bibliothèque de documents de recherche et propose une zone d'échanges et d'archives ; un dispositif de prises de vue permet à l'élève de stocker les étapes, les transformations, les mouvements de la mise en œuvre. Les ateliers techniques (bois, métal, céramique, photo, vidéo/cinéma et numérique avec imprimante 3D, découpe-laser et fraiseuse numérique) de TALM-Tours sont en appui de l'atelier *Sculpture*. Certains enseignements techniques de *Conservation-restauration des œuvres sculptées* comme le moulage (à creux perdu, en résine, etc.) sont accessibles aux élèves en master.

MÉTHODE

- Rendez-vous individuels et collectifs, exposés et analyse critique ;
- rencontres avec artistes et théoricien.ne.s invité.e.s.

ÉVALUATION

Collégiale.

GUÉRIR ET RECON- STRUIRE : DYNAMIQUES DES TERRITOIRES ET DES FLUX

Vincent Voillat |

Spécialité – Sculpture (et espace public) |

Type d'activité – Cours pratique et théorique |

Semestre – 7 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures + temps forts avec un.e intervenant.e |

OBJECTIFS

- Porter une réflexion collective sur les enjeux présents : de l'écologie, du numérique, du politique, du social, des usages du territoire ;
- trouver des pistes théoriques et formelles autour de ces enjeux.

CONTENU

À partir de *Comment tout peut s'effondrer, Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes* de Pablo Servigne et Raphaël Stevens et du texte de Haytham el-Wardany, nous porterons une réflexion théorique et formelle sur les nouveaux enjeux contemporains pour imaginer et inventer les perspectives d'une période qui semble s'achever.

MÉTHODE

- Il y aura plusieurs temps
- 1/ une approche intellectuelle et théorique : comment l'idée porte la forme, comment la forme porte l'idée ;
 - 2/ une approche formelle où la sculpture sera préférée ;
 - 3/ une restitution : une exposition avec la création d'une édition numérique.

ÉVALUATION

Une évaluation à chaque étape du projet qui sera basée sur l'implication personnelle, le travail, le rapport au groupe, l'autonomie.

ECHOLOCA- TION

Vincent Voillat |

Spécialité – Transversale |

Type d'activité – Atelier pratique et méthodologique |

Semestre – 7 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

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, etc.), 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.

SCULPTURE

PROFESSEUR COORDINATEUR

THIERRY MOUILLÉ

CELLULE PÉDAGOGIQUE

THIERRY MOUILLÉ
ANTOINE PARLEBAS
CAROLE RAFIOU
CHRISTIAN RUBY
VINCENT VOILLAT

PROFESSEUR.E.S

SANDRA DELACOURT, histoire de l'art contemporain
CÉCILE HARTMANN, sculpture, photographie, vidéographie
FRED MORIN, photographie
THIERRY MOUILLÉ, pluridisciplinaire, suivi du mémoire
ANTOINE PARLEBAS, histoire de l'art, culture générale
CAROLE RAFIOU, bibliothécaire
STÉPHANIE RICHARD, langue étrangère
CHRISTIAN RUBY, philosophie, suivi du mémoire
VINCENT VOILLAT, sculpture

PLAN DE FORMATION

PAGE		SEM.9	SEM.10
	A - MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (DONT SUIVI DU MÉMOIRE)	20	-
158	L'œil viscéral – Sandra Delacourt		
159	Atelier \Num: – Rolan Dropsy		
160	Suivi du mémoire – Thierry Mouillé et Christian Ruby		
161	Art égyptien pharaonique – Antoine Parlebas	-	
162	Philosophie – Christian Ruby		-
163	Maîtres de la forme – Cyril Zarcone		
	B - MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL	10	-
164	La sculpture comme trace – Cécile Hartmann		
165	Atelier – Thierry Mouillé et Vincent Voillat		
166	Guérir et reconstruire : dynamiques des territoires et des flux – Vincent Voillat		
167	Echolocation – Vincent Voillat		
	C - ÉPREUVES DU DIPLOME	-	30
	Mémoire (5 ECTS)		
	Travail plastique (25 ECTS)		
	TOTAL	30	30

L'ŒIL VISCÉRAL

Sandra Delacourt |

Spécialité – Arts du temps présent |

Type d'activité – Cycle de conférences |

Semestres – 9 et 10 |

Activité facultative |

Durée – 9 conférences sur l'année,
le mercredi soir de 18 h à 20 h |

OBJECTIFS

Préoccupé par les régimes d'énonciation de l'appartenance, le programme de recherche « Ce qui nous lie » dédie cette année son cycle de conférences à la notion de scène artistique. Depuis la chute du mur de Berlin, les anciennes capitales artistiques semblent avoir cédé la place à une cartographie déterritorialisée dont les centralités se démultiplient de manière exponentielle. De par le monde, « faire scène » apparaît comme la promesse de tous les

possibles. C'est avant tout la promesse d'une redistribution des hiérarchies culturelles et géopolitiques, mais aussi d'un accès partagé et pluraliste à la visibilité. Figurer sur les radars de la globalisation revient à être désigné comme ce qui est signifiant au sein du présent, comme ce qui compte et s'avère capable de fertiliser un futur potentiellement commun. Mais échapper au regard globalisé revient-il à être relégué à l'insignifiance ou à n'inscrire dans le territoire aucune empreinte ? De quoi cette résurgence de la notion de scène est-elle nom ? Quel rapport au corps social, quels liens entre ses membres, engage-t-elle ? Faire scène. Avec qui et pour qui ?

CONTENU

Initié en 2015, le cycle de conférences publiques *L'œil viscéral* est désormais un rendez-vous traditionnel proposé par TALM-Tours. Adossé à l'axe de recherche « Ce qui nous lie », ce programme se déroule le mercredi soir de 18 h à 20 h. Venu.e.s d'horizons divers, ses invité.e.s ont pour point commun de mener une investigation sur ce qui, dans le temps présent, nous sépare et nous unit. Au fil des séances, il s'agit de discuter la contribution de l'art à la construction des imaginaires collectifs, à la production des identités sociales, des communautés et des territoires.

Ensemble, nous envisageons les manières de se constituer en sujet collectif lorsque le temps présent semble proposer pour principale alternative le choix d'une adhésion sans négociation au corps collectif ou la radicalité de la sécession.

MÉTHODES

Ce cycle de conférences vient rythmer et étayer une réflexion menée sur l'année avec l'ensemble des élèves de l'école. Il favorise les échanges interannée et s'appuie, en fonction du niveau d'étude, sur le cours d'actualité des arts (L3) et sur le programme de recherche « Ce qui nous lie ».

ÉVALUATION

Participation à la construction des échanges collectifs.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

- Capacité à mettre en dialogue des préoccupations artistiques singulières avec celles débattues par les invité.e.s ;
- capacité à construire une réflexion personnelle et à la mettre en oeuvre dans la pratique artistique ;
- capacité d'écoute, d'analyse critique et d'apport à la réflexion collective.

ATELIER\

NUM:

Rolan Dropsy |

Spécialité – Outils numériques |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 9 et 10 |

Activité facultative |

OBJECTIFS

Approfondir l'utilisation de l'outil numérique dans le cadre d'une production plastique ou graphique.

CONTENU

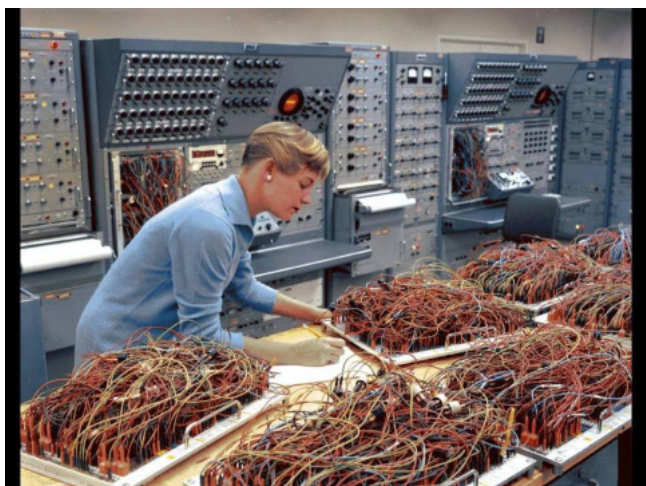
Variable selon l'objet de l'atelier.

MÉTHODE

- Ateliers pratiques, expérimentations ;
- en groupe réduits, sur proposition spontanée et inscription/planification préalable, les élèves s'initient et/ou approfondissent des domaines particuliers de la production numérique.

DÉROULÉ

Variable selon l'objet de l'atelier.

Archive LDI

SUIVI DU MÉMOIRE

Thierry Mouillé |

Christian Ruby |

Spécialité – Recherche |

Type d'activité – Cours obligatoire |

Semestres – 9 et 10 |

Activité obligatoire |

Durée – 6 heures |

OBJECTIFS

Conception et réalisation du mémoire de master.

CONTENU

Chaque cours tourne autour de deux dimensions : la mise en œuvre de la pensée de chacun.e sous forme de la préparation d'un mémoire ou d'un propos articulé ; et un axe construit autour de notions diverses, telles que (pour l'année 2020-2021) : l'espace public, l'art déboulonné, l'art public, public, le Chez soi, *Culture* (Schiller), nature et culture, l'image, *Le cri dans l'art*, *Anthropocène* et *anthropologie*, etc.

Méthodologie et construction éditoriale de chaque projet.

MÉTHODE

Cours collectifs et suivi individuel.

ÉVALUATION

Collégiale.

ART ÉGYPTIEN PHARA- ONIQUE

Antoine Parlebas |

Spécialité – Culture générale |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestre – 10 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures par semaine |

OBJECTIFS

Approche des formes, des matières, des dispositifs, des modes 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 spécifiques.

MÉTHODE

Analyse des documentations artistiques et matérielles spécifiques.

ÉVALUATION

- Assiduité aux cours ;
- participation.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

4.2 - 4.4

BIBLIOGRAPHIE

C. Ziegler, J.-L. Bovot, *Art et archéologie l'Égypte ancienne*, Paris, musée du Louvre/RMN/La Documentation française, « Petits Manuels du Louvre », 2011.

MAÎTRES DE LA FORME

Cyril Zarcone |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Atelier de recherche et de création |

Semestres – 9 et 10 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures par semaine, tous les 15 jours |

OBJECTIFS

Décloisonner les arts.

CONTENU

Devant les productions ou lors de visite des différents lieux de fabrication, l'idée de ces rencontres est de comprendre les liens forts qui agissent entre la pratique des arts et de l'artisanat, les arts décoratifs, les arts appliqués et l'architecture.

MÉTHODE

- Discussions ;
- rencontres ;
- visites.

ÉVALUATION

Engagement et présence tout au long du semestre.

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

- 1
- 2.1 à 2.3
- 3

PHILOSOPHIE

Christian Ruby |

Spécialité – Philosophie |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestres – 9 et 10 |

Activité obligatoire |

Durée – 2 heures + 1 séance sur le mémoire à fixer en janvier
ou février, selon l'avancement des travaux. |

OBJECTIFS

Donner de l'ampleur à la formation des futur.e.s artistes en leur permettant, en marge de leur formation artistique, de déployer leurs compétences philosophiques et de se confronter à des principes et des thèses élaborés, tant sur un plan général que sur un plan esthétique. Du point de vue professionnel, les artistes contemporains ne cessent d'avoir recours à de la philosophie. Il importe, au-delà de sa formation éthique, esthétique, épistémologique et politique personnelle, de s'y préparer.

CONTENU

Chaque cours tourne autour de deux dimensions : la mise en œuvre de la pensée de chacun.e sous forme de la préparation d'un mémoire ou d'un propos articulé ; et un axe construit autour de notions diverses, telles que (pour l'année 2020-2021) : l'espace public, l'art déboulonné, l'art public, public, le Chez soi, *Culture* (Schiller), nature et culture, l'image, *Le cri dans l'art*, *Anthropocène* et *anthropologie*, etc.

Méthodologie et construction éditoriale de chaque projet.

MÉTHODE

La méthode de cours est intimement liée à la vivacité des élèves. Il s'agit plutôt d'un séminaire que d'un cours. Chacun.e a sa part dans la discussion, à partir d'une proposition de base qui sert à chacun.e à déployer sa pensée.

ÉVALUATION

- Présence ;
- contrôle continu ;
- mémoire.

Robert Smithson, *Spiral Jetty*, 1970
Great Salt Lake, Utah Mud, salt crystals, rocks, water 1 500 feet long and 15 feet wide ©Photo: Gianfranco Gorgoni Collection: DIA Center for the Arts, New York

LA SCULPTURE COMME TRACE

Cécile Hartmann |

Spécialité – Peinture, image en mouvement |

Type d'activité – Cours théorique et pratique |

Semestres – 9 et 10 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 heures, tous les 15 jours |

OBJECTIFS

Le cours est un atelier théorique et pratique qui soutient la production sculpturale de l'étudiant.e dans son projet de master. À partir d'œuvres sculpturales manifestes de l'histoire de l'art qui existent essentiellement à travers l'image photographique ou vidéographique, le cours incitera les étudiant.e.s à réfléchir au statut de l'image dans leur pratique du médium de la sculpture. Il engagera dans un second temps, de manière concrète, des séances de prises de vue dans les ateliers afin d'accompagner chaque étudiant.e à la réalisation d'un porte folio.

CONTENU

Ce cours vise à interroger la pratique de la sculpture à travers l'image photographique et vidéographique. Qu'il s'agisse de documents de performance ou d'installations sculpturales éphémères, l'image fait depuis longtemps corps avec l'œuvre sculptée et interroge le rapport de la sculpture à l'espace et au temps. Documents, recherches, étapes, tables de travail, œuvres installées dans l'espace public, détournements d'objets, sculptures éphémères, débris, œuvres ruinées, etc. La photographie et la vidéo accompagnent la production protéiforme de la sculpture et témoignent de la puissance des actes et des enjeux esthétiques de ce médium.

MÉTHODE

Construit sur les deux semestres, ce cours organisera le temps passé à l'atelier entre des séances théoriques et pratiques. Les deux derniers mois de l'année seront consacrés à l'exposition et à la présentation orale des images et œuvres produites.

ÉVALUATION

- Engagement ;
- curiosité ;
- qualité des réalisations ;
- capacité à traduire les enjeux soulevés dans le cours.

RÉFÉRENCES

Jean-Luc Moulène, *Opus*
Pierre Huyghe, *A way in untitled*
Wolfgang Tillmans, *Extended practices*

SAVOIR-FAIRE À L'ISSU DU COURS

(cf. annexe *Référentiel de compétences*)

- 1.1 à 1.3 - 1.5 - 1.6
- 2.1 à 2.3
- 3.4 - 3.5
- 4.4
- 5.1
- 6.1 à 6.4

ATELIER

Thierry Mouillé |

Vincent Voillat |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Cours théorique, atelier pratique et atelier méthodologique |

Semestres – 9 et 10 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

L'atelier du master *Sculpture*, animé par les artistes et professeurs Thierry Mouillé et Vincent Voillat, se construit comme espace et comme temps. Comme espace, il est un lieu d'expérimentations où les élèves ont à disposition les outils classiques et contemporains de la transformation des matières et de la production de formes. Comme temps, il est celui du travail personnel en continu ; celui d'une rencontre collective hebdomadaire avec les professeurs sur des enjeux communs dans l'atelier augmentée par le travail de documentation, par la fabrication d'une iconographie et d'une bibliographie celui de rencontres avec des artistes et des professeur.e.s-associé.e.s.

CONTENU

L'atelier doit se construire, à chaque nouvelle session de master, à partir de la somme des perspectives de recherche et de pratiques. C'est l'objet de la première semaine d'introduction en M1 : cartographier les possibles de l'atelier, qui construit aussi son monde parallèle : sur un site *web* collectif et un blog par élève sont publiées notes et expérimentations, un compte de partages et d'échanges en anglais entretient des correspondances avec d'autres lieux dans le monde. L'atelier du master *Sculpture* est équipé des outils nécessaires aux expérimentations. Les élèves ont à leur disposition des dessertes d'outillage classique sur une plateforme permettant à chacun.e de développer ses projets. Au sein de l'atelier, une salle de coordination accueille une bibliothèque de documents de recherche et propose une zone d'échanges et d'archives ; un dispositif de prises de vue permet à l'élève de stocker les étapes, les transformations, les mouvements de la mise en œuvre. Les ateliers techniques (bois, métal, céramique, photo, vidéo/cinéma et numérique avec imprimante 3D, découpe-laser et fraiseuse numérique) de TALM-Tours sont en appui de l'atelier *Sculpture*. Certains enseignements techniques de *Conservation-restauration des œuvres sculptées* comme le moulage (à creux perdu, en résine, etc.) sont accessibles aux élèves en master.

MÉTHODE

- Rendez-vous individuels et collectifs, exposés et analyse critique ;
- rencontres avec artistes et théoricien.ne.s invité.e.s.

ÉVALUATION

Collégiale.

GUÉRIR ET RECON- STRUIRE : DYNAMIQUES DES TERRITOIRES ET DES FLUX

Vincent Voillat |

Spécialité – Sculpture (et espace public) |

Type d'activité – Cours pratique et théorique |

Semestres – 9 et 10 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures + temps forts avec un.e intervenant.e |

OBJECTIFS

- Porter une réflexion collective sur les enjeux présents : de l'écologie, du numérique, du politique, du social, des usages du territoire ;
- trouver des pistes théoriques et formelles autour de ces enjeux.

CONTENU

À partir de *Comment tout peut s'effondrer, Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes* de Pablo Servigne et Raphaël Stevens et du texte de Haytham el-Wardany, nous porterons une réflexion théorique et formelle sur les nouveaux enjeux contemporains pour imaginer et inventer les perspectives d'une période qui semble s'achever.

MÉTHODE

- Il y aura plusieurs temps
- 1/ une approche intellectuelle et théorique : comment l'idée porte la forme, comment la forme porte l'idée ;
 - 2/ une approche formelle où la sculpture sera préférée ;
 - 3/ une restitution : une exposition avec la création d'une édition numérique.

ÉVALUATION

Une évaluation à chaque étape du projet qui sera basée sur l'implication personnelle, le travail, le rapport au groupe, l'autonomie.

ECHOLOCATION- TION

Vincent Voillat |

Spécialité – Transversale |

Type d'activité – Atelier pratique et méthodologique |

Semestres – 9 et 10 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

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, etc.), 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.

PRO
PH

BLO

GRA

HIES

JESÚS ALBERTO BENÍTEZ

jesusalbertobenitez.com |

Né en 1978 à Valencia au Venezuela, Jesús Alberto Benítez est diplômé de l'ENSBA de Lyon. Depuis 2016, il enseigne à TALM-Tours la pratique de la peinture dans un contexte élargi, développant une approche pluridisciplinaire par le biais de *workshops*.

Son travail a fait l'objet de plusieurs expositions personnelles et collectives en France et à l'étranger, notamment *Sur le plan, on efface toute structure, Openspace*, Nancy, 2016 ; *Dust: The plates of the present*, Baxter Street, New York, 2015 ; *Eva Barto-Jesús Alberto Benítez*, galerie Annex 14, Zürich, 2014 ; *Dérivée, Rectangle*, Bruxelles, 2013 ; *Le centre n'est pas un point*, galerie Frank Elbaz, Paris, 2012.

Il a participé à *Artistes en résidence*, Clermont-Ferrand (2011-2012) ainsi qu'à l'Atelier de Post-production, Centre Photographique d'Ile-de France, Pontault-Combault (2010). Il a également conçu des pièces pour des projets d'édition, *La belle revue* (2013), *Oscillations* (2012) et organisé des expositions en tant que commissaire comme *Les divisions du volume, La Permanence*, Clermont-Ferrand, 2012. Sa publication monographique *Un élan de réversibilité* est parue aux Editions Adera en 2015.

SANDRA DELACOURT

Critique d'art indépendante, Sandra Delacourt est également docteure en histoire de l'art contemporain et chercheuse associée au laboratoire d'Histoire culturelle et sociale de l'art (HiCSA) de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Depuis le minimalisme new-yorkais des années 1960 jusqu'aux pratiques artistiques internationales les plus actuelles, ses travaux s'intéressent aux conditions dans lesquelles l'art émerge à la conscience collective et accède à une reconnaissance professionnelle, sociale et historique. Ses recherches se consacrent tant à l'enseignement artistique qu'aux modalités d'écriture de l'histoire, aux politiques du visible, à la négociation des identités sociales, aux processus d'autorisation-auteurisation et à la territorialité des savoirs.

Après avoir enseigné à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2004-2006) puis à l'Université de Nantes (2009-2011), Sandra Delacourt a rejoint en 2012 TALM-Tours. Dans le cadre du programme de recherche *Fabriques de l'art, fabriques de l'histoire* (TALM, ESAD Grenoble, HiCSA), elle a notamment codirigé l'axe de recherche *Le Chercheur et ses doubles* et la publication d'un ouvrage éponyme en 2016 aux éditions B42. Contributrice régulière de la revue *L'Art Même* (Bruxelles), elle diffuse depuis 2004 ses productions théoriques au sein de catalogues, livres d'artiste, ouvrages collectifs et périodiques, ainsi que dans le cadre de conférences, de programmes de recherche ou de *workshops* d'écriture.

ROLAN DROPSY

Né en 1973, Rolan Dropsy vit et travaille à Tours.

Après avoir assuré la direction artistique du fanzine *Sriracha* à Paris et réalisé des performances de *VJ-ing* au sein de la scène musicale *underground* des années 90, il réalise le court-métrage *Utopia uterina* sélectionné au festival *Sueños cortos* et projeté au centre culturel *Recoleta* de Buenos Aires en 2000. Il rejoint, en tant que *designer* graphique multimedia, l'agence creative *Bridger-Conway* à Buenos Aires, avant de revenir en France et s'installer en *freelance* à Tours comme graphiste et *designer* en 2005. Il a autant travaillé pour des grands comptes (*Universal Musique, Air France, Red Bull, Unilever, etc.*) que pour des structures plus confidentielles et alternatives qui s'impliquent dans divers projets locaux (*Freemarket de Tours, Projet 244, Kartoneros, etc.*)

La pratique de l'outil numérique amène Rolan Dropsy à explorer les différents usages. Il mixe les techniques digitales et analogiques, *low-tech* et *high tech*, de la typographie à la 3D, de la sérigraphie à la vidéo numérique et aux effets spéciaux. Son travail, largement influencé par son expérience argentine, s'articule autour des notions de recyclage, de réutilisation, de détournement d'usage, tant du point de vue des symboles et traces graphiques que des réemplois de matières notamment par l'usage des machines-outils numériques.

Rolan Dropsy est lauréat du Janus de l'industrie de l'Institut français du design en 2016.

Depuis 2016, il est en charge du pôle numérique au sein de TALM-Tours.

CÉCILE HARTMANN

cecilehartmann.com |

Après des études à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris dans les ateliers de Bernard Pifaretti et de Jean-Marc Bustamante et d'Histoire de l'Art à l'Université des Sciences Humaines de Strasbourg, Cécile Hartmann développe un travail caractérisé par sa relation à l'histoire et à la nature en tant que médium. Mêlant esthétique minimaliste, dramaturgie plastique et recherches documentaires, elle crée des images et des montages à forte charge symbolique et politique. Ses photographies, films et objets se fondent sur une physique des éléments observés et sur des stratégies de re-construction du réel qui questionnent le spectateur en tant que sujet sensible et critique.

Elle a vécu plusieurs mois au Japon, à Berlin et à Stockholm lors de résidences de recherches (Iaspis, Villa Médicis hors les murs). Ses tournages ont eu lieu à Dubaï, à Tokyo, à Hiroshima et à New-York. En 2012, son film *Achronology in Dubaï* est présenté au Museum of Fine Arts de Boston, au Beirut Art Center et au Musée Akarenga Soko à Yokohama. Des textes critiques de Pascal Beausse, Paul Ardenne et Eileen Sommerman ont été écrits sur son travail.

Expositions (sélection) : *The family of the invisibles*, Séoul Museum of Art, 2016 ; *Soudain... la neige*, Maba, Nogent , 2015 ; *Hiroshima Art Document*, Former Bank, Hiroshima, 2015 ; *Ground*, Institut Royal, Stockholm, 2014 ; *AGITATIONISM*, Eva Internationale Biennale, Limerick, 2014 ; *De la Casa a la Fabrica*, Palau la Virreina, Barcelone, 2014 ; *French Edges*, Museum of Fine Arts, Boston, 2012 ; *Supra-Continent*, CAC Les Eglises, Chelles, 2010 ; *Paysages de la conscience*, MAMBO, Bogotà , 2010 ; *Mirages à Demeure*, Centre Photographique d'Île-de-France, Pontault-Combault, 2009 ; *Micro-Climat*, CCC, Tours, 2008.

DAVID KIDMAN

Né en Grande-Bretagne.

Après avoir entamé des études de sciences politiques et économiques, il a intégré une école de cinéma. Sa pratique relève d'une reprise de l'histoire (du cinéma) d'une véracité douteuse, soutenue par une identité riche en images et par une multitude de formes génériques de cette même histoire. L'autre versant de son travail visuel porte sur les contraintes et la manipulation des codes génériques du cinéma, de la perception et des sciences en rapport avec le documentaire. Cet ensemble est produit dans le cadre d'un travail de *film-maker* dans lequel le cinéaste intervient à chaque étape de la création du film. Ses films ont été montrés autour du monde. Il est également programmateur et commissaire d'exposition de cinéma d'artistes.

**JULIE
MOREL**

FRED MORIN

fredmorin.com |

[instagram/fredmorina](https://www.instagram.com/fredmorina) |

fred-morin.tumblr.co |

Fred Morin est artiste visuel et *videomaker*. Né en 1975, il vit et travaille à Paris et à Tours. Après un parcours au théâtre en tant que comédien et assistant à la mise en scène, il travaille avec la photographie et la vidéo depuis 2003 et plus récemment avec le dessin et le collage. Son travail a été montré dans divers festivals internationaux et expositions notamment au *MIX* à New-York en 2015 et en 2016 à Berlin au festival *Xposed*. Sa première exposition solo a eu lieu en 2008 à Tours. Assistant spécialisé en photographie, il enseigne à l'École supérieure d'art et de design TALM-Tours depuis 2006.

I have nothing to say and I am saying it.

On pourrait, on devrait s'arrêter là... Que faire ?

Alors : ma pratique des images, exclusivement photographique au début, s'est ouverte rapidement à d'autres médiums comme la vidéo et plus récemment le dessin et le collage numériques. Tout le travail, bien qu'il puisse prendre des formes plutôt diverses selon les projets que je développe, est justement traversé par l'impossibilité d'une transmission. La photographie est probablement la plus menteuse. De là, découle une appropriation à la fois des médiums et une appropriation des images. Je me sers de cette trahison-là pour travailler sur un territoire fait de tensions, de confrontations. Il s'agit toujours de montrer à l'intérieur du cadre, en jouant justement de certains paradoxes, des événements qui ne se dévoilent jamais tout à fait. Ne pas savoir exactement où l'on se trouve.

Ces axes du travail, je peux tout de même les qualifier de Queer Pop. L'un n'allant pas sans l'autre, je joue sur des contradictions qui participent d'un même mouvement : une manière d'étirer les durées, de confronter des codes inadéquats, d'empêcher une identification précise. Puisque tout doit être clairement identifié aujourd'hui, je reviens à John Baldessari : I will not make anymore boring art.

THIERRY MOUILLÉ

Né à Poitiers en 1962, Thierry Mouillé vit et travaille à Paris. Il coordonne *Le Laboratoire des intuitions*, unité de recherche en art. Ancien pensionnaire de la Villa Médicis, son travail est présent dans de nombreuses collections publiques et privées.

Depuis 1988, il a développé une activité protéiforme dans le cadre de la *Fondation mouvante* qui se prolonge notamment dans l'invention de modes de collaboration entre artistes et théoriciens aux confins de l'art et de la pensée.

Parmi ses expositions récentes : *Anicroches*, Espace culturel Louis Vuitton ; *Extrapérimental*, Angle Centre d'art contemporain ; *Méditerranéen*, Galerie Mad, Marseille ; *Mobile-Immobile*, musée des beaux-arts d'Amiens ; *Cosmosaïque* à la galerie Claudine Papillon, Paris.

Il poursuit actuellement en collaboration avec David Zerbib, philosophe, le projet *Dynamograma*, projet performatif en multivers, dont les dernières sessions ont été programmées ces derniers mois au Palais de Tokyo, Paris et à New-York. Il dirige la revue *Intuitive Notebook*.

DIEGO MOVILLA

diegomovilla.net |

[instagram/diegomovilla](https://www.instagram.com/diegomovilla) |

Diego Movilla est un plasticien espagnol qui vit en France depuis 2002. Diplômé de l'École des Beaux-Arts de Bilbao, il développe une pratique artistique qui questionne les formes actuelles de la représentation du monde. Images d'objets, objets de peintures, il se sert de la peinture et d'œuvres en volume pour interroger notre mémoire de l'histoire de l'art et notre perception du temps présent. Toutes ses œuvres dialoguent à la fois avec le passé de l'art et les recherches des pratiques et techniques de son temps. Il expérimente ainsi de nouvelles formes qui se construisent par strates, effacements, repentirs et palimpsestes.

En associant les pratiques traditionnelles de création d'œuvres visuelles (peintures, sérigraphies, dessins, collage) et les nouvelles technologies de production d'objets (gravure laser, impression 3D, machine CNC), il parvient à tordre, accidenter, dérouter les unes et les autres pour produire des effets d'impressions renouvelés. Il intervient aussi sur des matériaux bruts comme les vitres cassées, les parpaings, les briques, etc., pour déterminer des agencements et des formes qui dialoguent avec les arts appliqués, l'artisanat d'art.

Depuis son arrivée en France, il a exposé son travail entre autres au centre d'art LES TANNERIES à Amilly, à la galerie EXUO à Tours, au festival Accè(s) à Pau, au Générateur à Gentilly et au Centro di Documentazione della Via Francigena à Berceto en Italie. En Espagne, le MUSAC, le CAB ou la galerie FUCARES ont également montré son travail.

ANTOINE PARLEBAS

Après des études d'histoire et d'égyptologie, Antoine Parlebas enseigne dès 1990 à l'École supérieure d'art et de design TALM-Tours comme professeur de culture générale dans le cursus *Conservation-restauration des biens culturels* spécialité *Œuvres sculptées*. Il prépare une étude sur les réparations antiques.

CHLOÉ QUENUM

Chloé Quenum vit et travaille à Paris. Elle a obtenu son DNSEP à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2011 et a également étudié l'anthropologie de l'écriture à l'EHESS.

Elle travaille à partir d'éléments graphiques, linguistiques ou mobiliers provenant de cultures variées, qu'elle extrait de leur contexte et schématise. Ces éléments deviennent des signes, des formes décoratives à l'origine non-identifiable. Elle interroge l'effet que le déplacement de contexte induit sur leur compréhension et par conséquent leur capacité à générer de nouvelles histoires. Cette notion de déplacement se retrouve dans ses installations qui convient à la déambulation et à la flânerie. Ces cheminements deviennent des paysages à explorer. La circulation des informations et des formes, qui est au cœur de son travail, trouve un écho dans les trajectoires esquissées par ses installations.

Son travail a été montré au 55e Salon de Montrouge en 2010 alors qu'elle était encore étudiante. Par la suite, il a été présenté dans plusieurs institutions prestigieuses comme le Centre Pompidou (Paris, France), le Palais de Tokyo (Paris, France), le CA2M (Madrid, Espagne) et la Tate Modern (Londres, Angleterre).

En 2013, elle est nommée au Prix de la Fondation Ricard à l'occasion de l'exposition *La vie matérielle*, conçue par Yann Chateigné. En 2018, à l'issue de la résidence internationale Te Whare Hera à Wellington en Nouvelle-Zélande, The Engine Room a présenté *Le Sceau de Salomon*, sa première exposition personnelle d'envergure en dehors de l'Europe.

Chloé Quenum est représentée par la galerie Joseph Tang à Paris qui lui a consacré plusieurs expositions personnelles (*Châtaignes*, 2018 ; *Élise*, 2016 ; *Leeway*, 2013 et *Intervalle*, 2012).

Son travail fait partie de collections publiques et privées dont celles du FRAC Île-de-France, du FRAC Grand Large – Hauts-de-France, de la Fondation Kadist et de Lafayette Anticipations – Fondation d'entreprise des Galeries Lafayette.

STÉPHANIE RICHARD

Vit et travaille à Tours.

Une maîtrise de langues, littératures et civilisations étrangères (anglais), sous la direction de Françoise Barret-Ducrocq, l'a conduite à s'intéresser à la représentation des comportements amoureux dans la société britannique du XIXe siècle.

Elle a enseigné dans le Minnesota (*Concordia Language Villages*), puis à Londres (*St Saviours and St Olaves School*). Ses cours à l'École supérieure d'art et de design TALM-Tours visent à renforcer et élargir la compétence langagière des étudiant.e.s par l'étude et la découverte de la scène artistique anglophone dans le monde.

CHRISTIAN RUBY

christianruby.net |

Christian Ruby est philosophe, chargé de cours en années 4 et 5 à TALM-Tours. Membre de la commission Recherches du ministère de la Culture, et membre du conseil d'administration du FRAC Centre.

Derniers ouvrages parus : *Abécédaire des arts et de la culture* (L'Attribut, 2015), *Devenir spectateur ? Invention et mutation du public culturel* (L'Attribut, 2017), *Criez, et qu'on crie ! Neuf notes sur le cri d'indignation et de dissentiment* (La lettre volée, 2019).

TRISTAN TRÉMEAU

tristantremeau.blogspot.com |

Né à Lille en 1969.

Tristan Trémeau est critique d'art, docteur en histoire de l'art, commissaire d'expositions et professeur d'histoire et théories des arts à l'École supérieure d'art et de design TALM-Tours et à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Il est aussi chargé de cours en histoire et théorie des expositions à l'Université Paris 1-Sorbonne. Il a auparavant enseigné à l'École supérieure d'art de Quimper, à l'Université de Valenciennes et dans le cadre du programme parisien de Columbia University.

Auteur de nombreux articles et essais critiques pour la presse artistique depuis 1994 (*Artpress*, *Art 21*, *L'art même*, *DDO*, *ETC*, *Esse arts + opinions...*), il a publié en 2001 un premier livre, *In art we trust. L'art au risque de son économie* (éd. Al Dante/Aka, Marseille/Bruxelles), distingué comme livre du mois par le magazine *Artpress*.

Ses écrits se caractérisent par une approche conjointe d'enjeux esthétiques, institutionnels, politiques, économiques et sociaux qui déterminent les contextes de création, de reconnaissance et de médiation de l'art contemporain. Il a été commissaire d'une vingtaine d'expositions en musées, centres d'art, écoles d'art, galeries et lieux associatifs d'artistes.

VINCENT VOILLAT

Né en 1977 à Nantua en France, Vincent Voillat est un artiste contemporain pluridisciplinaire qui vit et travaille à Paris.

Il collabore depuis 2005 avec le *Collectif MU* en qualité de scénographe et de directeur artistique. Il a exposé au Magasin, Centre National d'Art Contemporain de Grenoble, à la Städtische Galerie d'Erlangen en Allemagne, à l'Ambassade de France à Moscou et dans de nombreux festivals d'arts numériques (*Scopitone, Ososphère, etc.*). À l'occasion de Nuit Blanche 2013 à Paris, il a présenté une installation constituée de trente-six sculptures au jardin d'Éole.

Depuis il a co-fondé, avec une dizaine d'artiste, un *Artist Runs Space, Température à Pantin*, atelier collectif dédié à la production. Il est également professeur de sculpture à l'École supérieure d'art et de design TALM-Tours.

Vincent Voillat explore les liens qui s'opèrent entre un territoire (réel ou virtuel), les flux qui le traversent, ses habitants et leurs mémoires. Il étudie plus particulièrement le rapport entre le paysage et sa perception.

Sa démarche se fonde sur le *prétudiant.ement* : extraction géologique de roches, étude des strates, fouille archéologique ou étude de végétaux. Il empreinte aussi les matériaux de ses œuvres à la culture populaire : musiques, objets trouvés, légendes. Il décèle dans le paysage d'intervention la trace des corps et en révèle l'empreinte, la persistance et leurs impressions sur la mémoire. Il réinvente par l'association, la juxtaposition ou la réinterprétation, un territoire conceptuel dont l'écriture et le texte permettent de lier ces formes hétérogènes.

CYRIL ZARCONE

cyrilzarcone.fr |

Vit et travaille à Paris.

Après des études à l'École supérieure d'art et de design Marseille-Méditerranée et un passage à l'Akademie der Bildenden Künste de Munich, Cyril Zarcone poursuit sa formation à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris.

Au cours de cette dernière formation, il écrit *Le Bricolage supérieur*, mémoire dans lequel il explore les différences entre le bricoleur et le sculpteur.

Plusieurs expositions, collectives et personnelles (Crédit Municipal de la ville de Paris, Manoir de Soisy, White Crypt à Londres, etc.) donnent lieu à la première exposition personnelle de Cyril Zarcone à la Galerie Eric Mouchet : *re/productions*. Le catalogue de cette exposition, obtient le prix FILAF du meilleur catalogue d'exposition 2017. Ses œuvres sont depuis montrées dans plusieurs foires internationales (Paris, Bâle) et sa *Volée Hélicoïdale* a été acquise par le parc de Sculpture de 40mCube à Rennes en Bretagne.

Désormais, concentré sur les éléments de décoration qui intègrent les façades, les habillages extérieurs et leurs constructions, son travail se focalise sur la réutilisation des objets d'inspiration romantique ou « à l'antique » produits de façon industrielle. En réutilisant ces formes, les reproduisant à nouveau avec des techniques de moulages loin de la reproductibilité commerciale, en les agençant pour créer et construire de nouvelles formes sculpturales, il appréhende d'une nouvelle manière la reproduction sérielle et décorative.

Cyril Zarcone est aussi cofondateur de *l'artiste-run space ChezKit*, atelier d'artistes modulable et espace d'exposition créé en 2014, qui invite chaque trimestre de jeunes commissaires.

AN-
NEXE

RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES

6 domaines de compétences et d'acquis organisent les attendus en terme de connaissances, de savoir-faire, de savoir-être. Ces domaines permettent d'évaluer l'élève en vue des attributions et des validations des ECTS. Certain.e.s acquis/compétences ne sont pas tou.te.s mesurables ou quantifiables et relèvent de l'évaluation collégiale.

1. Pratique artistique (expérimenter L1, élaborer, produire, réaliser L2-3, propositions singulières M1-2)
2. Techniques et ressources
3. Projets, recherches et pratiques réflexives
4. Histoire, actualité, théorie, critique
5. Pratique professionnelle
6. Communiquer

Attendus niveau L1

1. Pratique artistique

- 1.1 Comprendre le vocabulaire lié à la pratique artistique,
- 1.2 Expérimenter des procédés de fabrication et articuler sens et plasticité en vue d'une production personnelle (se repérer dans les étapes de la réalisation, anticiper les difficultés éventuelles),
- 1.3 Choisir, organiser, mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'elles produisent,
- 1.4 Acquérir des savoir-faire de base, se familiariser avec différentes problématiques, notions et techniques liés aux pratiques artistiques traditionnelles et contemporaines.

2. Techniques et ressources

- 2.1 Expérimenter différents outils, matériaux et techniques en vue d'un socle de connaissances de base et d'un vocabulaire commun,
- 2.2 Identifier les différentes ressources technologiques,
- 2.3 Mettre en œuvre des techniques et des technologies.

3. Projets, recherches et pratiques réflexives

- 3.1 Capacité à repérer et à dépasser des stéréotypes,
- 3.2 Identifier les outils nécessaires à la réalisation d'un projet,
- 3.3 Assumer sa part de responsabilité dans un processus de création,
- 3.4 Développer une curiosité intellectuelle, artistique, conceptuelle,
- 3.5 Prendre connaissance de l'écart produit entre intention et réception des productions artistiques.

4. Histoire, théorie, critique

- 4.1 Développer un vocabulaire spécifique et adapté,
- 4.2 Identifier différents contextes historique, géographiques, culturelles permettant d'inscrire la pratique artistique dans un champ réflexif,
- 4.3 Savoir décrire, analyser des œuvres et proposer une compréhension personnelle et argumentée,
- 4.4 Développer un sens critique,
- 4.5 Acquérir une méthodologie de travail (prise de notes, recherches bibliographiques, lecture, synthèse),
- 4.6 Développer sa capacité d'expression à l'oral et à l'écrit.

5. Pratique professionnelle

- 5.1 Comprendre les attentes de l'enseignement,
- 5.2 Autonomie relative dans la mise en œuvre de procédés simples,
- 5.3 Assister à des conférences et des rencontres avec des professionnels du milieu.
- 5.4 Repérer les lieux relatifs à la diffusion artistique.

6. Communiquer

- 6.1 Expliquer et justifier ses choix quant aux réalisations,
- 6.2 Formuler une expression juste des émotions liés à ses propres réalisations,
- 6.3 Savoir formuler par écrit des éléments de sa démarche personnelle respectant les conventions d'orthographe, de typographie,

6.4 En fonction de son niveau initial est capable de mener une présentation sur un thème simple en anglais, sait lire et comprendre des documents liés à l'activité du champ artistique.

Attendus niveau L2-3

1. Pratique artistique

- 1.1 Articule et mobilise des notions, des concepts relatifs à sa production artistique,
- 1.2 Situe la production artistique dans un champ de références,
- 1.3 Développe et affirme l'articulation entre sens et plasticité,
- 1.4 Développe un savoir-faire spécifique lié à sa pratique personnelle,
- 1.5 Développe des savoir-faire dans des domaines connexes à la pratique personnelle.

2. Techniques et ressources

- 2.1 Développe une maîtrise des médiums, des moyens techniques et technologiques en lien avec sa pratique,
- 2.2 Mobilise des ressources et des techniques en vue de réalisations complexes.

3. Projet, recherches et pratiques réflexives

- 3.1 Capacité à mettre en perspective la recherche plastiques dans une démarche d'investigation,
- 3.2 Capacité à problématiser la démarche,
- 3.3 Capacité à porter un jugement argumenté sur son travail et celui de ses pairs,
- 3.4 Capacité à collaborer au sein d'une équipe de recherche.

4. Histoire, théorie, critique

- 4.1 A acquis une méthodologie de travail en lecture, écriture,
- 4.2 Capacité à situer des références dans un contexte,
- 4.3 Capacité à présenter et analyser des enjeux théoriques de l'art,
- 4.4 Capable de situer les œuvres dans une historicité,

5. Pratique professionnelle

- 5.1 Sait réaliser des supports de présentation de son propre travail (portfolio etc),
- 5.2 Autonomie de la mise en œuvre de projets,
- 5.3 Mise en situation professionnelle (stages, assistantat, séminaires),
- 5.4 Pratique active des lieux d'exposition.

6. Communiquer

- 6.1 A acquis une maîtrise des outils numériques,
- 6.2 Est capable de confronter et de nuancer son jugement dans un dialogue avec différents interlocuteurs,
- 6.3 Expérimente des situations d'exposition de son propre travail,
- 6.4 Affine sa pratique d'une langue étrangère par la lecture de documents, des films etc.

Attendus niveau M1-2

1. Pratique artistique

- 1.1 A acquis une maîtrise dans l'articulation des notions et des concepts relatifs à sa production artistique,
- 1.2 Met en œuvre une problématique en vue d'un projet artistique spécifique,
- 1.3 Mobilise les ressources techniques et technologiques,
- 1.4 Recherche les fondements théoriques,
- 1.5 Développe un travail de grande qualité plastique dans son champs d'orientation,
- 1.6 Mène une recherche exigeante articulante sens et production plastique singulière.

2. Techniques et ressources

- 2.1 Sélectionne et mobilise les moyens pour des productions abouties,
- 2.2 Maîtrise technique de haut niveau dans son champs d'application,
- 2.3 Fait preuve d'une méthodologie de recherche et de création en vue de productions novatrices et singulières.

3. Projet, recherches et pratiques réflexives

- 3.1 Approfondi le travail de la recherche,
- 3.2 Capable de problématiser sa production en vue du travail de mémoire,
- 3.3 Contribue, évalue, participe, collabore dans différents contextes de travail,
- 3.4 Capable de convier des champs théoriques hétérogènes pour alimenter sa propre pratique,
- 3.5 Mise en correspondance des enjeux soulevés par son travail plastique et théorique,
- 3.6 Capable de travailler en collaboration en réseau

4. Histoire, théorie, critique

- 4.1 Capable de rechercher et d'analyser des sources, de les présenter, de les mobiliser dans la perspective d'un travail de recherche théorique et plastique,
- 4.2 Capable de mener un travail d'écriture respectant les normes académiques,
- 4.3 Mesure l'impact des propositions et des productions relatives aux enjeux de la société, de l'art, de l'histoire,
- 4.4 Capable d'argumenter, nuancer et adapter son discours à destination d'un public spécialisé,
- 4.5 Identifie les questions relatives à la réception des œuvres.

5. Pratique professionnelle

- 5.1 Autonomie et responsabilité,
- 5.2 Participe aux événements professionnels du milieu (expositions, festivals, séminaires, colloques),
- 5.3 Se forme à la législation liée au régime social des auteurs.

6. Communiquer

- 6.1 Communiquer les enjeux du projet et de son travail,
- 6.2 Professionnalisme dans la documentation et la présentation de son travail,
- 6.3 Recherche d'occasions pour donner une visibilité à son travail,
- 6.4 Capable de rédiger un portfolio et une courte présentation de sa démarche en anglais.