

Livret de l'étudiant 2005-2006

2e année

À partir de la 2e année, les étudiants disposent d'ateliers qu'ils se partagent à deux ou trois. L'assiduité à tous les cours est indispensable.

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

Les étudiants peuvent participer à des ateliers et des résidences d'artistes invités.

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

Deux fois par an les étudiants présentent leurs travaux aux enseignants pour un bilan (février et juin). L'accrochage est organisé sous la responsabilité d'un professeur et fait l'objet d'un travail de réflexion.

L'obtention de 48 à 60 crédits est requise pour le passage en 3e année.

En dessous de 60 crédits, les crédits manquants doivent obligatoirement être rattrapés au cours de la 3e année.

La décision du redoublement de la 2e année ou de l'admission en 3e année est prise par le directeur sur proposition de l'équipe pédagogique.

Dessin

Isabelle Viallat

Le cours garde la dynamique et la diversité du travail de la première année aussi bien en atelier que par les déplacements à l'extérieur de l'école.

Des accrochages réguliers des différentes expériences sont programmés et font l'objet d'une réflexion et sont prétexte à réunir plusieurs enseignants d'autres disciplines.

Des séries d'expériences et de recherches aussi bien en noir et blanc qu'en couleur permettent d'ouvrir et de cerner une réflexion sur le dessin.

Premier semestre

Dessin d'après modèle vivant, grands formats.

Dessin de l'espace, dessin d'observation en extérieur.

Deuxième semestre

Dessin d'après modèle. Mise en scène, mise en espace.

Composition et cadrage.

Bibliographie sélective :

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

Dessin

Jean-Marc Scanreigh

Premier semestre : Le dessin « avec »

Rapport au texte et animation du dessin en collaboration avec Frédéric Gleize ainsi qu'un atelier avec l'artiste Bernard Pallacios, enseignant associé.

Deuxième semestre : Le dessin « avec »

Le dessin émancipé de la feuille de papier.

Le dessin à l'épreuve de l'espace.

L'affiche comme expression, en collaboration avec Thierry Sarfis, graphiste et enseignant associé.

Pratiques diverses à partir d'un thème plus général. Définir ses aspirations, formuler un projet, organiser une recherche, le tout préfigurant la méthodologie de la démarche qui mènera l'étudiant un an plus tard au Dnap.

Le dessin dans l'espace.

Un thème plus abstrait en fin d'année favorise l'engagement de l'étudiant dans son travail de recherche qui le mène un an plus tard au Dnap.

Bibliographie sélective :

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

Dessin

Pascal Fancony

Dessin de projet/dessin de conception :

Cette année, l'atelier de dessin est intégré à l'atelier de couleur-espace-lumière

L'objectif essentiel est la conception, l'écriture et la représentation d'un projet de scénographie.

Bibliographie sélective :

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

Couleur/Espace/Lumière

Pascal Fancony

Sensibilisation aux différentes approches de l'Art chromatique et aux rapports couleurs matières et couleur lumière :

L'atelier est orienté vers une pratique des expressions avec ou mixée à la lumière.

Premier semestre

De la couleur à la lumière chromatique

1 — Une approche théorique de certains courants artistiques entre 1945 à 1980.

2 — Une expérimentation technique de la surface chromatique et des incidences de la lumière.

3 — Une approche sur les matériaux et les techniques contemporains.

4 — Un projet intitulé : « *de l'espace pictural à l'espace architectural* ».

5 — Un travail individuel ou par petits collectifs qui donnera lieu à une étude d'un projet de couleur dans une inscription architecturale ; le processus de fabrication se déroule à partir d'une maquette, puis par une réalisation totale ou partielle, enfin par la mise au point de documents d'exécution (études des matériaux, des détails techniques et de la mise en œuvre).

Références bibliographiques :

Le vitrail d'hier et contemporain.

L'Expressionnisme abstrait américain, l'Art concret et minimaliste, l'Art cinétique, Art & environnement plastique, l'Art de la lumière.

Histoire de l'art et de l'électricité, et histoire de Matérialité et Immatérialité

Catalogues Electra, Art construit, Lumière et Son (MNAM), Les arts de la scène...

Deuxième Semestre

Lumière, espace, musique et mouvement

1 — Acquisitions théoriques et scientifiques sur la lumière

2 — Historique sur les pratiques des arts de la lumière, des arts de l'espace et du mouvement. (cours et exposés individuels)

3 — Expérimentation des incidences Ombres et Lumières colorées + petit contrôle écrit sur les connaissances.

4 — Étude d'un spectacle de création de couleur/lumière : projections lumineuses et interférences avec l'étude des miroirs et la video-projection.

Le travail : Par groupe constitué : 1) Improvisations faisant intervenir l'expression du corps et l'espace. 2) Écriture et représentation des intentions, 3) Story-board de scénarios, dessins ombre et lumière, couleurs nocturnes, esquisses en 3D 4) Scénographie et jeu.

Le thème : Scénographie pour un jeu théâtral d'ombres et lumières colorées, développant des jeux de miroirs, de rétro-projections... en relation avec un travail musical.

On vise à un projet dans le champ des environnements et du spectacle vivant.

Références bibliographiques :

Cahiers de dessins de Fabrizio Plessi. Œuvre d'Henri Alekan. : ombres et lumières.

Depuis 45, les Arts de la lumière.

Documents vidéo sur les arts du spectacle :

Parade, d'E. Satie, La Flûte enchantée (dans différentes versions), Les Ailes du désir de W. Wenders, Hamlet de P. Brook... Merce Cunningham et Rauschenberg, Solo de Découflé...

Nota :

La Création collective, assemblage des créations par petits groupes donnera lieu à une représentation avec des partenaires extérieurs (conservatoire de musique, danseurs, centre d'art...)

Peinture

Serge Plagnol

Premier semestre

Paysage de la couleur, couleur du paysage

Développement du travail de la couleur à partir d'un lieu, d'un paysage, traduire celui-ci par un espace pictural où la couleur joue son rôle sensible et expressif.

Travail sur le motif (notations colorées) et réalisation en atelier. Analyse et discussion en liaison avec les travaux personnels des étudiants.

Deuxième semestre

Être dans la couleur

Les rapports colorés se développent dans une construction picturale de plus en plus éloquente. Grands formats.

Développement de formats qui rendent de plus en plus sensible cette expérience du « paysage de la couleur ».

Développement de l'atelier individuel vers une pratique de plus en plus personnelle pour chaque étudiant.

Bibliographie sélective :

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

Éditions

Michel Bertrand

Premier semestre

Approche de la notion de livre au travers de données historiques et techniques : généalogies de l'imprimé, répertoire et identité des techniques.

Deuxième semestre

Typographie : anatomie et lisibilité des caractères, classification des polices.

L'évaluation des connaissances se fait au long de l'année au travers de réalisations libres ou dirigées de l'étudiant.

Bibliographie sélective :

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

Histoire de l'art

Albert Ranieri

Premier semestre

Les Avant-gardes Européennes.

Arts Plastiques. Architecture. Nouvelles Typographies.

Du Cubisme au Bauhaus.

Deuxième semestre

Figuration et abstraction au XXe siècle. Corps et espaces.

L'influence du primitivisme dans l'Art du XXe siècle.

Bibliographie sélective :

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

Vidéo

Clarisse Hahn

Quatre heures toutes les 2 semaines

Premier semestre

Réalisation du premier projet vidéo, en lien avec le sujet donné par le professeur.

Analyse de film : Les vidéos présentées ont un lien avec le sujet du semestre.

Pendant les cours d'analyse de film, les élèves sont invités à intervenir oralement à partir des problématiques énoncées par le professeur, ceci afin de susciter chez eux un regard actif sur les œuvres.

Le rendu des projets vidéo a lieu devant l'ensemble des élèves de deuxième année. Il s'agit de pousser l'étudiant à exposer, à « rendre public » son travail et à mettre ainsi à plat ses avancées et ses contradictions. Lors des rendus, les étudiants sont invités à se questionner mutuellement à propos de leurs réalisations. Pour l'ensemble des étudiants, le fait de poser des questions sur le travail d'un autre élève est une manière de réfléchir sur soi et de trouver sa place. C'est un bon exercice pour apprendre à analyser son propre travail, à structurer son discours et à formuler ses exigences.

Deuxième semestre

réalisation du deuxième projet vidéo, en lien avec le sujet donné par le professeur. Analyse de film : Les vidéos présentées ont un lien avec le sujet du semestre. À la fin de la deuxième année, l'élève devra avoir conscience des divers éléments qui entrent en jeu dans la réalisation d'un film ou d'une installation vidéo. En particulier les notions de cadrage, de montage et d'inscription dans la durée Il saura utiliser de manière autonome le matériel vidéo mis à sa disposition par l'école (caméras, ordinateurs, lumière).

Bibliographie sélective :

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

Photo

Brigitte Bauer

Après l'approche transversale de la première année, différents aspects de l'histoire de la photographie seront abordés plus en détail. Les connaissances techniques (matériel de prise de vue et de laboratoire, outils numériques) sont approfondies afin d'amener l'étudiant à une plus grande autonomie dans l'utilisation des moyens techniques. Alternance entre cours théoriques et travail pratique.

Premier semestre

La photographie et son histoire — suite

Présentation des grandes tendances historiques telles que

Pictorialisme

Avant-gardes des années vingt

August Sander, portrait d'une époque

La photographie subjective

La « Straight Photography » des années vingt-40

Photographie et peinture : de Stieglitz à la forme tableau (liste non exhaustive)

Évaluation écrite : Analyses d'images à partir d'exemples choisis dans l'iconographie des thématiques citées ci-dessus. Objectif : développer la capacité d'expression et le regard critique.

Travail pratique : « *A la manière de* »

Réalisation personnelle en deux volets : écriture et réalisation

Choisir un photographe, analyser son style, sa technique, sa pensée, puis réaliser 2 à 3 images « à sa manière ». Objectif : travail de recherche et d'analyse, mise en œuvre des acquis techniques.

Évaluation : qualité de la recherche documentaire, traitement du sujet, qualité de la présentation finale.

Deuxième semestre

Théorie : Complexité et interférences : regard plus approfondi sur les usages contemporains

Reportage : de l'apogée à la crise (ou : du Leica au téléphone portable)

Document : le rôle de la photographie dans l'art conceptuel, dans le Land Art

Qu'appelle-t-on la photographie plasticienne ?

Rédaction d'un essai sur un artiste contemporain utilisant la photographie

Travail pratique : Première recherche personnelle, thème libre

Développer son projet par écrit, puis réalisation d'une série d'images, suivi de leur présentation devant les autres étudiants. Choisir une forme de présentation : livret, mur, projection...

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

Gravure

Emilio Serrulla

Premier semestre

Gravure et impression

Perfectionnement des pratiques. Approche des différentes techniques et de leurs possibilités de combinaison.

Deuxième semestre

Gravure, impression et édition.

Perfectionnement des techniques et découverte des pratiques éditoriales.

Réalisation d'estampes et introduction aux notions de multiples, d'édition et de livre d'artiste.

Bibliographie sélective :

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

Culture générale

Alain Restrat

Premier semestre

Baudrillard, pensée et critique sur l'art et la société contemporaine :

Comment démêler la surface du fond, l'usage et la valeur, le réel du virtuel, le fragment de l'intégralité, le vrai du faux...

Comment la réflexion philosophique, l'analyse des concepts, le sens critique opèrent leur distance et révèlent ou dévoilent un sens autre ou différent sur les événements ou les questions qui agitent le monde contemporain. L'étendue et la variété des textes de Baudrillard viendront nourrir cette réflexion.

Parmi les textes prévus à cet effet :

L'échange symbolique et la mort – Le système des objets – La société de consommation – La séduction – Écran total – Le complot de l'art – Cool mémoires – D'un fragment l'autre – La vidéo – Mots de passe seront également montrée et discutée avec les étudiants.

À partir d'un fait de société, d'un événement contemporain, qu'il soit lié ou pas au monde de l'art, l'étudiant devra faire un exposé argumenté et personnel sur cet événement.

Forme(s) et composition du poème :

Contrainte, libre, voire libérée ou redéployée dans la prose, la forme du poème contribue tout autant que le choix et l'association des mots à sa composition. Ce deuxième atelier d'écriture propose une série d'exercices pour lier la forme et le sens à l'intérieur du poème.

Ces exercices redistribuent et recréent des enjeux d'écriture inspirés par des auteurs tels que : Rimbaud, Mallarmé, Apollinaire, Reverdy, Roussel, Michaux, Dickinson, Cummings, Du Boucher, Noël, Rouzeau, Emaz...

Les étudiants participant à cet atelier s'exerceront à écrire plusieurs poèmes dont la forme et l'enjeu sont différents.

Deuxième semestre

Du parlant au néo-réalisme :

Il s'agit ici de faire connaître et voir des films réalisés entre 1930 et 1960 dans lesquels l'esthétique et les sujets traités renouvellent la représentation du réel ou l'univers de la fiction. Le choix des scénarios, la technique du montage et l'utilisation du son seront plus particulièrement étudiés.

Le programme envisagé pour ce cours comprend des films de : Vigo, Renoir, Welles, Lang, Rossellini, Visconti, Mizoguchi, Ozu et Kurosawa.

Pour nourrir leurs connaissances et approfondir leur réflexion les étudiants doivent lire un certain nombre de textes parmi ceux de Deleuze, Daney, Aumont, des articles des revues « Traffic », « Les Cahiers du Cinéma »...

Écrits d'artistes

Dans ce cours seront présentés et discutés plusieurs livres écrits par des artistes. Le choix des livres examinés est double ou de nature différente selon que l'artiste développe une réflexion ou rédige des notes sur sa démarche créatrice ou qu'il se fasse écrivain. Parmi les textes étudiés figurent aussi bien des ouvrages littéraires que des textes aux postulations multiples sur l'art, la création, les positions esthétiques...

Seront choisis à cet effet des textes aussi divers que : Duchamp du Signe, Hebdomeros de Chirico, Les Quatre petites filles de Picasso, Asphyxiante Culture de Dubuffet, les Carnets de Miro et des textes de Picabia, Schwitters, Haussman, Giacometti, Chassac, Réquichot, Alechinsky, Penone, Filliou...

Les étudiants sont tenus de faire un exposé sur les écrits d'un artiste de leur choix.

Gerard Depralon

Pratique et histoire de la bande dessinée

La Bande Dessinée actuelle entretient des relations avec la peinture, la photographie, l'architecture, la musique... Elle est lieu de convergence. Convergence sur le plan intellectuel

mais aussi sur le plan technique : sa mise en œuvre fait appel à trois disciplines fondamentales : l'écriture, le dessin, la couleur. La nécessaire étude de ces trois éléments et de leur combinaison en font un outil pédagogique fort. La relation au travail de l'image (cadrage, découpage, séquences) permet des raccourcis non négligeables vers la pratique du dessin animé voire de la vidéo.

Töpffer initiateur de la Bande Dessinée moderne la qualifiait de littérature en estampes, aujourd'hui on évoque une littérature graphique, le fait est que nous sommes dans un domaine d'expression vaste, multiforme et ouvert à toutes les confrontations.

Premier semestre et deuxième semestre

Ils s'articuleront sur l'analyse et l'application des trois composantes : écriture-dessin et couleur.

L'écriture

Phase de réflexion ou l'étudiant s'interroge sur lui-même : que veut-il dire, sur quel sujet, vers qui et comment ? Communiquer par le média Bande dessinée suppose d'avoir assimilé une forme d'écriture synthétique et séquentielle associée à un dessin. Il s'agira donc de mettre en place une argumentation lisible quel que soit le sujet et le style abordé (humour, réalisme, reportage, témoignage...). Le travail d'écriture prime et conditionne la bonne construction du projet durant le semestre.

Le dessin

Il doit s'inscrire dans une pratique continue (dessin d'observation, croquis, modèle vivant), avant d'aborder la spécificité du dessin BD. L'étudiant doit dans sa recherche de personnages et de décors, veiller à rester en accord avec son écriture. Caractères, expressions, mouvements seront abordés par le biais d'exercices répétés. La notion de rythme, primordiale, fera l'objet d'études approfondies qu'il s'agisse du rythme à l'intérieur de la case, d'une case à l'autre, d'une page à l'autre. La bande dessinée, art séquentiel, se maîtrise par la connaissance parfaite de l'art de l'ellipse littéraire ou graphique. Le dessin ne sera pas forcément le reflet d'une virtuosité mais celui d'une qualité : être juste.

La couleur

Elle ne doit pas intervenir en tant que « béquille » mais comme complément raisonné à la combinaison image-texte. La couleur participe au récit (ambiances), au dessin (tonicité), au rythme (ponctuations). Différentes techniques seront étudiées : couleur directe, couleur mécanique et couleur par ordinateur.

L'histoire

La bande dessinée s'imprègne des périodes qu'elle traverse. Elle est donc à ce titre, un formidable réservoir d'informations sur la vie quotidienne, la pensée sociale, la pensée historique. Sa propre histoire recoupe l'histoire du dessin et des outils disponibles aux différentes époques. Une partie du cours sera consacrée à étudier ces spécificités.

Bibliographie sélective :

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

En cours d'année le contenu et la maquette d'un journal seront mis à l'étude avec pour objectif une parution en juin 2006.

Sculpture-Volume-Construction

Tjeerd Alkema et Dror Endeweld

Du volume à l'espace

Premier semestre

Objectif du cours :

Comprendre les œuvres de ces mouvements historiques par des réalisations et des accrochages qui expérimentent les œuvres dans un rapport spatial.

Contenu du cours :

Le rapport des artistes à l'œuvre et à l'espace depuis les avant-gardes historiques aux années 50.

Deuxième semestre

Le rapport des artistes à l'œuvre et à l'espace, année 60-70, minimal art, arte povera et art conceptuel.

Références bibliographiques :

Catalogues : Brancusi par Pontus Hulten, Henri Moore, Anthony Caro, Barnett Newman, David Smith, Tony Smith, Ad Reihardt, Art minimal, L'époque, la mode, la morale, la passion, Regard sur les années 60 de Claude Gintz Joseph Beuys, Quand les attitudes deviennent formes de Harald Zemann

Performance, espaces sonores, low-tech

Jean-Claude Gagnieux

Premier semestre

Performance et espace sonore et musicale.

Créer et développer des liens transversaux avec d'autres disciplines et enseignements : dessin, peinture, construction... Favoriser l'éclosion de pratique individuelle dans les champs traités. Visite des disciplines artistiques voisines aux arts plastiques. Approche de l'utilisation des technologies, des objets, des matériaux utilisés en arts vivants.

Deuxième semestre

La performance et l'installation sonore et musical

Commencer à affiner ses orientations plastiques, et les moyens de mise en œuvre.

Écoutes et visionnages de documents sonores et vidéos, exercices collectifs et individuels en atelier et mise en scène des projets.

Bibliographie sélective :

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

Contemporain

Hubert Duprat

Atelier expérimental

Trois ateliers expérimentaux seront organisés sur le thème du cabinet de curiosité et de l'espace muséal.

Les conférences de 17 heures

Cycle de conférence par des historiens d'art spécialistes des tendances de l'art d'aujourd'hui.