

Livret de l'étudiant 2005-2006

1e année

Le programme est composé de cours théoriques et de pratiques d'ateliers.

Deux fois par an les étudiants présentent leurs travaux aux enseignants pour un bilan (février et juin). Ces bilans sont réalisés par section : dessin, peinture, volume, photo, vidéo, histoire de l'art, culture générale...

Un grand accrochage de fin d'année permet à l'équipe pédagogique d'avoir une vue d'ensemble du travail réalisé par les étudiants au cours de l'année.

Chaque semestre donne lieu à l'attribution de 30 crédits par les enseignants.

L'assiduité à tous les cours est indispensable.

La participation aux résidences d'artistes et aux Workshops donne lieu à l'attribution de crédits.

Des crédits peuvent aussi être obtenus pour des participations à des réalisations hors de l'école sous la responsabilité d'un enseignant.

L'obtention des 60 crédits est requise pour le passage en 2e année.

La décision du redoublement de la 1e année ou de l'admission en 2e année est prise par le directeur sur proposition de l'équipe pédagogique.

Dessin

Isabelle Viallat

Les cours concernent principalement le dessin d'après modèle vivant ; cependant de nombreuses séances sont programmées à l'extérieur de l'école par exemple : école de cirque, théâtre, musée, marché, pépinière...

Ils sont prétextes à utiliser une grande variété de techniques.

Plusieurs séances de travail sont consacrées à l'invention et l'expérimentation d'outils non conventionnels.

Premier semestre

Dessin d'après modèle.

Habilité de la main, mémoire du regard, techniques du dessin, mise en page.

Deuxième semestre

Dessin d'après modèle.

Composition, cadrage, contraste, atmosphère.

Bibliographie sélective :

Une bibliographie détaillée sera fournie aux étudiants en début d'année.

Dessin

Jean-Marc Scanreigh

Premier semestre

Contenus et techniques du dessin

Il s'agit pour les étudiants d'explorer autant que faire se peut tous les possibles du dessin.

Les étudiants réaliseront toutes les semaines sur instructions spécifiques des travaux de comparaison, de combinaison des techniques et surtout de mise en rapport du dessin avec divers textes.

Par ce travail, les étudiants apprennent à cerner au plus près leur expression plastique personnelle.

Le rendez-vous hebdomadaire est consacré exclusivement à la correction et à la discussion (2 heures hebdomadaires par demi-groupe).

Deuxième semestre

Réalisation d'un fanzine, travail d'équipe.

Les étudiants sont incités à élaborer un projet complexe, seul et avec d'autres. Ce travail demande à hiérarchiser et à répartir les opérations, à maîtriser un calendrier, à finaliser un projet sur une période de deux à trois semaines.

Le travail de fond du trimestre est entrecoupé de séances de dessin d'observation en liaison avec le cours d'autres professeurs.

Bibliographie :

Bibliographie sélective :

Une bibliographie détaillée sera fournie aux étudiants en début d'année.

À titre indicatif quelques pistes disponibles à la bibliothèque de l'Esban ou à la Bibliothèque du Carré d'Art :

Drawing Now, Moma, New York, 2002

Les livres publiés par L'Association, Frémok, Fantagraphics...

Raymond Pettibon, Éditions Phaidon

David Hockney, *Drawings*

Kiki Smith, *Prints and Things*

La revue *Le Cahier Dessiné*, Buchet Chastel

Dessin

Pascal Fancony

Dessin construit et système de représentation de l'espace

Premier semestre :

Initiation aux systèmes de représentation des objets et de l'espace : perspective visuelle, perspectives cavalière et isométrique et représentations 2D et 3D.

Deuxième semestre :

Représentation de l'ombre, de la lumière, de textures, expression de l'espace

Dessin à l'échelle, proportions, géométries.

Approche des protocoles de modélisation « du simple au complexe »

L'atelier de dessin est une initiation à la représentation d'un projet et à l'étude par maquettes.

L'atelier Dessin est inclus dans le temps de l'atelier couleur-espace-lumière.

Bibliographie sélective :

Traité de perspectives, revues d'architecture.

Erwin Panofsky, *La perspective comme forme symbolique*, Gallimard

Pierre Francastel, *Étude sociologique de l'art, médiations*.

Histoire du dessin d'architecture au Bauhaus, revues d'architecture, de design et de paysage

Couleur/Espace/Lumière

Pascal Fancony

Théorie et pratique de la couleur-matière

L'essentiel de l'atelier repose sur une approche des Théories et des Pratiques de la couleur dans l'art moderne.

Il comprend une initiation au symbolique du moyen âge français et à d'autres civilisations.

La pratique comprend des études « à la manière de... », l'objectif est de comprendre les palettes et les rapports couleur-lumière

Premier semestre

Un travail « à la manière de » approche des œuvres de Giotto, Fra Angelico, Rembrandt, Georges de la Tour, Gaspard David Friedrich, Delacroix.

Deuxième semestre

Orienté sur les origines et le début de l'art moderne : Seurat, Cézanne, Gauguin, Itten, Matisse, Malevitch, Mondrian, Delaunay, Kupka, Kandinsky, Klee, Rothko, Newman, Noland.

Le « sujet principal » du cours porte sur la question d'un savoir sur les influences de la théorie de Goethe sur les pratiques modernes et actuelles.

Chaque étudiant doit préparer un écrit sur une couleur et développer un travail sur le vocabulaire.

Matériel

Les étudiants doivent se munir de très bonnes reproductions des peintres cités et d'un matériel de couleur de qualité : crayon de couleur, pastel, gouache de qualité, encres ou feutres avec une préférence pour les 6 couleurs basiques : rouge, bleu, jaune, vert, violet, blanc

Références bibliographiques :

Pastoureau : Histoire de la symbolique de la couleur au Moyen âge

Histoire du bleu, histoire du rouge, du rose, du noir, du blanc, etc.

Collectif : Histoire du clair-obscur

Goethe : Traité de la couleur,

Guila Ballas : la couleur dans la peinture moderne

Philip Ball : Histoire vivante des couleurs, hazan.

J. Itten : L'art de la couleur

Georges Roque : Art et science de la couleur

Catalogue, Les origines de l'abstraction, Musée d'Orsay.

Monographies des artistes cités

Sculpture-Volume-Construction

Tjeerd Alkema

Premier semestre

Consacré à une première approche des outils et des matériaux.

Les étudiants doivent développer un travail autour de l'idée de « bien fait, mal fait ».

Deuxième semestre

Le travail est organisé autour de la proposition d'un thème. Exemple : la frontière, la fenêtre.

Bibliographie sélective :

Une bibliographie détaillée sera fournie aux étudiants en début d'année.

Sculpture-Volume-Construction

Dror Endeweld

Premier semestre

Du plan au volume

Réaliser des constructions, d'abord de taille réduite et ensuite passer à des constructions impliquant des matériaux et techniques hétéroclites, bois, métal, verre, carton... Relier ces travaux à un héritage artistique historique, constructivisme, suprématisme, C.Brancusi, K. Schwitters... le rapport entre la sculpture et le socle, le plein et le vide, le processus de travail et l'attitude de l'artiste comme matériaux pleinement intégrés à la réalisation.

Contenu du cours : Les avant-gardes du début du XXe siècle, leurs réalisations et leurs pensées, les nouvelles définitions de l'art et du rôle de l'artiste

Deuxième semestre

Poursuite du travail mis en place au premier semestre : une attention particulière sera apportée à l'analyse du travail des étudiants par rapport aux avant-gardes du début du XXe siècle leurs réalisations et leurs pensées, les nouvelles définitions de l'art et du rôle de l'artiste.

Références bibliographiques :

Paris – Moscou, Ed. CGP

Qu'est que la sculpture moderne, Roseline Kraus,

Unisme — Wladyslaw Strezminski,

Les écrits de Kazimir Malevitch,

Constructivisme de Gérard Conio

Bauhaus

Brancusi par Pontus Hulten

Peinture

Serge Plagnol

Premier semestre

Au vif du sujet

Expérience du dessin et de la couleur comme moyens de représentation et de transcription d'une réalité observée.

Dessin et peinture « d'après modèle », étude pratique et théorique des notions de représentation, de déformation expressive, du rapport à la figure.

Travail collectif d'esquisses dessinées et notations colorées à partir du modèle/sujet proposé chaque semaine. Corrections en fin de séance.

Bibliographie sélective :

Une bibliographie détaillée sera fournie aux étudiants en début d'année.

Deuxième semestre

De l'esquisse au tableau

Développement qualitatif du premier semestre, élaboration picturale plus grande. Notions de composition, de construction par le dessin et la couleur.

Construire par la couleur, élaborer une « architecture du tableau ».

Correction en fin de séance. Les étudiants devront réaliser un dossier de recherches personnelles qui prolonge le travail en atelier.

Bibliographie sélective :

Catalogues d'artistes qui explicitent l'évolution d'un travail du dessin à la peinture.

Approche de l'art contemporain

Augustin Pineau

Acquisition de connaissances sur l'art du début du vingtième siècle à aujourd'hui par l'approche de la diversité des concepts et des formes. Connaissance des groupes, mouvements, filiations et singularités. Favoriser la prise de parole et le développement d'un point de vue personnel de l'étudiant. Réalisation d'un mémoire comprenant texte, documentations visuels et références.

Cours magistraux (artistes, mouvements, groupes).

Travaux de recherches présentés sous forme d'exposés.

Analyse d'œuvres et commentaires de textes (écrits d'artistes, textes critiques, presse...).

Visites d'expositions (analyses et débats).

Suivi des mémoires : méthode, contenu, références, mise en forme.

Bibliographie sélective :

Une bibliographie détaillée sera fournie aux étudiants en début d'année.

Performance, espaces sonores, low-tech

Jean-Claude Gagnieux

Premier semestre

Introduction au domaine de la performance et de l'installation sonore et musicale.

Délimiter le territoire de la performance, comme discipline historiquement inscrite dans l'art contemporain. Le corps, le geste comme vecteur de création. Sensibilisation au travail du son et de sa monstration.

Introduction théorique et pratique. Écoute et visionnage audio et vidéo, exercice collectifs d'exploration des champs visités : Performance, poésie sonore. « Carnet de bord » sonore.

Deuxième semestre

La performance et l'installation sonore et musical

Avoir une vision d'ensemble et développer un sens critique des champs traités. Commencer à affiner ses orientations et envies artistiques.

Introduction théorique et pratique, atelier de recherche et de mise en œuvre.

Écoute et visionnage audio et vidéo, exercice collectif et individuel, mise en scène des projets. « carnet de bord » sonore.

Bibliographie sélective :

Une bibliographie détaillée sera fournie aux étudiants en début d'année.

Vidéo

Clarisse Hahn

Le cours se divise en deux parties :

1 — analyse de films d'artistes ou de cinéastes.

Il s'agit de confronter les étudiants à différents travaux afin de les amener à se situer par rapport aux démarches d'autres auteurs. Non seulement leurs « ancêtres », mais aussi leurs contemporains, la génération d'artistes qui les précède immédiatement et par rapport à laquelle ils seront amenés à se situer fortement. Le cours de vidéo privilégie une approche ouverte et transversale de l'image en mouvement, en mettant plus particulièrement l'accent sur les démarches novatrices et expérimentales.

2 — atelier : Les réalisations de chaque étudiant sont commentées lors de rendez-vous individuels avec le professeur, ou bien lors de présentations collectives à un groupe d'élèves. Il s'agit d'amener les étudiants à accompagner leur démarche d'un certain nombre de questionnements. À l'issue du cours et ce, à des degrés divers selon qu'il se trouve au début ou à la fin de son cursus — l'étudiant devrait être capable de signifier aux autres et à lui-même quelle posture il veut adopter dans son travail et quelle est sa position par rapport aux choses qu'il filme : sa position de « moi » regardant, que ce soit dans l'implication ou la distance, la prise de position radicale ou la contemplation.

Actions en partenariat avec des structures extérieures à l'école.

Partenariat avec le Carré d'art de Nîmes

-Soirée autour du film et de l'art vidéo.

— Exposition au mur Foster

Tous les ans, un jury est constitué pour sélectionner plusieurs travaux d'étudiants de l'école. Le jury est présidé par une personnalité du monde de l'art invitée. Les vidéos sélectionnées sont projetées au Carré d'art lors d'une soirée spéciale, consacrée au film et à l'art vidéo. La projection est précédée d'une conférence de la personnalité invitée. Cet événement est destiné à prendre de l'ampleur, à se diversifier et à s'étaler sur plusieurs jours.

Les œuvres sélectionnées (installations vidéo, photos, peintures) sont exposées au mur Foster. Les étudiants travailleront avec l'invité au mode d'exposition de leurs travaux.

Bibliographie sélective :

Une bibliographie détaillée sera fournie aux étudiants en début d'année

Premier semestre

Initiation à la vidéo

Cinéma et vidéo : Ressemblance et dissemblances de ces deux pratiques.

Les débuts du cinéma. Les premiers temps de la vidéo. Le cinéma expérimental.

Stages techniques de prise de vue et de montage. À la fin du premier semestre, l'étudiant devra maîtriser les bases technique de la vidéo. Il aura des notions de l'histoire du cinéma et de la vidéo. Deux heures toutes les deux semaines

Deuxième semestre

Réalisation d'un projet vidéo.

Cours d'analyse de film. Les cours d'histoire du cinéma et de la vidéo dévieront sur une étude plus transversale de la discipline, à partir de certaines œuvres dont on analysera plus précisément la forme et les enjeux. Une participation plus active de l'étudiant est sollicitée.

À la fin du deuxième semestre, l'étudiant devra maîtriser les bases du langage vidéo. Il réalisera un projet personnel en vidéo, en lien avec le sujet donné par le professeur.

Histoire de l'art

Albert Ranièri

Objectifs : Acquérir des connaissances destinées à analyser, conduire une réflexion critique, quels que soient les champs artistiques concernés.

Identifier les singularités, les filiations, les écarts, les ruptures ou les transformations des productions artistiques.

Faire émerger des problématiques, adopter un point de vue et prendre parti en développant l'argumentation nécessaire.

S'appropriier des connaissances et les articuler à une problématique.

Articuler et hiérarchiser des savoirs.

Premier semestre

Histoire et théorie de l'Art de la Renaissance au siècle des Lumières. Peinture. Sculpture.

Architecture. Scénographie.

Renaissance. Maniérisme. Baroque.

Deuxième semestre

Histoire et théorie de l'Art en Europe au XIXe siècle.

Peinture. Architecture.

De Winckelmann à Benjamin.

De David à l'Impressionnisme.

Du Musée Napoléon au Crystal Palace.

Bibliographie sélective :

Une bibliographie détaillée sera fournie aux étudiants en début de chaque cours.

Revue de presse :

Une revue de presse destinée à faire le point sur l'actualité artistique est réalisée par des étudiants à partir du fonds documentaire de l'école.

Exposés :

Présentation de textes théoriques. Mémoire sur le travail plastique des étudiants. Compte rendu et travail à partir de visites d'expos.

Carnet de curiosités :

A partir de recherches iconographiques liées aux contenus des cours les étudiants élaborent un carnet au contenu excluant tout texte. Réalisé en noir et blanc ce carnet réinterprète, détourne et se réapproprie l'iconographie du cours.

Culture générale

Alain Restrat

L'ensemble des cours ici présentés repose sur trois socles :

La Poésie, étudié à travers ses enjeux, de Baudelaire à nos jours, et pratiquée dans le cadre d'un atelier d'écriture évolutif pouvant conduire à la réalisation d'un livre dans lequel texte et intervention plastique dialoguent.

Le Cinéma, suivi depuis sa naissance comme un art jusqu'à l'époque présente, également étudié dans son langage propre, sa faculté à exprimer la fiction ou représenter la réalité par l'articulation qu'il crée entre l'espace et le temps.

Thèmes et découvertes : un certain nombre de textes majeurs, non limités au monde de l'art, présentés et discutés avec les étudiants, servent de thèmes de réflexion, d'ouverture de la pensée, d'enrichissement des connaissances et du sens critique. Ces textes appartiennent aussi bien aux domaines de la philosophie, des sciences humaines, qu'à la littérature, la critique...

Le choix des cours a été établi pour marquer une gradation et un approfondissement des sujets et des thèmes proposés au fil des années respectives.

Premier semestre

Regard de poètes et d'écrivains sur l'art

L'étudiant est invité à suivre le cheminement de la pensée et la qualité des réflexions qu'un grand auteur fait sur une œuvre plastique. Ce cours est une ouverture au problème de la création, au rôle de l'artiste, à l'inconnu du sens et des formes.

Les textes à étudier sont choisis parmi des exemples reconnus et pertinents tels que : *Degas danse et dessin* de Valéry, *Van Gogh, le suicidé de la société* de Artaud, le *Manet* de Bataille, ou encore les livres ou textes de Genet sur Giacometti, de Leiris sur Bacon, Barthes sur Twombly...

Les chefs d'œuvre du muet

Quel langage invente le cinéma et quels sujets traite-t-il pour se constituer en art autonome entre 1920 et 1930. Telle est la question qui s'ouvre avec la naissance du cinéma comme un art.

Les films suivants seront visionnés et analysés : *Le Dernier des Hommes* ou *l'Aurore* de Murnau, *Le Pré de Béjine* ou *Que Viva Mexico* de Eisenstein, *Nanouk* de Flaherty, les *Rapaces* de Von Stroheim, *La passion de Jeanne d'Arc* de Dreyer et *Les Lumières de la Ville* de Chaplin.

Ce programme est complété par un « muet moderne » : *Le Révélateur* de Garrel.

L'évaluation des connaissances acquises dans ce cours fera l'objet d'un exposé sur l'adéquation entre la langue cinématographique et la continuité narrative du scénario.

Deuxième semestre

Le sens plastique des mots (Premier atelier d'écriture)

A partir de la plasticité des mots définie par Mallarmé, réinvestie différemment par les dadaïstes et les surréalistes, les étudiants tentent d'écrire des poèmes ou des proses poétiques dont le sens ne repose pas sur la signification des mots mais sur leurs propriétés plastiques (musicalité, rythme, position, spécialité). Le travail d'écriture s'appuie sur la lecture et l'étude de textes exemplaires ou modèles choisis parmi les poèmes de : Rimbaud, Laforgue, Lewis Carroll, Tzara, Picabia, Duchamp, Michaux, Luca Broodthaers, Verheggen, Prigent...

Le travail des étudiants sera évalué à partir de la qualité des textes produits.

Walter Benjamin

Ce cours se propose de situer la nouveauté, l'importance, et le sens de l'œuvre de Benjamin en son temps ainsi que son influence sur l'art, la pensée et la critique au Xxe siècle. Le célèbre essai « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique » sera plus particulièrement commenté et discuté. Les étudiants devront faire des recherches sur l'incidence des thèses de Benjamin sur la reproduction technique des œuvres dans l'art contemporain. Les textes sur Baudelaire, les Passages, les « Essais » et « Sens unique » seront également examinés.

Gravure et impression

Emilio Serrula

Premier semestre

Découverte des techniques de base de la gravure en taille-douce. Réalisation par les élèves d'une eau-forte au trait et d'une aquatinte sur acier. Travail d'impression.

Deuxième semestre

Apprentissage technique de la taille-douce. Développement des pratiques précédentes par la réalisation d'une estampe. Critique des tirages réalisés.

Bibliographie sélective :

Une bibliographie détaillée sera fournie aux étudiants en début d'année.

Quelques pistes :

S.W. Hayter *New Ways of Gravure*, Oxford university Press, 1966

André Beguin *Dictionnaire technique de l'estampe*

Photographie

Brigitte Bauer

Premier semestre

La photographie et son histoire

Cette première approche de la photographie sera basée non pas sur une stricte chronologie historique, mais en procédant à des interactions entre passé et présent. Il s'agira de montrer que la photographie d'aujourd'hui ne se comprend qu'à travers la photographie d'hier, et qu'elle ne peut se concevoir sans se référer aussi bien aux autres modes d'expression artistique qu'à l'histoire socio-économique en général. Ce sera l'occasion pour les étudiants d'acquérir les bases techniques et des outils conceptuels leur permettant de développer leur capacité d'analyse et une compréhension critique de la photographie et de l'art en général. Lors des cours dispensés, il sera très tôt demandé aux étudiants une participation active, sous forme de recherches et réalisations personnelles.

Apprentissage des bases techniques

Familiarisation avec le matériel de prise de vue (analogue et numérique), développement et tirage noir et blanc, tout en insistant sur le fait qu'aucune technique ne peut constituer un but en soi, mais que son utilisation aura toujours un sens précis, partira toujours d'une nécessité.

Premiers travaux personnels

Réalisation d'un petit ensemble d'images, à partir d'une thématique donnée.

Deuxième semestre

Présentation et étude des principales tendances de la photographie contemporaine, telles que *nouvelle objectivité*, *école allemande*, *génération trash*, *autobiographie/autofiction*, *photographie et mémoire*, mais également les actuels glissements entre les genres : *reportage vers art vers publicité*, pour ne citer qu'un exemple.

Exposés par les étudiants, sur des grandes figures de la photographie contemporaine.

Travaux personnels

Réalisation d'un ensemble d'images sur des sujets individuels, à définir ensemble.

Une bibliographie détaillée sera fournie aux étudiants en début d'année.