

Livret de l'étudiant
2005-2006
3e 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.

L'obtention des 60 crédits permet de se présenter au DNAP.

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

La décision de l'admission en 4e année est prise par le directeur sur proposition de l'équipe pédagogique.

Hubert Duprat

Collectionner/Exposer

Que gardons-nous, que montrons-nous ?

Cours théoriques sur l'histoire de l'exposition et celle des musées.

Organisation d'expositions à partir de collections déjà existantes (Frac. Languedoc-Roussillon), dans les locaux du Frac ou à l'invitation d'autres structures. Définition d'une problématique, réalisation du carton d'invitation, communication, accueil du public.

Réalisation d'expositions des travaux d'étudiants.

Visites de musées d'art moderne et contemporain, musées généralistes, musée d'histoire naturelle, écomusée...

Hubert Duprat

Curiosités

Cours théoriques sur l'histoire des cabinets de curiosités

Bibliographie :

Patricia Falguières, *Les chambres des merveilles*, Bayard, 2003.

Horst Bredekamp, *Machines et cabinets de curiosités*, Diderot éditeur, 1996.

Antoine Schnapper, *Le géant, La licorne, La tulipe*, Flammarion, 1988.

Adalgisa Lugli, *Naturalia et Mirabilia*, Adam Biro, 1998.

Serge Plagnol

Peinture

Passé — présent — futur

Analyser « l'instant pictural » avec l'histoire de la peinture.

Développer la pratique personnelle de l'étudiant en l'inscrivant dans une analyse formelle et historique.

Travail d'interprétation à partir d'un tableau choisi dans l'histoire de l'art et analyse formelle de ce tableau.

Travail à partir d'un thème générique de l'histoire de la peinture.

Prendre conscience des filiations historiques.

Analyser les notions de rupture et de continuité dans la pratique picturale.

Dror Endeweld

Espace et architecture

Environnement, in situ et installation. Distinguer ces différentes pratiques. Faire l'expérience de réalisation en rapport au lieu.

Fondement des projets par travaux de recherches bibliographiques et graphiques, la qualité de la réflexion, originalité des projets, méthode et mise en œuvre

Bibliographie :

Art minimal/C.A.P.C, L'époque, la mode, la morale, la passion/Beaubourg, Regard sur les années 60/Claude Gintz, Joseph Beuys/Beaubourg, Quand les attitudes deviennent formes/Harald Zeemann, Exposé/revue du FRAC Centre, La sculpture de Düsseldorf, La sculpture anglaise, Daniel Buren/Musée des art décoratifs, Daniel Buren/Ponctuation sculpture, Mies Van Der Rohe at work/Phaidon,

Alain Suby

Gravure-impression

Élargir le champ de l'enseignement à une prise de conscience de la réalité concrète des pratiques artistiques, inviter les étudiants à y confronter leur démarche à travers échanges et débats d'idées afin qu'ils puissent aborder la mise en œuvre de la création artistique jusque dans ses aspects les plus concrets.

L'atelier est un espace privilégié où peuvent se réaliser des projets individuels ou collectifs, permanents ou ponctuels, voire pluridisciplinaires. Il s'agit, dans le cadre d'un suivi technique et d'une critique constructive du travail en cours, de transmettre un savoir-faire et de familiariser l'étudiant avec la maîtrise de l'outil (presse, encres, papiers) pour l'amener à la réalisation de gravures sur métal et sur bois, puis à la conception et la fabrication d'estampes et de livres d'artistes.

Ce cours est commun aux 3e, 4e et 5e années.

Brigitte Bauer

Photographie

À côté des cours théoriques et des travaux pratiques, mise en place de rendez-vous individuels pour ceux qui ont des projets plus ciblés sur la photographie. L'accent sera également mis sur les présentations de travaux réciproques, afin de développer une attitude d'échanges critique et constructive qui sera utile pour la préparation du diplôme de fin d'année... et après.

Premier semestre

Entre influence et référence : prendre et rejeter, assimiler et se détacher

Présentation et analyse de « Figures et Courants », autour d'un art narratif et/ou autour de la notion de référence : Sophie Calle, Cindy Sherman, Jeff Wall, Joel-Peter Witkin (liste non exhaustive)

Rédaction d'un essai : Choisir un artiste qui vous a marqué, présentation de sa démarche, sa spécificité, préciser le lien, éventuellement, avec votre travail personnel. Chaque présentation sera suivie d'une discussion critique, un débat d'idées. Objectif : développer les capacités d'analyse et de synthèse, apprendre à se positionner (et à défendre sa position) dans le champ de l'art contemporain.

Exposé : sujet libre, présentation orale d'une quinzaine de minutes. Un calendrier sera établi en début d'année.

Cours techniques : A la demande : suite en laboratoire noir et blanc, prise de vue moyen et grand format, numérisation et travail sur Photoshop.. modalités exactes à définir selon les besoins.

Deuxième semestre

Cours : — la photographie ratée
— photographie et vérité
— détournements

La technique : A la demande, voir premier semestre

Exposé : sujet libre, suite du premier semestre

Travail personnel : suivi individuel, visites d'ateliers, aide à la réalisation si besoin.

Albert Raniéri

Histoire générale de l'Art

Premier semestre

Art et architecture au XXe siècle.
Du Futurisme au déconstructivisme
De l'Art nouveau aux utopies contemporaines

Deuxième semestre

L'Idée de Nature dans l'Art
De la Renaissance au Land Art et à l'Arte povera

Alain Reurat

Premier semestre

Poésie et création

Quelle est la part de la poésie dans la création ? N'est-elle pas inaliénable et nécessaire à tout processus créateur quel que soit le médium artistique. Est-elle « le réel absolu » comme le pense Novalis, est-elle « en avant, rythmant l'action » selon Rimbaud, ou n'est-elle que « l'expression, par le langage humain, ramené à son rythme essentiel, du sens mystérieux des aspects de l'existence » comme l'écrit Mallarmé. Ou encore est-elle devenue « inadmissible » comme le clame Denis Roche ?

Quel lien, quel ingrédient, quel nouveau, quel inconnu, quelle présence-absence tisse-t-elle avec l'art ?

Il s'agit donc ici d'interroger la poésie dans son rapport à la création.

Outre les auteurs déjà cités nous interrogerons ce rapport à travers d'autres textes et d'autres œuvres, pas seulement poétiques. Parmi le très grand nombre de textes récurrents nous nous appuyerons sur certains comme : « Poésie et création » de R.Juarroz, « Cette émotion appelée poésie » et « Le Gant de Crin » de Reverdy, « La Révolution du langage poétique » de Julia Kristeva et aussi des textes de Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy,...

L'étudiant devra constituer un cahier ou carnet de notes témoignant de sa réflexion personnelle ou, dans le cadre d'une installation, constituer un lieu poétique faisant appel à différents médiums.

La Caméra — Stylo et l'Image — Temps

En regard des concepts dégagés par Deleuze dans ses livres, notamment « L'Image _ Mouvement et l'Image – Temps » et « Pourparlers » quelques films de cinéastes exemplaires seront analysés.

Nous examinerons aussi la notion d'auteur au cinéma, l'apport et l'esthétique de « La Nouvelle Vague ».

Les films envisagés sont choisis parmi ceux des réalisateurs suivants : Bergman, Bresson, Bunuel, Fellini, Antonioni, Godard, Rivette, Rohmer...

Les étudiants sont censés lire et réunir de nombreux textes et articles sur la période et les cinéastes de références.

Deuxième semestre

Le Situationnisme

Avant-garde artistique, utopie incarnée, dépassement de l'art, révolution de la vie quotidienne, ou simple épiphénomène politico-artistique d'une époque... le mouvement situationniste et son « inventeur » Guy Debord ont été abondamment commentés ces dernières années. Nous essaierons de comprendre et dégager le(s) sens de ce mouvement depuis ses origines (de Lautréamont au Lettrisme en passant par les marges du Surréalisme) jusqu'à son extinction et son retentissement actuel.

Textes de référence présentés et discutés : « La Société du Spectacle », « Panégyrique », « In Girum Imus Nocte et Consumimur Igni », « Mémoires » de Debord, « Traité du Savoir-vivre à l'usage des jeunes générations » et autres textes de R.Vaneigem, « Lipstick Traces » de Greil Marcus,...

Soit par un texte écrit, un exposé ou une réalisation personnelle l'étudiant devra montrer la compréhension ou l'intérêt qu'il porte au sujet traité en cours.

L'érotisme selon Bataille

Le but de ce cours est de faire comprendre comment la notion d'érotisme développée par Georges Bataille dépasse le domaine de la sexualité pour devenir un problème philosophique lié à l'expérience intérieure que la pratique artistique ne peut ignorer.

Cette thématique sera exposée à partir de nombreux extraits de livres de G.Bataille.

Les étudiants pourront également voir des films de Bunuel, Oshima, Bertolucci,...

Une bibliographie, trop nombreuse pour être mentionnée ici, sera communiquée aux étudiants pour les aider dans leurs recherches et réaliser un travail personnel sur le sujet dans le médium de leur choix.

Jean-Claude Gagnieux

Performance et installation sonore et musicale

Premier semestre

Ajuster les identités plastiques des étudiants. Affermissement des activités performatives. Travail sur les mises en espaces des travaux.

Visite d'ateliers, travail en amont pour les workshops, musique, scène, radiodiffusion.

Deuxième semestre

Faire que ce travail de visibilité permette la revendication de pratiques explicites comme une étape cruciale pour la préparation au diplôme de 3e année.

Pascal Fancony

Espace/installation/lumière

Premier semestre

Développement d'une pratique individuelle ou collective autour des Installations : espace-lumière chromatique et mouvement, avec ou sans scénographie du multimédia.

L'atelier est avant tout un lieu d'expérimentation, où les Incitations porteront sur la création de projets : espace/arts vivants/lumière, ou projet-espace/nature/matériologie/lumière.
Un court atelier théorique et historique présentera les origines de ce type de travail, et les possibles articulations interdisciplinaires. La rencontre de scénographes ou artistes engagés dans ce type de travail constituera le socle de moments de réflexion et de possibles relations de travail.

Deuxième semestre :

Projet d'un ARC transdisciplinaire (voir projet annexe)

Pascal Fancony,

Histoire et critique de la pratique de l'art et de la peinture

Développement d'une réflexion critique à partir du travail de quelques grands artistes et de quelques textes d'auteurs sur ces artistes.

Favoriser une approche formelle et sémantique de l'histoire du tableau, et, sensibiliser l'étudiant à un vocabulaire spécifique.

Saisir les théories du sens de ces pratiques dans leur époque, apprendre à établir un recul analytique sur les rapports art — société.

Bibliographie d'études :

Passeron, *Les fonctions de l'apparence*

D. Arasse, *Détails, On n'y voit rien*

Michel Serres, *Esthétique de Carpaccio*

Francastel, *Peinture et Société*

Malevitch, *Manifeste du suprématisme*

Matisse, *Écrits et propos sur l'art*

Mondrian, *Écrits*

Rothko, *La réalité d'un peintre*

Y. Ishaghpour, *Morandi, Lumière et mémoire*

Charles Juliet, *Bram van Velde*

S. Scully, *Rothko, corps de lumière*

Isabelle Viallat

Dessin

Certains cours peuvent s'articuler autour de propositions d'un ou de plusieurs étudiants en relation avec l'avancée de leur démarche personnelle.

Premier semestre

Travail en atelier, modèle vivant

Le dessin dans l'espace, l'espace dans le dessin.

Deuxième semestre

Travail in situ.

Expérience de techniques inhabituelles.

Atelier ludique de fabrication de sujets à dessiner en collaboration avec le professeur de performance.

Circulation entre l'atelier de dessin et l'atelier personnel de l'étudiant.

Clarisse Hahn

Vidéo

Atelier : C'est en troisième année que se mettent en place de manière plus fréquente les rendez-vous individuels avec le professeur, qui sont l'occasion de suivre de près les différentes étapes de construction des travaux (montages de film, construction de l'espace

d'une installation,...) et d'orienter précisément l'élève en tenant compte de sa personnalité.

Analyse de film : Les cours d'analyse de film se font plus précis. Il s'agit d'un travail sur la matière même du film où seront pointées les solutions plastiques, les trouvailles, les choix infimes qui, dans leur accumulation, caractérisent une œuvre : Analyse précise de certains cadrages et de certains enchaînements de montage.

Les étudiants seront régulièrement réunis en groupe de travail, pour commenter mutuellement leurs réalisations, accompagnés du professeur, afin de préparer le DNAP. L'étudiant sera incité à se prononcer le plus souvent possible sur les choix qui ont motivé la prise de certaines images et la manière dont ils les ont assemblées.

Yves Reynier

Rencontre

Conversation et pratique autour d'une personnalité choisie dans l'histoire de l'art ou de la littérature.

L'approche se fera aussi bien par le dessin et la couleur que par des approfondissements théoriques.

Bibliographie :

E.T.A. Hoffmann, À propos de Jacques Callot

Paul Klee, Écrits

André Breton, Manifestes du Surréalisme

Raoul Hausmann, Courrier Dada

Catalogues : Francis Picabia, Joseph Cornell, Marcel Duchamp, Balthus,...

Michel Bertrand

Éditions

Premier semestre

Médium et malléabilité des techniques

Expérimentation au travers de codes formels très typés de la pertinence de certains moyens conventionnels du multiple.

Deuxième semestre

Expérience « le livre de l'artiste »

En écho au workshop « Pringent — Chevallier » et à l'exposition François Bouillon, les étudiants sont amenés à se situer sur l'investissement du livre par les plasticiens.