

CATALOGUE

ÉCOLE SUPÉRIEURE
D'ART ET DE DESIGN
TALM-TOURS

COURS

2019

2020

SOMMAIRE

PAGE

ART

06 | Première année

32 | Deuxième année

68 | Troisième année

104 | Quatrième année

130 | Cinquième année

SCULPTURE

166 | Quatrième année

182 | Cinquième année

**CONSERVATION-RESTAURATION
DES BIENS CULTURELS
SPÉCIALITÉ ŒUVRES SCULPTÉES**

202 | Première année

216 | Deuxième année

230 | Troisième année

246 | Quatrième année

256 | Cinquième année

264 | **BIOGRAPHIES DES PROFESSEUR.E.S**

OPTION ART

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

CELLULE PÉDAGOGIQUE

THIERRY MOUILLÉ
STÉPHANIE RICHARD
VINCENT VOILLAT
CYRIL ZARCONÉ

PROFESSEUR.E.S

JESÚS ALBERTO BENÍTEZ, peinture
SANDRA DELACOURT, histoire de l'art contemporain
ROLAN DROPSY, culture numérique
CÉCILE HARTMANN, peinture, image en mouvement
CHRISTIAN HENRY, dessin, peinture
DAVID KIDMAN, cinéma, vidéo
FRED MORIN, photographie
THIERRY MOUILLÉ, culture générale
STÉPHANIE RICHARD, langue étrangère
MICHÈLE TOLOCHARD, couleurs
TRISTAN TRÉMEAU, histoire et théorie des arts
VINCENT VOILLAT, sculpture
CYRIL ZARCONÉ, sculpture

PLAN DE FORMATION

PAGE		SEM.1	SEM.2
A - INITIATION AUX TECHNIQUES ET PRATIQUES ARTISTIQUES			
10	Gestes d'atelier – Jesús Alberto Benítez	18	16
11	Ateliers numériques – Rolan Dropsy		
12	Conception 3D – Rolan Dropsy		
13	Culture Num – Rolan Dropsy		
14	<i>Mapping</i> , animations, projections vidéos – Rolan Dropsy		
15	Utopie ou apocalypse Figures, paysages, architectures – Cécile Hartmann		
16	Mantegna – Christian Henry	-	
17	Nuages, le ciel penche vers la rivière – Christian Henry	-	
18	Obscurité et scintillement, chair et mine de plomb. Je dessine – Christian Henry		
19	Agitation Propaganda – David Kidman		-
20	Rendez-vous – David Kidman		
21	Prendre des photos – Fred Morin		
22	<i>The View from here</i> – Fred Morin		
23	Enseigner l'art – Thierry Mouillé		
24	Corps, espace, groupe – Pascal Quéneau		-
25	Couleurs – Michèle Tolochar		-
26	<i>Trashtag</i> – Vincent Voillat		
27	Savoir faire, introduction pratique à la sculpture – Cyril Zarcone		

PAGE		SEM.1	SEM.2
B - HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS, LANGUES ÉTRANGÈRES			
		10	10
28	L'œil viscéral – Sandra Delacourt	-	
29	Découverte des scènes artistiques anglophones – Stéphanie Richard		
30	Fabriques de l'art, fabriques de l'histoire de l'art : les avant-gardes – Tristan Trémeau		
31	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

Gerhard Richter, Table, 1962

GESTES D'ATELIER

Jesús Alberto Benítez |

Spécialité – Peinture |

Type d'activité – Atelier pratique et méthodologique |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 8 heures par groupe |

OBJECTIFS

Le travail d'atelier effectué devra conduire chaque étudiant.e à comprendre comment la pensée et l'observation façonnent le dessin et la peinture. Développement des rapports entre le regard, la ligne, l'image, le matériau et l'espace.

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. 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 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 étudiant.e 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.

ÉVALUATION

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

ATELIERS NUMÉRIQUES

Rolan Dropsy |

Spécialité – Culture numérique |

Type d'activité – Ateliers pratiques sur demande ou rendez-vous |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – à planifier en groupes réduits (toutes années confondues) |

OBJECTIFS

Permettre aux étudiant.e.s d'explorer et d'approfondir l'utilisation de l'outil numérique dans le cadre d'une production plastique ou graphique.

CONTENU ET MÉTHODE

En groupes réduits, sur proposition spontanée et inscription, les étudiant.e.s s'initieront ou approfondiront des domaines particuliers de la production numérique.

ÉVALUATION

Motivation et progression.

CONCEPTION 3D

Rolan Dropsy |

Spécialité – Culture numérique |

Type d'activité – *Workshop* |

Semestre – 1
du 14 au 16 octobre 2019 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 jours |

OBJECTIFS

Dans le contexte de la conception d'un projet, d'une pièce, le *workshop* permettra d'acquérir et comprendre les bases de la Conception assistée par ordinateur. Le *workshop* permettra de pouvoir produire en autonomie des fichiers à destinations des machines numériques (fraiseuse, imprimante 3D etc.) ainsi que des plans et des instructions, compréhensibles et facilement exploitables, par les techniciens des ateliers de l'école ou par un fabricant extérieur.

CONTENU ET MÉTHODE

Nous aborderons, de manière pratique, 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, etc.

- Dessins 2D ;
- modélisation 3D paramétrique et surfacique ;
- assemblages, mouvements et degrés de liberté ;
- simulations et tests virtuels de résistance ;
- mises en plan et exports de fichiers pour fabrication numérique ;
- détournement d'usages pour des fabrications alternatives.

ÉVALUATION

- Motivation et progression ;
- acquisition des bases techniques ;
- qualité des travaux rendus.

CULTURE NUM

Rolan Dropsy |

Spécialité – Culture numérique |

Type d'activité – Cours théorique et pratique |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures, par groupe |

OBJECTIFS

Permettre aux étudiant.e.s d'acquérir les bases techniques du travail sur ordinateur et les amener à s'approprier l'outil numérique comme un medium à part entière ou, au contraire, comme un outil d'aide à la réalisation, un facilitateur de travail. Le cours aura pour objectif d'arriver à une maîtrise minimum de l'ordinateur pour être en mesure d'opérer les choix justes quant aux méthodes et outils logiciels à utiliser dans différents cas et contextes.

CONTENU

- Comment utiliser l'outil numérique à bon escient ?
- Comment utiliser et maîtriser les différents logiciels ?
- Comment produire grâce à l'ordinateur ou s'en aider ?
- Comment relier production numérique et travail analogique ?

Au-delà de l'apprentissage purement technique, le cours s'orientera vers les différentes utilisations possibles de l'ordinateur.

MÉTHODE

Après avoir découvert ou perfectionné les bases techniques et à partir de cas concrets et d'exercices pratiques, les étudiant.e.s seront invités à pratiquer seuls ou en groupe pour produire des pièces graphiques où, grâce à la maîtrise acquise, la volonté de l'étudiant.e prend le dessus sur l'outil complexe.

La découverte du travail de graphiste et typographe favorisera la réflexion et encouragera les étudiant.e.s vers des pratiques plus radicales et expérimentales quant à l'utilisation de l'outil numérique.

ÉVALUATION

- Motivation et progression ;
- acquisition des bases techniques ;
- qualité des travaux rendus.

MAPPING, ANIMATIONS, PROJECTIONS VIDÉOS

Rolan Dropsy |

Spécialité – Culture numérique |

Type d'activité – *Workshop* |

Semestre – 2
du 3 au 5 février 2020 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 jours |

OBJECTIFS

Aborder différentes formes de projections, sortir de l'écran et explorer l'espace tridimensionnel dans le cadre d'une projection vidéo ou d'animation.

CONTENU

Grâce aux outils numériques de *mapping*, l'espace devient une toile de projection, multipliant les possibles. Espaces, volumes et utilisation des textures physiques du lieu sont autant de terrains de jeu à explorer.

MÉTHODE

Assimiler des méthodes de création de contenus animés simples (vidéos ou animations) et les exploiter pour les projeter dans l'espace en recherchant puis en utilisant les surfaces et les lieux disponibles dans l'école.

ÉVALUATION

- Qualité plastique des propositions ;
- progression des recherches et expérimentation.

Wilhelm Sasnal, *Hillary Clinton 2*, (2016)

UTOPIE OU APOCALYPSE FIGURES, PAYSAGES, ARCHITECTURES

Cécile Hartmann |

Spécialité – Peinture, image en mouvement |

Type d'activité – *Workshop* théorique et pratique |

Semestres – 1 et 2
du 12 au 15 novembre 2019 et du 4 au 7 février 2020 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 jours, tous les 15 jours |

OBJECTIFS

Cet atelier est un espace de réflexion, de discussion et de production. L'atelier encourage l'étudiant.e à l'expression et à la construction de son rapport au monde. L'atelier engage notamment les références visuelles des étudiant.e.s et questionne le rapport qu'ils entretiennent aux images contemporaines qui les entourent, les touchent et les influencent. L'atelier privilégie également l'acquisition d'un vocabulaire spécifique et de références artistiques comme éléments fondateurs d'une pratique artistique.

CONTENU

À travers une opposition dynamique entre les notions d'utopie et d'apocalypse, les étudiant.e.s sont invités à produire des œuvres singulières en suivant les étapes de recherches, de conceptualisation et d'acquisition technique.

Essentiellement ouvert aux médiums visuels de la peinture, de la photographie et de la vidéo, l'atelier propose, sous forme de deux sessions de quatre jours consécutifs de travail, une première analyse théorique des enjeux de la représentation du monde contemporain. Il s'agit d'explorer les notions de montage entre réalité et fiction, figuration et abstraction, et entre le geste de création, le médium et la pensée.

MÉTHODE

L'atelier privilégie l'autonomie et l'épanouissement de l'étudiant.e. Celui-ci est libre de ses choix dès lors qu'il en informe la professeure qui l'accompagne tout au long de la conceptualisation et de la réalisation de son travail et qu'il respecte la problématique proposée.

ÉVALUATION

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

© Christian Henry

MANTEGNA

Christian Henry |

Spécialité – Histoire de l'art, pratique picturale |

Type d'activité – *Workshop* |

Semestre – 1
du 13 au 16 janvier 2020 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS

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

CONTENU

- Musée des Beaux-Arts de Tours, devant *La prédelle de San Zeno de Vérone*.
- Conférence et conversations. Mantegna et la Renaissance italienne.

MÉTHODE

- Notes dessinées. Composition, gamme colorée, détails.
- Atelier, reconstitution dessinée et agrandie par une mise au carreau de la prédelle, chaque étudiant.e se voyant confier un élément du puzzle pour une libre copie, assurant une fidélité au dessin et à la gamme colorée.

ÉVALUATION

Investissement, qualités de réflexion et de réalisation.

© Christian Henry

NUAGES, LE CIEL PENCHE VERS LA RIVIÈRE

Christian Henry |

Spécialité – Peinture |

Type d'activité – *Workshop* |

Semestre – 2
du 9 au 12 mars 2020 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS

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

CONTENU

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

MÉTHODE

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

ÉVALUATION

- Intelligence et sensibilité des travaux ;
- investissement dans le *workshop*.

© Christian Henry

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

Christian Henry |

Spécialité – Dessin |

Type d'activité – Atelier pratique et cours théorique |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS

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

CONTENU

- Cours avec modèle vivant ;
- perception et construction de la figure, proportions, occupation dans l'espace, mouvement ;
- maîtrise du format, de la ligne, du volume, de la composition.

Dans ce mouvement de réalisation, « le dessin revient en deçà des codes de la représentation mimétique, vers une région où les images ne sont pas encore fixées – un champs de transformations généralisées » (*), un lieu originel de l'archaïque, assurant des continuités historiques et les permanences du sensible.

(*) Philippe Alain Michaud, *Comme le rêve, le dessin : dessins italiens des XVIe et XVIIe du musée du Louvre ; dessins contemporains du Centre Pompidou, Paris. Éditions Centre Georges Pompidou. 2005.*

ÉVALUATION

Présence aux cours, qualité et pertinence des travaux.

© David Kidman, 2019_Agitation Propaganda

AGITATION PROPAGANDA

David Kidman |

Spécialité – Vidéo, cinéma |

Type d'activité – Workshop |

Semestre – 1
du 14 au 17 octobre 2019 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS

Étudier les différentes manières dont les images en mouvement véhiculent des idées, des positions politiques, des idéologies afin de comprendre comment se positionner en tant qu'artiste aujourd'hui.

CONTENU

Examiner l'histoire des films des artistes au regard des contextes politiques historiques qui déterminent à la fois leur contenu et leur forme, ainsi que les relations et oppositions entre ces films et les médias dominants de ces époques. Les étudiant.e.s sont amenés à produire des essais en groupe mettant à jour des positionnements artistiques qui prennent en compte le paysage médiatique d'aujourd'hui.

MÉTHODE

Projections, présentations, discussions, mise en place de groupes de production.

ÉVALUATION

Auto évaluation sur la base de la grille de notation des crédits de l'école.

RENDEZ-VOUS

David Kidman |

Spécialité – Cinéma, vidéo |

Type d'activité – Suivi |

Semestre – 1 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

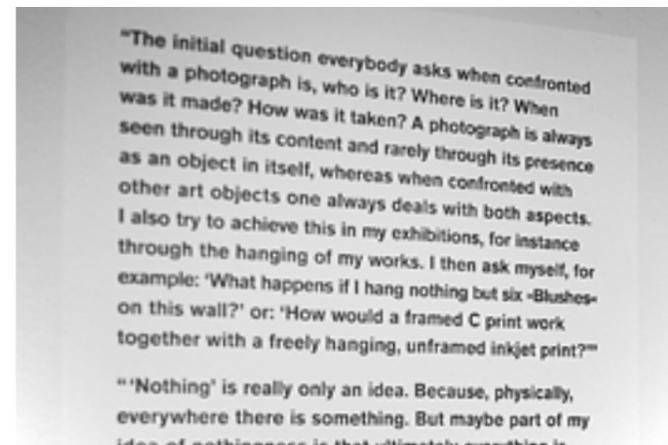
Réflexions sur les projets artistiques des étudiants.

CONTENU

- articuler les enjeux théoriques, historique et contemporains
- discuter des solutions pratiques et techniques nécessaires à la réalisation des projets

MÉTHODE

- observation et analyse du travail et son contexte
- discussion, lectures, réflexion.

Sans titre (Wolfgang Tillmans), Fred Morin, 2011

PRENDRE DES PHOTOS

Fred Morin |

Spécialité – Photographie |

Type d'activité – Pratique de l'image, photographie, initiation technique et théorique – Exploration |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures par semaine et par groupe |

OBJECTIFS

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

CONTENU

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

MÉTHODE

Par une approche mêlant histoires et techniques, les étudiant.e.s participeront à des prises de vues collectives puis individuelles afin de proposer et de formuler progressivement un projet personnel avec la photographie.

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

Le second semestre sera une phase plus expérimentale : collages, photogrammes, photomontages, mise en scène, captures d'écran, etc. Les étudiant.e.s expérimenteront en laboratoire, la mise en scène, la production de nouvelles images à partir de photographies en utilisant des outils traditionnels et (ou) numériques.

ÉVALUATION

- Présence ;
- motivation ;
- acquisition des bases techniques ;
- qualité des travaux ;
- bilans.

David Bowie aux Grammy Awards 1976

THE VIEW FROM HERE

Fred Morin |

Spécialité – Pluridisciplinaire |

Type d'activité – Études de genre et pratiques pluridisciplinaires |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS

Tenter de ne pas voir « à travers » mais plutôt « au travers » et mieux « de travers ».

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

CONTENU

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

MÉTHODE

Au cours d'ateliers et de rendez-vous individuels, l'analyse de textes, de documents vidéos et des discussions collectives serviront de base au déploiement d'un travail plastique très libre et personnel autour des représentations du genre, des sexualités et des désirs. Ces travaux seront restitués lors d'une grande soirée de performance organisée au sein de l'école au second semestre.

ÉVALUATION

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

Ad Reinhardt, A Portend of the Artist as a Yhung 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 – 4 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

L'enseignement est organisé en cours magistraux et à partir de recueils de textes.

ÉVALUATION

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

© F. Morin, photographie du workshop avec Pascal Quéneau, TALM-Tours, 2015.

CORPS, ESPACE, GROUPE

Pascal Quéneau |

Spécialité – Performance |

Type d'activité – *Workshop* |

Semestre –1
du 16 au 19 septembre 2019 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS ET CONTENU

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

MÉTHODE

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

ÉVALUATION

- Assiduité aux cours ;
- présence ;
- engagement.

© Grégoire Le Coz, Ateliers Couleurs, 2016.

COULEURS

Michèle Tolochar |

Spécialité – Étude et pratique de la couleur ; transversales
aux différents média et techniques |

Type d'activité – Atelier pratique et cours théorique |

Semestre –1 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 heures par groupe 1 semaine sur 2 |

OBJECTIFS

- Acquisition ou mise à niveau des connaissances méthodologiques et des pratiques de base ;
- compréhension des mécanismes de la perception visuelle ;
- capacité à imaginer et mettre en œuvre un projet plastique à partir de ces éléments.

CONTENU

- Connaissances pratiques et méthodologiques de base : approche des systèmes chromatiques, des théories de la couleur ;
- pratiques de la couleur dans le champ artistique ;
- analyse des relations couleur-espace-forme-volume, etc. ;
- mécanismes de la perception visuelle : la couleur comme événement perceptif ;
- dimensions culturelles et émotionnelles de la couleur.

MÉTHODE

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

ÉVALUATION

Évaluation continue et évaluation générale de fin de semestre, tenant compte de la qualité des propositions plastiques ainsi que de la présence et de la participation aux cours.

@markmeyerhere

TRASHTAG

Vincent Voillat |

Spécialité – Transversale |

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

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 heures par groupe |

OBJECTIFS

Un rendez-vous régulier afin de récolter, réhabiliter et nettoyer certaines zones à proximité de l'école (bords de Loire, jardin et espace public, etc.) que l'on viendrait débarrasser de leurs déchets. Ces derniers seront en grande partie la source des matériaux pour la fabrication d'une exposition réalisée en cours d'année par les étudiant.e.s.

CONTENU

Le *Trashtag challenge* consiste à s'occuper d'un lieu, d'un espace de préférence naturel, souillé par divers matériaux, déchets plastique, métal, etc.). On produit alors une image avant l'action puis une après afin de constater les changements lors de cette opération de collecte des déchets. Cet atelier sera le prétexte pour aborder un ensemble de problématiques liés à l'environnement et de pratiques artistiques autour des notions d'écologie (mais pas du *greenwashing*) et des pratiques engagées dans l'art.

MÉTHODE

- Formation spécifique pour la mise en place de ces collectes (consignes de sécurité, reconnaissance des matériaux, sensibilisation au tri, réemploi des matériaux, etc.) ;
- réalisation des outils de collecte et définition d'une zone de stockage ;
- fabrication d'une unité de recyclage broyeuse/extrudeuse afin de filer le plastique pour un réemploi avec une imprimante 3D ;
- réflexion autour des notions de réhabilitation et de résilience ;
- construction d'un discours critique sur la situation écologique du monde et mise en forme de l'idée de l'exposition ;
- production des œuvres ;
- réalisations des outils de communication et réalisation de l'exposition.

ÉVALUATION

- Présence, régularité et investissement ;
- rigueur de la production des formes.

Ai Weiwei, vue de l'exposition *Sun flower seeds*, Tate Modern, Londres, Royaume-Uni, 2010

SAVOIR FAIRE INTRODUCTION PRATIQUE À LA SCULPTURE

Cyril Zarcone |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 7 heures par groupe |

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 ;
- recherche et développement de travaux personnels.

MÉTHODE

Au travers d'exercices pratiques, nous verrons comment apprendre à *faire*

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

ÉVALUATION

- Curiosité, implication et qualité des propositions ;
- contrôle continu ;
- présentation des réalisations lors du bilan semestriel.

L'ŒIL VISCÉRAL

Sandra Delacourt |

Spécialité – Histoire de l'art contemporain |

Type d'activité – Cycle de conférences |

Semestre – 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 2 heures |

OBJECTIFS ET MÉTHODE

Étroitement corrélé au cours *Histoires et pratiques émergentes de l'art*, ce programme de conférences publiques est conçu comme une réflexion collective *in progress*. Basées sur la mise en discussion, la rencontre et l'échange direct, ce cycle se veut être une plateforme où les savoirs sur l'art entrent étroitement en dialogue avec les savoirs transmis par l'art.

ÉVALUATION

Assiduité et apport d'éléments réflexifs lors des conférences.

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

DÉCOUVERTE DES SCÈNES ARTISTIQUES ANGLO- PHONES

Stéphanie Richard |

Spécialité – Langue étrangère |

Type d'activité – Cours pratique |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 1 h 30 par groupe de niveau |

OBJECTIFS

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

CONTENU

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

MÉTHODE

- Discussions, débats à partir de supports artistiques divers et variés ;
- études de vidéos, de photographies, de textes d'analyses critiques, de traductions ;
- exercices de grammaire, de vocabulaire spécifique lié à la pratique artistique.

ÉVALUATION

- Contrôle continu, oral et écrit ;
- participation, prise de parole, assiduité ;
- bilan semestriel.

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 – 4 heures 1 semaine sur 2 |

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 étudiant.e.s. 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 – 3 heures 1 semaine sur 2 |

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 étudiant.e.s. Un sujet de rattrapage sera proposé aux étudiant.e.s en échec.

PROFESSEUR COORDINATEUR

JESÚS ALBERTO BENÍTEZ

CELLULE PÉDAGOGIQUE

JESÚS ALBERTO BENÍTEZ

ROLAN DROPSY

TRISTAN TRÉMEAU

INTERVENANT.E EXTÉRIEUR.E

PROFESSEUR.E.S

JESÚS ALBERTO BENÍTEZ, peinture

SANDRA DELACOURT, histoire de l'art contemporain

ROLAN DROPSY, culture numérique

CÉCILE HARTMANN, peinture, image en mouvement

CHRISTIAN HENRY, dessin, gravure

DAVID KIDMAN, vidéographie, cinéma

FRED MORIN, photographie

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

STÉPHANIE RICHARD, langue étrangère

BRUNO SAULAY, Laboratoire d'écritures

MICHÈLE TOLOCHARD, lumière-espace-couleur

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
37 Figure et incident – Jesús Alberto Benítez		
38 Ateliers numériques – Rolan Dropsy		
39 Conception 3D – Rolan Dropsy		
40 Mapping, animations, projections vidéos – Rolan Dropsy		
41 Le Récit matériel – Cécile Hartmann et Vincent Voillat		
42 100 feet – David Kidman	-	
43 Exposition monographique Peter Downsbrough – David Kidman		-
44 Lieux de pouvoir, image de pouvoir, paroles de pouvoir – David Kidman		
45 Séminaire LE BAL/ EHESS – David Kidman et Laura Brunellière (TALM-Le Mans)		-
46 Rendez-vous – David Kidman		
47 Rendez-vous – Fred Morin		
48 The View from here – Fred Morin		
49 Musique XIX ^e -XX ^e – Antoine Parlebas		-
50 Sculpture grecque antique – Antoine Parlebas		
51 Laboratoire d'écritures, cartographie de la subjectivité – Bruno Saulay et Antoine Parlebas		
52 Laboratoire d'écritures, design effronté – Bruno Saulay		
53 Laboratoire d'écritures, intime universel – Bruno Saulay et Antoine Parlebas		

PAGE		SEM.3	SEM.4
54	Suivi artistique individualisé des étudiants (travaux et projets) – Bruno Saulay		
55	Lumière-espace-couleur – Michèle Tolochard		-
56			
57	Rendez-vous – Michèle Tolochard		-
58	ARC sculpture-son-espace – Tristan Trémeau et Vincent Voillat		-
59	Objets performés et Objet du repos – Vincent Voillat		
60	Full support – Cyril Zarcone		
61	Monumentales – Cyril Zarcone		-
B - FONDAMENTAUX : HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS, LANGUES ÉTRANGÈRES		8	8
62	L'œil viscéral – Sandra Delacourt	-	
63	Obscurité et scintillement, chair et mine de plomb. Donnerwetter dit le garçon. Je dessine encore – Christian Henry		
64	L'œuvre au noir garde la couleur en mémoire – Christian Henry		
65	Découverte des scènes artistiques anglophones – Stéphanie Richard		
66	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

Sigmar Polke, Sans titre, 1986

FIGURE ET INCIDENT

Jesús Alberto Benítez

Spécialité – Peinture

Type d'activité – Atelier pratique et méthodologique

Semestres – 3 et 4

Activité facultative, avec possibilité de s'inscrire à un seul semestre

Durée – 4 h

OBJECTIFS

Ouverture.
Expérimentation.
Recherche.
Bifurcations.

La place de l'étudiant.e dans l'atelier doit le conduire à produire une richesse de questionnements, mettant au centre la notion de processus et de recherche plastique. Chacun aura le temps et le contexte lui permettant de développer ses qualités d'expérimentation.

CONTENU

« Mais qu'est-ce que cela veut dire, forme et présence ? Qu'est-ce qu'une *forme avec présence* ? La question se repose en effet — elle s'ouvre à nouveau et n'est pas prête, j'imagine, de se clore définitivement —, la question se repose de savoir, ou plutôt de comprendre, ce que peut bien signifier la *présence* d'un objet figural ». Georges Didi-Huberman. *Ce que nous voyons, ce qui nous regarde*. Paris. Éditions de Minuit. 1992

MÉTHODE

L'atelier est un lieu rempli d'énergie où l'exploration et la mise en forme des intentions passent avant la notion de projet ou de production. L'étudiant.e disposera des outils et du cadre lui permettant de frayer son propre chemin et d'entourer ses recherches plastiques par une connaissance des références et une conscience de l'histoire de l'art. L'accumulation de recherches picturales et graphiques engendrera des liens et des extensions, pouvant ainsi s'annexer aux questionnements abordés avec d'autres médiums, notamment ceux liés à l'image.

ÉVALUATION

- Investissement général ;
- progression des pistes plastiques ;
- qualité et générosité des propositions.

ATELIERS NUMÉRIQUES

Rolan Dropsy |

Spécialité – Culture numérique |

Type d'activité – Ateliers pratiques
sur demande ou rendez-vous |

Semestres – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – à planifier en groupes réduits
(toutes années confondues) |

OBJECTIFS

Permettre aux étudiant.e.s d'explorer et d'approfondir l'utilisation de l'outil numérique dans le cadre d'une production plastique ou graphique.

CONTENU ET MÉTHODE

En groupes réduits, sur proposition spontanée et inscription, les étudiant.e.s s'initieront ou approfondiront des domaines particuliers de la production numérique.

ÉVALUATION

Motivation et progression.

CONCEPTION 3D

Rolan Dropsy |

Spécialité – Culture numérique |

Type d'activité – *Workshop* |

Semestre – 3
du 14 au 18 octobre 2019 |

Activité facultative |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS

Dans le contexte de la conception d'un projet, d'une pièce, le *workshop* permettra d'acquérir et comprendre les bases de la Conception assistée par ordinateur. Le *workshop* permettra de pouvoir produire en autonomie des fichiers à destinations des machines numériques (fraiseuse, imprimante 3D etc.) ainsi que des plans et instructions, compréhensibles et facilement exploitables, par les techniciens des ateliers de l'école ou par un fabricant extérieur.

CONTENU ET MÉTHODE

Nous aborderons, de manière pratique, 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, etc.

- Dessins 2D ;
- modélisation 3D paramétrique et surfacique ;
- assemblages, mouvements et degrés de liberté ;
- simulations et tests virtuels de résistance ;
- mises en plan et exports de fichiers pour fabrication numérique ;
- détournement d'usages pour des fabrications alternatives.

ÉVALUATION

- Motivation et progression ;
- acquisition des bases techniques ;
- qualité des travaux rendus.

MAPPING, ANIMATIONS, PROJECTIONS VIDÉOS

Rolan Dropsy |

Spécialité – Culture numérique |

Type d'activité – *Workshop* |

Semestre – 4
du 3 au 5 février 2020 |

Activité facultative |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS

Aborder différentes formes de projections, sortir de l'écran et explorer l'espace tridimensionnel dans le cadre d'une projection vidéo ou d'animation.

CONTENU

Grâce aux outils numériques de *mapping*, l'espace devient une toile de projection, multipliant les possibles. Espaces, volumes et utilisation des textures physiques du lieu sont autant de terrains de jeu à explorer.

MÉTHODE

Assimiler des méthodes de création de contenus animés simples (vidéos ou animations) et les exploiter pour les projeter dans l'espace en recherchant puis en utilisant les surfaces et les lieux disponibles dans l'école.

ÉVALUATION

- Qualité plastique des propositions ;
- progression des recherches et expérimentation.

Kader Attia, *Ghost*, 2007/2017
Installation view, Museum of Contemporary Art Australia, Sydney, 2017.
Aluminium foil. Courtesy the artist and Galerie Nagel Draxler, Berlin/Cologne.
© Image courtesy the artist and Museum of Contemporary Art Australia

LE RÉCIT MATÉRIEL

Cécile Hartmann |

Vincent Voillat |

Spécialité – Atelier de recherche et de création |

Type d'activité – Cours théorique et pratique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures, tous les 15 jours |

OBJECTIFS

L'atelier est un espace de recherche inter-années destiné à soutenir la conceptualisation et la production du travail plastique par son accrochage dans l'espace et par une prise de parole collective. La singularité des propositions plastiques ainsi que l'acquisition de références contemporaines et variées sont fortement encouragées. Le but est de faire perdre conscience à l'étudiant.e des gestes formels et des processus de fabrication qui sous-tendent sa pratique.

CONTENU

À travers des situations actives d'accrochage et des prises de parole récurrentes, l'étudiant.e analyse et questionne sa pratique en identifiant les gestes, les modes et les matériaux récurrents dans son processus de travail. *Le récit matériel* est un récit sensible. Il est le récit des formes et des éléments matériels visibles par l'étudiant.e autour de son travail accroché dans l'espace. Comment penser le format, l'espace, le corps, le support, la surface, l'outil, comme des éléments signifiants et fondamentaux ?

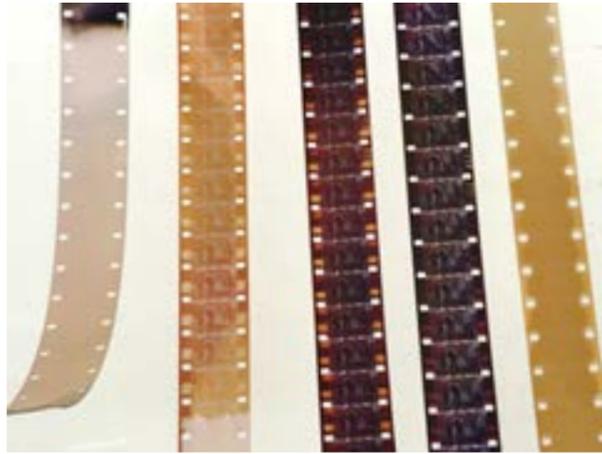
Il s'agit d'un moment de travail et d'échange collectif qui repose sur la présentation d'un corpus d'œuvres achevées ou sur la monstration d'une nouvelle pièce en cours.

MÉTHODE

L'espace et la forme de l'exposition sont expérimentées dans un temps non figé qui évolue au cours de la discussion et de l'échange avec les autres. La réflexion autour d'une documentation (films d'artistes, catalogues, éditions) est favorisée ainsi que les échanges avec des enseignants et des artistes invités.

ÉVALUATION

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

© David Kidman, 2019

100 FEET

David Kidman |

Spécialité – Vidéo, cinéma |

Type d'activité – Cours théorique et pratique |

Semestre – 4 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

La production de films objets à partir d'une conceptualisation du cinéma comme un objet d'abstraction du temps. Les projets retraceront l'histoire des éléments de la production des éléments (sic) du cinéma analogue qui sont transformés par des artistes en objet, des Frères Whitney à Simon Starling, en passant par Jun'ichi Okuyama, entre autres. Un projet commun de dispositif d'exposition des travaux sera intégré dans ce cours.

CONTENU

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

MÉTHODE

Cours magistraux, tutorat collectif et individuel.

ÉVALUATION

- Engagement et capacité d'expérimentation ;
- qualité et pertinence des travaux rendus.

© David Kidman, 2019

EXPOSITION MONOGRAPHIQUE PETER DOWNSBROUGH

David Kidman |

Spécialité – Vidéo, cinéma |

Type d'activité – Projet théorique et pratique |

Interventions de Peter Downsbrough et Line-Herbert Arnaud
(historienne de l'art et spécialiste du travail
de P. Downsbrough)

Semestre – 3 |

les 19, 20, 26 et 27 septembre et 4, 11, 28, 29, 30 et 31 octobre

Vernissage de l'exposition le 31 octobre 2019 |

Activité facultative |

Durée – 9 séances |

OBJECTIFS

Les étudiant.e.s devront penser et élaborer une exposition monographique de Peter Downsbrough. Ils discuteront le choix des œuvres, leurs fondements conceptuels et envisageront les moyens logistiques nécessaires à l'espace de l'exposition de P. Downsbrough.

CONTENU

- Repérage et production d'un film 16 mm pour l'exposition, production et réalisation d'une vidéo sur le travail de P. Downsbrough ;
- atelier théorique avec Line-Herbert Arnaud sur les possibilités de textes sur ce travail de la vidéo ;
- production d'un catalogue de type « ouvert » sur l'exposition, montage de l'exposition et organisation de sa médiation.

MÉTHODE

- Conférence et projections ;
- suivi de discussions avec l'artiste et l'historienne de l'art de l'exposition ;
- montage de l'exposition et organisation de sa médiation.

Des tâches sont réparties pour la production du film et de la vidéo, ainsi que la conception de l'occupation de l'espace et les formes écrites qui accompagnent l'exposition.

ÉVALUATION

Pertinence des propositions et qualité des réalisations, l'ensemble en contrôle continu lors du projet.

LIEUX DE POUVOIR, IMAGES DE POUVOIR, PAROLES DE POUVOIR

David Kidman |

Spécialité – Vidéo, cinéma |

Type d'activité – Cours théorique et pratique, articulé autour
des *workshops* intersites *Images de pouvoir* du 12 au 15
novembre 2019 et *Arguments for Buildings*
du 10 au 13 mars 2020. |

Semestres – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

Considérer la portée de l'articulation des formes, la construction des lieux et les discours explicites et implicites de ces lieux dans l'imposition du pouvoir dans la société contemporaine pour produire des réponses plastiques et théoriques aux questions soulevées.

CONTENU

- *Workshop* avec l'artiste, Estefania Pañefiel Loaiza, sur les modes migratoires, les différentes conceptions et perceptions des migrants, dans et depuis leur lieu d'origine, dans et depuis leur lieu d'arrivée afin de produire des images, films, vidéos installations et textes ;
- des productions et des cours tout au long du premier semestre ;
- *workshop Arguments for Buildings*, avec David Michael Clarke et Mo Gourmelon au Frac Centre ;
- étude des maquettes d'architectes ;
- production des images, films vidéos, installations et textes par la suite ;
- lieu d'exposition des travaux à déterminer.

MÉTHODE

Cours magistraux, tutorat collectif et individuel.

ÉVALUATION

- Engagement et capacité d'*expérimentation* ;
- qualité et pertinence des travaux rendus.

SÉMINAIRE LE BAL/ EHESS

David Kidman |

Laura Brunellière (TALM-Le Mans) |

Spécialité – Documents visuels |

Type d'activité – Séminaire |

Semestre – 3
les 28 et 29 octobre 2019 |

Activité facultative |

Durée – 2 jours |

CONTENU

Le séminaire automnal du BAL a pour objectif d'explorer les enjeux de l'image contemporaine et d'appréhender dans toute sa diversité la notion de *document* visuel. Pour sa onzième édition, le séminaire automnal du BAL aborde la problématique des images au combat.

Programme 2019 communiqué en septembre.

OBJECTIFS

Explorer les enjeux de l'image contemporaine et appréhender dans toute sa diversité la notion de document visuel. Chaque sujet abordé donne lieu à des contributions théoriques, des présentations et analyses d'œuvres dispensées par des artistes, philosophes, historiens, anthropologues et critiques de renom à partir d'exemples choisis dans les champs de la photographie, de la vidéo et du cinéma. Une visite commentée de l'exposition de rentrée *Les infamies photographiques de Sigmar Polke* au BAL est proposée en soirée suite à la première journée de séminaire.

RENDEZ -VOUS

David Kidman |

Spécialité – Cinéma, vidéo |

Type d'activité – Suivi |

Semestre – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

Réflexions sur les projets artistiques des étudiants.

CONTENU

- articuler les enjeux théoriques, historique et contemporains
- discuter des solutions pratiques et techniques nécessaires à la réalisation des projets

MÉTHODE

- observation et analyse du travail et son contexte
- discussion, lectures, réflexion.

RENDEZ -VOUS

Fred Morin |

Spécialité – Photographie |

Type d'activité – Suivi |

Semestres – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS ET MÉTHODE

Apports théoriques, pratiques et techniques selon le projet photographique de chaque étudiant.e.

David Bowie aux Grammy Awards 1976

THE VIEW FROM HERE

Fred Morin |

Spécialité – Pluridisciplinaire |

Type d'activité – Études de genre et pratiques pluridisciplinaires |

Semestres – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS

Tenter de ne pas voir « à travers » mais plutôt « au travers » et mieux « de travers ».

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

CONTENU

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

MÉTHODE

Au cours d'ateliers et de rendez-vous individuels, l'analyse de textes, de documents vidéos et des discussions collectives serviront de base au déploiement d'un travail plastique très libre et personnel autour des représentations du genre, des sexualités et des désirs. Ces travaux seront restitués lors d'une grande soirée de performance organisée au sein de l'école au second semestre.

ÉVALUATION

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

©: Antoine Parlebas

MUSIQUE XIXe-XXe

Antoine Parlebas |

Spécialité – Histoire de la musique |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestre – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – 2 heures |

OBJECTIFS

Familiariser les étudiant.e.s en art avec les formes de la musique des deux derniers siècles.

CONTENU

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

MÉTHODE

Présentation contextualisée de compositeurs et d'œuvres musicales.

Aucune formation musicologique n'est requise.

ÉVALUATION

Assiduité et participation.

©: Antoine Parlebas

SCULPTURE GRECQUE ANTIQUE

Antoine Parlebas |

Spécialité – Histoire de l'art/histoire de la sculpture |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS

Présentation des formes, des matériaux, des dispositifs, des modes et des modalités de fonctionnement de l'art grec antique.

CONTENU

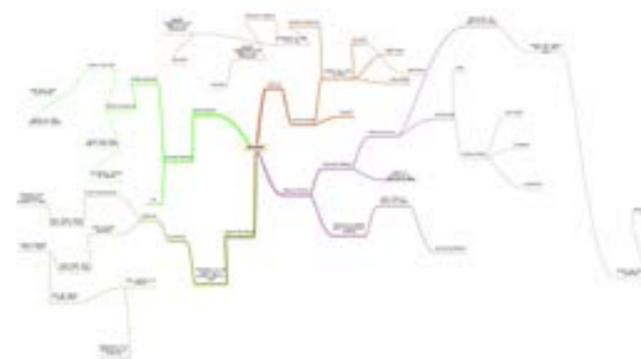
Présentation des caractères généraux, des modalités socio-culturelles, de documents figuratifs et écrits, des techniques et des contextes.

MÉTHODE

Présentation et analyse des documentations artistiques et matérielles spécifiques.

ÉVALUATION

- Assiduité aux cours ;
- participation.

Carte heuristique réalisée dans le contexte du cours Laboratoire d'écritures, Antoine Parlebas et Bruno Saulay - 2009

LABORATOIRE D'ÉCRITURES, CARTOGRAPHIE DE LA SUBJECTIVITÉ

Bruno Saulay |

Antoine Parlebas |

Spécialité – Laboratoire d'écritures |

Type d'activité – Ateliers méthodologiques et pratiques |

Semestres – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

- Axes de recherches, langage écrit-langage numérique ;
- verbaliser, documenter et archiver projets et travaux personnels.

Semestre 3 : carte heuristique

Semestre 4 : portfolio des travaux personnels

CONTENU ET MÉTHODE

Soutien personnalisé à la mise en œuvre du projet (syntaxe, orthographe, mise en page) en fonction des sollicitations et des travaux de l'étudiant.e.

ÉVALUATION

- Qualité plastique des propositions ;
- progression des recherches.

BIBLIOGRAPHIE

Yves Perrousseau, *Mise en page et impression*, Méolans-Revel, Atelier Perrousseau, 2006.
 Yves Perrousseau, *Manuel de typographie française élémentaire*, Reillanne, Atelier Perrousseau, 2000. Existe en version Ebook-PDF
 Lev Manovich, *Le Langage des nouveaux médias*, Dijon, Presses du réel, collection *Perceptions*, 2010.

Webographie : <http://www.silo2.org>

Action dans le contexte du cours de Bruno Saulay, *Audioportrait*, © Martin Violette, 2018

LABO- RATOIRE D'ÉCRITURES, DESIGN EFFRONTÉ

Bruno Saulay |

Spécialité – Laboratoire d'écritures |

Type d'activité – Atelier pratique en collaboration
avec Rolan Dropsy (sous réserve)
et en partenariat avec le Funlab de Tours |

Semestres – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

Design effronté est fait d'objets, de matériaux, de gestes, de postures, etc.

- à forte plus-value émotionnelle ;
- avec peu de moyen ;
- de récupération ;
- d'objets industriels manufacturés.

Semestre 3 : rencontre avec les opérateurs du funlab, conception du projet à l'aide de dessin, de prises de notes, etc.

Semestre 4 : présentation du projet, fabrication.

CONTENU

Fabrication à l'aide des outils disponibles au funlab en fonction du projet de chaque étudiant.e, le suivi est effectué par Bruno Saulay ou Rolan Dropsy et un référent permanent ou adhérent attiré du funlab.

MÉTHODE

- Contrôle continu ;
- suivi individuel ;
- évaluation collective.

ÉVALUATION

- Curiosité et envie ;
- assiduité et implication ;
- qualité du travail rendu.

Sans titre © Antoine Ordonnau, 2018

LABO- RATOIRE D'ÉCRITURES, INTIME UNIVERSEL

Bruno Saulay |

Antoine Parlebas |

Spécialité – Laboratoire d'écritures |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

Depuis 2017, l'Écomusée du Véron et l'École supérieure d'art et de design TALM-Tours sont engagés dans un projet artistique innovant. Des étudiant.e.s en art, dans le cadre du *Laboratoire d'écritures*, confrontent leurs questionnements à des contextualisations professionnalisantes sur le site de l'écomusée. L'expérience est partagée avec des étudiant.e.s, le public, des groupes scolaires, sous formes de rencontres, d'éditions, d'expositions, ponctuellement pendant la durée des résidences. Cette année les étudiant.e.s de TALM-Tours proposent au travers de leur création, une réflexion sur la rapport de l'Homme au paysage 2020.

Semestre 3 : rencontre avec les opérateurs de l'écomusée, conception du projet à l'aide de dessin, prises de notes, etc.

Semestre 4 : présentation du projet, conception.

CONTENU

Accompagner les étudiant.e.s dans leur progression pédagogique en complétant les aspects professionnalisants offerts dans le cadre de leur cursus et mettre en valeur le lieu d'accueil par la réalisation de projets artistiques, offrir la possibilité aux étudiant.e.s en art de s'investir dans le territoire, de s'approprier le territoire dans ses différentes dimensions, de produire des projets qui interagissent avec l'environnement, d'impliquer la participation active des publics.

MÉTHODE

- Contrôle continu ;
- suivi individuel ;
- évaluation collective.

ÉVALUATION

- Curiosité et envie ;
- assiduité et implication ;
- qualité du travail rendu.

SUIVI ARTIS- TIQUE INDIVI- DUALISÉ DES ÉTUDIANTS (TRAVAUX ET PROJETS)

Bruno Saulay |

Spécialité – Suivi |

Type d'activité – Discussions à l'atelier en présence des
travaux des étudiant.e.s, en rendez-vous individuels
ou par petits groupes.

Semestre – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – 3 h 30 |

OBJECTIFS ET MÉTHODE

Le suivi s'effectue par des rendez-vous individuels ou collectifs sur les lieux d'installation du travail des étudiants inscrits en phase projet au Laboratoire d'écritures en relation avec les responsables des lieux, ou en ateliers. Ils se développent en collaboration avec les directeurs, responsables, intervenants des établissements en convention avec l'école : Funlab de Tours, Écomusée du Véron, Centre de création contemporaine Olivier Debré, etc.

Workshop Lumière-espace-couleur © Jungho Park, 2019

LUMIÈRE- ESPACE- COULEUR

Michèle Tolochard |

Spécialité – Pratiques de la couleur et de la lumière dans
l'espace ; expérimentation des pratiques de la lumière.

Type d'activité – Atelier pratique et théorique.
Atelier spécifique d'une semaine dans l'école ou hors les
murs, avec Frédéric Tétart, artiste intervenant.

Semestre – 3 |

Activité facultative |

Durée – 8 heures 1 semaine sur 2
+ 1 semaine d'atelier pratique (du 14 au 18 octobre 2019) |

OBJECTIFS ET CONTENU

La perception est le produit final d'un acte complexe de construction qui crée une réalité très relative. 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 — réfléchiée, 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 et la couleur seront envisagées avant tout pour leur pouvoir de faire surgir l'espace, d'y définir ou inventer des bords, d'en sculpter la forme, d'en révéler ou absenter la matérialité.

Lumière-Espace-Couleur est un processus d'enseignement qui s'inscrit dans la continuité des apprentissages de la couleur et engage un questionnement et une pratique qui mettent en jeu la perception, l'appréhension de la lumière et de l'espace.

Sous de multiples formes — approche théorique, observation, ateliers pratiques, documentation, cette recherche, qui se situe avant tout comme une approche sensible, convoque aussi bien les pratiques de la lumière que les hypothèses de la physique contemporaine ou des approches philosophiques ou poétiques, sans manquer de porter un regard sur les voies ouvertes dans ce domaine par les artistes des XXe et XXIe siècles.

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.

Des développements incluant le son ou la performance peuvent être envisagés, en particulier lors de l'atelier pratique.

Plus que de fabriquer des objets, il est question de construire et provoquer des situations qui, éminemment éphémères, fluctuantes, n'existent véritablement que par notre présence et mettent souvent en échec toute tentative de capture d'image ; l'écriture et le dessin prennent alors le relais pour garder une trace, constituer un récit, etc.

Cette activité « documentaire » est envisagée comme faisant véritablement partie de l'ensemble du travail, elle peut donner lieu, dans la mesure du possible, à une publication à l'issue du semestre.

MÉTHODE

- Cours théoriques et pratiques ;
- expérimentations ;
- analyse d'œuvres et de textes ;
- initiation technique ;
- réalisation de projets plastiques.

Du 14 au 18 octobre 2019 un atelier pratique spécifique en compagnie d'un artiste intervenant ; cet atelier est indissociable de l'ensemble de l'option dont il constitue la partie pratique la plus importante. Présentation publique des travaux selon le contexte.

ÉVALUATION

- Présence ;
- participation ;
- compréhension des enjeux ;
- qualité des propositions ; tout au long de l'année et lors des évaluations semestrielles.

RENDEZ-VOUS

Michèle Tolochard |

Spécialité – Discussions, rencontres à l'atelier |

Type d'activité – Discussions à l'atelier en présence des travaux des étudiant.e.s, en rendez-vous individuels ou par petits groupes. |

Semestre – 3 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures 1 semaine sur 2 |

OBJECTIFS

Réfléchir ensemble.

CONTENU

- Clarifier les potentialités et les enjeux du travail des étudiant.e.s, en imaginer avec eux les perspectives ;
- mettre des mots sur le travail ;
- apports théoriques, pratiques, techniques, selon la spécificité du travail et du projet de chaque étudiant.e.

MÉTHODE

- Observation et analyse du travail et des possibles mises en espace de celui-ci ;
- discussion et réflexion en commun sur la cohérence de la prise de parole de l'étudiant.e quant à la nature de ses travaux.

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 – 4 heures 1 semaine sur 2 + 2 workshops |

OBJECTIFS

Constitution d'un groupe de 25 étudiant.e.s 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) et à l'invention d'objets performatifs.

L'objectif principal est que chaque étudiant.e développe en solo, en duo, en 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, moments de cours historiques et théoriques sur les implications de ces explorations dans la création contemporaine ;
2/ deux *workshops* en octobre 2019 et février 2020 avec deux artistes invités qui ouvriront et compléteront ces expérimentations et explorations sensibles (Kevin Jean, danseur et chorégraphe, et Liv Schulman, artiste - sous réserve).

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.

André Cadere, exposition au Centre Pompidou, Paris 2019

OBJETS PERFORMES ET OBJET DU REPOS

Vincent Voillat |

Spécialité – Volume, transversale |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

Cet atelier vient interroger les rapports des objets d'art en lien avec la performance et leurs usages.

CONTENU

Objets performés

Tout d'abord un temps autour du travail de Franz West et de ses premières œuvres dénommées *Paßstücke* : formes libres, transportables et indéfinissables de gypse, de papier mâché ou de métal qui peuvent être *plantées* sur les corps, comme des appuis, des prothèses ou des plantes. Ses pièces de mobilier des dernières années questionnent également la frontière entre l'objet d'art et l'objet d'usage courant. Ces objets seront amenés à être utilisés, manipulés.

Objet du repos

En regard de ce premier temps, il y aura les objets du repos : cessation de mouvement, d'activité ou d'effort, de travail, d'exercice, pour faire disparaître la fatigue et interroger les espaces entre les objets.

Atelier pratique qui vient interroger les champs de la sculpture contemporaine dans plusieurs de ses aspects. L'objet activé et l'objet qui « soigne ». Il s'agit d'expérimenter le rapport entre l'objet, le corps, les temporalités et les fonctions qui découlent de ce rapport.

MÉTHODE

Atelier pratique et création d'objets, puis mise en pratique de la fonction des objets à travers des temps de restitution chaque semestre. Les deux orientations proposées pourront être traitées indifféremment au premier ou au second semestre.

ÉVALUATION

Assiduité, rigueur et générosité.

Thomas Hirschhorn, vue de l'exposition *Flamme éternelle*, Palais de Tokyo, Paris, 2014.

FULL SUPPORT

Cyril Zarccone |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Atelier théorique, pratique et technique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures au semestre 3 et 7 heures au semestre 4 |

OBJECTIFS ET CONTENU

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

MÉTHODE

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.

ÉVALUATION

Engagement et présence tout au long du semestre

Santiago Sierra, 250 cm *Line Tattooed On 6 Paid People*, Havana, Cuba, 1999

MONUMENTALES

Cyril Zarccone |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Atelier pratique et théorique |

Semestre – 3 |

Activité facultative |

Durée – 1 jour par semaine (3 heures) |

OBJECTIFS

Comment avec une certaine économie de moyen et une simplicité de mise en œuvre, créer une œuvre monumentale et efficace ?

MÉTHODE

- Proposition d'un projet individuel ou collectif ;
- choix du site ;
- mise en œuvre ;
- étude d'œuvres liées.

ÉVALUATION

- Entretiens, engagement et production d'un travail en volume ;
- discussion critique autour des réalisations.

L'ŒIL VISCÉRAL

Sandra Delacourt |

Spécialité – Histoire de l'art contemporain |

Type d'activité – Cycle de conférences |

Semestre – 4 |

Activité facultative |

Durée – 2 heures |

OBJECTIFS ET MÉTHODE

Étroitement corrélé au cours *Histoires et pratiques émergentes de l'art*, ce programme de conférences publiques est conçu comme une réflexion collective *in progress*. Basées sur la mise en discussion, la rencontre et l'échange direct, ce cycle se veut être une plateforme où les savoirs sur l'art entrent étroitement en dialogue avec les savoirs transmis par l'art.

ÉVALUATION

Assiduité et apport d'éléments réflexifs lors des conférences.

OBSCURITÉ ET SCINTILLEMENT, CHAIR ET MINE DE PLOMB. DONNERWETTER DIT LE GARÇON. JE DESSINE ENCORE

Christian Henry |

Spécialité – Dessin |

Type d'activité – Atelier pratique et cours théorique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures |

© Christian Henry

OBJECTIFS

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

CONTENU

- Cours avec modèle vivant ;
- perception et construction de la figure, proportions, occupation dans l'espace, mouvement ;
- maîtrise du format, de la ligne, du volume, de la composition.

Dans ce mouvement de réalisation, « le dessin revient en deçà des codes de la représentation mimétique, vers une région où les images ne sont pas encore fixées - un champs de transformations généralisées » (*), un lieu originel de l'archaïque, assurant des continuités historiques et les permanences du sensible.

(*) Philippe Alain Michaud, *Comme le rêve, le dessin : dessins italiens des XVIe et XVIIe du musée du Louvre ; dessins contemporains du Centre Pompidou, Paris. Éditions Centre Georges Pompidou. 2005.*

ÉVALUATION

Présence aux cours, qualité et pertinence des travaux.

© Christian Henry

L'ŒUVRE AU NOIR GARDE LA COULEUR EN MÉMOIRE

Christian Henry |

Spécialité – Gravure |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité obligatoire |

Durée – 8 heures 1 semaine sur 2, par groupe |

OBJECTIFS

Apprentissage des techniques de l'estampe :

- taille d'épargne (bois, lino) ;
- taille douce (pointe sèche, eau-forte, aquatinte).

CONTENU

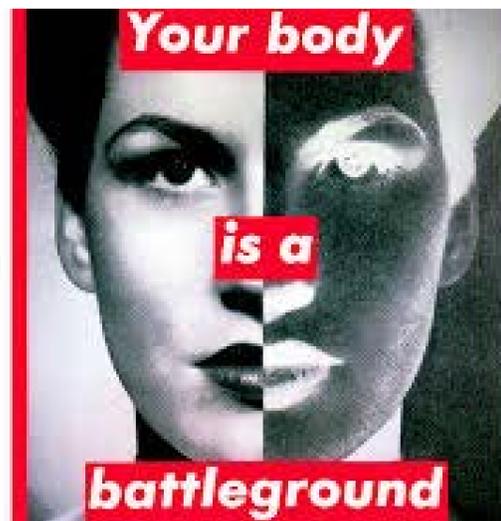
Le travail d'apprentissage, de production et d'impression est soutenu par la lecture de textes littéraires constituant un réservoir d'images et une incitation à l'imagination. L'enjeu de l'atelier sera de traduire un récit en séquences dessinées et gravées.

MÉTHODE

Lire, dessiner, graver, imprimer.

ÉVALUATION

- Qualité des travaux ;
- présence à l'atelier.

Your body is a battleground

DÉCOUVERTE DES SCÈNES ARTISTIQUES ANGLOPHONES

Stéphanie Richard |

Spécialité – Langue étrangère |

Type d'activité – Cours pratique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité obligatoire |

Durée – 1 heures 30 |

OBJECTIFS

- Cultiver l'aisance et les compétences de l'étudiant.e dans toutes les situations où il doit utiliser l'anglais : lire des articles, dialoguer, donner son avis, argumenter, parler d'art et de son travail personnel ;
- compréhension plus large des arts visuels ainsi que du contexte culturel dans lequel les étudiant.e.s sont nés.

CONTENU

- Appréhension du vocabulaire relatif au champ artistique en relation avec différents mouvements en art (pop art, minimalism, abstract expressionism, conceptual art, etc.) ;
- analyse de textes avec présentation et discussion ;
- analyse de films, enregistrements sonores et d'autres supports en rapport avec le monde de l'art.

MÉTHODE

Nous travaillerons la compréhension, la production orale et écrite de l'anglais avec des activités adaptées ainsi qu'une approche multimédia et transversale. Les recherches sont suivies par des exposés oraux, des débats et des discussions.

ÉVALUATION

- Contrôle continu ;
- participation active aux discussions et prise de parole en cours ;
- assiduité ;
- qualité de la préparation, de la présentation des oraux et des travaux écrits.

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 – 4 heures 1 semaine sur 2 |

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.

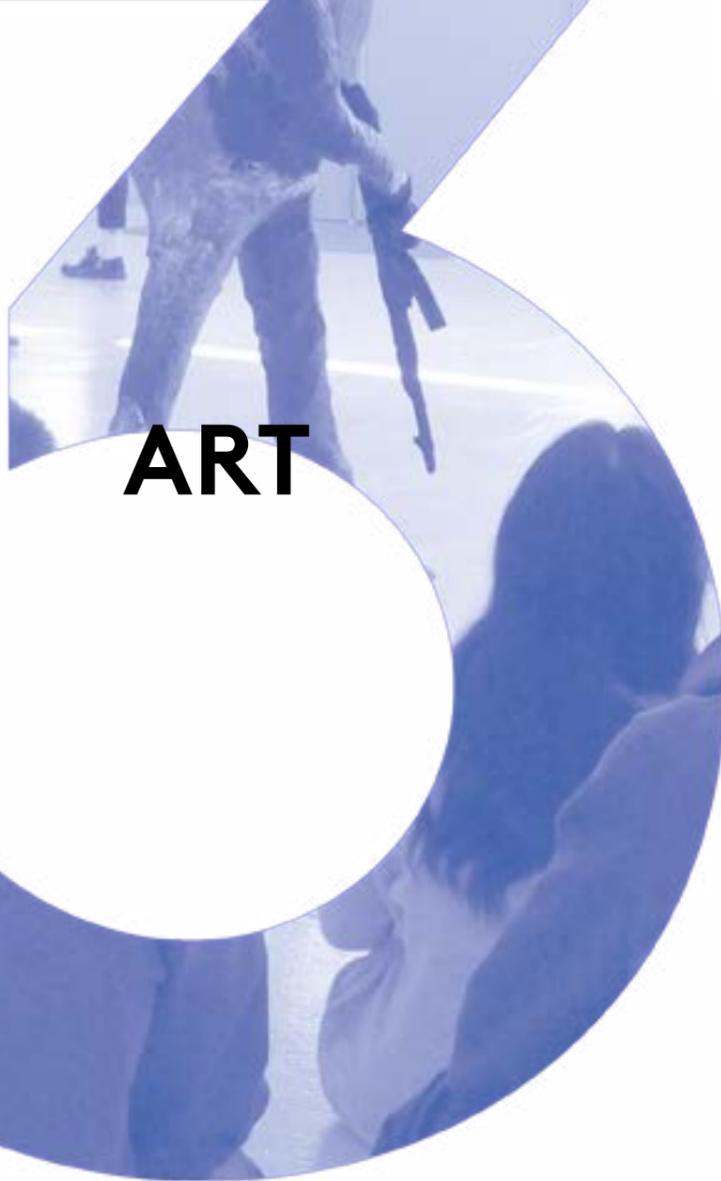
MÉTHODE

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 étudiant.e, à réali-ser en deux temps, pour les deux bilans semestriels. Chacun de ces deux rendus sera évalué.

ART

PROFESSEUR COORDINATEUR

FRED MORIN

CELLULE PÉDAGOGIQUE

CHRISTIAN HENRY
FRED MORIN
MICHÈLE TOLOCHARD
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
CHRISTIAN HENRY, dessin
DAVID KIDMAN, vidéographie, cinéma
FRED MORIN, photographie
ANTOINE PARLEBAS, histoire et théorie des arts, laboratoire d'écritures
STÉPHANIE RICHARD, langue étrangère
BRUNO SAULAY, laboratoire d'écritures
MICHÈLE TOLOCHARD, lumière-espace-couleur
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			
72	Stridence – Jesús Alberto Benítez		
73	Suivi du travail artistique en atelier – Sandra Delacourt		
74	Ateliers numériques – Rolan Dropsy		
75	Conception 3D – Rolan Dropsy		
76	Mapping, animations, projections vidéos – Rolan Dropsy		
77	Fake news, images secrètes – Cécile Hartmann	-	
78	100 feet – David Kidman	-	
79	Exposition monographique Peter Downsbrough – David Kidman		-
80	Lieux de pouvoir, image de pouvoir, paroles de pouvoir – David Kidman		
81	Rendez-vous – David Kidman		
82	Rendez-vous – Fred Morin		
83	The View from here – Fred Morin		
84	Musique XIX ^e -XX ^e – Antoine Parlebas		
85	Sculpture grecque antique – Antoine Parlebas		
86	Laboratoire d'écritures, cartographie de la subjectivité – Bruno Saulay et Antoine Parlebas		
87	Laboratoire d'écritures, intime universel – Bruno Saulay		
88	Suivi artistique individualisé des étudiants (travaux et projets) – Bruno Saulay		
89	Lumière-espace-couleur – Michèle Tolochard		
90			

PAGE		SEM.5	SEM.6
91	Rendez-vous – Michèle Tolochard		-
92	ARC sculpture-son-espace – Tristan Trémeau et Vincent Voillat		
93	Objets performés et objet du repos – Vincent Voillat		
94	Full support – Cyril Zarcone		
95	Monumentales – Cyril Zarcone		-
96	Somes spaces – Cyril Zarcone		-
97	Talking through – Cyril Zarcone	-	
B - HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS, LANGUES ÉTRANGÈRES			
98	Histoires et pratiques émergentes de l'art – Sandra Delacourt	8	5
99	L'œil viscéral – Sandra Delacourt	-	
100	Découverte des scènes artistiques anglophones – Stéphanie Richard		
101	Fabriques de l'art, fabriques de l'histoire de l'art : actualités et enjeux de l'art contemporain – Tristan Trémeau		
102	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

Christopher Wool, Sans titre, 2008

STRIDENCE

Jesús Alberto Benítez |

Spécialité – Peinture |

Type d'activité – Atelier pratique et méthodologique |

Semestres – 5 et 6 |

Activité facultative,
avec possibilité de s'inscrire à un seul semestre |

Durée – 4 heures, tous les 15 jours |

OBJECTIFS

Construction d'un corpus de travail cohérent, porté par une connaissance des enjeux de sa pratique.

CONTENU

Cet atelier vise à accompagner la recherche, la réflexion et la production du travail en L3. Il s'agit d'amener à produire un ensemble de formes en lien avec la peinture et l'image, cristallisant vos intentions et votre réflexion.

Les questionnements théoriques et formels qui constituent la démarche de chacun seront amenés à se développer au cours de l'année, dans la recherche d'une prise de position qui cristallise les intentions.

MÉTHODE

En développant un esprit de condensation, vous travaillerez sur une forme chargée de densité. L'évolution du travail permettra de formuler, matériellement, la question de comment une pièce, un projet ou une série contiennent et communiquent des intentions.

En analysant le travail d'autres artistes nous aborderons la question de la perception et du regard que l'on porte sur une pièce.

Le processus de production sera suivi et accompagné au long de son évolution. Pendant cet atelier vos productions seront mises en situation d'accrochage, engendrant des dialogues motivés par les rapports entre les formes et les intentions.

ÉVALUATION

- Investissement général et disposition à la recherche plastique ;
- cohérence et clarté dans les propos produits par la démarche ;
- qualité et pertinence des productions.

SUIVI DU TRAVAIL ARTISTIQUE EN ATELIER

Sandra Delacourt |

Spécialité – Art contemporain/exposition |

Type d'activité – Suivi en atelier |

Semestres – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS ET MÉTHODE

Ce suivi du travail artistique alterne rendez-vous individuels en atelier et séances collectives d'accrochages et de discussions critiques. Les rencontres collectives pourront se faire en présence d'artistes invités ou en collaboration avec d'autres enseignants.

ATELIERS NUMÉRIQUES

Rolan Dropsy |

Spécialité – Culture numérique |

Type d'activité – Ateliers pratiques
sur demande ou rendez-vous |

Semestres – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – par groupe réduit,
un ou plusieurs après-midis planifiés |

OBJECTIFS

Permettre aux étudiant.e.s d'explorer et d'approfondir l'utilisation de l'outil numérique dans le cadre d'une production plastique ou graphique.

CONTENU ET MÉTHODE

En groupes réduits, sur proposition spontanée et inscription, les étudiant.e.s s'initieront ou approfondiront des domaines particuliers de la production numérique.

ÉVALUATION

Motivation et progression.

CONCEPTION 3D

Rolan Dropsy |

Spécialité – Culture numérique |

Type d'activité – Workshop |

Semestre – 5
du 14 au 18 octobre 2019 |

Activité facultative |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS

Dans le contexte de la conception d'un projet, d'une pièce, le *workshop* permettra d'acquérir et comprendre les bases de la Conception assistée par ordinateur. Le *workshop* permettra de pouvoir produire en autonomie des fichiers à destinations des machines numériques (fraiseuse, imprimante 3D etc.) ainsi que des plans et des instructions compréhensibles et facilement exploitables, par les techniciens des ateliers de l'école ou par un fabricant extérieur.

CONTENU ET MÉTHODE

Nous aborderons, de manière pratique, 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, etc.

- Dessins 2D ;
- modélisation 3D paramétrique et surfacique ;
- assemblages, mouvements et degrés de liberté ;
- simulations et tests virtuels de résistance ;
- mises en plan et exports de fichiers pour fabrication numérique ;
- détournement d'usages pour des fabrications alternatives.

ÉVALUATION

- Motivation et progression ;
- acquisition des bases techniques ;
- qualité des travaux rendus.

MAPPING, ANIMATIONS, PROJECTIONS VIDÉOS

Rolan Dropsy |

Spécialité – Culture numérique |

Type d'activité – Workshop |

Semestre – 6
du 3 au 5 février 2020 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS

Aborder différentes formes de projections, sortir de l'écran et explorer l'espace tridimensionnel dans le cadre d'une projection vidéo ou d'animation.

CONTENU

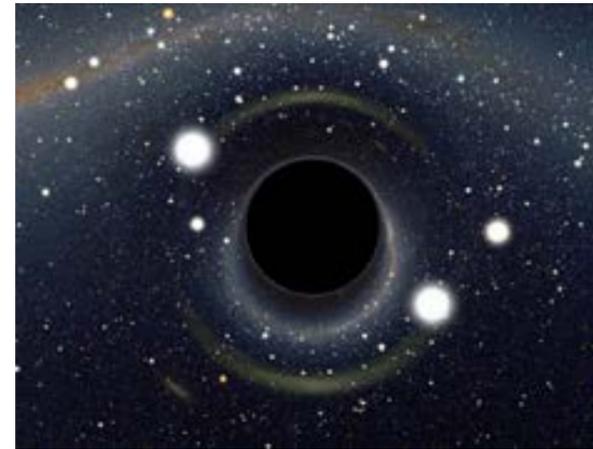
Grâce aux outils numériques de *mapping*, l'espace devient une toile de projection, multipliant les possibles. Espaces, volumes et utilisation des textures physiques du lieu sont autant de terrains de jeu à explorer.

MÉTHODE

Assimiler des méthodes de création de contenus animés simples (vidéos ou animations) et les exploiter pour les projeter dans l'espace en recherchant puis en utilisant les surfaces et les lieux disponibles dans l'école.

ÉVALUATION

- Qualité plastique des propositions ;
- progression des recherches et expérimentation.

Trou noir, 2019, simulation © Agence ciel et espace

FAKE NEWS, IMAGES SECRÈTES

Cécile Hartmann |

Spécialité – Peinture, image en mouvement |

Type d'activité – Cours théorique et pratique |

Semestre – 6 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures, tous les 15 jours |

OBJECTIFS

L'atelier propose une réflexion actuelle sur les *fake news* et sur l'utilisation d'archives dans les pratiques artistiques contemporaines. Sur quelles constructions esthétiques s'appuient ces *fakes news* ? Avons-nous besoin de fiction pour supporter le réel ? La fiction est – peut-être – porteuse de vérité ? Les étudiant.e.s seront invités à produire une investigation sur un événement réel, imaginé ou irrésolu pour aboutir à la production et à l'exposition d'une pièce en fin d'année.

CONTENU

Une tension grandissante opère aujourd'hui entre les récits réels et les récits fabriqués. Nos démocraties vivent dans l'ère des *fake news*, du mensonge et du secret, oscillant entre une dimension irrationnelle et un urgent besoin de révélation.

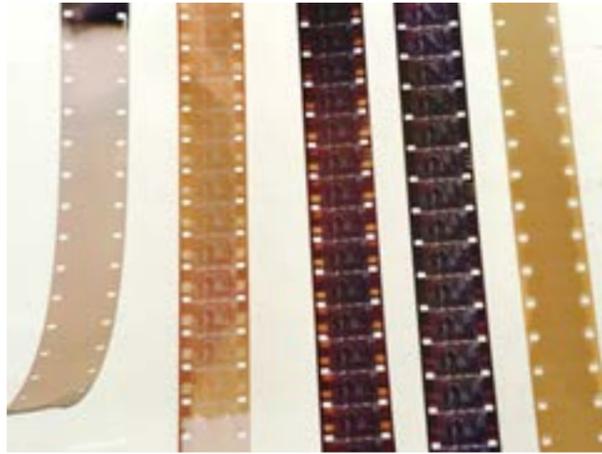
À partir d'images choisies par eux, et appartenant à l'histoire collective ou à leur mémoire intime, les étudiant.e.s produiront un travail plastique qui viendra détourner ou changer le sens des images utilisées. Ce travail prendra au choix la forme d'un film, de photographies, d'affiches ou de peintures.

MÉTHODE

À travers des œuvres et des images plurielles, historiques, anonymes ou amateurs, l'atelier fera de constants allers-retours entre documentation, extraits de films, analyses et expérimentations pratiques.

ÉVALUATION

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

© David Kidman, 2019

100 FEET

David Kidman |

Spécialité – Vidéo, cinéma |

Type d'activité – Cours théorique et pratique |

Semestre – 6 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

La production de films objets à partir d'une conceptualisation du cinéma comme un objet d'abstraction du temps. Les projets retraceront l'histoire des éléments de la production des éléments (sic) du cinéma analogue qui sont transformés par des artistes en objet, des Frères Whitney à Simon Starling, en passant par Jun'ichi Okuyama, entre autres. Un projet commun de dispositif d'exposition des travaux sera intégré dans ce cours.

CONTENU

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

MÉTHODE

Cours magistraux, tutorat collectif et individuel.

ÉVALUATION

- Engagement et capacité d'expérimentation ;
- qualité et pertinence des travaux rendus.

© David Kidman, 2019

EXPOSITION MONOGRAPHIQUE PETER DOWNSBROUGH

David Kidman |

Spécialité – Vidéo, cinéma |

Type d'activité – Projet théorique et pratique
Interventions de Peter Downsbrough et Line-Herbert Arnaud
(historienne de l'art et spécialiste du travail de P. Downsbrough) |

Semestre – 5 |

Activité facultative |

Durée – les 19, 20, 26 et 27 septembre et 4, 11, 28, 29, 30 et 31
octobre Vernissage de l'exposition le 31 octobre 2019 |

OBJECTIFS

Les étudiant.e.s devront penser et élaborer une exposition monographique de Peter Downsbrough. Ils discuteront le choix des œuvres, leurs fondements conceptuels et envisageront les moyens logistiques nécessaires à l'espace de l'exposition de P. Downsbrough.

CONTENU

- Repérage et production d'un film 16 mm pour l'exposition, production et réalisation d'une vidéo sur le travail de P. Downsbrough ;
- atelier théorique avec Line-Herbert Arnaud sur les possibilités de textes sur ce travail de la vidéo ;
- production d'un catalogue de type « ouvert » sur l'exposition, montage de l'exposition et organisation de sa médiation.

MÉTHODE

- Conférence et projections ;
- suivi de discussions avec l'artiste et l'historienne de l'art de l'exposition ;
- montage de l'exposition et organisation de sa médiation.

Des tâches sont réparties pour la production du film et de la vidéo, ainsi que la conception de l'occupation de l'espace et les formes écrites qui accompagnent l'exposition.

ÉVALUATION

Pertinence des propositions et qualité des réalisations, l'ensemble en contrôle continu lors du projet.

LIEUX DE POUVOIR, IMAGES DE POUVOIR, PAROLES DE POUVOIR

David Kidman |

Spécialité – Vidéo, cinéma |

Type d'activité – Cours théorique et pratique, articulé
autour du *workshop* intersites *Images de pouvoir* du 12 au 15
novembre 2019 et *Arguments for Buildings*
du 10 au 13 mars 2020. |

Semestres – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

Considérer la portée de l'articulation des formes, la construction des lieux et les discours explicites et implicites de ces lieux dans l'imposition du pouvoir dans la société contemporaine pour produire des réponses plastiques et théoriques aux questions soulevées.

CONTENU

- Workshop avec l'artiste, Estefania Pañefiel Loaiza, sur les modes migratoires, les différentes conceptions et perceptions des migrants, dans et depuis leur lieu d'origine dans et depuis leur lieu d'arrivée afin de produire des images, films, vidéos installations et textes ;
- des productions et des cours tout au long du premier semestre ;
- *workshop Arguments for Buildings*, avec David Michael Clarke et Mo Gourmelon au Frac Centre ;
- étude des maquettes d'architectes ;
- production des images, films vidéos, installations et textes par la suite ;
- lieu d'exposition des travaux à déterminer.

MÉTHODE

Cours magistraux, tutorat collectif et individuel.

ÉVALUATION

- Engagement et capacité d'*expérimentation* ;
- qualité et pertinence des travaux rendus.

RENDEZ-VOUS

David Kidman |

Spécialité – Cinéma, vidéo |

Type d'activité – Suivi |

Semestre – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

Réflexions sur les projets artistiques des étudiants.

CONTENU

- articuler les enjeux théoriques, historique et contemporains
- discuter des solutions pratiques et techniques nécessaires à la réalisation des projets

MÉTHODE

- observation et analyse du travail et son contexte
- discussion, lectures, réflexion.

RENDEZ-VOUS

Fred Morin |

Spécialité – Photographie |

Type d'activité – Suivi |

Semestres – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures, tous les 15 jours |

OBJECTIFS ET MÉTHODE

Apports théoriques, pratiques et techniques selon le projet photographique de chaque étudiant.e.

David Bowie aux Grammy Awards 1976

THE VIEW FROM HERE

Fred Morin |

Spécialité – Photographie |

Type d'activité – Études de genre et pratiques pluridisciplinaires |

Semestres – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS

Tenter de ne pas voir « à travers » mais plutôt « au travers » et mieux « de travers ».

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

CONTENU

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

MÉTHODE

Au cours d'ateliers et de rendez-vous individuels, l'analyse de textes, de documents vidéos et des discussions collectives serviront de base au déploiement d'un travail plastique très libre et personnel autour des représentations du genre, des sexualités et des désirs. Ces travaux seront restitués lors d'une grande soirée de performance organisée au sein de l'école au second semestre.

ÉVALUATION

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

© Antoine Parlebas

MUSIQUE XIXe-XXe

Antoine Parlebas |

Spécialité – Histoire de la musique |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestre – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – 2 heures |

OBJECTIFS

Familiariser les étudiant.e.s en art avec les formes de la musique des deux derniers siècles.

CONTENU

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

MÉTHODE

Présentation contextualisée de compositeurs et d'œuvres musicales.

Aucune formation musicologique n'est requise.

ÉVALUATION

Assiduité et participation.

© Antoine Parlebas

SCULPTURE GRECQUE ANTIQUÉ

Antoine Parlebas |

Spécialité – Histoire de l'art / histoire de la sculpture |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS

Présentation des formes, des matériaux, des dispositifs, des modes et des modalités de fonctionnement de l'art grec antique.

CONTENU

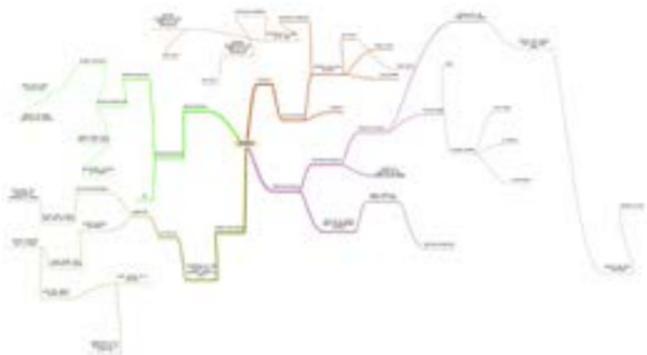
Présentation des caractères généraux, des modalités socio-culturelles, de documents figuratifs et écrits, des techniques et des contextes.

MÉTHODE

Présentation et analyse des documentations artistiques et matérielles spécifiques.

ÉVALUATION

- Assiduité aux cours ;
- participation.

Carte heuristique réalisée dans le contexte du cours *Laboratoire d'écritures*, Antoine Parlebas et Bruno Saulay - 2009

LABO- RATOIRE D'ÉCRITURES, CARTOGRA- PHIE DE LA SUBJECTIVITÉ

Bruno Saulay |

Antoine Parlebas |

Spécialité – Laboratoire d'écritures |

Type d'activité – Ateliers méthodologiques et pratiques |

Semestres – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

- Axes de recherches, langage écrit-langage numérique ;
- verbaliser, documenter et archiver projets et travaux personnels.

Semestre 3 : carte heuristique

Semestre 4 : portfolio des travaux personnels

CONTENU ET MÉTHODE

Soutien personnalisé à la mise en œuvre du projet (syntaxe, orthographe, mise en page) en fonction des sollicitations et des travaux de l'étudiant.e.

ÉVALUATION

- Qualité plastique des propositions ;
- progression des recherches.

BIBLIOGRAPHIE

Yves Perrousseau, *Mise en page et impression*, Méolans-Revel, Atelier Perrousseau, 2006.

Yves Perrousseau, *Manuel de typographie française élémentaire*, Reillanne, Atelier Perrousseau, 2000.

Existente en version Ebook-PDF

Lev Manovich, *Le Langage des nouveaux médias*, Dijon, Presses du réel, collection *Perceptions*, 2010.

Webographie : <http://www.silo2.org>

Sans titre © Antoine Ordonnaux, 2018

LABO- RATOIRE D'ÉCRITURES, INTIME UNIVERSEL

Bruno Saulay |

Antoine Parlebas |

Spécialité – Laboratoire d'écritures |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

Depuis 2017, l'Écomusée du Véron et l'École supérieure d'art et de design TALM-Tours sont engagés dans un projet artistique innovant. Des étudiant.e.s en art, dans le cadre du *Laboratoire d'écritures*, confrontent leurs questionnements à des contextualisations professionnalisantes sur le site de l'écomusée. L'expérience est partagée avec des étudiant.e.s, le public, des groupes scolaires, sous formes de rencontres, d'éditions, d'expositions, ponctuellement pendant la durée des résidences. Cette année les étudiant.e.s de TALM-Tours proposent au travers de leur création une réflexion sur la rapport de l'Homme au paysage 2020.

Semestre 5 : rencontre avec les opérateurs de l'écomusée, conception du projet à l'aide de dessin, prises de notes, etc.

Semestre 6 : présentation du projet, conception.

CONTENU

Accompagner les étudiant.e.s dans leur progression pédagogique en complétant les aspects professionnalisants offerts dans le cadre de leur cursus et mettre en valeur le lieu d'accueil par la réalisation de projets artistiques, offrir la possibilité aux étudiant.e.s en art de s'investir dans le territoire, de s'approprier le territoire dans ses différentes dimensions, de produire des projets qui interagissent avec l'environnement, d'impliquer la participation active des publics.

MÉTHODE

- Contrôle continu ;
- suivi individuel ;
- évaluation collective.

ÉVALUATION

- Curiosité et envie ;
- assiduité et implication ;
- qualité du travail rendu.

SUIVI ARTIS- TIQUE INDIVI- DUALISÉ DES ÉTUDIANTS (TRAVAUX ET PROJETS)

Bruno Saulay |

Spécialité – Suivi |

Type d'activité – Discussions à l'atelier en présence des
travaux des étudiant.e.s, en rendez-vous individuels
ou par petits groupes.

Semestre – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – 3 h 30 |

OBJECTIFS ET MÉTHODE

Le suivi s'effectue par des rendez-vous individuels ou collectifs sur les lieux d'installation du travail des étudiants inscrits en phase projet au Laboratoire d'écritures en relation avec les responsables des lieux, ou en ateliers. Ils se développent en collaboration avec les directeurs, responsables, intervenants des établissements en convention avec l'école : Funlab de Tours, Écomusée du Véron, Centre de création contemporaine Olivier Debré, etc.

Workshop Lumière-espace-couleur © Jungho Park, 2019

LUMIÈRE- ESPACE- COULEUR

Michèle Tolochard |

Spécialité – Pratiques de la couleur et de la lumière dans
l'espace ; expérimentation des pratiques de la lumière.

Type d'activité – Atelier pratique et théorique.
Atelier spécifique d'une semaine dans l'école ou hors les
murs, avec Frédéric Tétart, artiste intervenant.

Semestre – 3 |

Activité facultative |

Durée – 8 heures 1 semaine sur 2
+ 1 semaine d'atelier pratique (du 14 au 18 octobre 2019)

OBJECTIFS ET CONTENU

La perception est le produit final d'un acte complexe de construction qui crée une réalité très relative. 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 et la couleur seront envisagées avant tout pour leur pouvoir de faire surgir l'espace, d'y définir ou inventer des bords, d'en sculpter la forme, d'en révéler ou absenter la matérialité.

Lumière-Espace-Couleur est un processus d'enseignement qui s'inscrit dans la continuité des apprentissages de la couleur et engage un questionnement et une pratique qui mettent en jeu la perception, l'appréhension de la lumière et de l'espace.

Sous de multiples formes — approche théorique, observation, ateliers pratiques, documentation, cette recherche, qui se situe avant tout comme une approche sensible, convoque aussi bien les pratiques de la lumière que les hypothèses de la physique contemporaine ou des approches philosophiques ou poétiques, sans manquer de porter un regard sur les voies ouvertes dans ce domaine par les artistes des XXe et XXIe siècles.

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.

Des développements incluant le son ou la performance peuvent être envisagés, en particulier lors de l'atelier pratique.

Plus que de fabriquer des objets, il est question de construire et provoquer des situations qui, éminemment éphémères, fluctuantes, n'existent véritablement que par notre présence et mettent souvent en échec toute tentative de capture d'image ; l'écriture et le dessin prennent alors le relais pour garder une trace, constituer un récit, etc.

Cette activité « documentaire » est envisagée comme faisant véritablement partie de l'ensemble du travail, elle peut donner lieu, dans la mesure du possible, à une publication à l'issue du semestre.

MÉTHODE

- Cours théoriques et pratiques ;
- expérimentations ;
- analyse d'œuvres et de textes ;
- initiation technique ;
- réalisation de projets plastiques.

Du 14 au 18 octobre 2019 un atelier pratique spécifique en compagnie d'un artiste intervenant ; cet atelier est indissociable de l'ensemble de l'option dont il constitue la partie pratique la plus importante. Présentation publique des travaux selon le contexte.

ÉVALUATION

- Présence ;
- participation ;
- compréhension des enjeux ;
- qualité des propositions ; tout au long de l'année et lors des évaluations semestrielles.

RENDEZ-VOUS

Michèle Tolochard |

Spécialité – Discussions, rencontres à l'atelier |

Type d'activité – Discussions à l'atelier en présence des travaux des étudiant.e.s, en rendez-vous individuels ou par petits groupes. Préparation au diplôme. |

Semestre – 5 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures 1 semaine sur 2 |

OBJECTIFS

Réfléchir ensemble.

CONTENU

- Clarifier les potentialités et les enjeux du travail des étudiant.e.s, en imaginer avec eux les perspectives ;
- mettre des mots sur le travail ;
- apports théoriques, pratiques, techniques, selon la spécificité du travail et du projet de chaque étudiant.e.

MÉTHODE

- Observation et analyse du travail et des possibles mises en espace de celui-ci ;
- discussion et réflexion en commun sur la cohérence de la prise de parole de l'étudiant.e quant à la nature de ses travaux.

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 – 4 heures 1 semaine sur 2 + 2 workshops |

OBJECTIFS

Constitution d'un groupe de 25 étudiant.e.s 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) et à l'invention d'objets performatifs.

L'objectif principal est que chaque étudiant.e développe en solo, en duo, en 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, moments de cours historiques et théoriques sur les implications de ces explorations dans la création contemporaine ;
2/ deux workshops en octobre 2019 et février 2020 avec deux artistes invités qui ouvriront et compléteront ces expérimentations et explorations sensibles (Kevin Jean, danseur et chorégraphe, et Liv Schulman, artiste - sous réserve).

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.

André Cadere, exposition au Centre Pompidou, Paris 2019

OBJETS PERFORMÉS ET OBJET DU REPOS

Vincent Voillat |

Spécialité – Volume, transversale |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

Cet atelier vient interroger les rapports des objets d'art en lien avec la performance et leurs usages.

CONTENU

Objets performés

Tout d'abord un temps autour du travail de Franz West et de ses premières œuvres dénommées *Paßstücke* : formes libres, transportables et indéfinissables de gypse, de papier mâché ou de métal qui peuvent être « plantées » sur les corps, comme des appuis, des prothèses ou des plantes. Ses pièces de mobilier des dernières années questionnent également la frontière entre l'objet d'art et l'objet d'usage courant. Ces objets seront amenés à être utilisés, manipulés.

Objet du repos

En regard de ce premier temps, il y aura les objets du repos : cessation de mouvement, d'activité ou d'effort, de travail, d'exercice, pour faire disparaître la fatigue et interroger les espaces entre les objets.

Atelier pratique qui vient interroger les champs de la sculpture contemporaine dans plusieurs de ses aspects. L'objet activé et l'objet qui « soigne ». Il s'agit d'expérimenter le rapport entre l'objet, le corps, les temporalités et les fonctions qui découlent de ce rapport.

MÉTHODE

Atelier pratique et création d'objets, puis mise en pratique de la fonction des objets à travers des temps de restitution chaque semestre. Les deux orientations proposées pourront être traitées indifféremment au premier ou au second semestre.

ÉVALUATION

Assiduité, rigueur et générosité.

Thomas Hirschhorn, vue de l'exposition *Flamme éternelle*, Palais de Tokyo, Paris, 2014.

FULL SUPPORT

Cyril Zarcone |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Atelier théorique, pratique et technique |

Semestres – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures au semestre 5 et 7 heures au semestre 6 |

OBJECTIFS ET CONTENU

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

MÉTHODE

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.

ÉVALUATION

Engagement et présence tout au long du semestre.

Santiago Sierra, 250 cm *Line Tattooed On 6 Paid People*, Havana, Cuba, 1999

MONUMENTALES

Cyril Zarcone |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – |

Semestre – 5 |

Activité facultative |

Durée – 1 jour par semaine (3 heures) |

OBJECTIFS

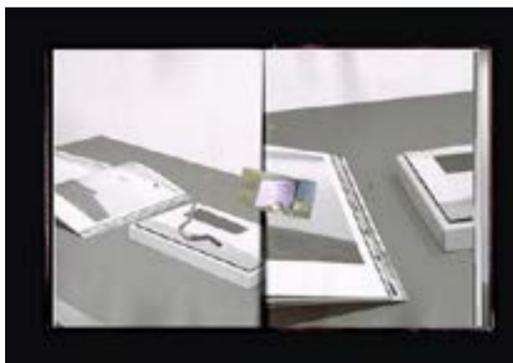
Comment avec une certaine économie de moyen, une simplicité de mise en œuvre, créer une œuvre monumentale et efficace ?

MÉTHODE

- Proposition d'un projet individuel ou collectif ;
- choix du site ;
- mise en œuvre ;
- étude d'œuvres liées.

ÉVALUATION

- Entretiens, engagement et production d'un travail en volume ;
- discussion critique autour des réalisations.

Copies, Catalogue,
Paris, sept. 2018, 17 x 22 cm, 2 cahiers de 24 p., numérique couleur, agrafé,
relié par une couverture plastique.
7 bonus glissés aléatoirement.
50 ex.

SOME SPACES

Cyril Zarcone

Spécialité – Sculpture

Type d'activité – Workshop

Intervenant extérieur : Théophile Calot

Créée en 2011 par Théophile Calot, (1987, France) *Théophile's Papers* est une plateforme dédiée aux jeunes artistes proposant le livre comme réel mode d'exposition, de production et de diffusion. Depuis 2015, afin de promouvoir une production plastique, Théophile Calot développe sa pratique dans l'espace de la galerie (chez Néon, Lyon ; Galerie Eric Mouchet, Paris ; Florence Loewy, Paris) en proposant des expositions aux artistes avec lesquels il collabore sur des éditions. Deux questions viennent créer l'engagement : Comment un livre peut-il nourrir une exposition ? Comment une exposition peut-elle nourrir un livre ?

Semestre – 5
du 14 au 18 octobre 2019

Activité facultative

Durée – 4 jours

OBJECTIFS ET CONTENU

Théophile Calot, propose aux étudiant.e.s un *workshop* sur leur travail dans deux espaces. L'espace du livre et l'espace de la galerie.

- Comment peut-on appréhender un livre comme un médium en tant que tel ? ;
- Comment retranscrire cette production dans un espace physique ? ;
- Quels aller-retours pouvons-nous faire entre ces deux espaces ?

Nous commencerons par une courte conférence donnée par Théophile Calot sur cette problématique qui sera suivie par un entretien avec chaque étudiant.e afin de découvrir leur production.

Ensuite nous sélectionnerons ensemble un élément de leur travail afin de trouver la meilleure solution pour la mise en espace dans le livre et dans l'espace d'exposition.

Pour finir, nous documenterons le résultat afin de réfléchir à la diffusion de cette production.

MÉTHODE

- Rencontrer, échanger, analyser ;
- partager, confronter, relier, connecter ;
- sélectionner, visualiser, conceptualiser ;
- concevoir, produire, diffuser.

ÉVALUATION

- Échanges et discussions tout au long du *workshop* ;
- méthodologie et réaction aux échanges ;
- assiduité et engagement.

Charlie Chine, Appareil mécanique de communication unilatérale, 2014

TALKING THROUGH

Cyril Zarcone

Spécialité – Sculpture

Type d'activité – Workshop

Intervenant extérieur : Léo Marin

Commissaire d'exposition indépendant et auteur,
Directeur et programmateur Jeune Création Contemporaine
Galerie Eric Mouchet,
Membre des Commissaires d'Exposition Associés (C-E-A),
Membre de l'Association Internationale des Critiques d'Art
(A.I.C.A.).

Semestre – 6
du 3 au 7 février 2020

Activité facultative

Durée – 4 jours

OBJECTIFS ET CONTENU

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

Une rencontre autour des travaux, nourrie de présentations et de discussion critiques permettra à l'étudiant.e 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.

MÉTHODE

Le partage et la discussion seront les principaux éléments pour établir et sélectionner les outils de langages.

- Observer, écouter, analyser, et échanger autour du travail de l'étudiant.e ;
- se confronter au discours et aux questions de l'intervenant, pour relier et connecter son travail dans une démarche construite ;
- concevoir la possibilité d'une analyse auto critique autour de son travail de façons à appréhender les possibles questions du Jury.

ÉVALUATION

- Capacité d'écoute et d'intégration des éléments abordés dans l'échange ;
- capacité d'auto-analyse et d'autocritique ;
- présence et engagement dans la rencontre.

Fouad Boussouf, performances dansées dans l'installation de Kader Attia, *On n'emprisonne pas les idées*, MAC VAL, 2018. © Marc Domage

HISTOIRES ET PRATIQUES ÉMERGENTES DE L'ART

Sandra Delacourt |

Spécialité – Histoire de l'art contemporain |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestre – 5 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS ET MÉTHODE

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 intersectionnelle.

CONTENU

Consacré au XXIe siècle, cet enseignement transmet aux étudiant.e.s 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. 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 décroisement entre connaissance théorique et empirique.

ÉVALUATION

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

BIBLIOGRAPHIE

Des éléments bibliographiques sont fournis à chaque séance, en fonction de l'actualité artistique et théorique.

L'ŒIL VISCÉRAL

Sandra Delacourt |

Spécialité – Histoire de l'art contemporain |

Type d'activité – Cycle de conférences |

Semestre – 6 |

Activité obligatoire |

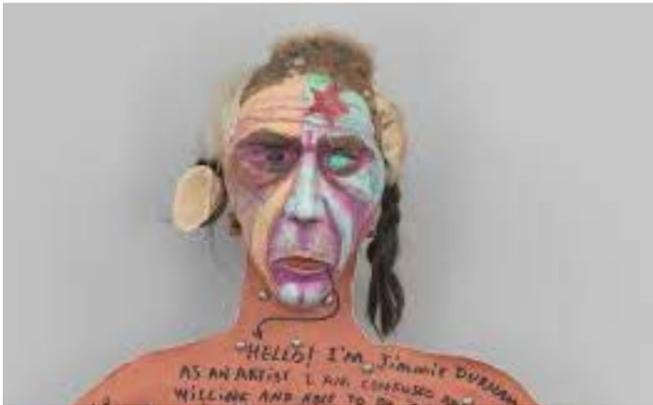
Durée – 2 heures |

OBJECTIFS ET MÉTHODE

Étroitement corrélé au cours *Histoires et pratiques émergentes de l'art*, ce programme de conférences publiques est conçu comme une réflexion collective *in progress*. Basées sur la mise en discussion, la rencontre et l'échange direct, ce cycle se veut être une plateforme où les savoirs sur l'art entrent étroitement en dialogue avec les savoirs transmis par l'art.

ÉVALUATION

Assiduité et apport d'éléments réflexifs lors des conférences.

Jimmy Durham

DÉCOUVERTE DES SCÈNES ARTISTIQUES ANGLO- PHONES

Stéphanie Richard |

Spécialité – Langue étrangère |

Type d'activité – Cours pratique |

Semestres – 5 et 6 |

Activité obligatoire |

Durée – 1 heure 30 |

OBJECTIFS

- Communiquer en anglais dans le contexte de l'art ;
- mieux comprendre et analyser les textes de portée critique, artistique, historique ou encore les articles de presse ;
- maîtriser la présentation personnelle ainsi que la présentation de ses travaux (écrit, oral).

CONTENU

Les étudiant.e.s présenteront des œuvres, des textes, des vidéos qu'ils relieront à leurs recherches plastiques. Visualisation de documents audiovisuels, d'interviews d'artistes américains et anglais.

MÉTHODE

- Discussions, débats à partir de supports artistiques divers et variés ;
- études de vidéos, de photographies, de textes d'analyses critiques, de traductions ;
- exercices de grammaire, de vocabulaire spécifique lié à la pratique artistique.

ÉVALUATION

- Contrôle continu, oral et écrit ;
- participation, prise de parole, assiduité ;
- bilan semestriel.

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 – 4 h une semaine sur deux |

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 l'enseignant référent choisi par l'étudiant.e dans le cadre de l'essai à produire pour le DNA (voir page 95).

SÉMINAIRE ESSAIS CRITIQUES

Tristan Trémeau |

Spécialité – Analyse, critique et théories des arts |

Type d'activité – Séminaire |

Semestres – 5 et 6 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 heures 1 fois par mois |

OBJECTIFS

Développer les facultés de problématisation critique des étudiant.e.s, 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 étudiant.e.s, 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 étudiant.e.s et discussions collégiales (étudiant.e.s et professeur) ;
- 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 l'enseignant référent choisi par l'étudiant.e dans le cadre de l'essai à produire pour le DNA.

PROFESSEUR COORDINATEUR

SANDRA DELACOURT

CELLULE PÉDAGOGIQUE

JESÚS ALBERTO BENÍTEZ

SANDRA DELACOURT

CÉCILE HARTMANN

DAVID KIDMAN

PROFESSEUR.E.S

JESÚS ALBERTO BENÍTEZ, peinture

SANDRA DELACOURT, histoire de l'art contemporain

ROLAN DROPSY, culture numérique

DAVID KIDMAN, vidéographie, cinéma

FRED MORIN, photographie

ANTOINE PARLEBAS, laboratoire d'écritures

STÉPHANIE RICHARD, langue étrangère

BRUNO SAULAY, laboratoire d'écritures

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			
108	Un atelier devant le réel – Jesús Alberto Benítez		
109	L'œil viscéral – Sandra Delacourt	-	
110	Suivi du travail artistique en atelier – Sandra Delacourt		
111	Ateliers numériques – Rolan Dropsy		
112	Conception 3D – Rolan Dropsy		
113	Mapping, animations, projections vidéos – Rolan Dropsy		
114	Espace installé – David Kidman	-	
115	Lieux de pouvoir, image de pouvoir, paroles de pouvoir – David Kidman	-	
116	Rendez-vous – David Kidman		
117	Rendez-vous – Fred Morin		
118	<i>The View from here</i> – Fred Morin		
119	Laboratoire d'écritures, intime universel – Bruno Saulay et Antoine Parlebas		
120	Suivi artistique individualisé des étudiants (travaux et projets) – Bruno Saulay		
121	ARC sculpture-son-espace – Tristan Trémeau et Vincent Voillat		
122	Objets performés et objet du repos – Vincent Voillat		
123	Workshop Rencontre Nicolas Momein : les gestes au travail – Vincent Voillat	-	
124	Monumentales – Cyril Zarcone		-
125	<i>Full support</i> – Cyril Zarcone		

PAGE		SEM.7	SEM.8
B - INITIATION À LA RECHERCHE SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS			
126	Méthodologie de la recherche et suivi du mémoire de DNSEP (M1) – Sandra Delacourt	-	
127	Fabriques de l'art, fabriques de l'histoire de l'art : agents doubles. Arts, artistes et politiques urbaines – Tristan Trémeau	-	
C - LANGUE ÉTRANGÈRE			
128	Découverte des scènes artistiques anglophones – Stéphanie Richard	-	
TOTAL		30	30

Wade Guyton, *Untitled*, 2016, Epson ultrachrome HDR inkjet on linen

UN ATELIER DEVANT LE RÉEL

Jesús Alberto Benítez |

Sandra Delacourt (à confirmer) |

Spécialité – Peinture |

Type d'activité – Atelier théorique et pratique |

Semestres – 7 et 8 |

Activité facultative,
avec possibilité de s'inscrire à un seul semestre |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

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

CONTENU

- Construire d'une approche critique mettant en contact la démarche artistique avec son contexte historique et culturel ;
- analyser de textes critiques et d'écrits d'artistes ;
- développer des questions formulées par la démarche des étudiant.e.s.

MÉTHODE

- Accompagner et suivre de l'évolution du travail ;
- développer de questionnements plus intenses axés sur une plus grande exigence formelle et critique ;
- ouvrir l'atelier au monde, afin que l'artiste s'imprègne de ce qui l'entoure.

L'ŒIL VISCÉRAL

Sandra Delacourt |

Spécialité – Histoire de l'art contemporain |

Type d'activité – Cycle de conférences |

Semestre – 8 |

Activité obligatoire |

Durée – 2 heures |

OBJECTIFS ET MÉTHODE

Étroitement corrélé au cours *Histoires et pratiques émergentes de l'art*, ce programme de conférences publiques est conçu comme une réflexion collective *in progress*. Basées sur la mise en discussion, la rencontre et l'échange direct, ce cycle se veut être une plateforme où les savoirs sur l'art entrent étroitement en dialogue avec les savoirs transmis par l'art.

ÉVALUATION

Participation à l'ensemble des conférences, ainsi qu'à leur conception et leur organisation.

SUIVI DU TRAVAIL ARTISTIQUE EN ATELIER

Sandra Delacourt |

Spécialité – Art contemporain/exposition |

Type d'activité – Suivi en atelier |

Semestres – 7 et 8 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS ET MÉTHODE

Le suivi du travail artistique alterne rendez-vous individuels en atelier et séances collectives d'accrochages et de discussions critiques. Les rencontres collectives pourront se faire en présence d'artistes invités ou en collaboration avec d'autres enseignants.

ATELIERS NUMÉRIQUES

Rolan Dropsy |

Spécialité – Culture numérique |

Type d'activité – Ateliers pratiques sur demande ou rendez-vous |

Semestres – 7 et 8 |

Activité facultative |

Durée – par groupe réduit, un ou plusieurs après-midis planifiés |

OBJECTIFS

Permettre aux étudiant.e.s d'explorer et d'approfondir l'utilisation de l'outil numérique dans le cadre d'une production plastique ou graphique.

CONTENU ET MÉTHODE

En groupes réduits, sur proposition spontanée et inscription, les étudiant.e.s s'initieront ou approfondiront des domaines particuliers de la production numérique.

ÉVALUATION

Motivation et progression.

CONCEPTION 3D

Rolan Dropsy |

Spécialité – Culture numérique |

Type d'activité – *Workshop* |

Semestre – 7
du 14 au 16 octobre 2019 |

Activité facultative |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS

Dans le contexte de la conception d'un projet, d'une pièce, le *workshop* permettra d'acquérir et comprendre les bases de la Conception assistée par ordinateur. Le *workshop* permettra de pouvoir produire en autonomie des fichiers à destinations des machines numériques (fraiseuse, imprimante 3D etc.) ainsi que des plans et des instructions compréhensibles et facilement exploitables, par les techniciens des ateliers de l'école ou par un fabricant extérieur.

CONTENU ET MÉTHODE

Nous aborderons, de manière pratique, 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, etc.

- Dessins 2D ;
- modélisation 3D paramétrique et surfacique ;
- assemblages, mouvements et degrés de liberté ;
- simulations et tests virtuels de résistance ;
- mises en plan et exports de fichiers pour fabrication numérique ;
- détournement d'usages pour des fabrications alternatives.

ÉVALUATION

- Motivation et progression ;
- acquisition des bases techniques ;
- qualité des travaux rendus.

MAPPING, ANIMATIONS, PROJECTIONS VIDÉOS

Rolan Dropsy |

Spécialité – Culture numérique |

Type d'activité – *Workshop* |

Semestre – 8
du 3 au 5 février 2020 |

Activité facultative |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS

Aborder différentes formes de projections, sortir de l'écran et explorer l'espace tridimensionnel dans le cadre d'une projection vidéo ou d'animation.

CONTENU

Grâce aux outils numériques de *mapping*, l'espace devient une toile de projection, multipliant les possibles. Espaces, volumes et utilisation des textures physiques du lieu sont autant de terrains de jeu à explorer.

MÉTHODE

Assimiler des méthodes de création de contenus animés simples (vidéos ou animations) et les exploiter pour les projeter dans l'espace en recherchant puis en utilisant les surfaces et les lieux disponibles dans l'école.

ÉVALUATION

- Qualité plastique des propositions ;
- progression des recherches et expérimentation.

Léa Martin, *Barrage*, 2017 © D. Kidman, 2018

ESPACE INSTALLÉ

David Kidman |

Spécialité – Vidéo, cinéma |

Type d'activité – Cours théorique et pratique |

Semestre – 8 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

Réflexion sur la conception et mise en place des installations d'images en mouvement.

CONTENU

Histoire, mise en œuvre, construction, analyse. Il s'agit de considérer les possibles mises en place d'installations impliquant un ensemble d'images projetées ou sur écran. L'histoire de ce qui est devenue une pratique courante est retracée, faisant référence à l'expansion des disciplines employées par des artistes au début du XXe siècle, puis les pratiques multiples dans les œuvres de l'art total, le cinéma élargi (*expanded cinema is such a better term*), les chemins suivis par ce qui est devenu « l'art vidéo » ou le cinéma expérimental par rapport au monde de l'art. Les aspects du spectaculaire et de l'évènementiel mis en œuvre sont également ouverts au questionnement de leur rôle transversal dans une chorégraphie ou une pièce de théâtre.

Nous abordons également l'interactivité et les œuvres qui emploient des formes d'immersion, ainsi que les changements provoqués par les écrans tactiles, les panneaux de LED et les projections hors normes. La question de la technologie et ses techniques. Les étudiant.e.s seront amenés à produire des projets.

MÉTHODE

Cours magistraux, tutorat collectif et individuel.

ÉVALUATION

- Engagement et capacité d'expérimentation ;
- qualité et pertinence des travaux rendus.

LIEUX DE POUVOIR, IMAGES DE POUVOIR, PAROLES DE POUVOIR

David Kidman |

Spécialité – Vidéo, cinéma |

Type d'activité – Cours théorique et pratique, articulé autour
des *workshops* intersites *Images de pouvoir* du 12 au 15
novembre 2019 et *Arguments for Buildings*
du 10 au 13 mars 2020. |

Semestre – 8 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

Considérer la portée de l'articulation des formes, la construction des lieux et les discours explicites et implicites de ces lieux dans l'imposition du pouvoir dans la société contemporaine pour produire des réponses plastiques et théoriques aux questions soulevées.

CONTENU

- *Workshop* avec l'artiste, Estefania Pañefiel Loaiza, sur les modes migratoires, les différentes conceptions et perceptions des migrants, dans et depuis leur lieu d'origine dans et depuis leur lieu d'arrivée afin de produire des images, films, vidéos installations et textes ;
- des productions et des cours tout au long du premier semestre ;
- *workshop Arguments for Buildings*, avec David Michael Clarke et Mo Gourmelon au Frac Centre ;
- étude des maquettes d'architectes ;
- production des images, films vidéos, installations et textes par la suite ;
- lieu d'exposition des travaux à déterminer.

MÉTHODE

Cours magistraux, tutorat collectif et individuel.

ÉVALUATION

- Engagement et capacité d'expérimentation ;
- qualité et pertinence des travaux rendus.

RENDEZ -VOUS

David Kidman |

Spécialité – Cinéma, vidéo |

Type d'activité – Suivi |

Semestre – 8 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

Réflexions sur les projets artistiques des étudiants.

CONTENU

- articuler les enjeux théoriques, historique et contemporains
- discuter des solutions pratiques et techniques nécessaires à la réalisation des projets

MÉTHODE

- observation et analyse du travail et son contexte
- discussion, lectures, réflexion.

RENDEZ -VOUS

Fred Morin |

Spécialité – Photographie |

Type d'activité – Suivi |

Semestres – 7 et 8 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS ET MÉTHODE

Apports théoriques, pratiques et techniques selon le projet photographique de chaque étudiant.e.

David Bowie aux Grammy Awards 1976

THE VIEW FROM HERE

Fred Morin |

Spécialité – Photographie |

Type d'activité – Études de genre et pratiques pluridisciplinaires |

Semestres – 7 et 8 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS

Tenter de ne pas voir « à travers » mais plutôt « au travers » et mieux « de travers ».

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

CONTENU

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

MÉTHODE

Au cours d'ateliers et de rendez-vous individuels, l'analyse de textes, de documents vidéos et des discussions collectives serviront de base au déploiement d'un travail plastique très libre et personnel autour des représentations du genre, des sexualités et des désirs. Ces travaux seront restitués lors d'une grande soirée de performance organisée au sein de l'école au second semestre.

ÉVALUATION

- Présence et participation à l'atelier ;
- Qualité et pertinence des réponses aux projets ;
- Bilans semestriels.

Sans titre © Antoine Ordonnau, 2018

LABO-RATOIRE D'ÉCRITURES, INTIME UNIVERSEL

Bruno Saulay |

Antoine Parlebas |

Spécialité – Laboratoire d'écritures |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 7 et 8 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

Depuis 2017, l'Écomusée du Véron et l'École supérieure d'art et de design TALM-Tours sont engagés dans un projet artistique innovant. Des étudiant.e.s en art, dans le cadre du *Laboratoire d'écritures*, confrontent leurs questionnements à des contextualisations professionnalisantes sur le site de l'écomusée. L'expérience est partagée avec des étudiant.e.s, le public, des groupes scolaires, sous formes de rencontres, d'éditions, d'expositions, ponctuellement pendant la durée des résidences. Cette année les étudiant.e.s de TALM-Tours proposent au travers de leur création une réflexion sur la rapport de l'Homme au paysage 2020.

Semestre 7 : rencontre avec les opérateurs de l'écomusée, conception du projet à l'aide de dessin, prises de notes, etc.

Semestre 8 : présentation du projet, conception.

CONTENU

Accompagner les étudiant.e.s dans leur progression pédagogique en complétant les aspects professionnalisants offerts dans le cadre de leur cursus et mettre en valeur le lieu d'accueil par la réalisation de projets artistiques, offrir la possibilité aux étudiant.e.s en art de s'investir dans le territoire, de s'approprier le territoire dans ses différentes dimensions, de produire des projets qui interagissent avec l'environnement, d'impliquer la participation active des publics.

MÉTHODE

- Contrôle continu ;
- suivi individuel ;
- évaluation collective.

ÉVALUATION

- Curiosité et envie ;
- assiduité et implication ;
- qualité du travail rendu.

SUIVI ARTIS- TIQUE INDIVI- DUALISÉ DES ÉTUDIANTS (TRAVAUX ET PROJETS)

Bruno Saulay |

Spécialité – Suivi |

Type d'activité – Discussions à l'atelier en présence des
travaux des étudiant.e.s, en rendez-vous individuels
ou par petits groupes. |

Semestre – 8 |

Activité facultative |

Durée – 3 h 30 |

OBJECTIFS ET MÉTHODE

Le suivi s'effectue par des rendez-vous individuels ou collectifs sur les lieux d'installation du travail des étudiants inscrits en phase projet au Laboratoire d'écritures en relation avec les responsables des lieux, ou en ateliers. Ils se développent en collaboration avec les directeurs, responsables, intervenants des établissements en convention avec l'école : Funlab de Tours, Écomusée du Véron, Centre de création contemporaine Olivier Debré, etc.

ARC SCULPTURE- SON-ESPACE

Tristan Trémeau |

Vincent Voillat |

Spécialité – Sculpture |

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

Semestres – 7 et 8 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures 1 semaine sur 2 + 2 workshops |

OBJECTIFS

Constitution d'un groupe de 25 étudiant.e.s 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) et à l'invention d'objets performatifs. L'objectif principal est que chaque étudiant.e développe en solo, en duo, en 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, moments de cours historiques et théoriques sur les implications de ces explorations dans la création contemporaine ;
2/ deux *workshops* en octobre 2019 et février 2020 avec deux artistes invités qui ouvriront et compléteront ces expérimentations et explorations sensibles (Kevin Jean, danseur et chorégraphe, et Liv Schulman, artiste - sous réserve).

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.

André Cadere, exposition au Centre Pompidou, Paris 2019

OBJETS PERFORMÉS ET OBJET DU REPOS

Vincent Voillat |

Spécialité – Volume, transversale |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 7 et 8 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

Cet atelier vient interroger les rapports des objets d'art en lien avec la performance et leurs usages.

CONTENU

Objets performés

Tout d'abord un temps autour du travail de Franz West et de ses premières œuvres dénommées *Paßstücke* : formes libres, transportables et indéfinissables de gypse, de papier mâché ou de métal qui peuvent être *plantées* sur les corps, comme des appuis, des prothèses ou des plantes. De ses pièces de mobilier des dernières années questionnent également la frontière entre l'objet d'art et l'objet d'usage courant. Ces objets seront amenés à être utilisés, manipulés.

Objet du repos

En regard de ce premier temps, il y aura les objets du repos : cessation de mouvement, d'activité ou d'effort, de travail, d'exercice, pour faire disparaître la fatigue et interroger les espaces entre les objets.

Atelier pratique qui vient interroger les champs de la sculpture contemporaine dans plusieurs de ses aspects. L'objet activé et l'objet qui *soigne*. Il s'agit d'expérimenter le rapport entre l'objet, le corps, les temporalités et les fonctions qui découlent de ce rapport.

MÉTHODE

Atelier pratique et création d'objets, puis mise en pratique de la fonction des objets à travers des temps de restitution chaque semestre. Les deux orientations proposées pourront être traitées indifféremment au premier ou au second semestre.

ÉVALUATION

Assiduité, rigueur et générosité.

Nicolas Momein, *Ensemble, 14 sculptures par exemple, un peu plus près des étoiles et bulgomme*, 2014, courtesy Galerie White project, © Stéphane Bellanger

WORKSHOP RENCONTRE NICOLAS MOMEIN : LES GESTES AU TRAVAIL

Vincent Voillat |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – *Workshop* |

Semestre – 8
du 4 au 7 février 2020 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS

Pratique d'atelier autour de la sculpture et réflexion sur le contexte de l'émergence des formes.

CONTENU

Atelier de pratique sculpturale.

MÉTHODE

En liens avec les pratiques et les processus qu'engage l'artiste Nicolas Momein autour de la sculpture, nous tenterons de produire un ensemble de formes qui sera arrangé en fin de *workshop*.

ÉVALUATION

Sérieux, implication, régularité et qualité des échanges.

(Présence de l'artiste sous réserve).

Santiago Sierra, 250 cm *Line Tattooed On 6 Paid People*, Havana, Cuba, 1999

MONUMEN- TALES

Cyril Zarcone |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – |

Semestre – 7 |

Activité facultative |

Durée – 1 jour par semaine, 3 heures |

OBJECTIFS

Comment avec une certaine économie de moyen, une simplicité de mise en œuvre, créer une œuvre monumentale et efficace ?

MÉTHODE

- Proposition d'un projet individuel ou collectif ;
- choix du site ;
- mise en œuvre ;
- étude d'œuvres liées.

ÉVALUATION

- Entretiens, engagement et production d'un travail en volume ;
- discussion critique autour des réalisations.

Thomas Hirschhorn, vue de l'exposition *Flamme éternelle*, Palais de Tokyo, Paris, 2014.

FULL SUPPORT

Cyril Zarcone |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Atelier théorique, pratique et technique |

Semestres – 7 et 8 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures au semestre 7 et 7 heures au semestre 8 |

OBJECTIFS ET CONTENU

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

MÉTHODE

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.

ÉVALUATION

Engagement et présence tout au long du semestre.

Vue de l'exposition Joseph Kosuth. Du Phénomène de la bibliothèque, Almine Rech, Paris, 27 octobre-23 décembre 2006.

MÉTHODOLOGIES DE LA RECHERCHE ET SUIVI DU MÉMOIRE DE DNSEP (M1)

Sandra Delacourt |

Spécialité – Recherche |

Type d'activité – Séminaire |

Semestre – 8 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS

- Choix du sujet de recherche et travail de documentation préliminaire ;
- structuration de la recherche (définition des enjeux et problématiques du mémoire, constitution du corpus de travail, mise en place de protocoles de recherche) ;
- autonomisation des pratiques de recherche ;
- mutualisation des recherches.

CONTENU

Ce séminaire encadre le travail de recherche préliminaire à la rédaction et à la formalisation du mémoire de DNSEP. Il propose des outils méthodologiques permettant à l'étudiant.e de structurer sa réflexion et de conduire un travail de recherche solidement documenté et clairement exposé. Une attention particulière est accordée à la cohérence du corpus de recherche, à la structuration de la pensée, à la mise en œuvre de procédures de travail adaptées au sujet traité ainsi qu'à la capacité du sujet à entrer en résonance avec des enjeux contemporains plus vastes. Il s'agit également de constituer, durant ces temps de travail, un lieu de ressources pour la réflexion et l'expérimentation collective. A intervalles réguliers, ce séminaire propose des séances d'écriture ainsi que des actions menées en collaboration avec les enseignants de l'école ou des personnalités invitées autour des questions éditoriales.

MÉTHODE

Suivi individuel et collectif.

ÉVALUATION

L'évaluation de la participation au séminaire repose sur l'investissement personnel de l'étudiant.e, sur sa capacité à conduire une recherche et sur sa capacité à présenter oralement l'avancée de ses travaux.

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 – 8 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 heures 1 semaine sur 2 |

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.

Louise Bourgeois

DÉCOUVERTE DES SCÈNES ARTISTIQUES ANGLO- PHONES

Stéphanie Richard |

Spécialité – Langue étrangère |

Type d'activité – Cours pratique |

Semestre – 8 |

Activité obligatoire |

Durée – 1 heure 30 |

OBJECTIFS

Acquérir un lexique spécifique aux études artistiques et à 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'étudiant.e 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.

ÉVALUATION

Rendez-vous individuel, présentation individuelle et orale 15 à 20 minutes par étudiant.e.

ART

PROFESSEURE COORDINATRICE

SANDRA DELACOURT

CELLULE PÉDAGOGIQUE

SANDRA DELACOURT

CHRISTIAN HENRY

DAVID KIDMAN

MICHÈLE TOLOCHARD (pour le 1er semestre)

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

ANTOINE PARLEBAS, laboratoire d'écritures

BRUNO SAULAY, laboratoire d'écritures

MICHÈLE TOLOCHARD, lumière-espace-couleur

TRISTAN TRÉMEAU, histoire et théorie des arts

CYRIL ZARCONE, sculpture

PLAN DE FORMATION

PAGE		SEM.9	SEM.10
	A - MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL	10	-
134	Un atelier devant le réel – Jesús Alberto Benítez		-
135	(co)produire l'art – Sandra Delacourt	-	-
136	L'œil viscéral – Sandra Delacourt	-	-
137	Suivi du travail artistique en atelier – Sandra Delacourt		-
138	Workshop à l'Atelier Calder, Saché (37) – Sandra Delacourt	-	-
139	Typographie, mise en page du mémoire de DNSEP – Sandra Delacourt et Rolan Dropsy		-
140	Ateliers numériques – Rolan Dropsy		-
141	Conception 3D – Rolan Dropsy		-
142	Mapping, animations, projections vidéos – Rolan Dropsy		-
143	Dialogism – Cécile Hartmann		-
144	Le Récit matériel – Cécile Hartmann et Vincent Voillat		-
145	Espace installé – David Kidman	-	-
146	Lieux de pouvoir, image de pouvoir, paroles de pouvoir – David Kidman		-
147	Rendez-vous – David Kidman		-
148	Rendez-vous – Fred Morin		-
149	The View from here – Fred Morin		-
150	Laboratoire d'écritures, intime universel – Bruno Saulay et Antoine Parlebas		-
151	Suivi artistique individualisé des étudiants (travaux et projets) – Bruno Saulay		-
152	Lumière-espace-couleur – Michèle Tolochard		-
153			
154	Rendez-vous – Michèle Tolochard		-

PAGE		SEM.9	SEM.10
155	ARC sculpture-son-espace – Tristan Trémeau et Vincent Voillat		-
156	Workshop Rencontre Nicolas Momein : les gestes au travail – Vincent Voillat	-	-
157	Full support – Cyril Zarccone		-
158	Monumentales – Cyril Zarccone		-
159	Somes spaces – Cyril Zarccone		-
160	Talking through – Cyril Zarccone		-
	B - MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (DONT SUIVI DU MÉMOIRE)	20	-
161	Méthodologie de la recherche et suivi du mémoire de DNSEP (M2) – Sandra Delacourt		-
162	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

Wade Guyton, *Untitled*, 2016, Epson ultrachrome HDR inkjet on linen

UN ATELIER DEVANT LE RÉEL

Jesús Alberto Benítez |

Sandra Delacourt (à confirmer) |

Spécialité – Peinture |

Type d'activité – Atelier théorique et pratique |

Semestres – 9 et 10 |

Activité facultative,
avec possibilité de s'inscrire à un seul semestre |

Durée – 4 heures, tous les 15 jours. |

OBJECTIFS

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

CONTENU

- Construction d'une approche critique mettant en contact la démarche artistique avec son contexte historique et culturel ;
- analyser de textes critiques et d'écrits d'artistes ;
- développer des questions formulées par la démarche des étudiant.e.s.

MÉTHODE

- Accompagner et suivre de l'évolution du travail ;
- développer de questionnements plus intenses axés sur une plus grande exigence formelle et critique ;
- ouvrir l'atelier au monde, afin que l'artiste s'imprègne de ce qui l'entoure.

(CO) PRODUIRE L'ART

Sandra Delacourt |

Spécialité – Histoire et actualité des arts/
professionnalisation |

Type d'activité – Séminaire |

Semestre – 10 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS ET MÉTHODE

Connaissance théorique et empirique du milieu professionnel. Sont alternés des cours théoriques, des visites d'expositions et des rencontres avec des acteurs du monde de l'art.

CONTENU

Ce séminaire a pour vocation d'impulser une réflexion sur les conditions actuelles de production de l'art. La production artistique est ici envisagée tant comme un acte individuel de création que comme un régime coproductif plus vaste impliquant l'ensemble des acteurs contribuant à la réalisation des œuvres, à leur énonciation, à leur diffusion ou à leur légitimation (marchands, galeristes, critiques, historiens, producteurs, publics, institutions, etc.). L'enjeu de ce séminaire consiste à interroger la place, le statut et la capacité d'autodétermination du travail de l'artiste au regard des différentes instances de production historique, sociale ou économique de l'art. Il s'agit également de mieux connaître les acteurs impliqués dans la production tant factuelle que socioculturelle des œuvres et de questionner les notions d'autorité, de champ de compétences ou de travail collaboratif. Le cadre réglementaire encadrant l'activité artistique (tant d'un point de vue administratif que juridique et fiscal) sera également abordé afin d'éclairer ces questions de manière pragmatique.

ÉVALUATION

Assiduité, apport d'éléments réflexifs lors des séances de travail.

BIBLIOGRAPHIE

Des éléments bibliographiques sont fournis à chaque séance du séminaire.

L'ŒIL VISCÉRAL

Sandra Delacourt |

Spécialité – Histoire de l'art contemporain |

Type d'activité – Cycle de conférences |

Semestre – 10 |

Activité obligatoire |

Durée – 2 heures |

OBJECTIFS ET MÉTHODE

Étroitement corrélé au cours *Histoires et pratiques émergentes de l'art*, ce programme de conférences publiques est conçu comme une réflexion collective *in progress*. Basées sur la mise en discussion, la rencontre et l'échange direct, ce cycle se veut être une plateforme où les savoirs sur l'art entrent étroitement en dialogue avec les savoirs transmis par l'art.

ÉVALUATION

Participation à l'ensemble des conférences, ainsi qu'à leur conception et leur organisation.

SUIVI DU TRAVAIL ARTISTIQUE EN ATELIER

Sandra Delacourt |

Spécialité – Art contemporain/exposition |

Type d'activité – Suivi en atelier |

Semestres – 9 et 10 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS ET MÉTHODE

Ce suivi du travail artistique alterne rendez-vous individuels en atelier et séances collectives d'accrochages et de discussions critiques. Les rencontres collectives pourront se faire en présence d'artistes invités ou en collaboration avec d'autres enseignants.

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

WORKSHOP À L'ATELIER CALDER, SACHÉ (37)

Sandra Delacourt |

Spécialité – Histoire de l'art contemporain |

Type d'activité – Workshop |

Semestre – 10 |

Activité facultative |

Durée – 2 jours |

OBJECTIFS ET MÉTHODE

Workshop conçu par un artiste invité, en collaboration avec Guillaume Blanc et Corinne Bouvier (Atelier Calder).

CONTENU

Rendez-vous désormais traditionnel du séminaire *(co)produire l'art*, ce *workshop* consiste en une exploration du contexte de production artistique offert par l'Atelier Calder à Saché (37). À partir des archives de la résidence, de son architecture ou des traces laissées par les occupants qu'elle a successivement abrités, les étudiant.e.s sont invités 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 artiste invité, 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.

TYPOGRA- PHIE, MISE EN PAGE DU MÉMOIRE ET TECHNIQUES D'IMPRES- SION

Sandra Delacourt |

Rolan Dropsy |

Spécialité – Culture numérique |

Type d'activité – Atelier pratique et atelier méthodologique |

Semestre – 9
du 30 septembre au 4 octobre 2019 |

Activité obligatoire |

Durée – 5 jours |

OBJECTIFS

Travailler à la présentation et à la mise en page du mémoire de DNSEP.

CONTENU ET MÉTHODE

Après une découverte ou un approfondissement technique des outils de mise en page et de l'utilisation de ces derniers, il conviendra de réfléchir à la forme que pourra prendre le mémoire du DNSEP. Selon le contenu de celui-ci et la volonté de son auteur, il sera nécessaire de s'interroger sur les moyens d'auto édition, d'analyser les outils d'impression et de façonnage disponibles dans l'école et d'utiliser ou de détourner ceux-ci afin d'élaborer un objet graphique pertinent.

La découverte du travail de graphiste et de typographe, du travail novateur d'écoles et des cursus spécialisés, favorisera la réflexion et l'éveil des étudiant.e.s. Ces découvertes les encourageront vers des pratiques plus radicales, créatives et expérimentales.

ATELIERS NUMÉRIQUES

Rolan Dropsy |

Spécialité – Culture numérique |

Type d'activité – Ateliers pratiques
sur demande ou rendez-vous |

Semestres – 9 et 10 |

Activité facultative |

Durée – par groupe réduit,
un ou plusieurs après-midis planifiés |

OBJECTIFS

Permettre aux étudiant.e.s d'explorer et d'approfondir l'utilisation de l'outil numérique dans le cadre d'une production plastique ou graphique.

CONTENU ET MÉTHODE

En groupes réduits, sur proposition spontanée et inscription, les étudiant.e.s s'initieront ou approfondiront des domaines particuliers de la production numérique.

ÉVALUATION

Motivation et progression.

CONCEPTION 3D

Rolan Dropsy |

Spécialité – Culture numérique |

Type d'activité – *Workshop* |

Semestre – 9
du 14 au 18 octobre 2019 |

Activité facultative |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS

Dans le contexte de la conception d'un projet, d'une pièce, le *workshop* permettra d'acquérir et comprendre les bases de la Conception assistée par ordinateur. Le *workshop* permettra de pouvoir produire en autonomie des fichiers à destinations des machines numériques (fraiseuse, imprimante 3D etc.) ainsi que des plans et instructions, compréhensibles et facilement exploitables, par les techniciens des ateliers de l'école ou par un fabricant extérieur.

CONTENU ET MÉTHODE

Nous aborderons, de manière pratique, 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, etc.

- Dessins 2D ;
- modélisation 3D paramétrique et surfacique ;
- assemblages, mouvements et degrés de liberté ;
- simulations et tests virtuels de résistance ;
- mises en plan et exports de fichiers pour fabrication numérique ;
- détournement d'usages pour des fabrications alternatives.

ÉVALUATION

- Motivation et progression ;
- acquisition des bases techniques ;
- qualité des travaux rendus.

MAPPING, ANIMATIONS, PROJECTIONS VIDÉOS

Rolan Dropsy |

Spécialité – Culture numérique |

Type d'activité – *Workshop* |

Semestre – 10 |
du 14 au 16 octobre 2019 et du 3 au 5 février 2020 |

Activité facultative |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS

Aborder différentes formes de projections, sortir de l'écran et explorer l'espace tridimensionnel dans le cadre d'une projection vidéo ou d'animation.

CONTENU

Grâce aux outils numériques de *mapping*, l'espace devient une toile de projection, multipliant les possibles. Espaces, volumes et utilisation des textures physiques du lieu sont autant de terrains de jeu à explorer.

MÉTHODE

Assimiler des méthodes de création de contenus animés simples (vidéos ou animations) et les exploiter pour les projeter dans l'espace en recherchant puis en utilisant les surfaces et les lieux disponibles dans l'école.

ÉVALUATION

- Qualité plastique des propositions ;
- progression des recherches et expérimentation.

Joseph Beuys, *Workshop space of the free international university for creativity and interdisciplinary research*, Documenta 6, Kassel, Germany, 1977
© Joachim Scherzer

DIALOGISM

Cécile Hartmann |

Spécialité – Peinture, image en mouvement |

Type d'activité – Cours théorique et pratique |

Semestres – 9 et 10 |

Activité obligatoire |

Durée – 1 matinée ou 1 après-midi |
tous les 15 jours |

OBJECTIFS

Cet atelier prépare les étudiant.e.s à la prise de parole qui accompagne l'exposition du travail pour le diplôme du DNSEP. Plus que l'énoncé conceptuel de son travail, il s'agit d'introduire la notion de dialogue, de communication, d'empathie et de jeu afin d'élaborer un vocabulaire au plus proche des processus dynamiques activés par les étudiant.e.s dans leur pratique.

CONTENU

Une relation entre la forme matérielle produite à l'atelier et la forme écrite et orale est activée lors de ce cours par des répétitions et des lectures. Celles-ci mettent en lumière des variations, des motifs et des rythmes.

Les étudiant.e.s écrivent des listes de mots qui sont travaillées comme une matière plastique découlant des gestes récurrents qui activent leur pratique artistique. Ces mots constituent pour chaque étudiant.e un vocabulaire singulier qui va servir à la fois de socle à la prise de parole du diplôme et à l'écriture d'un « statement » pour le dossier artistique dont l'étudiant.e doit disposer à sa sortie de l'école. La question des « -formes dialogiques » dans la production artistique contemporaine est également abordée.

MÉTHODE

L'échange avec les autres par des séances de lecture fait partie intégrante du cours. L'alternance des questions/réponses et la capacité des étudiant.e.s à échanger sans conciliation finale ou but définit à l'avance, jouent un rôle de déclencheur de sens multiples et de traduction sensible des enjeux de leur travail.

ÉVALUATION

- Engagement, curiosité et participation orale ;
- capacité à traduire les enjeux soulevés dans le cours.

Kader Attia, *Ghost*, 2007/2017
Installation view, Museum of Contemporary Art Australia, Sydney, 2017.
Aluminium foil. Courtesy the artist and Galerie Nagel Draxler, Berlin/Cologne.
© Image courtesy the artist and Museum of Contemporary Art Australia

LE RÉCIT MATÉRIEL

Cécile Hartmann |

Vincent Voillat |

Spécialité – Atelier de recherche et de création |

Type d'activité – Cours théorique et pratique |

Semestres – 9 et 10 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

L'atelier est un espace de recherche inter-années destiné à soutenir la conceptualisation et la production du travail plastique par son accrochage dans l'espace et par une prise de parole collective. La singularité des propositions plastiques ainsi que l'acquisition de références contemporaines et variées sont fortement encouragées. Le but est de faire perdre conscience à l'étudiant.e des gestes formels et des processus de fabrication qui sous-tendent sa pratique.

CONTENU

À travers des situations actives d'accrochage et des prises de parole récurrentes, l'étudiant.e analyse et questionne sa pratique en identifiant les gestes, les modes et les matériaux récurrents dans son processus de travail. *Le récit matériel* est un récit sensible. Il est le récit des formes et des éléments matériels visibles par l'étudiant.e autour de son travail accroché dans l'espace. Comment penser le format, l'espace, le corps, le support, la surface, l'outil, comme des éléments signifiants et fondamentaux ?

Il s'agit d'un moment de travail et d'échange collectif qui repose sur la présentation d'un corpus d'œuvres achevées ou sur la monstration d'une nouvelle pièce en cours.

MÉTHODE

L'espace et la forme de l'exposition sont expérimentées dans un temps non figé qui évolue au cours de la discussion et de l'échange avec les autres. La réflexion autour d'une documentation (films d'artistes, catalogues, éditions) est favorisée ainsi que les échanges avec des enseignants et des artistes invités.

ÉVALUATION

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

Léa Martin, *Barrage*, 2017 © D. Kidman, 2018

ESPACE INSTALLÉ

David Kidman |

Spécialité – Vidéo, cinéma |

Type d'activité – Cours théorique et pratique |

Semestre – 10 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

Réflexion sur la conception et mise en place des installations d'images en mouvement.

CONTENU

Histoire, mise en œuvre, construction, analyse. Il s'agit de considérer les possibles mises en place d'installations impliquant un ensemble d'images projetées ou sur écran. L'histoire de ce qui est devenue une pratique courante est retracée, faisant référence à l'expansion des disciplines employées par des artistes au début du XXe siècle, puis les pratiques multiples dans les œuvres de l'art total, le cinéma élargi (*expanded cinema is such a better term*), les chemins suivis par ce qui est devenu « l'art vidéo » ou le cinéma expérimental par rapport au monde de l'art. Les aspects du spectaculaire et de l'évènementiel mis en œuvre sont également ouverts au questionnement de leur rôle transversal dans une chorégraphie ou une pièce de théâtre. Nous abordons également l'interactivité et les œuvres qui emploient des formes d'immersion, ainsi que les changements provoqués par les écrans tactiles, les panneaux de LED et les projections hors normes. La question de la technologie et ses techniques. Les étudiant.e.s seront amenés à produire des projets.

MÉTHODE

Cours magistraux, tutorat collectif et individuel.

ÉVALUATION

- Engagement et capacité d'expérimentation ;
- qualité et pertinence des travaux rendus.

LIEUX DE POUVOIR, IMAGES DE POUVOIR, PAROLES DE POUVOIR

David Kidman |

Spécialité – Vidéo, cinéma |

Type d'activité – Cours théorique et pratique, articulé autour
des *workshops* intersites *Images de pouvoir* du 12 au 15
novembre 2019 et *Arguments for Buildings*
au 10 au 13 mars 2020. |

Semestres – 9 et 10 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

Considérer la portée de l'articulation des formes, la construction des lieux et les discours explicites et implicites de ces lieux dans l'imposition du pouvoir dans la société contemporaine pour produire des réponses plastiques et théoriques aux questions soulevées.

CONTENU

- *Workshop* avec l'artiste, Estefania Pañefiel Loaiza, sur les modes migratoires, les différentes conceptions et perceptions des migrants, dans et depuis leur lieu d'origine dans et depuis leur lieu d'arrivée afin de produire des images, films, vidéos installations et textes ;
- des productions et des cours tout au long du premier semestre ;
- *workshop Arguments for Buildings*, avec David Michael Clarke et Mo Gourmelon au Frac Centre ;
- étude des maquettes d'architectes ;
- production des images, films vidéos, installations et textes par la suite ;
- lieu d'exposition des travaux à déterminer.

MÉTHODE

Cours magistraux, tutorat collectif et individuel.

ÉVALUATION

- Engagement et capacité d'*expérimentation* ;
- qualité et pertinence des travaux rendus.

RENDEZ-VOUS

David Kidman |

Spécialité – Cinéma, vidéo |

Type d'activité – Suivi |

Semestres – 9 et 10 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

Réflexions sur les projets artistiques des étudiants.

CONTENU

- articuler les enjeux théoriques, historique et contemporains
- discuter des solutions pratiques et techniques nécessaires à la réalisation des projets

MÉTHODE

- observation et analyse du travail et son contexte
- discussion, lectures, réflexion.

RENDEZ-VOUS

Fred Morin |

Spécialité – Photographie |

Type d'activité – Suivi |

Semestres – 9 et 10 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS ET MÉTHODE

Apports théoriques, pratiques et techniques selon le projet photographique de chaque étudiant.e.

David Bowie aux Grammy Awards 1976

THE VIEW FROM HERE

Spécialité – Photographie |

Type d'activité – Études de genre et pratiques pluridisciplinaires |

Semestres – 9 et 10 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS

Tenter de ne pas voir « à travers » mais plutôt « au travers » et mieux « de travers ».

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

CONTENU

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

MÉTHODE

Au cours d'ateliers et de rendez-vous individuels, l'analyse de textes, de documents vidéos et des discussions collectives serviront de base au déploiement d'un travail plastique très libre et personnel autour des représentations du genre, des sexualités et des désirs. Ces travaux seront restitués lors d'une grande soirée de performance organisée au sein de l'école au second semestre.

ÉVALUATION

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

Sans titre © Antoine Ordonnau, 2018

LABO- RATOIRE D'ÉCRITURES, INTIME UNIVERSEL

Bruno Saulay |

Antoine Parlebas |

Spécialité – Laboratoire d'écritures |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 9 et 10 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

Depuis 2017, l'Écomusée du Véron et l'École supérieure d'art et de design TALM-Tours sont engagés dans un projet artistique innovant. Des étudiant.e.s en art, dans le cadre du *Laboratoire d'écritures*, confrontent leurs questionnements à des contextualisations professionnalisantes sur le site de l'écomusée. L'expérience est partagée avec des étudiant.e.s, le public, des groupes scolaires, sous formes de rencontres, d'éditions, d'expositions, ponctuellement pendant la durée des résidences. Cette année les étudiant.e.s de TALM-Tours proposent au travers de leur création une réflexion sur la rapport de l'Homme au paysage 2020.

Semestre 9 : rencontre avec les opérateurs de l'écomusée, conception du projet à l'aide de dessin, prises de notes, etc.

Semestre 10 : présentation du projet, conception.

CONTENU

Accompagner les étudiant.e.s dans leur progression pédagogique en complétant les aspects professionnalisants offerts dans le cadre de leur cursus et mettre en valeur le lieu d'accueil par la réalisation de projets artistiques, offrir la possibilité aux étudiant.e.s en art de s'investir dans le territoire, de s'appropriier le territoire dans ses différentes dimensions, de produire des projets qui interagissent avec l'environnement, d'impliquer la participation active des publics.

MÉTHODE

- Contrôle continu ;
- suivi individuel ;
- évaluation collective.

ÉVALUATION

- Curiosité et envie ;
- assiduité et implication ;
- qualité du travail rendu.

SUIVI ARTIS- TIQUE INDIVI- DUALISÉ DES ÉTUDIANTS (TRAVAUX ET PROJETS)

Bruno Saulay |

Spécialité – Suivi |

Type d'activité – Discussions à l'atelier en présence des travaux des étudiant.e.s, en rendez-vous individuels ou par petits groupes. |

Semestre – 5 et 6 |

Activité facultative |

Durée – 3 h 30 |

OBJECTIFS ET MÉTHODE

Le suivi s'effectue par des rendez-vous individuels ou collectifs sur les lieux d'installation du travail des étudiants inscrits en phase projet au Laboratoire d'écritures en relation avec les responsables des lieux, ou en ateliers. Ils se développent en collaboration avec les directeurs, responsables, intervenants des établissements en convention avec l'école : Funlab de Tours, Écomusée du Véron, Centre de création contemporaine Olivier Debré, etc.

Workshop Lumière-espace-couleur © Jungho Park, 2019

LUMIÈRE- ESPACE- COULEUR

Michèle Tolochard

Spécialité – Pratiques de la couleur et de la lumière dans l'espace ; expérimentation des pratiques de la lumière.

Type d'activité – Atelier pratique et théorique.
Atelier spécifique d'une semaine dans l'école ou hors les murs, avec Frédéric Tétart, artiste intervenant.

Semestre – 3

Activité facultative

Durée – 8 heures 1 semaine sur 2
+ 1 semaine d'atelier pratique (du 14 au 18 octobre 2019)

OBJECTIFS ET CONTENU

La perception est le produit final d'un acte complexe de construction qui crée une réalité très relative. 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 et la couleur seront envisagées avant tout pour leur pouvoir de faire surgir l'espace, d'y définir ou inventer des bords, d'en sculpter la forme, d'en révéler ou absenter la matérialité.

Lumière-Espace-Couleur est un processus d'enseignement qui s'inscrit dans la continuité des apprentissages de la couleur et engage un questionnement et une pratique qui mettent en jeu la perception, l'appréhension de la lumière et de l'espace.

Sous de multiples formes — approche théorique, observation, ateliers pratiques, documentation, cette recherche, qui se situe avant tout comme une approche sensible, convoque aussi bien les pratiques de la lumière que les hypothèses de la physique contemporaine ou des approches philosophiques ou poétiques, sans manquer de porter un regard sur les voies ouvertes dans ce domaine par les artistes des XXe et XXIe siècles.

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.

Des développements incluant le son ou la performance peuvent être envisagés, en particulier lors de l'atelier pratique.

Plus que de fabriquer des objets, il est question de construire et provoquer des situations qui, éminemment éphémères, fluctuantes, n'existent véritablement que par notre présence et mettent souvent en échec toute tentative de capture d'image ; l'écriture et le dessin prennent alors le relais pour garder une trace, constituer un récit, etc.

Cette activité « documentaire » est envisagée comme faisant véritablement partie de l'ensemble du travail, elle peut donner lieu, dans la mesure du possible, à une publication à l'issue du semestre.

MÉTHODE

- Cours théoriques et pratiques ;
- expérimentations ;
- analyse d'œuvres et de textes ;
- initiation technique ;
- réalisation de projets plastiques.

Du 14 au 18 octobre 2019 un atelier pratique spécifique en compagnie d'un artiste intervenant ; cet atelier est indissociable de l'ensemble de l'option dont il constitue la partie pratique la plus importante. Présentation publique des travaux selon le contexte.

ÉVALUATION

- Présence ;
- participation ;
- compréhension des enjeux ;
- qualité des propositions ; tout au long de l'année et lors des évaluations semestrielles.

RENDEZ-VOUS

Michèle Tolochard |

Spécialité – Discussions, rencontres à l'atelier |

Type d'activité – Discussions à l'atelier en présence des travaux des étudiant.e.s, en rendez-vous individuels ou par petits groupes. |

Semestre – 9 |

Activité facultative |

Durée – 2 demi-journées |

OBJECTIFS

Réfléchir ensemble.

CONTENU

- Clarifier les potentialités et les enjeux du travail des étudiant.e.s, en imaginer avec eux les perspectives ;
- mettre des mots sur le travail ;
- apports théoriques, pratiques, techniques, selon la spécificité du travail et du projet de chaque étudiant.e.

MÉTHODE

- Observation et analyse du travail et des possibles mises en espace de celui-ci ;
- discussion et réflexion en commun sur la cohérence de la prise de parole de l'étudiant.e quant à la nature de ses travaux.

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 – 4 heures 1 semaine sur 2 + 2 workshops |

OBJECTIFS

Constitution d'un groupe de 25 étudiant.e.s 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) et à l'invention d'objets performatifs. L'objectif principal est que chaque étudiant.e développe en solo, en duo, en 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, moments de cours historiques et théoriques sur les implications de ces explorations dans la création contemporaine ;
2/ deux *workshops* en octobre 2019 et février 2020 avec deux artistes invités qui ouvriront et compléteront ces expérimentations et explorations sensibles (Kevin Jean, danseur et chorégraphe, et Liv Schulman, artiste - sous réserve).

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.

Nicolas Momein, *Ensemble, 14 sculptures par exemple, un peu plus près des étoiles et bulgomme*, 2014, courtesy Galerie White project. © Stéphane Bellanger

WORKSHOP RENCONTRE NICOLAS MOMEIN : LES GESTES AU TRAVAIL

Vincent Voillat |
Spécialité – Sculpture |
Type d'activité – *Workshop* |
Semestre – 10 |
du 4 au 7 février 2020 |
Activité obligatoire |
Durée – 4 jours |

OBJECTIFS

Pratique d'atelier autour de la sculpture et réflexion sur le contexte de l'émergence des formes.

CONTENU

Atelier de pratique sculpturale.

MÉTHODE

En liens avec les pratiques et les processus qu'engage l'artiste Nicolas Momein autour de la sculpture, nous tenterons de produire un ensemble de formes qui sera arrangé en fin de *workshop*.

ÉVALUATION

Sérieux, implication, régularité et qualité des échanges.

(Présence de l'artiste sous réserve).

Thomas Hirschhorn, vue de l'exposition *Flamme éternelle*, Palais de Tokyo, Paris, 2014.

FULL SUPPORT

Cyril Zarcone |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Atelier théorique, pratique et technique |

Semestres – 9 et 10 |

Activité facultative |

Durée – 4 heures au semestre 9 et 7 heures au semestre 10 |

OBJECTIFS ET CONTENU

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

MÉTHODE

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.

ÉVALUATION

Engagement et présence tout au long du semestre.

Santiago Sierra, 250 cm *Line Tattooed On 6 Paid People*, Havana, Cuba, 1999

MONUMEN- TALES

Cyril Zarcone |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Atelier pratique et théorique |

Semestre – 9 |

Activité facultative |

Durée – 1 jour par semaine 3 heures |

OBJECTIFS

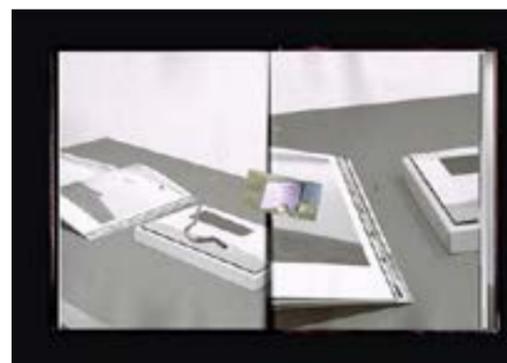
Comment avec une certaine économie de moyen, une simplicité de mise en œuvre, créer une œuvre monumentale et efficace ?

MÉTHODE

- Proposition d'un projet individuel ou collectif ;
- choix du site ;
- mise en œuvre ;
- étude d'œuvres liées.

ÉVALUATION

- Entretiens, engagement et production d'un travail en volume ;
- discussion critique autour des réalisations.

Copies, Catalogue, Paris, sept. 2018, 17 x 22 cm, 2 cahiers de 24 p., numérique couleur, agrafé, relié par une couverture plastique. 7 bonus glissés aléatoirement. 50 ex.

SOME SPACES

Cyril Zarcone |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Workshop |

Intervenant extérieur : Théophile Calot

Créée en 2011 par Théophile Calot, (1987, France) Théophile's Papers est une plateforme dédiée aux jeunes artistes proposant le livre comme réel mode d'exposition, de production et de diffusion. Depuis 2015, afin de promouvoir une production plastique, Théophile Calot développe sa pratique dans l'espace de la galerie (chez Néon, Lyon ; Galerie Eric Mouchet, Paris ; Florence Loewy, Paris) en proposant des expositions aux artistes avec lesquels il collabore sur des éditions. Deux questions viennent créer l'engagement : Comment un livre peut-il nourrir une exposition ? Comment une exposition peut-elle nourrir un livre ?

Semestre – 9 |

du 14 au 18 octobre 2019 |

Activité facultative |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS ET CONTENU

Théophile Calot, propose aux étudiant.e.s un *workshop* sur leur travail dans deux espaces. L'espace du livre et l'espace de la galerie.

- Comment peut-on appréhender un livre comme un médium en tant que tel ? ;
- Comment retranscrire cette production dans un espace physique ? ;
- Quels aller-retours pouvons-nous faire entre ces deux espaces ?

Nous commencerons par une courte conférence donnée par Théophile Calot sur cette problématique qui sera suivie par un entretien avec chaque étudiant.e afin de découvrir leur production.

Ensuite nous sélectionnerons ensemble un élément de leur travail afin de trouver la meilleure solution pour la mise en espace dans le livre et dans l'espace d'exposition.

Pour finir, nous documenterons le résultat afin de réfléchir à la diffusion de cette production.

MÉTHODE

- Rencontrer, échanger, analyser ;
- partager, confronter, relier, connecter ;
- sélectionner, visualiser, conceptualiser ;
- concevoir, produire, diffuser.

ÉVALUATION

- Échanges et discussions tout au long du *workshop* ;
- méthodologie et réaction aux échanges ;
- assiduité et engagement.

Charlie Ching, *Appareil mécanique de communication unilatérale*, 2014

TALKING THROUGH

Cyril Zarcone

Spécialité – Sculpture

Type d'activité – *Workshop*

Intervenant extérieur : Léo Marin

Commissaire d'exposition indépendant et auteur,

Directeur et programmateur Jeune Création Contemporaine

Galerie Eric Mouchet,

Membre des Commissaires d'Exposition Associés (C-E-A),

Membre de l'Association Internationale des Critiques d'Art

(A.I.C.A.).

Semestre – 10

du 3 au 7 février 2020

Activité facultative

Durée – 4 jours

OBJECTIFS ET CONTENU

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

Une rencontre autour des travaux, nourri de présentations et de discussion critiques permettra à l'étudiant.e 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.

MÉTHODE

- Observer, écouter, analyser, et échanger autour du travail de l'étudiant.e ;
- se confronter au discours et aux questions de l'intervenant.e, pour relier et connecter son travail dans une démarche construite ;
- concevoir la possibilité d'une analyse auto critique autour de son travail de façons à appréhender les possibles questions du Jury.

ÉVALUATION

- Capacité d'écoute et d'intégration des éléments abordés dans l'échange ;
- capacité d'auto-analyse et d'autocritique ;
- présence et engagement dans la rencontre.

Vue de l'exposition Joseph Kosuth, *Du Phénomène de la bibliothèque*, Almine Rech, Paris, 27 octobre-23 décembre 2006.

MÉTHODOLOGIES DE LA RECHERCHE ET SUIVI DU MÉMOIRE DE DNSEP (M2)

Sandra Delacourt

Spécialité – Recherche

Type d'activité – Séminaire

Semestre – 9

Activité obligatoire

Durée – 4 heures

OBJECTIFS

- Formalisation du mémoire et préparation de l'oral de soutenance ;
- réflexion sur les modalités de transmission des recherches menées dans le cadre du mémoire.

CONTENU

Ce séminaire accompagne le travail de recherche effectué dans le cadre du mémoire de DNSEP. Il propose également de mener une réflexion sur les manières de produire une forme éditoriale/plastique permettant de favoriser la compréhension et la cohérence du travail documentaire et analytique accompli par l'étudiant.e. Une présentation publique des travaux de recherche est organisée par les étudiant.e.s du séminaire, dans le cadre d'une soirée thématique qui se tient à l'école.

MÉTHODE

Suivi individuel et collectif.

ÉVALUATION

L'évaluation de la participation au séminaire repose sur l'investissement personnel de l'étudiant.e, sur sa capacité à conduire une recherche et sur sa capacité à présenter oralement l'avancée de ses travaux. Elle prend également en compte sa capacité à alimenter la recherche menée par l'ensemble des membres du séminaire. L'évaluation et la formalisation du mémoire sont assurées en collaboration avec les enseignants de la cellule pédagogique et avec la.le professeur.e référent.e choisi.e en 4e année par l'étudiant.e, avant qu'il soit défendu lors de sa soutenance devant une personnalité extérieure invitée.

BIBLIOGRAPHIE

Des éléments de bibliographie sont proposés au fil des séances collectives et individuelles. Toutefois, il est attendu des étudiant.e.s qu'ils participent activement à la production d'une bibliographie nourrissant tant leur recherche personnelle que celle menée collectivement au sein du séminaire.

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 – 4 heures 1 semaine sur 2 |

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.

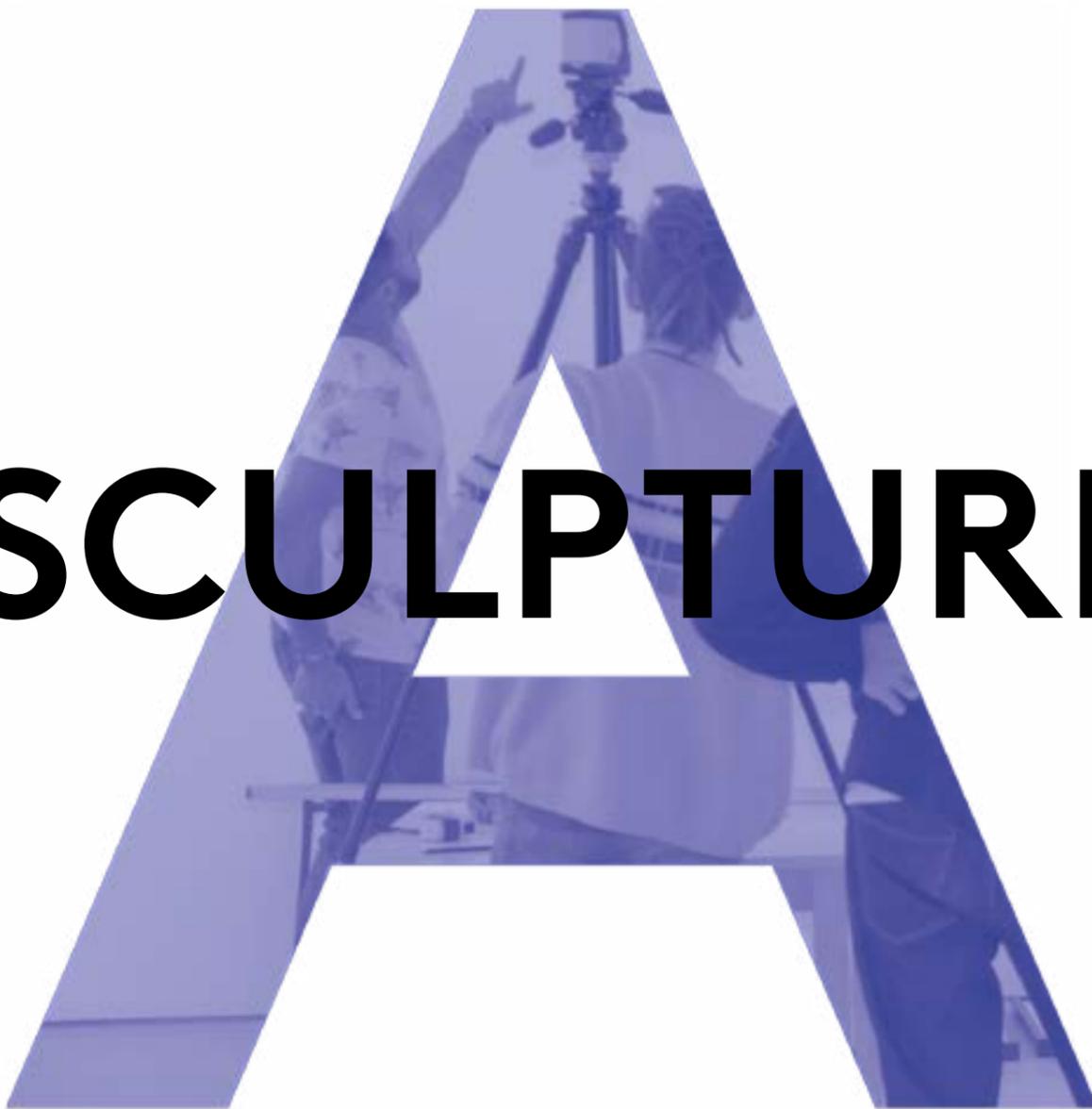
Parmi les problématiques abordées, il y a l'artiste comme agent double, les porosités croissantes entre arts et industries culturelles et entreprises créatives, les évolutions des politiques publiques et la part croissante des intérêts privés, les choix et orientations esthétiques dominantes, les pratiques 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 étudiant.e.s 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'oeuvre 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'étudiant.e, 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 diplômés 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 matériau chez les étudiant.e.s 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, théoriciens) sont nommé.e.s pour suivre les projets des étudiant.e.s 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 d'art contemporain 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 étudiant.e.s 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
CHRISTIAN RUBY
VINCENT VOILLAT

PROFESSEUR.E.S

SANDRA DELACOURT, histoire de l'art contemporain
CÉCILE HARTMANN, sculpture, photographie, vidéographie
FRED MORIN, photographie
THIERRY MOUILLÉ, culture générale, suivi du mémoire
ANTOINE PARLEBAS, histoire de l'art, culture générale
STÉPHANIE RICHARD, langue étrangère
CHRISTIAN RUBY, philosophie, suivi du mémoire
MICHÈLE TOLOCHARD, lumière-espace-couleur
VINCENT VOILLAT, sculpture

PLAN DE FORMATION

PAGE	SEM.7	SEM.8
A - INITIATION À LA RECHERCHE, SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS	9	9
168 Histoires et pratiques émergentes de l'art – Sandra Delacourt		-
169 L'œil viscéral – Sandra Delacourt	-	
170 Suivi du mémoire – Thierry Mouillé et Christian Ruby		
171 Valeur d'instant : le bris intentionnel comme acte constitutif – Antoine Parlebas		-
172 Musique XIX ^e -XX ^e – Antoine Parlebas	-	
173 Sculpture grecque antique – Antoine Parlebas		
174 Philosophie – Christian Ruby		-
B - ATELIER DE LANGUE ÉTRANGÈRE	1	1
175 Découverte des scènes artistiques anglophones – Stéphanie Richard		-
C - PROJET PLASTIQUE PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION	20	20
176 La sculpture comme trace – Cécile Hartmann		-
177 <i>The View from here</i> – Fred Morin		-
178 Lumière-espace-couleur – Michèle 179 Tolochard		-
180 <i>Carefully yours</i> – Vincent Voillat		-
181 <i>Workshop</i> Rencontre Nicolas Momein : les gestes au travail – Vincent Voillat	-	
TOTAL	30	30

Fouad Boussouf, performances dansées dans l'installation de Kader Attia, *On n'emprisonne pas les idées*, MAC VAL, 2018. © Marc Domage

HISTOIRES ET PRATIQUES ÉMERGENTES DE L'ART

Sandra Delacourt |

Spécialité – Histoire de l'art contemporain |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestre – 7 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS ET MÉTHODE

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 intersectionnelle.

CONTENU

Consacré au XXIe siècle, cet enseignement transmet aux étudiant.e.s 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. 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 décroisement entre connaissance théorique et empirique.

ÉVALUATION

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

BIBLIOGRAPHIE

Des éléments bibliographiques sont fournis à chaque séance, en fonction de l'actualité artistique et théorique.

L'ŒIL VISCÉRAL

Sandra Delacourt |

Spécialité – Histoire de l'art contemporain |

Type d'activité – Cycle de conférences |

Semestre – 8 |

Activité obligatoire |

Durée – 2 heures |

OBJECTIFS ET MÉTHODE

Étroitement corrélé au cours *Histoires et pratiques émergentes de l'art*, ce programme de conférences publiques est conçu comme une réflexion collective in progress. Basées sur la mise en discussion, la rencontre et l'échange direct, ce cycle se veut être une plateforme où les savoirs sur l'art entrent étroitement en dialogue avec les savoirs transmis par l'art.

ÉVALUATION

Participation à l'ensemble des conférences, ainsi qu'à leur conception et leur organisation.

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 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 2019-2020) : le public, l'altérité, l'étranger, l'éthique, la censure, la technique, l'espace, l'art public, le monument, etc. Méthodologie et construction éditoriale de chaque projet.

MÉTHODE

Cours collectifs et suivi individuel.

ÉVALUATION

Collégiale.

VALEUR D'INSTANT : LE BRIS INTENTIONNEL COMME ACTE CONSTITUTIF

Antoine Parlebas |

Spécialité – Histoire de l'art/culture générale |

Type d'activité – Cours discursif |

Semestre – 7 |

Activité obligatoire |

Durée – 2 h |

OBJECTIFS

Dans divers groupes humains, à diverses époques, accidents et mutilations ont pu conférer un supplément de sens et de valeur à différents types d'artefacts. Le bris intentionnel a parfois participé de la constitution même et des modalités de fonctionnement rituel ou cérémoniel de sculptures. Présentation de questionnements, de contextes et de réponses élaborées dans des sociétés différentes.

CONTENU

Présentation contextualisée de sculptures préhistoriques : formes, matières, dispositifs, contextes, utilisations, manipulations, modalités culturelles, etc.

MÉTHODE

Cours suivi de discussions et d'échanges sur les principes théoriques présentés.

ÉVALUATION

Assiduité et participation.

©: Antoine Parlebas

MUSIQUE XIXe-XXe

Antoine Parlebas |

Spécialité – Histoire de la musique |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestre – 7 et 8 |

Activité facultative |

Durée – 2 heures |

OBJECTIFS

Familiariser les étudiant.e.s en art avec les formes de la musique des deux derniers siècles.

CONTENU

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

MÉTHODE

Présentation contextualisée de compositeurs et d'œuvres musicales.

Aucune formation musicologique n'est requise.

ÉVALUATION

Assiduité et participation.

©: Antoine Parlebas

SCULPTURE GRECQUE ANTIQUÉ

Antoine Parlebas |

Spécialité – Histoire de l'art / histoire de la sculpture |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestres – 7 et 8 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS

Présentation des formes, des matériaux, des dispositifs, des modes et des modalités de fonctionnement de l'art grec antique.

CONTENU

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

MÉTHODE

Présentation et analyse des documentations artistiques et matérielles spécifiques.

ÉVALUATION

- Assiduité aux cours ;
- participation.

PHILOSOPHIE

Christian Ruby |

Spécialité – Philosophie |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestre – 7 |

Activité obligatoire |

Durée – 2 heures |

+ 1 colloque le jeudi 12 décembre 2019 (au musée des beaux-arts de Tours) + 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 futurs 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 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 2019-2020) : le public, l'altérité, l'étranger, l'éthique, la censure, la technique, l'espace, l'art public, le monument, etc. Méthodologie et construction éditoriale de chaque projet.

MÉTHODE

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

ÉVALUATION

- Présence ;
- contrôle continu ;
- mémoire.

Louise Bourgeois

DÉCOUVERTE DES SCÈNES ARTISTIQUES ANGLO- PHONES

Stéphanie Richard |

Spécialité – Langue étrangère |

Type d'activité – Cours pratique |

Semestre – 7 |

Activité obligatoire |

Durée – 1 heure 30 |

OBJECTIFS

Acquérir un lexique spécifique aux études artistiques et à 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'étudiant.e 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.

ÉVALUATION

Rendez-vous individuel, présentation individuelle et orale 15 à 20 minutes par étudiant.e.

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

David Bowie aux Grammy Awards 1976

THE VIEW FROM HERE

Fred Morin |

Spécialité – Photographie |

Type d'activité – Études de genre et pratiques pluridisciplinaires |

Semestre – 7 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS

Tenter de ne pas voir « à travers » mais plutôt « au travers » et mieux « de travers ».

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

CONTENU

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

MÉTHODE

Au cours d'ateliers et de rendez-vous individuels, l'analyse de textes, de documents vidéos et des discussions collectives serviront de base au déploiement d'un travail plastique très libre et personnel autour des représentations du genre, des sexualités et des désirs. Ces travaux seront restitués lors d'une grande soirée de performance organisée au sein de l'école au second semestre.

ÉVALUATION

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

Workshop Lumière-espace-couleur © Jungho Park, 2019

LUMIÈRE- ESPACE- COULEUR

Michèle Tolochard

Spécialité – Pratiques de la couleur et de la lumière dans l'espace ; expérimentation des pratiques de la lumière.

Type d'activité – Atelier pratique et théorique.
Atelier spécifique d'une semaine dans l'école ou hors les murs, avec Frédéric Tétart, artiste intervenant.

Semestre – 3

Activité facultative

Durée – 8 heures 1 semaine sur 2
+ 1 semaine d'atelier pratique (du 14 au 18 octobre 2019)

OBJECTIFS ET CONTENU

La perception est le produit final d'un acte complexe de construction qui crée une réalité très relative. 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 et la couleur seront envisagées avant tout pour leur pouvoir de faire surgir l'espace, d'y définir ou inventer des bords, d'en sculpter la forme, d'en révéler ou absenter la matérialité.

Lumière-Espace-Couleur est un processus d'enseignement qui s'inscrit dans la continuité des apprentissages de la couleur et engage un questionnement et une pratique qui mettent en jeu la perception, l'appréhension de la lumière et de l'espace.

Sous de multiples formes — approche théorique, observation, ateliers pratiques, documentation, cette recherche, qui se situe avant tout comme une approche sensible, convoque aussi bien les pratiques de la lumière que les hypothèses de la physique contemporaine ou des approches philosophiques ou poétiques, sans manquer de porter un regard sur les voies ouvertes dans ce domaine par les artistes des XXe et XXIe siècles.

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.

Des développements incluant le son ou la performance peuvent être envisagés, en particulier lors de l'atelier pratique.

Plus que de fabriquer des objets, il est question de construire et provoquer des situations qui, éminemment éphémères, fluctuantes, n'existent véritablement que par notre présence et mettent souvent en échec toute tentative de capture d'image ; l'écriture et le dessin prennent alors le relais pour garder une trace, constituer un récit, etc.

Cette activité « documentaire » est envisagée comme faisant véritablement partie de l'ensemble du travail, elle peut donner lieu, dans la mesure du possible, à une publication à l'issue du semestre.

MÉTHODE

- Cours théoriques et pratiques ;
- expérimentations ;
- analyse d'œuvres et de textes ;
- initiation technique ;
- réalisation de projets plastiques.

Du 14 au 18 octobre 2019 un atelier pratique spécifique en compagnie d'un artiste intervenant ; cet atelier est indissociable de l'ensemble de l'option dont il constitue la partie pratique la plus importante. Présentation publique des travaux selon le contexte.

ÉVALUATION

- Présence ;
- participation ;
- compréhension des enjeux ;
- qualité des propositions ; tout au long de l'année et lors des évaluations semestrielles.

CAREFULLY YOURS

Vincent Voillat |

Spécialité – Sculpture |

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

Semestre – 7 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

Restitution autour d'une performance/workshop/exposition de 2 jours où les étudiant.e.s se relaieront sur le modèle des 3x8 à l'usine dans un temps de travail continu de 48 heures afin de réaliser une exposition ainsi qu'une édition autour de leurs réflexions portées sur la notion du *care*.

CONTENU

Prendre soin, entretenir, soutenir, exprimer de l'empathie, mettre en garde contre les risques. Le *care* est une notion issue des théories féministes anglo-saxonnes des années 1980. C'est une activité caractéristique des humains qui inclut tout ce que nous faisons en vue de maintenir, perpétuer et réparer notre monde de telle sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde inclut nos corps, nos idées et notre environnement, que nous tentons de relier dans un maillage complexe. Pourtant, nous assistons à une *crise* dont les parties émergées sont entre autre le travail précaire, la mise en cause des modèles de sécurité et d'aides sociales, les financements publics insuffisants, la marchandisation des services au détriment des plus fragiles. On peut observer également le manque de temps et d'attention liés à une forme de productivité et à la connectivité digitale, les retours des nationalismes, le mépris pour le non-humain qui conduit à la pollution, au changement climatique et l'extinction des espèces. Comme la nature, les soins ne sont pas une ressource libre et infinie. Ce projet propose d'explorer les significations et les pratiques ainsi que les forces politiques, économiques et technologiques qui façonnent actuellement les soins.

MÉTHODE

Rendez-vous hebdomadaire autour d'un atelier collectif de réflexion et de pratique sur les notions contemporaines du *Care*.

ÉVALUATION

Assiduité, rigueur, générosité et implication.

Nicolas Momein, Ensemble, 14 sculptures par exemple, un peu plus près des étoiles et bulgomme, 2014, courtesy Galerie White project. © Stéphane Bellanger

WORKSHOP RENCONTRE NICOLAS MOMEIN : LES GESTES AU TRAVAIL

Vincent Voillat |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Workshop |

Semestre – 8
du 3 au 7 février 2020 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS

Pratique d'atelier autour de la sculpture et réflexion sur le contexte de l'émergence des formes.

CONTENU

Atelier de pratique sculpturale.

MÉTHODE

En liens avec les pratiques et les processus qu'engage l'artiste Nicolas Momein autour de la sculpture, nous tenterons de produire un ensemble de formes qui sera arrangé en fin de *workshop*.

ÉVALUATION

Sérieux, implication, régularité et qualité des échanges.

(Présence de l'artiste sous réserve).

SCULPTURE

PROFESSEUR COORDINATEUR

THIERRY MOUILLÉ

CELLULE PÉDAGOGIQUE

THIERRY MOUILLÉ
CHRISTIAN RUBY
VINCENT VOILLAT

PROFESSEUR.E.S

SANDRA DELACOURT, histoire de l'art contemporain
ROLAN DROPSY, culture numérique
CÉCILE HARTMANN, sculpture, photographie, vidéographie
FRED MORIN, photographie
THIERRY MOUILLÉ, culture générale, suivi du mémoire
CHRISTIAN RUBY, philosophie, suivi du mémoire
MICHÈLE TOLOCHARD, lumière-espace-couleur
VINCENT VOILLAT, sculpture

PLAN DE FORMATION

PAGE	SEM.9	SEM.10
A - MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (DONT SUIVI DU MÉMOIRE)	20	-
184 Histoires et pratiques émergentes de l'art - Sandra Delacourt		-
185 L'œil viscéral - Sandra Delacourt	-	
186 Typographie, mise en page du mémoire de DNSEP - Sandra Delacourt et Rolan Dropsy		-
187 Suivi du mémoire - Thierry Mouillé et Christian Ruby		
188 Philosophie - Christian Ruby		-
B - MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL	10	-
189 La sculpture comme trace - Cécile Hartmann		
190 <i>The View from here</i> - Fred Morin		
191 Les ateliers sauvages - Thierry Mouillé et Vincent Voillat		
192 Musique XIX ^e -XX ^e - Antoine Parlebas	-	
193 Sculpture grecque antique - Antoine Parlebas		
194 Lumière-espace-couleur - Michèle Tolochard		-
195 Tolochard		
196 <i>Carefully yours</i> - Vincent Voillat		
197 <i>Workshop RENCONTRE</i> Nicolas Momein : les gestes au travail - Vincent Voillat	-	
C - ÉPREUVES DU DIPLÔME	-	30
Mémoire (5 ECTS)		
Travail plastique (25 ECTS)		
TOTAL	30	30

Fouad Boussouf, performances dansées dans l'installation de Kader Attia, *On n'emprisonne pas les idées*, MAC VAL, 2018. © Marc Domage

HISTOIRES ET PRATIQUES ÉMERGENTES DE L'ART

Sandra Delacourt |

Spécialité – Histoire de l'art contemporain |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestre – 9 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS ET MÉTHODE

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 intersectionnelle.

CONTENU

Consacré au XXIe siècle, cet enseignement transmet aux étudiant.e.s 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. 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 décroisement entre connaissance théorique et empirique.

ÉVALUATION

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

BIBLIOGRAPHIE

Des éléments bibliographiques sont fournis à chaque séance, en fonction de l'actualité artistique et théorique.

L'ŒIL VISCÉRAL

Sandra Delacourt |

Spécialité – Histoire de l'art contemporain |

Type d'activité – Cycle de conférences |

Semestre – 10 |

Activité obligatoire |

Durée – 2 heures |

OBJECTIFS ET MÉTHODE

Étroitement corrélé au cours *Histoires et pratiques émergentes de l'art*, ce programme de conférences publiques est conçu comme une réflexion collective in progress. Basées sur la mise en discussion, la rencontre et l'échange direct, ce cycle se veut être une plateforme où les savoirs sur l'art entrent étroitement en dialogue avec les savoirs transmis par l'art.

ÉVALUATION

Participation à l'ensemble des conférences, ainsi qu'à leur conception et leur organisation.

TYPOGRAPHIE, MISE EN PAGE DU MÉMOIRE ET TECHNIQUES D'IMPRES-SION

Sandra Delacourt |

Rolan Dropsy |

Spécialité – Culture numérique |

Type d'activité – Atelier pratique et atelier méthodologique |

Semestre – 9
du 30 septembre au 4 octobre 2019 |

Activité obligatoire |

Durée – 5 jours |

OBJECTIFS

Travailler à la présentation et à la mise en page du mémoire de DNSEP.

CONTENU ET MÉTHODE

Après une découverte ou un approfondissement technique des outils de mise en page et de l'utilisation de ces derniers, il conviendra de réfléchir à la forme que pourra prendre le mémoire du DNSEP. Selon le contenu de celui-ci et la volonté de son auteur, il sera nécessaire de s'interroger sur les moyens d'auto édition, d'analyser les outils d'impression et de façonnage disponibles dans l'école et d'utiliser ou de détourner ceux-ci afin d'élaborer un objet graphique pertinent.

La découverte du travail de graphiste et de typographe, du travail novateur d'écoles et des cursus spécialisés, favorisera la réflexion et l'éveil des étudiant.e.s. Ces découvertes les encourageront vers des pratiques plus radicales, créatives et expérimentales.

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, y compris 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 2019-2020) « le public », « l'altérité », « l'étranger », « l'éthique », « la censure », « la technique », « l'espace », « l'art public », « le monument », etc. Méthodologie et construction éditoriale de chaque projet.

MÉTHODE

Cours collectifs et suivi individuel.

ÉVALUATION

Collégiale.

PHILOSOPHIE

Christian Ruby |

Spécialité – Philosophie |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestre – 9 |

Activité obligatoire |

Durée – 2 heures |

+ 1 colloque le jeudi 12 décembre 2019 (au musée des beaux-arts de Tours) + 1 séance sur le mémoire à fixer en janvier ou février 2020, selon l'avancement des travaux.

OBJECTIFS

Donner de l'ampleur à la formation des futurs 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, y compris 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 2019-2020) « le public », « l'altérité », « l'étranger », « l'éthique », « la censure », « la technique », « l'espace », « l'art public », « le monument », etc. Cet axe sert de fil conducteur pour le semestre de philosophie.

MÉTHODE

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

Type d'activité – Cours théorique et pratique |

Semestres – 9 et 10 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 heures |

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

David Bowie aux Grammy Awards 1976

THE VIEW FROM HERE

Fred Morin |

Spécialité – Photographie |

Type d'activité – Études de genre et pratiques pluridisciplinaires |

Semestres – 9 et 10 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS

Tenter de ne pas voir « à travers » mais plutôt « au travers » et mieux « de travers ».

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

CONTENU

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

MÉTHODE

Au cours d'ateliers et de rendez-vous individuels, l'analyse de textes, de documents vidéos et des discussions collectives serviront de base au déploiement d'un travail plastique très libre et personnel autour des représentations du genre, des sexualités et des désirs. Ces travaux seront restitués lors d'une grande soirée de performance organisée au sein de l'école au second semestre.

ÉVALUATION

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

© Thierry Mouillé

LES ATELIERS SAUVAGES

Thierry Mouillé |

Vincent Voillat |

Spécialité – Préparation au diplôme |

Type d'activité – Atelier théorique, pratique et technique |

Semestres – 9 et 10 |

Activité obligatoire |

Durée – 6 heures |

OBJECTIFS

Construire avec chaque étudiant.e le projet à l'œuvre, le situer dans le contexte de l'art.

Préparation à l'oral du DNSEP.

CONTENU

Entretiens.

MÉTHODE

Esthétique sur mesure.

ÉVALUATION

Collégiale.

©: Antoine Parlebas

MUSIQUE XIXe-XXe

Antoine Parlebas |

Spécialité – Histoire de la musique |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestre – 9 et 10 |

Activité facultative |

Durée – 2 heures |

OBJECTIFS

Familiariser les étudiant.e.s en art avec les formes de la musique des deux derniers siècles.

CONTENU

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

MÉTHODE

Présentation contextualisée de compositeurs et d'œuvres musicales.

Aucune formation musicologique n'est requise.

ÉVALUATION

Assiduité et participation.

©: Antoine Parlebas

SCULPTURE GRECQUE ANTIQUÉ

Antoine Parlebas |

Spécialité – Histoire de l'art / histoire de la sculpture |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestres – 9 et 10 |

Activité facultative |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS

Présentation des formes, des matériaux, des dispositifs, des modes et des modalités de fonctionnement de l'art grec antique.

CONTENU

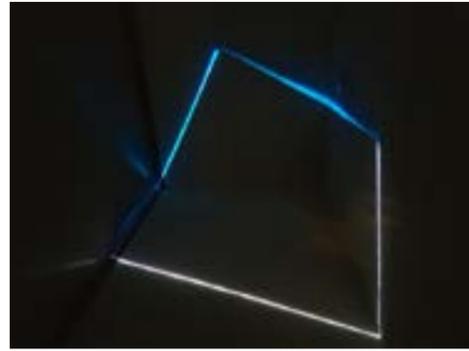
Présentation des caractères généraux, des modalités socio-culturelles, de documents figuratifs et écrits, des techniques et des contextes.

MÉTHODE

Présentation et analyse des documentations artistiques et matérielles spécifiques.

ÉVALUATION

- Assiduité aux cours ;
- participation.

Workshop Lumière-espace-couleur © Jungho Park, 2019

LUMIÈRE- ESPACE- COULEUR

Michèle Tolochard

Spécialité – Pratiques de la couleur et de la lumière dans l'espace ; expérimentation des pratiques de la lumière.

Type d'activité – Atelier pratique et théorique.
Atelier spécifique d'une semaine dans l'école ou hors les murs, avec Frédéric Tétart, artiste intervenant.

Semestre – 3

Activité facultative

Durée – 8 heures 1 semaine sur 2
+ 1 semaine d'atelier pratique (du 14 au 18 octobre 2019)

OBJECTIFS ET CONTENU

La perception est le produit final d'un acte complexe de construction qui crée une réalité très relative. 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 et la couleur seront envisagées avant tout pour leur pouvoir de faire surgir l'espace, d'y définir ou inventer des bords, d'en sculpter la forme, d'en révéler ou absenter la matérialité.

Lumière-Espace-Couleur est un processus d'enseignement qui s'inscrit dans la continuité des apprentissages de la couleur et engage un questionnement et une pratique qui mettent en jeu la perception, l'appréhension de la lumière et de l'espace.

Sous de multiples formes — approche théorique, observation, ateliers pratiques, documentation, cette recherche, qui se situe avant tout comme une approche sensible, convoque aussi bien les pratiques de la lumière que les hypothèses de la physique contemporaine ou des approches philosophiques ou poétiques, sans manquer de porter un regard sur les voies ouvertes dans ce domaine par les artistes des XXe et XXIe siècles.

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.

Des développements incluant le son ou la performance peuvent être envisagés, en particulier lors de l'atelier pratique.

Plus que de fabriquer des objets, il est question de construire et provoquer des situations qui, éminemment éphémères, fluctuantes, n'existent véritablement que par notre présence et mettent souvent en échec toute tentative de capture d'image ; l'écriture et le dessin prennent alors le relais pour garder une trace, constituer un récit, etc.

Cette activité « documentaire » est envisagée comme faisant véritablement partie de l'ensemble du travail, elle peut donner lieu, dans la mesure du possible, à une publication à l'issue du semestre.

MÉTHODE

- Cours théoriques et pratiques ;
- expérimentations ;
- analyse d'œuvres et de textes ;
- initiation technique ;
- réalisation de projets plastiques.

Du 14 au 18 octobre 2019 un atelier pratique spécifique en compagnie d'un artiste intervenant ; cet atelier est indissociable de l'ensemble de l'option dont il constitue la partie pratique la plus importante. Présentation publique des travaux selon le contexte.

ÉVALUATION

- Présence ;
- participation ;
- compréhension des enjeux ;
- qualité des propositions ; tout au long de l'année et lors des évaluations semestrielles.

CAREFULLY YOURS

Vincent Voillat |

Spécialité – Sculpture |

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

Semestres – 9 et 10 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 heures |

OBJECTIFS

Restitution autour d'une performance/workshop/exposition de 2 jours où les étudiant.e.s se relaieront sur le modèle des 3x8 à l'usine dans un temps de travail continu de 48 heures afin de réaliser une exposition ainsi qu'une édition autour de leurs réflexions portées sur la notion du *Care*.

CONTENU

Prendre soin, entretenir, soutenir, exprimer de l'empathie, mettre en garde contre les risques. Le *care* est une notion issue des théories féministes anglo-saxonnes des années 1980. C'est une activité caractéristique des humains qui inclut tout ce que nous faisons en vue de maintenir, perpétuer et réparer notre monde de telle sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde inclut nos corps, nos idées et notre environnement, que nous tentons de relier dans un maillage complexe. Pourtant, nous assistons à une *crise* dont les parties émergées sont entre autre le travail précaire, la mise en cause des modèles de sécurité et d'aides sociales, les financements publics insuffisants, la marchandisation des services au détriment des plus fragiles. On peut observer également le manque de temps et d'attention lié à une forme de productivité et à la connectivité digitale, les retours des nationalismes, le mépris pour le non-humain qui conduit à la pollution, au changement climatique et l'extinction des espèces. Comme la nature, les soins ne sont pas une ressource libre et infinie. Ce projet propose d'explorer les significations et les pratiques ainsi que les forces politiques, économiques et technologiques qui façonnent actuellement les soins.

MÉTHODE

Rendez-vous hebdomadaire autour d'un atelier collectif de réflexion et de pratique sur les notions contemporaines du *Care*.

ÉVALUATION

Assiduité, rigueur, générosité et implication.

Nicolas Momein, Ensemble, 14 sculptures par exemple, un peu plus près des étoiles et bulgomme, 2014, courtesy Galerie White project. © Stéphane Bellanger

WORKSHOP RENCONTRE NICOLAS MOMEIN : LES GESTES AU TRAVAIL

Vincent Voillat |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Workshop |

Semestre – 10
du 4 au 7 février 2020 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 jours |

OBJECTIFS

Pratique d'atelier autour de la sculpture et réflexion sur le contexte de l'émergence des formes.

CONTENU

Atelier de pratique sculpturale.

MÉTHODE

En liens avec les pratiques et les processus qu'engage l'artiste Nicolas Momein autour de la sculpture, nous tenterons de produire un ensemble de formes qui sera arrangé en fin de *workshop*.

ÉVALUATION

Sérieux, implication, régularité et qualité des échanges.

(Présence de l'artiste sous réserve).

CONSERVATION-RESTAURATION DES BIENS CULTURELS SPÉCIALITÉ ŒUVRES SCULPTÉES

ORGANISATION ET OBJECTIFS DE L'ENSEIGNEMENT

LA FORMATION

La scolarité, d'une durée de cinq années, se déroule à plein temps. Des locaux équipés spécifiquement accueillent des promotions à effectif restreint. Les étudiant.e.s sont admis.e.s sur concours ou sur équivalence. L'admission en 2ème cycle (M1) est décidée à l'issue d'un entretien avec les professeur.e.s en conservation-restauration et les coordinatrices du cursus après obtention du DNA.

Les études sont sanctionnées par la délivrance

- au terme de l'année L3, du Diplôme national d'arts (DNA), option Art, mention Conservation-restauration des biens culturels, spécialité Œuvres sculptées ;
- au terme de l'année M2, du Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP), option Art, mention Conservation-restauration des biens culturels, spécialité Œuvres sculptées (niveau 1).

Les conservateurs-restaurateurs titulaires du Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP), option Art, mention *Conservation-restauration des biens culturels, spécialité Œuvres Sculptées*, interviennent aussi bien pour des missions d'étude et de recherche sur les œuvres et les méthodes de restauration que dans des programmes de conservation-restauration. Ils sont ainsi habilités à effectuer les actes de conservation-restauration sur les biens des collections publiques des musées de France.

L'enseignement comprend :

- des cours magistraux et des travaux dirigés destinés à l'acquisition des connaissances théoriques et à l'initiation à la recherche ;
- des enseignements artistiques et techniques en atelier ;
- des enseignements en conservation-restauration et des cours théoriques appliqués ;
- des conférences et des interventions confiées à des professionnels extérieurs ;
- des séminaires ;
- des stages ou des chantiers en complément des travaux d'atelier qui permettent une mise à l'épreuve des compétences acquises et un apprentissage des situations de travail réelles et des contraintes qu'elles entraînent, en France ou à l'étranger, dans des institutions ou auprès de restaurateurs privés.

Les œuvres, supports des enseignements en conservation-restauration, sont choisies de manière à présenter un large éventail de difficultés, tant en ce qui concerne leurs matériaux constitutifs, que la variété des problèmes à résoudre, qu'il s'agisse des supports ou des couches picturales. Elles proviennent essentiellement de collections publiques. Au terme de l'année M2, l'étudiant.e présente un mémoire de fin d'études portant sur la conservation-restauration d'une œuvre, prenant en compte tant les aspects historiques et artistiques que scientifiques et techniques. Ce travail est soutenu publiquement devant un jury indépendant composé de conservateurs et de personnalités représentatives des milieux scientifiques et professionnels. L'ensemble des enseignements a pour objet de préparer les étudiant.e.s à la pratique effective des traitements de conservation et de restauration selon les critères déontologiques définis par les instances professionnelles et en concertation avec le comité scientifique

du cursus.

Le Comité scientifique est composé de conservateurs des collections publiques (musée ou monument historique), de conservateurs et/ou scientifiques du C2RMF ou du LRMH, de restaurateurs et d'autres personnalités en relation avec les sujets étudiés au sein du cursus. Les conservateurs responsables des pièces de diplôme participent également à ce comité scientifique. Les professeur.e.s et les étudiant.e.s de M1, M2 et le Comité scientifique se réunissent au moins une fois par an pour présenter les recherches et travaux en cours, débattre des orientations du cursus et décider des propositions de traitement qui seront retenues pour les œuvres donnant lieu à des diplômes de fin d'études.

Les études sont suivies à temps plein, du lundi au vendredi, en fonction des horaires d'ouverture des ateliers ou de l'école, de 8 h 30 à 20 h 00. Les étudiant.e.s bénéficient d'un encadrement permanent.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES ENSEIGNEMENTS

1er cycle

Les enseignements sont répartis en trois modules.

1. Cours théoriques et initiation à la recherche

- Chimie et physique générale (acquisition des bases nécessaires à la compréhension des cours appliqués) ;
- histoire de l'art (histoire de la sculpture, art contemporain) et histoire de la restauration (étude de textes fondamentaux) ;
- culture générale (acquisition des données historiques) ;
- langue vivante ;
- initiation à la recherche documentaire, initiation aux logiciels de traitement de texte et de l'image.

2. Enseignements artistiques et techniques

- Dessin et modelage, acquisition d'une sensibilité spécifique à la perception des volumes sculptés ;
- sculpture, acquisition d'une habileté manuelle et de la maîtrise de divers outillages et matériaux afin d'obtenir la sûreté du geste requis lors de l'exécution du travail, taille directe, technique de mise aux points d'après modèle ;
- moulage, techniques traditionnelles (creux perdus, moules à pièces), procédés récents (élastomère, tirages à l'identique) ;
- techniques anciennes de polychromie, mise en oeuvre du cours théorique d'histoire des techniques à travers un processus de copie ;
- couleur (étude de la couleur et réalisation d'échantillon sur divers supports et avec différents médiums).

3. Enseignements en conservation- restauration et cours théoriques appliqués

- Histoire des techniques anciennes, techniques de mise en oeuvre (bois, pierre, marbre, terre crue, terre cuite, plâtre, os, ivoire, constituants des couches picturales) ;
- connaissance des matériaux et méthodologie appliquée à la restauration, structures et propriétés, mécanismes d'altération, méthodologie et principes de mise en oeuvre des traitements de conservation et de restauration (incluant les données sur les solvants et adhésifs, leur nature, leurs propriétés, mécanismes d'action, et les méthodes de mise en oeuvre) ; définition des interventions (fixage,

nettoyage, consolidation, collage, retouche, etc.) ; sélection des impératifs techniques en fonction des œuvres et des critères déontologiques ; initiation aux problèmes de conservation préventive, de présentation et de protection des œuvres ; méthodes d'analyse (principes de fonctionnement et interprétation des résultats) ;

- cours de photographie, pratique régulière de la prise de vue, élaboration des dossiers ;
- restauration/observation/stage, examen des œuvres à l'oeil nu, loupe binoculaire, prélèvement d'échantillons, pratique de tests d'atelier, traitements de conservation et de restauration. La pratique de ces traitements commence dès la première année du cursus. Elle se déroule dans les ateliers de l'école et recouvre l'ensemble des interventions rencontrées dans l'exercice professionnel : stratigraphie, dégagement, nettoyage, consolidation, collage, problèmes structuraux, retouches, présentation des œuvres ; ces interventions, prudentes, toujours justifiées et contrôlées de façon scientifique, sont systématiquement soumises pour approbation au conservateur responsable ;
- restauration/dossier : mise en forme des dossiers documentaires et des propositions de traitement ;
- recherche appliquée à la documentation en conservation-restauration.

2e cycle

Le 2e cycle est organisé en deux périodes :

- le semestre 7 avec stage professionnel en conservation-restauration de 3 à 6 mois, dans un ou plusieurs ateliers ou institutions, en France ou à l'étranger ;
- les semestres 8, 9 et 10 consacrés à l'étude et à la restauration de la « pièce de diplôme ».

Sur l'ensemble des deux années les enseignements sont répartis en trois modules :

- stage ;
  - méthodologie de la recherche (suivi des recherches théoriques et du mémoire, séminaire de Master) ;
  - restauration (suivi du travail de restauration en atelier).
- À la fin du semestre 10, l'étudiant présente un mémoire de fin d'études portant sur la conservation-restauration de la « pièce de diplôme », prenant en compte tant les aspects historiques et artistiques que scientifiques et techniques, accompagnant la présentation de l'œuvre restaurée. Ce travail est soutenu publiquement devant un jury indépendant composé de conservateurs, de conservateurs-restaurateurs et de personnalités représentatives des milieux scientifiques et professionnels.

CO-COORDINATION

JULIA BECKER
JEANNE CASSIER

PROFESSEUR.E.S

JULIA BECKER, conservation-restauration, initiation à la conservation-restauration
JEANNE CASSIER, conservation-restauration, initiation à la conservation-restauration
SOPHIE JOIGNEAU, techniques anciennes de polychromie, restauration d'œuvres sculptées – observation
MARIE LOUIS, techniques anciennes de polychromie, restauration d'œuvres sculptées – observation
HERVÉ MANIS, dessin, modelage, couleur
MARCEL MOLAC, connaissance des matériaux, conservation-restauration
ANTOINE PARLEBAS, culture générale
ELEONORA PELLIZZI, physique, chimie générale,
GAËLLE PICHON-MEUNIER, histoire de l'art, initiation à la recherche documentaire
FABIEN PILON, physique, chimie générale
STÉPHANIE RICHARD, langue étrangère
PATRICK TURINI, sculpture

PLAN DE FORMATION

PAGE	SEM.1	SEM.2
A - COURS THÉORIQUES ET INITIATION À LA RECHERCHE	10	10
204 Sculpture grecque antique – Antoine Parlebas		
205 Physique, chimie générale – Eleonora Pellizzi et Fabien Pilon		
206 Recherche appliquée à la documentation en conservation-restauration – Gaëlle Pichon-Meunier		
207 Découverte des scènes artistiques anglophones – Stéphanie Richard		
B - ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES ET TECHNIQUES	10	10
208 Couleur – Hervé Manis		
209 Dessin, modelage – Hervé Manis		
210 Moulage – Patrick Turini		
211 Sculpture – Patrick Turini		
C - ENSEIGNEMENTS EN CONSERVATION-RESTAURATION ET COURS THÉORIQUES APPLIQUÉS	10	10
212 Connaissance des matériaux et méthodologie – Julia Becker Jeanne Cassier et Marcel Molac		
213 Initiation à la restauration, dossier et observation – Julia Becker Jeanne Cassier et Marcel Molac		
214 Techniques anciennes de polychromie - Sophie Joigneau et Marie Louis		
Bilan semestriel		
TOTAL	30	30

© Antoine Parlebas

SCULPTURE GRECQUE ANTIQUE

Antoine Parlebas |

Spécialité – Histoire de l'art/culture générale |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS

Présentation des formes, des matériaux, des dispositifs, des modes et modalités de fonctionnement de l'art grec antique.

CONTENU

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

MÉTHODE

Présentation et analyse des documentations artistiques et matérielles spécifiques.

ÉVALUATION

- Assiduité aux cours ;
- participation ;
- exposé oral ;
- dossier écrit.

© Théophile Doucet

PHYSIQUE, CHIMIE GÉNÉRALE

Eleonora Pellizzi |

Fabien Pilon |

Spécialité – Physique, chimie générale |

Type d'activité – Cours théorique et initiation à la recherche |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS

Remise à niveau dans le domaine scientifique en vue de l'application à la conservation-restauration.

CONTENU ET MÉTHODE

Chimie générale

- Structure de la matière (atomes, liaisons chimiques, état cristallin) ;
- réactions chimiques ;
- acides- bases ;
- réactions d'oxydo-réduction et corrosion électrochimique ;
- préparation des solutions (+TP Concentrations),
- les ions en solution ;
- TP *Acides-bases et solutions tampon* ;
- TP *Oxydoréduction* ;
- TP *Les sels : solubilité, humidité relative*.

Chimie organique

- Familles de fonction chimiques – principales fonctions et réactivité ;
- règles de sécurité et protection en atelier (phrases de risque-dangers), prévention ;
- caractéristiques des principales familles de matériaux organiques naturels : lipides, protéines, terpènes, polysaccharides, etc. ;
- séchage chimique (adhérence, création d'un film, polycondensation) ;
- réactions chimiques intervenant dans l'altération des composés organiques.

Physique

- Unités du système international, symboles, grandeurs physiques ;
- changements de phase (liquide, solide, gazeux, etc. Tg, Tm, Tf) ;
- couleur, colorimétrie.

Physico-chimie des solvants

- Les familles de solvants organiques ;
- les interactions, solubilité, miscibilité ;
- le triangle de Teas ;
- viscosité, tension superficielle et volatilité, mouillabilité ;
- pression de vapeur saturante, azéotrope ;
- interactions solvant – soluté.

ÉVALUATION

1 à 2 examens écrits par semestre.

RECHERCHE APPLIQUÉE À LA DOCU- MENTATION EN CONSER- VATION- RESTAU- RATION

Gaëlle Pichon-Meunier |

Spécialité – Histoire de l'art, initiation à la
recherche documentaire |

Type d'activité – Cours théoriques, travaux dirigés et visites |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 5 heures |

OBJECTIFS

Étude des archives courantes et de la documentation relative aux œuvres protégées au titre des monuments historiques en lien avec l'histoire de la conservation-restauration. Maîtrise des bases de données patrimoniales.

CONTENU

Les cours proposés permettent d'aborder une typologie d'œuvres variée sur une période chronologique allant du Moyen Âge à nos jours. L'enseignement s'appuie sur l'étude d'archives et de documents conservés à la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine en rapport avec les œuvres sculptées protégées au titre des monuments historiques (<http://www.mediathèque-patrimoine.culture.gouv.fr>).

MÉTHODE

Cours magistraux, travaux dirigés, visites. Les étudiant.e.s assistent aux Journées professionnelles de la conservation-restauration des biens culturels organisées tous les ans en mars par la Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture en partenariat avec la Cité de l'architecture et du patrimoine et l'Institut national du patrimoine (Paris).

ÉVALUATION

Contrôle continu.

Sir John Soane's Museum

DÉCOUVERTE DES SCÈNES ARTISTIQUES ANGLO- PHONES

Stéphanie Richard |

Spécialité – Langue étrangère |

Type d'activité – Cours pratique |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 1 heure 30 |

OBJECTIFS

Étendre et renforcer les bases de la compétence langagière en se donnant comme principal sujet d'étude l'art et le travail de restauration des œuvres d'art.

Se familiariser et prendre goût à la présentation d'un registre de vocabulaire propre à la restauration dans un contexte culturel anglophone.

CONTENU

Lecture de textes spécialisés et leur traduction.

Registre de vocabulaire lié aux couleurs, aux matériaux, aux formes, aux techniques de restauration des œuvres sculptées.

MÉTHODE

- Étude de textes, compréhension, traduction, vocabulaire, discussions ;
- écoute et visualisation de documents audiovisuels.

ÉVALUATION

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

© Marion Agnès Benda

COULEUR

Hervé Manis |

Spécialité – Dessin, modelage, couleur |

Type d'activité – Enseignement artistique et technique |

Semestre – 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 5 journées |

OBJECTIFS

Maîtrise des techniques de retouches sur la sculpture.

CONTENU

Exercice de reconnaissance des pigments.

Pratique de la retouche sur échantillons et sur divers supports avec différents médiums (acrylique, vinylique, gouache, etc.) et différentes techniques (retouche illusionniste, tons neutres et retouche au trait, *tratteggio*).

MÉTHODE

Travail en atelier.

ÉVALUATION

Contrôle continu et rendu des travaux pratiques.

© Marion Agnès Benda

DESSIN, MODELAGE

Hervé Manis |

Spécialité – Dessin, modelage, couleur |

Type d'activité – Enseignement artistique et technique |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 26 journées |

OBJECTIFS

Maîtrise des techniques de dessin et de modelage.

CONTENU

Dessin d'après modèle vivant ou modèle en plâtre, avec différentes techniques : mine de plomb, fusain, craie, etc.

Modelage.

MÉTHODE

Travail en atelier.

ÉVALUATION

Contrôle continu et rendu des travaux pratiques.

© Marion Agnès Benda

MOULAGE

Patrick Turini |

Spécialité – Moulage |

Type d'activité – Enseignement artistique et technique |

Semestre – 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 journées |

OBJECTIFS

Savoir réaliser un moule selon les trois méthodes traditionnelles proposées (moule à creux perdu, moule à bon creux à pièce et estampage à partir d'une forme définie).

Comprendre l'apport des techniques du moulage dans le développement professionnel futur de l'élève.

CONTENU ET MÉTHODE

Connaissance des différentes techniques de moulage, avec leur fonction spécifique :

- à partir d'un travail personnel imposé (sculpture réalisée dans le cours de modelage), réalisation d'un moule à creux perdu, coulage du plâtre à la volée ou à l'imprimé, décochage ;
- à partir d'une forme simple en matériau dur, réalisation d'un estampage en terre et coulage d'une épreuve en plâtre ;
- explication pour la réalisation d'un moule à bon creux à pièces sur une forme en plâtre ;
- exécution d'une épreuve dans un moule à bon creux pré-existant, coulage et décochage.

ÉVALUATION

- Contrôle continu sur le choix des méthodes et des réalisations ;
- assiduité et évolution dans le travail.

© Marion Agnès Benda

SCULPTURE

Patrick Turini |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Enseignement artistique et technique |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 41 journées |

OBJECTIFS

Première approche des matériaux, des techniques de la taille directe et de reproduction dans un processus d'élaboration traditionnelle.

CONTENU

Connaissance et pratique de la taillanderie (fabrication d'outils de sculpture à la forge).

Visites d'ateliers professionnels de sculpture sur pierre, bois et bronze (fonderie).

MÉTHODE

Pratique des techniques de la taille directe d'un ornement en pierre, d'une sculpture en bois et de la reproduction d'après une œuvre pour une traduction en pierre par la méthode de la mise-aux-points.

ÉVALUATION

- Assiduité et évolution dans le travail personnel de l'étudiant.e ;
- contrôle continu sur le choix des méthodes et des réalisations.

CONNAISSANCE DES MATÉRIAUX ET MÉTHODOLOGIE

Julia Becker |

Jeanne Cassier |

Marcel Molac |

Spécialité – Conservation-restauration |

Type d'activité – Cours théorique et pratique |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 25 heures |

OBJECTIFS

Connaissance des matériaux constitutifs des œuvres d'art.

Connaissance du vocabulaire et de la méthodologie des sciences (physique, chimie) appliquée à la restauration.

CONTENU

- Étude des matériaux constitutifs (pierre, bois, plâtre, etc.) de la sculpture ;
- introduction aux matériaux de restauration ;
- fonctionnement de l'atelier, outillage ;
- étude des notions scientifiques de base appliquées à la restauration.

MÉTHODE

Cours théorique et travaux dirigés en atelier.

ÉVALUATION

Contrôle continu, un examen par semestre.

INITIATION À LA RESTAURATION, DOSSIER ET OBSERVATION

Julia Becker |

Jeanne Cassier |

Marcel Molac |

Spécialité – Conservation-restauration |

Type d'activité – Cours théorique et pratique |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 30 heures |

OBJECTIFS

Initiation à la conservation-restauration en relation avec les autres enseignements du module.

CONTENU

Apprentissage de l'observation des œuvres et de la réalisation d'un dossier d'étude.

MÉTHODE

Travaux dirigés et travaux pratiques.

ÉVALUATION

Contrôle continu. L'évaluation est faite de façon collégiale par les enseignants en conservation-restauration.

TECHNIQUES ANCIENNES DE POLY- CHROMIE

Sophie Joigneau |

Marie Louis |

Spécialité – Techniques anciennes de polychromie,
restauration d'œuvres sculptées – observation |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée – 12 journées |

OBJECTIFS

Connaissance pratique des techniques anciennes de polychromie.

CONTENU

Pratiques des techniques anciennes de la polychromie : dorure, broyage des couleurs et préparation des liants, réalisation de décors appliqués en relief, etc.

MÉTHODE

Réalisation en atelier de décors en suivant les recettes anciennes de polychromie.

ÉVALUATION

Contrôle continu et rendu des travaux pratiques.

CO-COORDINATION

JULIA BECKER
JEANNE CASSIER

PROFESSEUR.E.S

JULIA BECKER, conservation-restauration, méthodologie appliquée à la restauration
JEANNE CASSIER, conservation-restauration, méthodologie et déontologie
ROLAN DROPSY, culture numérique
HERVÉ MANIS, dessin, modelage, couleur
MARCEL MOLAC, connaissance des matériaux, conservation-restauration, moulage
ANTOINE PARLEBAS, culture générale
ELEONORA PELLIZZI, physique, chimie générale, méthodologie appliquée à la restauration
GAËLLE PICHON-MEUNIER, histoire de l'art, initiation à la recherche documentaire
FABIEN PILON, physique, chimie générale
STÉPHANIE RICHARD, langue étrangère
PATRICK TURINI, sculpture

PLAN DE FORMATION

PAGE	SEM.3	SEM.4
A - COURS THÉORIQUES ET INITIATION À LA RECHERCHE	10	10
218 Sculpture grecque antique – Antoine Parlebas		
219 Physique, chimie générale – Eleonora Pellizzi et Fabien Pilon		
220 Recherche appliquée à la documentation en conservation-restauration – Gaëlle Pichon-Munier		
221 Découverte des scènes artistiques anglophones – Stéphanie Richard		
B - ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES ET TECHNIQUES	10	10
222 Photographie numérique, typographie, mise en page et techniques d'impression – Rolan Dropsy		-
223 Couleur – Hervé Manis		
224 Dessin, modelage – Hervé Manis		
225 Moulage – Marcel Molac		
226 Sculpture – Patrick Turini		
C - ENSEIGNEMENTS EN CONSERVATION-RESTAURATION ET COURS THÉORIQUES APPLIQUÉS	10	10
227 Méthodologie appliquée à la restauration – Julia Becker et Jeanne Cassier		
228 Restauration de sculptures, pratique en atelier et dossier – Julia Becker, Jeanne Cassier et Marcel Molac		
218 Restauration de sculptures, stage – Julia Becker, Jeanne Cassier et Marcel Molac		
Bilan semestriel		
TOTAL	30	30

© Antoine Parlebas

SCULPTURE GRECQUE ANTIQUE

Antoine Parlebas |

Spécialité – Histoire de l'art/culture générale |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS

Présentation des formes, des matériaux, des dispositifs, des modes et modalités de fonctionnement de l'art grec antique.

CONTENU

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

MÉTHODE

Présentation et analyse des documentations artistiques et matérielles spécifiques.

ÉVALUATION

- Assiduité aux cours ;
- participation ;
- exposé oral ;
- dossier écrit.

© Théophile Doucet

PHYSIQUE, CHIMIE GÉNÉRALE

Eleonora Pellizzi |

Fabien Pilon |

Spécialité – Physique, chimie générale, méthodologie appliquée à la restauration |

Type d'activité – Cours théorique et initiation à la recherche |

Semestres – 3 et 4 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 heures |

OBJECTIFS

Acquisition de notions de chimie applicables à la conservation-restauration.

CONTENU ET MÉTHODE

Matériaux synthétiques

- Polymères synthétiques (chimie des polymères) ;
- les gels et leurs propriétés ;
- principaux polymères présents dans les objets culturels ;
- altération des matériaux synthétiques.

Systèmes aqueux

- Les chélatants et les tensioactifs.

Caractérisation des matériaux du patrimoine

- Diagnostic par imagerie ;
- spectrophotométrie ;
- microscopies ;
- analyses élémentaires et structurales inorganiques ;
- méthodes séparatives ;
- spectroscopies vibrationnelles ;
- activités de laboratoire (spot tests de paillasse) ;
- tests microchimiques pour les matériaux organiques (TP) ;
- tests microchimiques pour les matériaux inorganiques (TP).

Physique

- Propriétés mécaniques et résistance des matériaux ;
- propriétés thermiques ;
- propriétés optiques, électriques et magnétiques ;
- thermodynamique ;
- changements de phase (liquide, solide, gazeux, etc., Tg, Tm, Tf) ;
- onde et lumière ;
- couleur, colorimétrie.

Physico-chimie appliquée

- Vieillesse artificielle ;
- TP tests mécaniques.

ÉVALUATION

1 à 2 examens écrits ou exposés par semestre.

RECHERCHE APPLIQUÉE À LA DOCU- MENTATION EN CONSER- VATION- RESTAU- RATION

Gaëlle Pichon-Meunier |

Spécialité – Histoire de l'art, initiation à la
recherche documentaire |

Type d'activité – Cours théoriques, travaux dirigés et visites |

Semestres – 3 et 4 |

Activité obligatoire |

Durée – 5 heures |

OBJECTIFS

Étude des archives courantes et de la documentation relative aux œuvres protégées au titre des monuments historiques en lien avec l'histoire de la conservation-restauration.

Maîtrise des bases de données patrimoniales.

CONTENU

Les cours proposés permettent d'aborder une typologie d'œuvres variée sur une période chronologique allant du Moyen Âge à nos jours. L'enseignement s'appuie sur l'étude d'archives et de documents conservés à la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine en rapport avec les œuvres sculptées protégées au titre des monuments historiques (<http://www.mediathèque-patrimoine.culture.gouv.fr>).

MÉTHODE

Cours magistraux, travaux dirigés, visites. Les étudiant.e.s assistent aux Journées professionnelles de la conservation-restauration des biens culturels organisées tous les ans en mars par la Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture en partenariat avec la Cité de l'architecture et du patrimoine et l'Institut national du patrimoine (Paris).

ÉVALUATION

Contrôle continu.

Sir John Soane's Museum

DÉCOUVERTE DES SCÈNES ARTISTIQUES ANGLO- PHONES

Stéphanie Richard |

Spécialité – Langue étrangère |

Type d'activité – Cours pratique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité obligatoire |

Durée – 1 heure 30 |

OBJECTIFS

Étendre et renforcer les bases de la compétence langagière en se donnant comme principal sujet d'étude l'art et le travail de restauration des œuvres d'art.

Se familiariser et prendre goût à la présentation d'un registre de vocabulaire propre à la restauration dans un contexte culturel anglophone.

CONTENU

- Lecture de textes spécialisés et leur traduction ;
- registre de vocabulaire lié aux couleurs, aux matériaux, aux formes, aux techniques de restauration des œuvres sculptées.

MÉTHODE

- Étude de textes, compréhension, traduction, vocabulaire, discussions ;
- écoute et visualisation de documents audiovisuels.

ÉVALUATION

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

PHOTO- GRAPHIE NUMÉRIQUE, TYPO- GRAPHIE, MISE EN PAGE ET TECHNIQUES D'IMPRESSION

Rolan Dropsy |

Spécialité – Culture numérique |

Type d'activité – Atelier pratique et atelier méthodologique |

Semestre – 3 |

Activité obligatoire |

Durée – 1 semaine |

OBJECTIFS

Travailler la présentation et la mise en page d'un document.

CONTENU

- Découverte ou approfondissement technique des outils de mise en page, initiation à la retouche de photographie numérique ;
- découverte du travail de graphiste et typographe ;
- exploration des moyens d'auto édition ;
- analyse des outils d'impression et de façonnage disponibles dans l'école. L'utilisation ou le détournement possible de ces outils favoriseront la réflexion et l'éveil des étudiant.e.s pour les encourager vers l'élaboration d'un objet graphique pertinent.

© Marion Agnès Benda

COULEUR

Hervé Manis |

Spécialité – Dessin, modelage, couleur |

Type d'activité – Enseignement artistique et technique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité obligatoire |

Durée – 5 journées |

OBJECTIFS

Maîtrise de la reproduction et de l'application de la couleur avec différents médiums, privilégiant l'illusionnisme le plus poussé.

CONTENU

Réalisation de copies de panneaux de bois d'essences différentes. Les copies sont préalablement exécutées sur support papier, à l'aquarelle ou à la gouache puis, lorsque la technique est définie en concertation avec l'enseignant et que la maîtrise est acquise, la copie est réalisée sur un contreplaqué apprêté, à l'huile ou à l'acrylique.

MÉTHODE

Travail en atelier.

ÉVALUATION

Contrôle continu et rendu des travaux pratiques.

© Marion Agnès Benda

DESSIN, MODELAGE

Hervé Manis |

Spécialité – Dessin, modelage, couleur |

Type d'activité – Enseignement artistique et technique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité obligatoire |

Durée – 13 journées |

OBJECTIFS

Maîtrise des techniques de dessin et de modelage.

CONTENU

Dessin d'après modèle vivant ou modèle en plâtre, avec différentes techniques : mine de plomb, fusain, craie, etc.

Modelage.

MÉTHODE

Travail en atelier.

ÉVALUATION

Contrôle continu et rendu des travaux pratiques.

© Patrick Turini

MOULAGE

Marcel Molac |

Spécialité – Connaissance des matériaux,
conservation-restauration, moulage |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité obligatoire |

Durée – 5 journées |

OBJECTIFS

Savoir réaliser un moule en silicone et en tirer une épreuve en plâtre.

Comprendre l'apport des techniques du moulage dans le développement professionnel futur de l'étudiant.e.

CONTENU

Découverte de la technique de moulage à partir d'une épreuve existante en plâtre. L'étudiant.e élabore un rapport comprenant la description de la technique réalisée, la documentation technique et photographique rendant compte de l'évolution de son travail et de sa compréhension.

MÉTHODE

Travail en atelier.

ÉVALUATION

- Contrôle continu ;
- assiduité et évolution dans le travail.

© Marion Agnès Benda

SCULPTURE

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Enseignement artistique et technique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité obligatoire |

Durée – 22 journées |

OBJECTIFS

Maîtrise des techniques de taille directe sur bois et de reproduction sur pierre d'une œuvre.

CONTENU

- Approche de la composition et des degrés possibles de réalisation ;
- connaissance des termes relatifs aux matériaux pierre et bois lors de leur exploitation (visite de carrières, scieries).

MÉTHODE

Pratique des techniques de taille directe sur bois d'après un dessin, une esquisse ou un modelage de l'étudiant.e, faisant appel à un sens artistique de l'interprétation du sujet.

Reproduction par mise-aux-points ou agrandissement aux compas d'après un modèle de la gypsothèque.

ÉVALUATION

- Assiduité et évolution dans le travail personnel de l'étudiant.e ;
- contrôle continu sur le choix des méthodes et des réalisations.

MÉTHODOLOGIE APPLIQUÉE À LA RESTAURATION

Julia Becker |

Jeanne Cassier |

Spécialité – Conservation-restauration, méthodologie et déontologie |

Type d'activité – Cours théorique et pratique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité obligatoire |

Durée – 5 journées |

OBJECTIFS

Maîtrise des données scientifiques concernant la conservation-restauration.

CONTENU

Données scientifiques concernant la nature, les propriétés, les mécanismes d'action et les méthodes de mise en œuvre des produits utilisés en conservation-restauration.

Toxicité-sécurité.

MÉTHODE

Cours théoriques et travaux dirigés, appliqués en atelier.

ÉVALUATION

Contrôle continu. Une partie de ce cours est commun aux L2 et L3.

© Théophile Doucet

RESTAURATION DE SCULPTURES, DOSSIER

Julia Becker |

Jeanne Cassier |

Marcel Molac |

Spécialité – Conservation-restauration |

Type d'activité – Cours théorique et pratique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité obligatoire |

Durée – 30 journées |

OBJECTIFS

Maîtrise des interventions en conservation-restauration sur tous les types de matériaux abordés dans le cursus : bois polychromés, pierres, matériaux pierreux (terre cuite, plâtre, etc.), matériaux organiques et synthétiques.

CONTENU

Travaux pratiques en atelier : examen de sculptures, stratigraphie, refixage, nettoyage, dégagement de couches picturales, travail sous loupe binoculaire, consolidation, dessalement, fabrication de mortier, micro-sablage, utilisation du laser, goujonnage, démontage et remontage d'éléments monumentaux.

Dossiers relatifs à l'examen des sculptures.

MÉTHODE

Cours théoriques et travaux dirigés, appliqués en atelier.

ÉVALUATION

Contrôle continu, rendu des travaux pratiques et de dossiers.

Les ECTS Bilan-Restauration sont attribués de façon collégiale par Julia Becker, Jeanne Cassier et Marcel Molac, en relation avec ces enseignements.

RESTAURATION DE SCULPTURES, STAGE

Encadrement spécifique selon le stage avec accompagnement d'un des professeur.e.s.
Julia Becker, Jeanne Cassier et Marcel Molac

Spécialité – Conservation-restauration |

Type d'activité – Cours pratique |

Semestres – 3 et 4 |

Activité obligatoire |

Durée – 10 à 15 journées |

OBJECTIFS

Pratique *in situ* des travaux de restauration dans toute leur diversité.

CONTENU

Pratique de la restauration dans un cadre professionnel au sein d'une institution publique ou d'un contexte monumental. Le stage fait l'objet d'un projet pédagogique élaboré en accord avec le responsable du cursus conservation-restauration et le responsable de l'établissement concerné.

MÉTHODE

Travail *in situ*, chantier-école avec encadrement spécifique.

ÉVALUATION

Rapport de stage soumis au responsable du cursus conservation-restauration et au responsable de l'établissement concerné.

CO-COORDINATION

JULIA BECKER
JEANNE CASSIER

PROFESSEUR.E.S

JULIA BECKER, conservation-restauration, méthodologie appliquée à la restauration
JEANNE CASSIER, conservation-restauration, méthodologie et déontologie
HERVÉ MANIS, dessin, modelage, couleur
MARCEL MOLAC, connaissance des matériaux, conservation-restauration, moulage
ANTOINE PARLEBAS, culture générale
ELEONORA PELLIZZI, physique, chimie générale, méthodologie appliquée à la restauration
GAËLLE PICHON-MEUNIER, séminaire de recherche appliquée à la documentation en conservation-restauration
FABIEN PILON, physique, chimie générale
STÉPHANIE RICHARD, langue étrangère
PATRICK TURINI, sculpture

PLAN DE FORMATION

PAGE		SEM.5	SEM.6
	A - COURS THÉORIQUES ET INITIATION À LA RECHERCHE	10	10
232	Art hellénistique – Antoine Parlebas		-
233	Sculpture romaine antique – Antoine Parlebas	-	
234	Physique, chimie générale – Eleonora Pellizzi et Fabien Pilon		
235	Recherche appliquée à la documentation en conservation restauration – Gaëlle Pichon-Meunier		
236	Découverte des scènes artistiques anglophones – Stéphanie Richard		
	B - ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES ET TECHNIQUES	10	10
237	Couleur – Hervé Manis		
238	Dessin, modelage – Hervé Manis		
239	Moulage – Marcel Molac		
240	Sculpture – Patrick Turini		
	C - ENSEIGNEMENTS EN CONSERVATION-RESTAURATION ET COURS THÉORIQUES APPLIQUÉS	10	10
241	Méthodologie appliquée à la restauration – Julia Becker et Jeanne Cassier		
242	Restauration de sculptures, atelier et dossier – Julia Becker, Jeanne Cassier et Marcel Molac		
243	Restauration de sculptures, stage – Julia Becker, Jeanne Cassier et Marcel Molac		
	Bilan		-
244	Diplôme fin de premier cycle (DNA)	-	
TOTAL		30	30

ART HELLÉ- NISTIQUE

Antoine Parlebas |

Spécialité – Histoire de l'art/culture générale |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestre – 5 |

Activité obligatoire |

Durée – 2 heures |

OBJECTIFS

Présentation contextualisée des modes de fonctionnement de l'art hellénistique (approches théoriques historiques, architecture, sculpture, peinture), de ses contextes de réalisation, et de ses manipulations.

CONTENU

Présentation des caractères artistiques et historiques de la sculpture romaine.

Approche de ses modalités stylistiques et idéologiques, à Rome et dans les provinces de l'empire.

MÉTHODE

Présentation des textes, des documents et des œuvres.

ÉVALUATION

- Assiduité aux cours ;
- participation ;
- exposé oral ;
- dossier écrit.

SCULPTURE ROMAINE ANTIQUE

Antoine Parlebas |

Spécialité – Histoire de l'art/culture générale |

Type d'activité – Cours théorique |

Semestre – 6 |

Activité obligatoire |

Durée – 2 heures |

OBJECTIFS

Présentation contextualisée des modes de fonctionnement de la sculpture romaine, de ses caractères généraux, de ses modalités socio-culturelles, de son évolution historique et de ses manipulations.

CONTENU

Présentation des caractères artistiques et historiques de la sculpture romaine.

Approche de ses modalités stylistiques et idéologiques, à Rome et dans les provinces de l'empire.

MÉTHODE

Présentation des textes, des documents et des œuvres.

ÉVALUATION

- Assiduité aux cours ;
- participation ;
- exposé oral ;
- dossier écrit.

© Théophile Doucet

PHYSIQUE, CHIMIE GÉNÉRALE

Eleonora Pellizzi |

Fabien Pilon |

Spécialité – Physique, chimie générale, méthodologie
appliquée à la restauration |

Type d'activité – Cours théorique et initiation à la recherche |

Semestres – 5 et 6 |

Activité obligatoire |

Durée – 2 heures |

OBJECTIFS

Acquisition de notions de chimie applicables à la conservation-restauration.

CONTENU ET MÉTHODE

Matériaux du patrimoine

- La pierre, le plâtre, la chaux, le bois, le textile, le papier, le cuir et le parchemin.

(Intégration de rappels sur les techniques analytiques utilisées pour étudier les différents matériaux)

L'étude expérimentale

- Démarche expérimentale ;
- définition d'une problématique et mise en place du protocole ;
- réalisation du protocole ;
- exploitation des données expérimentales ;
- préparation d'un oral de présentation.

ÉVALUATION

1 à 2 examens écrits ou exposés par semestre.

RECHERCHE APPLIQUÉE À LA DOCU- MENTATION EN CONSER- VATION- RESTAU- RATION

Gaëlle Pichon-Meunier |

Spécialité – Séminaire de recherche appliquée à la
documentation en conservation-restauration |

Type d'activité – Cours théoriques, travaux dirigés et visites |

Semestres – 5 et 6 |

Activité obligatoire |

Durée – 5 heures |

OBJECTIFS

Étude des archives courantes et de la documentation relative aux œuvres protégées au titre des monuments historiques en lien avec l'histoire de la conservation-restauration.

Maîtrise des bases de données patrimoniales.

CONTENU

Les cours proposés permettent d'aborder une typologie d'œuvres variée sur une période chronologique allant du Moyen Âge à nos jours. L'enseignement s'appuie sur l'étude d'archives et de documents conservés à la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine en rapport avec les œuvres sculptées protégées au titre des monuments historiques (<http://www.mediathèque-patrimoine.culture.gouv.fr>).

MÉTHODE

Cours magistraux, travaux dirigés, visites. Les étudiant.e.s assistent aux Journées professionnelles de la conservation-restauration des biens culturels organisées tous les ans en mars par la Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture en partenariat avec la Cité de l'architecture et du patrimoine et l'Institut national du patrimoine (Paris).

ÉVALUATION

Contrôle continu.

Sir John Soane's Museum

DÉCOUVERTE DES SCÈNES ARTISTIQUES ANGLO- PHONES

Stéphanie Richard |

Spécialité – Langue étrangère |

Type d'activité – Cours pratique |

Semestres – 5 et 6 |

Activité obligatoire |

Durée – 1 heure 30 |

OBJECTIFS

Étendre et renforcer les bases de la compétence langagière en se donnant comme principal sujet d'étude l'art et le travail de restauration des œuvres d'art.

Se familiariser et prendre goût à la présentation d'un registre de vocabulaire propre à la restauration dans un contexte culturel anglophone.

CONTENU

Lecture de textes spécialisés et leur traduction.

Registre de vocabulaire lié aux couleurs, aux matériaux, aux formes, aux techniques de restauration des œuvres sculptées.

MÉTHODE

- Étude de textes, compréhension, traduction, vocabulaire, discussions ;
- écoute et visualisation de documents audiovisuels.

ÉVALUATION

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

© Marion Agnès Benda

COULEUR

Hervé Manis |

Spécialité – Dessin, modelage, couleur |

Type d'activité – Enseignement artistique et technique |

Semestres – 5 ou 6 |

Activité obligatoire |

Durée – 5 journées |

OBJECTIFS

Maîtrise de reproduction d'un marbre.

CONTENU

Étude préparatoire sur papier à l'aquarelle, à la gouache ou à l'acrylique, puis exécution définitive à l'acrylique ou à l'huile sur contreplaqué apprêté.

MÉTHODE

Travail en atelier.

ÉVALUATION

Contrôle continu et rendu des travaux pratiques.

© Marion Agnès Benda

DESSIN, MODELAGE

Hervé Manis |

Spécialité – Dessin, modelage, couleur |

Type d'activité – Enseignement artistique et technique |

Semestres – 5 et 6 |

Activité obligatoire |

Durée – 11 journées |

OBJECTIFS

Maîtrise des techniques de dessin et de modelage.

CONTENU

Dessin d'après modèle vivant ou modèle en plâtre, avec différentes techniques : mine de plomb, fusain, craie, etc.

Modelage.

MÉTHODE

Travail en atelier.

ÉVALUATION

Contrôle continu et rendu des travaux pratiques.

© Patrick Turini

MOULAGE

Marcel Molac |

Spécialité – Connaissance des matériaux,
conservation-restauration, moulage |

Type d'activité – Atelier pratique |

Semestres – 5 et 6 |

Activité obligatoire |

Durée – 5 journées |

OBJECTIFS

Maîtrise des techniques de moulage dans des conditions professionnelles afin d'obtenir un résultat optimal d'une copie à l'identique.

Synthèse des années 1 et 2 d'enseignement du moulage.

CONTENU ET MÉTHODE

Empreinte et tirage d'un élément architectural sculpté à l'intérieur ou à l'extérieur d'un musée

- Déroulement de l'enseignement
  - Logistique des conditions d'intervention (anticipation et gestion du matériel, des produits et estimation du temps d'intervention) ;
  - diagnostic de l'objet et protection de celui-ci ;
  - choix de la technique à utiliser et danger possible pour l'œuvre ;
  - estimation d'un devis correspondant à ce type d'intervention ;
  - confection des moules (élastomère de silicone) ;
  - tirage en plâtre armé et patine.

Au terme de cette formation, l'étudiant.e élabore un rapport comprenant la documentation technique et photographique rendant compte de l'évolution de son travail et de sa compréhension.

Travail en atelier ou *in situ*.

ÉVALUATION

- Contrôle continu, évaluation à différentes étapes de la réalisation ;
- assiduité et évolution dans le travail.

© Marion Agnès Benda

SCULPTURE

Patrick Turini |

Spécialité – Sculpture |

Type d'activité – Enseignement artistique et technique |

Semestres – 5 et 6 |

Activité obligatoire |

Durée – 11 journées |

OBJECTIFS

Maîtrise des techniques de taille *in situ*.

CONTENU

Connaissance des termes relatifs aux matériaux pierre et bois jusqu'à leur pose ou mise en place sur le site.

Cours délocalisés : visite d'ateliers, de chantiers professionnels, de mise en place de sculptures.

MÉTHODE

- Manipulation de blocs ou de sculptures de masses importantes (palan, chèvre, etc.) ;
- réalisation de rondes-bosses et de bas-reliefs avec les techniques de la taille directe et de la mise-aux-points ;
- évaluation des œuvres et leurs possibilités de déplacement.

ÉVALUATION

- Assiduité et évolution dans le travail personnel de l'étudiant.e ;
- contrôle continu.

MÉTHODOLOGIE APPLIQUÉE À LA RESTAURATION

Julia Becker |

Jeanne Cassier |

Spécialité – Conservation-restauration, méthodologie et déontologie |

Type d'activité – Cours théorique et pratique |

Semestres – 5 et 6 |

Activité obligatoire |

Durée – 6 journées |

OBJECTIFS

Maîtrise des données scientifiques concernant la conservation-restauration.

CONTENU

Données scientifiques concernant la nature, les propriétés, les mécanismes d'action et les méthodes de mise en œuvre des produits utilisés en conservation-restauration.

Toxicité-sécurité.

MÉTHODE

Cours théoriques et travaux dirigés, appliqués en atelier.

ÉVALUATION

Contrôle continu. Une partie de ce cours est commun aux L2 et L3.

© Théophile Doucet

OBJECTIFS

Maîtrise des interventions en conservation-restauration sur tous les types de matériaux abordés dans le cursus : bois polychromés, pierres, matériaux pierreux (terre cuite, plâtre, etc.), matériaux organiques et synthétiques.

CONTENU

Travaux pratiques en atelier : examen de sculptures, stratigraphie, refixage, nettoyage, dégagement de couches picturales, travail sous loupe binoculaire, consolidation, dessalement, fabrication de mortier, micro-sablage, utilisation du laser, goujonage, démontage et remontage d'éléments monumentaux.

Dossiers relatifs à l'examen des sculptures.

MÉTHODE

Cours théoriques et travaux dirigés et appliqués en atelier.

Une partie des enseignements du second semestre sont consacrés au travail de DNA sur une œuvre en particulier.

ÉVALUATION

Contrôle continu, rendu des travaux pratiques et de dossiers.

Les ECTS Bilan-Restauration sont attribués de façon collégiale par Julia Becker, Jeanne Cassier et Marcel Molac, en relation avec ces enseignements.

Julia Becker |

Jeanne Cassier |

Marcel Molac |

Spécialité – Conservation-restauration |

Type d'activité – Cours théorique et pratique |

Semestres – 5 et 6 |

Activité obligatoire |

Durée – 40 journées |

RESTAURATION DE SCULPTURES, STAGE

OBJECTIFS

Pratique *in situ* des travaux de restauration dans toute leur diversité.

CONTENU

Pratique de la restauration dans un cadre professionnel au sein d'une institution publique ou contexte monumental. Le stage fait l'objet d'un projet pédagogique élaboré en accord avec le responsable du cursus conservation-restauration et le responsable de l'établissement concerné.

MÉTHODE

Travail *in situ*, chantier-école avec encadrement spécifique.

ÉVALUATION

Rapport de stage soumis au responsable du cursus conservation-restauration et au responsable de l'établissement concerné.

Encadrement spécifique selon le stage avec accompagnement d'un des enseignants.
Julia Becker, Jeanne Cassier et Marcel Molac

Spécialité – Conservation-restauration |

Type d'activité – Cours pratique |

Semestres – 5 et 6 |

Activité obligatoire |

Durée – 10 journées |

DIPLÔME FIN DE PREMIER CYCLE (DNA)

Jury composé d'un conservateur, d'un restaurateur et d'un enseignant de l'école.

Spécialité – Conservation-restauration

Type d'activité – Présentation de travaux

Semestre – 6

Activité obligatoire

Durée – 8 heures

OBJECTIFS

Présentation d'un ensemble de travaux réalisés pendant ces trois années ;

Prérequis, l'obtention des 165 ECTS obligatoires.

CONTENU

Au semestre 6, l'étudiant.e se voit confier un objet pour étude et restauration. Il rédige le dossier de restauration à partir duquel il pourra tirer un thème ou un questionnement à développer lors de la présentation orale en prenant en compte tant les aspects historiques et artistiques que scientifiques et techniques.

MÉTHODE

La soutenance d'une durée de 20 minutes maximum est accompagnée de la présentation d'une sélection de travaux posés sur table (dossiers et réalisations) rendant compte de l'enseignement reçu dans toutes les disciplines et est suivie d'une discussion avec le jury.

ÉVALUATION

Soutenance publique devant un jury composé d'un conservateur, d'un restaurateur et d'un enseignant de l'école.

ADMISSION EN MASTER

L'admission en 2e cycle (M1) est décidée à l'issue d'un entretien avec les enseignants en conservation-restauration et les coordinateurs du cursus après obtention du DNA.

CO-COORDINATION

JULIA BECKER
JEANNE CASSIER

PROFESSEUR.E.S

JULIA BECKER, conservation-restauration, méthodologie de la recherche, suivi pièce de diplôme et mémoire, séminaire de Master
JEANNE CASSIER, conservation-restauration, méthodologie de la recherche et déontologie, suivi pièce de diplôme et mémoire, séminaire de Master
HERVÉ MANIS, matériaux durs
MARCEL MOLAC, méthodologie de la recherche, suivi pièce de diplôme et mémoire
ANTOINE PARLEBAS, culture générale
ELEONORA PELLIZZI, physique, chimie générale, méthodologie appliquée à la restauration
GAËLLE PICHON-MEUNIER, méthodologie de la recherche, suivi pièce de diplôme et mémoire, séminaire de Master
FABIEN PILON, physique, chimie générale
STÉPHANIE RICHARD, langue étrangère

PLAN DE FORMATION

PAGE		SEM.7	SEM.8
A - MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE			
248	Histoire de l'art – Antoine Parlebas et Gaëlle Pichon-Meunier	-	10
249	Séminaire de Master – Julia Becker, Jeanne Cassier et Marcel Molac	-	
250	Maîtrise des logiciels de traitement de texte et de l'image – Rolan Dropsy	-	
251	Physique, chimie générale – Eleonora Pellizzi et Fabien Pilon	-	
252	Langue anglaise, traduction – Stéphanie Richard		
B - CONSERVATION-RESTAURATION			
253	Matériaux durs – Hervé Manis	2	20
254	Étude et restauration de la « pièce de diplôme » – Julia Becker, Jeanne Cassier et Marcel Molac	-	
C - STAGE			
255	Stage	27	-
TOTAL			
		30	30

HISTOIRE DE L'ART

Antoine Parlebas |

Gaëlle Pichon-Meunier |

Spécialité – Culture générale |

Type d'activité – Méthodologie et suivi des recherches |

Semestre – 8 |

Activité obligatoire |

Durée – sur rendez-vous |

OBJECTIFS

Suivi des recherches relatives au diplôme, méthodologie.

CONTENU ET MÉTHODE

Recherches relatives à l'étude d'histoire de l'art sur l'œuvre attribuée pour le diplôme, bibliographie, recherches d'archives.

Réflexions sur la déontologie en relation avec œuvre attribuée pour le diplôme.

Discussions, débats.

ÉVALUATION

Contrôle continu et rendu de la partie histoire de l'art à la fin du semestre 8.

SÉMINAIRE DE MASTER

Julia Becker |

Jeanne Cassier |

Marcel Molac |

Spécialité – Conservation-restauration |

Type d'activité – Méthodologie et suivi des recherches – pièce de diplôme et mémoire |

Semestre – 8 |

Activité obligatoire |

Durée – 1 journée + 1 journée de commission scientifique |

OBJECTIFS

En appui au travail de restauration engagé sur les pièces de diplôme, le séminaire de Master permet aux étudiant.e.s de se confronter à différentes approches, études et perspectives de recherche. Des restaurateurs, des conservateurs, des scientifiques et des spécialistes dans le domaine des sciences humaines (histoire, histoire de l'art, anthropologie, etc.) sont invités à intervenir dans le séminaire, soit sous forme de discussion autour des pièces de diplôme, soit sous forme de conférence afin de présenter les résultats de leurs recherches et travaux.

CONTENU

Présentation des recherches en cours par les étudiant.e.s de M1.

Interventions en rapport avec les pièces de diplômes.

MÉTHODE

Conférences suivies de discussions avec les étudiant.e.s autour des pièces de diplôme.

ÉVALUATION

Contrôle continu et présentation du travail de recherche.

MAÎTRISE DES LOGICIELS DE TRAITEMENT DE TEXTE ET DE L'IMAGE

Rolan Dropsy |

Spécialité – Culture numérique |

Type d'activité – Cours pratique |

Semestre – 8 |

Activité obligatoire |

Durée – sur rendez-vous |

OBJECTIFS

Maîtrise des logiciels nécessaires à la réalisation du mémoire de diplôme.

CONTENU

Élaboration de la mise en forme du diplôme.

MÉTHODE

Mise en pratique et discussions.

ÉVALUATION

Contrôle continu.

© Théophile Doucet

PHYSIQUE, CHIMIE GÉNÉRALE

Eleonora Pellizzi |

Fabien Pilon |

Spécialité – Physique, chimie générale, méthodologie appliquée à la restauration |

Type d'activité – Méthodologie et suivi des recherches – pièce de diplôme et mémoire |

Semestre – 8 |

Activité obligatoire |

Durée – 1 heure par semaine, sur rendez-vous |

OBJECTIFS

Physique et chimie appliquées à la problématique des œuvres de diplômés.

CONTENU ET MÉTHODE

- Élaboration d'une méthode de réflexion selon les problématiques du diplôme ;
- discussions, débats.

ÉVALUATION

Contrôle continu.

LANGUE ANGLAISE, TRADUCTION

Stéphanie Richard |

Spécialité – Langue étrangère |

Type d'activité – Cours pratique |

Semestres – 7 et 8 |

Activité obligatoire |

Durée – 1 heure 30 |

OBJECTIFS, CONTENU ET MÉTHODE

Lecture, traduction et analyse de textes en relation avec la pièce de diplôme.

Discussions.

ÉVALUATION

Contrôle continu.

MATÉRIEAUX DURS

Hervé Manis |

Spécialité – Matériaux durs |

Type d'activité – Enseignement artistique et technique |

Semestre – 7 |

Activité obligatoire |

Durée – 2 fois 3 journées |

OBJECTIFS

Savoir sculpter dans un temps donné une forme issue d'un matériau dur et utiliser les outils appropriés.

Acquérir la sûreté et la maîtrise d'un travail précis et minutieux.

CONTENU

Découverte et identification des différents matériaux durs minéraux ou organiques (lapis-lazuli, ivoire, etc.).

Sécurité et protection relative à ce stage (mains, yeux et voies respiratoires).

Apprentissage des techniques associées (scies diamantées, micromoteur, limes, gravure et polissage).

MÉTHODE

Déroulement de l'enseignement : définition du projet à partir d'une petite maquette, choix de la matière appropriée à la réalisation en matériau dur (cornaline, malachite, ébène ou autre) ;

Débitage avec une scie spécifique de la forme dégrossie dans le matériau en tenant compte de la symétrie et des axes de constructions ;

Utilisation d'un micromoteur et d'un jeu de fraises adaptées au travail (acier, tungstène, diamant). L'objet sculpté est selon le cas gravé ou poli.

Au terme de cette formation l'étudiant.e fournit une documentation photographique complète de sa réalisation qui servira d'archive.

ÉVALUATION

- Contrôle continu ;
- anticipation des étapes du travail, assiduité et évolution dans le travail.

© Théophile Doucet

ÉTUDE ET RESTAURATION DE LA « PIÈCE DE DIPLÔME »

Julia Becker |

Jeanne Cassier |

Marcel Molac |

Spécialité – Conservation-restauration |

Type d'activité – Atelier pratique et méthodologique
Conservation-restauration |

Semestre – 8 |

Activité obligatoire |

Durée – 55 jours |

OBJECTIFS

- Étude et observation de la pièce de diplôme afin de présenter une proposition de traitement lors de la commission scientifique.
- recherches sur les matériaux et rédaction de la partie « observations » du mémoire.

CONTENU

- Gestion des problèmes de transport et de stockage de l'œuvre attribuée ;
- analyse et observation complète de l'œuvre de diplôme, proposition de traitement, protocole de tests.

MÉTHODE

Travaux dans l'atelier et recherches.

ÉVALUATION

Contrôle continu et présentation du travail de recherche.

NOTE SUR LE MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES

Mémoire de fin d'études : document écrit qui rassemble l'ensemble des études menées par l'étudiant.e ainsi que les traitements en conservation-restauration qui seront menés sur la pièce de diplôme à l'issue de l'étude.

Le mémoire de fin d'études comporte

- le dossier d'observation qui rend compte de l'étude technique de l'œuvre : étude des matériaux, mise en œuvre, altérations, interventions précédentes. Il contient le constat d'état détaillé à partir duquel sera faite une proposition de traitement,
- l'étude historique et stylistique en relation avec l'étude technique,
- la proposition de traitement argumentée,
- le traitement,
- une bibliographie portant tant sur les aspects historiques, scientifiques, déontologiques que relative aux traitements en conservation-restauration,
- de nombreuses annexes.

La rédaction du mémoire accompagne l'ensemble des recherches et du travail en conservation-restauration sur la pièce de diplôme, aussi sa soutenance ne peut être séparée de la présentation de l'œuvre restaurée et a lieu à la fin du semestre 10.

STAGE

Encadrement spécifique selon le lieu de stage |

Spécialité – Conservation-restauration |

Type d'activité – Stage individuel |

Semestre – 7 |

Activité obligatoire |

Durée – 3 à 6 mois |

OBJECTIFS

Pratique des travaux de restauration *in situ*.

CONTENU

Stage professionnel dans une ou plusieurs structures institutionnelles ou privées de conservation-restauration pendant une période de trois à six mois.

MÉTHODE

Les étudiant.e.s sont plongés dans un contexte professionnel et doivent faire preuve d'autonomie dans les tâches qui leur sont confiées. Ils doivent s'intégrer dans une équipe et atteindre les objectifs définis par les responsables accueillants. Le stage fait l'objet d'un projet pédagogique préalable élaboré en accord avec le responsable du cursus conservation-restauration des œuvres sculptées et le responsable de l'établissement concerné.

ÉVALUATION

Évaluation par le ou les maître(s) de stage, ainsi que l'équipe pédagogique après remise d'un rapport de stage. Le rapport de stage rend compte de l'expérience de l'étudiant.e : présentation et analyse de la structure d'accueil, de l'organisation du travail, des travaux de restauration effectués.

Le rapport de stage doit être remis à l'institution qui accueille et à l'équipe pédagogique du cursus.

CO-COORDINATION

JULIA BECKER
JEANNE CASSIER

PROFESSEUR.E.S

JULIA BECKER, conservation-restauration, méthodologie de la recherche, suivi pièce de diplôme et mémoire, séminaire de Master
JEANNE CASSIER, conservation-restauration, méthodologie de la recherche et déontologie, suivi pièce de diplôme et mémoire, séminaire de Master
SANDRA DELACOURT, histoire de l'art contemporain
ROLAN DROPSY, culture numérique
MARCEL MOLAC, méthodologie de la recherche, suivi pièce de diplôme et mémoire
ELEONORA PELLIZZI, physique, chimie générale, méthodologie appliquée à la restauration
GAËLLE PICHON-MEUNIER, méthodologie de la recherche, suivi pièce de diplôme et mémoire, séminaire de Master
FABIEN PILON, physique, chimie générale

PLAN DE FORMATION

PAGE	SEM.9	SEM.10
A- MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE	15	-
258 Séminaire de Master – Julia Becker, Jeanne Cassier et Marcel Molac		-
259 Typographie, mise en page du mémoire et techniques d'impression – Sandra Delacourt et Rolan Dropsy		-
260 Suivi de mémoire		
B - MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL	15	-
261 Étude et restauration de la « pièce de diplôme ». Mise en forme du projet personnel – Julia Becker, Jeanne Cassier et Marcel Molac		-
262 Insertion professionnelle – Julia Becker, Jeanne Cassier et intervenants extérieurs		-
C - DIPLÔME DE FIN D'ÉTUDE	-	30
263 Diplôme de fin d'étude	-	
TOTAL	30	30

SÉMINAIRE DE MASTER

Julia Becker |

Jeanne Cassier |

Marcel Molac |

Spécialité – Conservation-restauration, méthodologie de la recherche et déontologie, suivi pièce de diplôme et mémoire, séminaire de Master

Type d'activité – Méthodologie et suivi des recherches – pièce de diplôme et mémoire

Semestre – 9 |

Activité obligatoire |

Durée – 1 journée |

OBJECTIFS

En appui au travail de restauration engagé sur les pièces de diplôme, le séminaire de Master permet aux étudiant.e.s de se confronter à différentes approches, études et perspectives de recherche. Des restaurateurs, des conservateurs, des scientifiques et des spécialistes dans le domaine des sciences humaines (histoire, histoire de l'art, anthropologie, etc.) sont invités à intervenir dans le séminaire, soit sous forme de discussion autour des pièces de diplôme, soit sous forme de conférence afin de présenter les résultats de leurs recherches et travaux.

CONTENU

- Présentation de l'avancée des recherches et du travail ;
- journée d'étude.

Le séminaire de Master M2 est ouvert aux restaurateurs indépendants ainsi qu'à toute personne intéressée, l'ensemble des étudiant.e.s du cursus y assiste.

MÉTHODE

Discussions, débats.

ÉVALUATION

Contrôle continu.

TYPGRAPHIE, MISE EN PAGE DU MÉMOIRE ET TECHNIQUES D'IMPRESSION

Sandra Delacourt |

Rolan Dropsy |

Spécialité – Culture numérique |

Type d'activité – Atelier pratique et atelier méthodologique |

Semestre – 9 |

Activité obligatoire |

Durée – 5 journées |

OBJECTIFS

Travailler à la présentation et la mise en page du mémoire du DNSEP.

CONTENU ET MÉTHODE

Après une découverte ou un approfondissement technique des outils de mise en page et de l'utilisation de ces derniers, il conviendra de réfléchir à la forme que pourra prendre le mémoire de DNSEP. Selon le contenu de celui-ci et la volonté de son auteur, il sera nécessaire de s'interroger sur les moyens d'auto édition, d'analyser les outils d'impression et de façonnage disponibles dans l'école, et utiliser ou le détourner ceux-ci afin d'élaborer un objet graphique pertinent.

La découverte du travail de graphiste et typographe, du travail novateur d'écoles et des cursus spécialisés, favorisera la réflexion et l'éveil des étudiant.e.s. Ces découvertes les encourageront vers des pratiques plus radicales, créatives et expérimentales.

SUIVI DE MÉMOIRE

Collectif des professeur.e.s

Spécialité – Conservation-restauration

Type d'activité – Méthodologie et suivi des recherches – pièce de diplôme et mémoire

Semestres – 9 et 10

Activité obligatoire

Durée – sur rendez-vous

OBJECTIFS

Suivi des recherches relatives au diplôme, méthodologie.

CONTENU

Recherches relatives au diplôme, bibliographie et recherches d'archives.

Réflexions sur la déontologie en relation avec l'œuvre attribuée pour le diplôme et sur la mise en forme et la rédaction du mémoire de diplôme.

MÉTHODE

Discussions, débats.

ÉVALUATION

Contrôle continu.

NOTE SUR LE MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES

La rédaction du mémoire accompagne l'ensemble des recherches et du travail en conservation-restauration sur la pièce de diplôme, aussi sa soutenance ne peut être séparée de la présentation de l'œuvre restaurée et a lieu à la fin du semestre 10.

- Étude historique envoyée au conservateur fin novembre ;
- observations complètes sur la pièce de diplôme à rendre à la fin décembre (matériaux, altérations, observations avant traitement, etc.) ;
- rédaction de la partie traitement de l'œuvre à rendre début mars ;
- mémoire entièrement rédigé à remettre mi-mars ;
- impression des mémoires mi-avril.

ÉTUDE ET RESTAURATION DE LA « PIÈCE DE DIPLÔME ». MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL.

Julia Becker

Jeanne Cassier

Marcel Molac

Spécialité – Conservation-restauration

Type d'activité – Atelier pratique et méthodologique
Conservation-restauration

Semestre – 9

Activité obligatoire

Durée – 90 journées

© Théophile Doucet

OBJECTIFS

Gestion des différentes étapes de travail pour mener à bien la conservation-restauration de l'œuvre attribuée.

CONTENU

Travaux de conservation-restauration sur la « pièce de diplôme » dans l'atelier.

Les travaux sur la « pièce de diplôme » sont menés en parallèle à la rédaction du mémoire qui rend compte de l'ensemble des recherches et des interventions de conservation-restauration.

MÉTHODE

Travaux dans l'atelier.

ÉVALUATION

- Contrôle continu ;
- mise en œuvre de la proposition de traitement et traitement de l'œuvre.

INSERTION PROFESSION- NELLE

Julia Becker |

Jeanne Cassier |

Intervenants extérieurs |

Spécialité – Atelier pratique et méthodologique
Conservation-restauration |

Type d'activité – Atelier méthodologique et cours théorique. |

Semestre – 9 |

Activité obligatoire |

Durée – 4 journées |

OBJECTIFS

Préparer le futur professionnel à son insertion sur le marché du travail afin d'être rapidement efficace et pertinent dans son activité professionnelle.

CONTENU

Notions administratives sur le statut de l'entreprise, notions fiscales, comptables, de rentabilité et pratique de la réponse aux marchés publics.

MÉTHODE

Cours en interne par les professeur.e.s et interventions de professionnels sur ces questions à partir d'exemples, débats et discussions.

ÉVALUATION

Contrôle continu.

DIPLÔME DE FIN D'ÉTUDE

Jury indépendant composé d'un enseignant,
de conservateurs, conservateurs-restaurateurs
et de personnalités représentatives des milieux scientifiques
et professionnels. |

Spécialité – Conservation-restauration |

Type d'activité – Épreuve du diplôme du DNSEP |

Semestre – 10 |

Activité obligatoire |

Durée – 1 journée |

OBJECTIFS

Obtention du DNSEP par validation du travail écrit et pratique.

CONTENU

Prérequis : l'obtention des 270 ECTS obligatoires et la remise du mémoire en six exemplaires un mois avant la soutenance.

MÉTHODE

Au terme de la cinquième année, l'étudiant.e présente la pièce de diplôme restaurée ainsi qu'un mémoire de fin d'études portant sur la conservation-restauration de la pièce de diplôme, prenant en compte tant les aspects historiques et artistiques que scientifiques et techniques.

ÉVALUATION

Soutenance publique devant un jury indépendant composé d'un enseignant, de conservateurs, de conservateurs-restaurateurs et de personnalités représentatives des milieux scientifiques et professionnels.

BIO GRA PHIES

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.

JULIA BECKER

Julia Becker est diplômée en conservation-restauration des biens culturels, des objets en bois et en matière plastique de l'université des sciences appliquées de Cologne et titulaire d'un *master of art* en préservation de patrimoine culturel européen de l'université Viadrina à Francfort-sur-Oder. Lors de sa formation, elle a suivi un stage de six mois à l'Institut national du patrimoine (INP) – département des restaurateurs (IFROA).

Depuis 2005 elle intervient en conservation pour les musées et les monuments historiques en France et en Europe sur des œuvres d'art en matériaux plastiques : semi-synthétiques et synthétiques allant du petit format au monumental. En effet, elle a réalisé son mémoire de fin d'études de restauration sur des sculptures d'art contemporain en résines polyester insaturé, ainsi qu'un second mémoire de fin d'études en *European Culture Heritage* sur une étude des collections des objets en plastiques et élastomères de la vie quotidienne en République Démocratique d'Allemagne dans une collection publique. Ses compétences vont de l'étude préalable à la conservation-restauration ainsi que l'étude de conservation préventive jusqu'aux interventions sur les objets présentant diverses problématiques aussi bien de surface que de structure.

Actuellement, elle est attachée à l'enseignement de la formation du cycle *Conservation-restauration des biens culturels* spécialité *Œuvres sculptées* de Tours. L'application constante d'une méthodologie et d'une approche scientifique, le respect de la déontologie et la théorie sur la conservation préventive et curative sont des principes primordiaux à respecter pour le traitement des œuvres modernes et contemporaines en matières composites.

JEANNE CASSIER

Jeanne Cassier est diplômée de l'Institut national du patrimoine (INP), département des restaurateurs en 2006.

Elle pratique la conservation-restauration de sculptures en tant que professionnelle indépendante au sein des musées français et des monuments historiques.

Son expérience s'étend dans le domaine des sculptures en pierre, en plâtre et en bois (polychromées ou non) et dans le domaine de l'art contemporain, travaillant depuis 2007 pour le Musée national d'art moderne Georges Pompidou.

Active dans plusieurs associations professionnelles, elle travaille à la reconnaissance du métier et à sa professionnalisation.

Son entrée au sein de l'équipe pédagogique du cycle *Conservation-restauration des biens culturels* spécialité *Œuvres sculptées* en tant que professeure et co-coordinatrice en 2016, découle de ce même souci de voir confier les biens culturels à des professionnels de la conservation-restauration compétents, hautement qualifiés et parfaitement adaptés au contexte professionnel actuel.

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'Ile-de-France, Pontault-Combault, 2009 ; *Micro-Climat*, CCC, Tours, 2008.

CHRISTIAN HENRY

Né en 1954 en Normandie, il passe son enfance à la campagne. Après ses études secondaires, il embarque comme matelot sur le Jadebusen (marine marchande, port d'attache Kiel) et navigue pendant deux ans, principalement dans l'Atlantique nord. De 1973 à 1978, il étudie à l'École des beaux-arts de Rennes, dans les ateliers de peinture, sculpture et gravure. En 1979, il voyage dans le Moyen-Orient. De 1980 à 1987, il vit à Hambourg où il travaille comme peintre au Schauspielhaus sous l'intendance du metteur en scène Peter Zadeck et de la scénographe Lilot Hegi. Il rentre en France en 1987 et poursuit un travail de peintre et de graveur.

Ses préoccupations l'attachent à la présence immobile et immédiate du tableau et, dans la fidélité à la lumière du Nord, à la fragilité fragmentaire des apparences du réel.

Il expose à la Kampnagel-Fabrik de Hambourg (1984), au Kunstverein de Ludwigshafen (1988), à l'Hôtel de Ville de Paris (1993), à la John Batten Gallery de Hongkong (2002), à la Biennale d'Alexandrie (2007) au Fotokunst-Raum à Hambourg (2011), au Musée des Beaux-arts de Vendôme (2013).

En qualité de peintre, il est artiste invité aux séminaires d'esthétique de Karl-Josef Pazzini à l'Université de Hambourg (1992) et de Marie Gautheron à l'École normale supérieure de Lyon (2002 et 2007).

En 2016 il est invité en résidence au Heinrich-Böll-Cottage, en Irlande.

Depuis 1979, il écrit un journal comme exercice de la journée d'hier et tentative de portrait de l'artiste en vieux chien.

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.

HERVÉ MANIS

Après avoir fréquenté les écoles des beaux-arts de Rennes et de Paris, Hervé Manis s'oriente vers la conservation-restauration et poursuit ses études à l'Institut français de restauration des œuvres d'art (département des restaurateurs de l'Institut national du patrimoine). Il est associé depuis une vingtaine d'années à toutes les grandes campagnes de restauration des musées nationaux et des musées classés et contrôlés. Il a collaboré à plusieurs catalogues d'exposition et enseigne à l'École supérieure d'art et de design TALM-Tours depuis 1991.

MARCEL MOLAC

Marcel Molac obtient le diplôme de conservateur-restaurateur d'œuvres sculptées à l'École supérieure des beaux-arts de Tours (actuel TALM-Tours) en 1986. Dès lors, il intervient dans le domaine de la conservation-restauration du patrimoine sur les monuments historiques et dans les collections publiques des musées de France.

Au fil des années, son expérience l'a dirigé naturellement vers les demandes des musées. C'est ainsi qu'il s'est spécialisé dans la réalisation de structures et de socles pour des œuvres de petites dimensions ou monumentales et dans la réalisation de moulages.

Il obtient en 2003 un poste de professeur à l'École supérieure d'art et de design TALM-Tours, où il enseigne la restauration de sculpture et le moulage.

FRED MORIN

fredmorin.com |

instagram/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 ou 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*.

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.

GAËLLE PICHON- MEUNIER

Chargée d'études documentaires, Gaëlle Pichon-Meunier propose depuis quelques années, sur une idée de Marie-Hélène Breuil (†), un séminaire basé sur l'étude d'archives et de documents (notamment des photographies) conservés à la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, service à compétence nationale du Ministère de la Culture, en rapport avec les oeuvres sculptées protégées au titre des Monuments historiques. Les thèmes abordés concernent la documentation liée aux interventions (études préalables, inventaires, dossiers des ouvrages exécutés...) et l'histoire de la restauration des sculptures de la Révolution française à nos jours.

Diplômée de l'École du Louvre en histoire de l'art et en muséologie et de l'université Paris IV-Sorbonne en histoire, attachée de conservation de la Ville de Tours de 2000 à 2004, Gaëlle Pichon-Meunier est actuellement responsable de la documentation immeubles et objets mobiliers à la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Elle est l'auteur de plusieurs articles et communications sur les oeuvres classées au titre des Monuments historiques : en 2008, dans *Icônes et idoles. Regard sur l'objet Monuments historiques* (Actes sud) à l'occasion du centenaire de la création des missions de conservateur des Antiquités et Objets d'art ; en 2010, pour les journées d'études organisées par l'ARAFU1 sur les enjeux et perspectives de recherche en conservation-restauration ; en 2011, dans la revue *Technè2* du C2RMF, sur l'histoire de la restauration des peintures. Elle a été en 2014 co-commissaire avec Anne Labourdette et Christina Kott de l'exposition *Sauve qui veut : des musées mobilisés (1914-1918)* organisée au musée de la Chartreuse de Douai sur l'évacuation des oeuvres d'art pendant la Première guerre mondiale et présentée en séance de l'Académie des beaux-arts (à Paris, palais de l'Institut) dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre. Plus récemment, elle a publié les articles suivants : « La Médiathèque de l'architecture et du patrimoine : un lieu ressource pour la recherche appliquée à la conservation-restauration du patrimoine mobilier », *Monumental*, n°1, 2017 ; « Au coeur de l'histoire des établissements de santé et de leur conservation : hôpitaux, médecins et malades dans les fonds de la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine », *Hôpitaux et patrimoine historique : étudier, protéger, conserver, valoriser, Revue de la société française d'histoire des hôpitaux*, n°158, 2017 ; « Le patrimoine mobilier de l'enseignement en France : état des protections au titre des Monuments historiques », dans *Regards sur le patrimoine scolaire*, sous dir. N. Bru, ACAOAF, Arles, Actes Sud, 2017.

FABIEN PILON

Ancien étudiant.e des classes préparatoires scientifiques au Lycée Saint-Louis (Paris), Fabien Pilon est titulaire d'un diplôme d'ingénieur chimiste de l'École des Hautes Études des Industries Chimiques de Strasbourg (EHICS), qu'il a obtenu en 1989. Depuis 1990, il est Ingénieur-chercheur au Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives, expert en spectrométrie atomique. Actuellement, il est responsable d'un laboratoire d'expertises chimiques et physico-chimiques au CEA Le Ripault Monts (Indre-et-Loire).

Auteur et co-auteur de plusieurs publications, Fabien Pilon est co-directeur de l'ouvrage *La validation de méthode en spectrométrie d'émission optique à source plasma. De l'échantillon au résultat*. (Paris, éd. EDP Sciences, 2017, 308 p.). Il est également auteur de publications en archéologie et en numismatique, dont l'ouvrage *L'atelier monétaire de Châteaubleau. Officines et monnayages d'imitation du IIIe siècle dans le nord-ouest de l'Empire*. (Paris, éd. du CNRS (coll. *Suppl. à Gallia*, 63), 2016, 294 p.). Depuis 1998, Fabien Pilon est Président de l'association historique et archéologique de la région de Châteaubleau (Seine-et-Marne), *La Riobé*. Il est également responsable de chantiers archéologiques depuis 2001.

Fabien Pilon est Docteur en histoire et archéologie des mondes anciens (thèse soutenue le 09/12/2010 à l'université de Paris Ouest – Nanterre – La Défense) et est membre de l'équipe *Gaule et Archéologie du Monde Antique* depuis 2004 (UMR 7041, Archéologies et Sciences de l'Antiquité).

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).

BRUNO SAULAY

brunosaulay.net |

Bruno Saulay élabore ses projets artistiques, affiches, vidéos, installations multimédias, sites Internet participatifs en considérant la matière cartographique comme un langage plastique potentiel (série Le Dictionnaire de peintures). Ses sculptures interrogent cette quête du langage abstrait cartographique (séries des Danseurs, Valium, et de la série dite du Caire..., 1986-1999) tandis que se développe dans son travail la notion d'espace défini comme géocorporel.

Il collabore régulièrement avec d'autres artistes pour des performances, des projets en réseaux, les collectifs apo33, Lumen, Labomédia et Bandits-images en 2004 et 2005, mène également une recherche-action sur l'œuvre d'art mutualisée (projets Bonne Nouvelle, 2003, et Neurone, 2004).

MICHÈLE TOLOCHARD

Intéressée par les phénomènes liés à la perception de l'espace, après des études artistiques, elle se tourne d'abord vers les pratiques théâtrales et rejoint la compagnie de l'*Utopie* qui revisite et interroge les codes et les formes du dispositif scénique et de la représentation. Par la suite, elle se consacre à une démarche plus individuelle réalisant dessins, volumes et installations *in situ* qui mettent en jeu les notions d'éphémère, d'usure, de fragilité. Parallèlement, elle exerce une activité de graphiste pour l'édition. Son intérêt pour la temporalité et pour les mécanismes de la perception l'amène depuis quelques années à intégrer à son travail la lumière et l'image photographique. Elle expose et publie depuis 1985. Professeure à l'École supérieure d'art et de design TALM-Tours, après avoir un temps centré son activité autour des usages de la couleur dans l'espace architectural, elle propose depuis 1996 en cursus *Art*, un cours spécifique sur la perception de la couleur ainsi que des ateliers de recherche et de création conçus à partir de l'idée de croisement des diverses pratiques artistiques.

...La couleur et la lumière, la lumière et l'obscurité, l'obscurité et le son, le son et le silence, le silence et la forme, la forme et la couleur...

La perception présupposée est ce que nous nous attendons à voir. La différence se situe entre la façon dont on s'attend à voir et ce qu'on voit en réalité .../... Littéralement, il est possible de changer la couleur du ciel en fonction de la manière dont nous avons appris à voir. James Turrell

Envisager les questions de la couleur, de la forme et du son à partir de l'observation des mécanismes de la perception elle-même, visuelle, auditive, haptique, ravive nos points de vue sur la façon dont se construisent nos images du monde, nos habitudes, nos fictions.

Les zones d'interaction et d'interférence entre ces différents modes ouvrent des découvertes, espaces intercalaires à explorer, à questionner, à inventer et à re-inventer.

La zone est exactement comme nous l'avons créée nous-mêmes, comme l'état de nos esprits... Stalker, Andreï Tarkowsky

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.

PATRICK TURINI

Après avoir pratiqué et dirigé des chantiers de restauration sur des Monuments Historiques, Patrick Turini s'est spécialisé dans la sculpture sur pierre. Il est diplômé d'une formation professionnelle Techniques de la sculpture statuaire enseignée par Jean-Paul Domergue. Il réalise des commandes et créations de sculptures ornementales et statuaire.

Il enseigne à Tours en sculpture pierre, bois et moulage depuis 2014.

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 ZARCONÉ

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.