

L'OPTION ART

La première année

Licence 1

FRED MORIN, coordinateur

Cellule pédagogique, **MICHÈLE TOLOCHARD**
CYRIL ZARCONÉ

JESÚS ALBERTO BENÍTEZ, peinture

CÉCILE HARTMANN, peinture

CHRISTIAN HENRY, dessin, peinture

DAVID KIDMAN, cinéma, vidéo

FRED MORIN, pratique de l'image, photographie

THIERRY MOUILLÉ, peinture

ANTOINE PARLEBAS, histoire et théorie de l'arts,

Laboratoire d'écriture

STÉPHANIE RICHARD, anglais

BRUNO SAULAY, langages informatiques et Laboratoire d'écritures

MICHÈLE TOLOCHARD, couleurs

TRISTAN TRÉMEAU, histoire et théorie des arts

VINCENT VOILLAT, sculpture

CYRIL ZARCONÉ, sculpture

PAGE	N° FICHE	ENSEIGNEMENTS	SEM. 1	SEM. 2
A- HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS ATELIER DE LANGUE ÉTRANGÈRE			10	10
10	01	Fabriques de l'art, fabriques de l'histoire de l'art - La Renaissance - T. Trémeau		
11	02	Fabriques de l'art, fabriques de l'histoire de l'art - Les avant-gardes - T. Trémeau		
12	03	Atelier de langue anglaise - S. Richard		
B - INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES			18	16
13	04	Obscurité, scintillement, chair et mine de plomb. <i>Donnerwetter</i> dit le garçon. Je dessine - C. Henry		
14	05	Peinture et image du monde - C. Hartmann		
15	06	Un œil critique - D. Kidman		
16	07	Prendre des photos - F. Morin		
17	08	Couleurs - M. Tolochard		
18	09	Enseigner l'art - T. Mouillé		
19	10	Attitude et gestes : la construction des images - J.-A. Benítez		
20	11	Laboratoire d'écritures Audioportrait 1 live - B. Saulay		
21	12	Monumentale - introduction à la pratique de la sculpture C. Zacone		
22	13	<i>Step by step, new kid and the blocks</i> - V. Voillat		
23	14	Corps, espace, groupe - P. Queneau et F. Morin		
24	15	Urgence de production - J.- A. Benítez		
25	16	Do, do, do , introduction à la pratique de la sculpture - C. Zacone		
26	17	L'œil viscéral - S. Delacourt		
27	18	Nuage et eaux, la pente du ciel / Skytable paysge de table Peinture - C. Henry		
28	19	Études en fabulosité : le catwalk comme pratique capita- liste de coexistence - B. Campbell, F. Morin		
29	20	L'image établit sa propre grammaire - J.- A. Benítez		
30	21	elefant Cat- B.Pradalier, C. Hilbey, M.Tolochard		
C- BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE			2	4
		Examen : présentation critique, analyse et synthèse des recherches		
TOTAL			30	30

O 1

TRISTAN TRÉMEAU

FABRIQUES DE L'ART

FABRIQUES DE L'HISTOIRE DE L'ART

La Renaissance

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 ET MÉTHODE

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. 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

Une analyse d'œuvre sera proposée comme sujet d'examen. À réaliser à deux ou trois maximum, pour favoriser la coopération et l'échange critique. Un sujet de rattrapage sera proposé aux élèves en échec.

ENSEIGNANT > Tristan Trémeau

TYPE D'ACTIVITÉ > Cours magistral, atelier pratique

SEMESTRES > 1 et 2

COURS OBLIGATOIRE

CALENDRIER > de septembre 2017 à mai 2018

DURÉE > 1 h 30/semaine

O 2

TRISTAN TRÉMEAU

FABRIQUES DE L'ART,

FABRIQUES DE L'HISTOIRE DE L'ART

Les Avant-gardes

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 ? Les 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.

Dans un second temps, nous étudierons et questionnerons les résonances de ces grands récits au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale (années 1950-1960) en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine.

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

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 étudiants.

Un sujet de rattrapage sera proposé aux élèves en échec.

ENSEIGNANT > Tristan Trémeau

TYPE D'ACTIVITÉ > Cours magistral et atelier pratique

SEMESTRES > 1 et 2

COURS OBLIGATOIRE

CALENDRIER > de septembre 2017 à mai 2018

DURÉE > 1 h 30/semaine

03

STEPHANIE RICHARD ATELIER DE LANGUE ANGLAISE

Découverte des scènes artistiques anglophones

OBJECTIFS

Les cours d'anglais ont pour but de donner aux élèves la possibilité d'améliorer les bases déjà acquises et de développer un langage adapté à leur pratique artistique. Il s'agira donc d'approfondir la connaissance de la langue anglaise en rapport avec la culture artistique. Découvrir à travers la présentation d'un certain nombre d'artistes, américains et anglais, la scène artistique anglophone.

CONTENU ET MÉTHODE

Activités de communication variées, lecture de textes dans les domaines littéraires et artistiques. Rédaction de textes à partir de thèmes abordés en cours.

ÉVALUATION

Contrôle continu et participation active. L'évaluation sera basée à la fois sur le travail fourni en cours et sur les résultats des épreuves écrites.

ENSEIGNANTE > Stéphanie Richard
TYPE D'ACTIVITÉ > Cours magistral, travaux dirigés
SEMESTRES > 1 et 2
COURS OBLIGATOIRE
CALENDRIER > de septembre 2017 à mai 2018
DURÉE > 1 h 30 / semaine

04

CHRISTIAN HENRY OBSCURITÉ ET SCINTILLEMENT, CHAIR ET MINE DE PLOMB. DONNERWETTER, DIT LE GARÇON. Je dessine

Crédits photographiques : Dessin, Christian Henry.

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 champ de transformations généralisées, »¹ un lieu originel de l'archaïque, assurant des continuités historiques et les permanences du sensible.

ÉVALUATION

- Présence aux cours,
- pertinence et qualité des travaux.

¹ Philippe Alain-Michaud *Comme le rêve le dessin : Dessins italiens des XVIe et XVIIe siècles du Musée du Louvre ; Dessins contemporains du Centre Pompidou, Paris, 2005.*

OBJECTIFS

Apprendre à voir.
Acte phénoménologique par excellence,
Le dessin est un acte et une pensée de l'apparaître, de l'advenir, une construction vive, étagée, 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.

ENSEIGNANT > Christian Henry
TYPE D'ACTIVITÉ > Cours théorique et atelier pratique
SEMESTRES > 1 et 2
COURS OBLIGATOIRE
CALENDRIER > de septembre 2017 à mai 2018
DURÉE > 3 h / semaine

CÉCILE HARTMANN

PEINTURE ET IMAGE DU MONDE

De quoi sommes-nous les contemporains ?

Crédits: Daniel Richter *D.O.A.XL*, 2010.

OBJECTIFS

L'enjeu de cet atelier est de permettre aux élèves d'aborder les notions complexes de « figuration » et « d'abstraction », « de réalité » et de « fiction ».

CONTENU

L'atelier privilégie l'acquisition d'un vocabulaire spécifique et encourage l'étudiant de première année à l'expression d'un rapport au monde contemporain et aux images qui l'entoure. Essentiellement ouvert aux médiums dits « visuels », de la peinture, de la photographie et de la vidéo, l'enseignement propose une première analyse théorique et pratique des enjeux de représentation et de montage entre réalité et fiction, narration et abstraction, figuration

et structuration. Comment penser le format, l'espace, le corps, le support, la surface, l'outil, comme des éléments signifiants et fondamentaux ? Il insiste sur la construction de l'autonomie et la temporalité propre à l'élève au sein de l'école à travers la progression de quatre sujets proposés :

- Paysage intérieur
- Attraction, répulsion
- Figure fantôme
- Signe et signalétique

MÉTHODE D'ENSEIGNEMENT

Présentation orale et écrite du sujet, explication des termes et discussion. Premières recherches sur papier, choix d'un format, d'un support, d'une technique de réalisation. Accrochage et validation collective. La construction de l'autonomie de l'élève, son imaginaire plastique et le respect de sa temporalité propre au sein de l'école et du groupe sont privilégiés.

ÉVALUATION

- Participation et dynamisme dans les recherches.
- Curiosité et engagement personnel.
- Capacité à comprendre et à restituer des notions théoriques et techniques,
- Qualité apportée à la réalisation.

ENSEIGNANTE > Cécile Hartmann

TYPE D'ACTIVITÉ > Cours magistral, travaux dirigés

SEMESTRE > 1

COURS OBLIGATOIRE

CALENDRIER > de septembre 2017 à janvier 2018

DURÉE > 9 h / mois : une demi-journée (théorie), une journée complète (pratique)

DAVID KIDMAN

UN ŒIL CRITIQUE

OBJECTIFS

Un *œil critique* engage les élèves de première année à étudier les parcours et démarches des élèves de M2, destinés à passer le DNSEP en fin d'année. Ceci leur donne l'occasion d'appréhender les outils vidéo et de réfléchir à des possibles prises de position critiques et analytiques qui peuvent déterminer la perception du réel dans un contexte donné.

CONTENU

L'histoire du réel dans le cinéma et le rôle central du documentaire dans l'avancée des expérimentations cinématographiques est retracé. Chaque groupe d'étudiants doit se saisir d'une forme en adéquation avec leur positionnement.

Nous abordons des aspects techniques :

- des outils de production des images ;
- les objectifs de caméra et d'appareil photo ;
- les formats numériques ;
- d'enregistrement des images ;
- les codecs et leurs caractéristiques ;
- la prise en main et le fonctionnement des caméras, du matériel d'éclairage, la prise en main des logiciels montage.

Une fois l'élève du DNSEP attribué à chaque groupe, des rencontres et discussions sur son travail seront développées en accord avec l'ensemble des participants au projet.

Tournage et montage se poursuivront tout au long de l'année. Le résultat final doit être disponible, conformé, à l'issue du DNSEP pour l'exposition des diplômés qui suit.

MÉTHODE

Approche pratiques et techniques, échanges, réflexion.

ÉVALUATION

- Qualité des projets
  - Investissement personnel
  - Qualité de la présentation
- Une auto-notation sera proposée aux élèves.

ENSEIGNANT > David Kidman

TYPE D'ACTIVITÉ > Vidéo documentaire

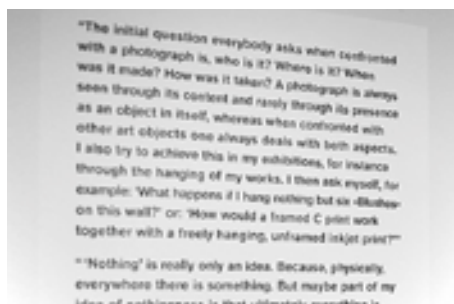
SEMESTRES > 1 et 2

COURS OBLIGATOIRE

CALENDRIER > à confirmer

DURÉE > 1 semaine et 2 jours par groupe pour le montage

FRED MORIN PRENDRE DES PHOTOS

Crédits : Fred Morin, *Prendre des photos*.

sur le médium et d'ouvrir au mieux ce champ de pratiques possibles.

MÉTHODE D'ENSEIGNEMENT

L'atelier propose une approche mêlant histoires et technique, les élèves seront amené(e)s à participer à des prises de vues collectives puis individuelles afin de proposer et formuler progressivement un projet personnel avec la photographie.

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

Le second semestre sera une phase plus expérimentale : collages, photogrammes, photomontages, mise en scène, captures d'écran etc. Les élèves seront amené(e)s à expérimenter en laboratoire, à utiliser la mise en scène, à produire 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.

OBJECTIFS

- Permettre aux élèves 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 matériaux.

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

ENSEIGNANT > Fred Morin

TYPE D'ACTIVITÉ > Cours théoriques, pratiques et méthodologiques

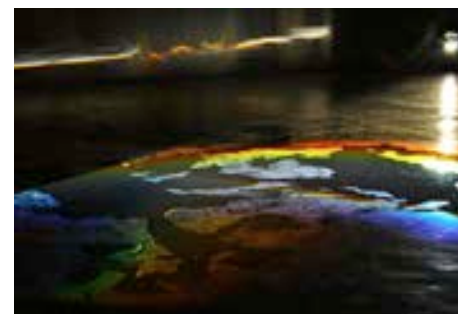
SEMESTRES > 1 et 2

COURS OBLIGATOIRE

CALENDRIER > de septembre 2017 à mai 2018

DURÉE > 4 h / semaine par demi-groupe

MICHÈLE TOLOCHARD COULEURS

Crédits : Photographie de Grégoire Le Coz, *Atelier Couleurs*, 2016.

OBJECTIFS

- Acquisition ou mise à niveau des connaissances méthodologiques et des pratiques de base.
- Compréhension des mécanismes de la vision.
- 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 et des théories de la couleur.
- Pratiques de la couleur dans le champ artistique.

- Analyse des relations couleur, espace, forme, volume, etc.
- Analyse des mécanismes de la perception visuelle et de la couleur comme événement perceptif.

MÉTHODE D'ENSEIGNEMENT

Cours théoriques, expériences, exercices, analyse d'œuvres, recherches plastiques, conception et réalisation de projets personnels ou de groupes.

ÉVALUATION

Les évaluations générales de fin de semestre tiennent compte de la qualité des propositions plastiques ainsi que de la présence et de la participation.

ENSEIGNANTE > Michèle Tolochard

TYPE D'ACTIVITÉ > Cours théorique et ateliers pratiques

SEMESTRES > 1 et 2

COURS OBLIGATOIRE

CALENDRIER > de septembre 2017 à mai 2018

DURÉE > 6 h/mois

THIERRY MOUILLÉ ENSEIGNER L'ART

OBJECTIFS

Il s'agit chaque année de construire une plateforme réactualisée susceptible d'interroger les enjeux présents et à venir de 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 élèves un panorama des expérimentations élaborées par les artistes à travers le vingtième 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 aborde 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 D'ENSEIGNEMENT

L'enseignement est organisé en cours magistraux.

ÉVALUATION

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

Crédits : Photographie TM, 2017

ENSEIGNANT > Thierry Mouillé
TYPE D'ACTIVITÉ > Cours théorique, méthodologique
et atelier pratique
SEMESTRES > 1 et 2
COURS OBLIGATOIRE
CALENDRIER > Septembre 2017 à mai 2018
DURÉE > 4 h/semaine

JESÚS ALBERTO BENÍTEZ ATTITUDES ET GESTES : la construction des images

Crédits : Lucio Fontana dans son atelier,
Vue de monographie, J.A Benitez, 2017.

OBJECTIFS

Ce *workshop* est un temps de recherche et d'expérimentation autour de la pratique picturale. Nous allons aborder des notions de « processus », « d'outils », de « perception » et « d'accrochage ».

CONTENU

La peinture, en tant que médium, peut s'apparenter à un champ. Des barrières, on décide ou pas de les ériger, de les respecter, de les traverser. Ce champ peut être un espace sauvage, un désert ou un océan; un lieu dans lequel la nature à son emprise. C'est un lieu où tout ce qui arrive peut être perçu comme un événement, l'événement donnant lieu à l'image.

MÉTHODE

Nous allons explorer différents gestes et approches de dessin, de peinture et d'installation. La composition pourra advenir par exploration, par méthode ou par accident. La notion d'image est avant tout perceptive. A partir de quel moment un objet est une image ? Chaque étudiant aura la possibilité d'explorer l'interaction entre ses intentions, ses techniques et ses gestes. Ce temps de travail est aussi un temps d'échange, de prise de parole et de partage.

ÉVALUATION

- Investissement et qualité de présence.
- Progression des pistes de recherche.
- Qualité plastique des propositions.

ENSEIGNANT > Jesús Alberto Benítez
TYPE D'ACTIVITÉ > Atelier pratique et méthodologique
SEMESTRES > 1 et 2
COURS OBLIGATOIRE
15 ÉLÈVES MAXIMUM
CALENDRIER > Du 3 au 6 octobre 2017
DURÉE > 4 jours

BRUNO SAULAY ET ANTOINE PARLEBAS

LABORATOIRE D'ÉCRITURES

AUDIOPORTRAIT / LIVE

Plastique du son

OBJECTIFS

Expérimenter le temps et l'écoute comme axes de recherche pour la réalisation documentée d'enregistrements et de montages sonores.

CONTENU

Utilisation des logiciels de montage son, prise de son. Confrontation à des œuvres sonores et musicales modernes et contemporaines.

MÉTHODE

Le laboratoire se construit sur deux temps : le premier semestre les élèves réalisent des prises de son et le montage de leur enregistrement. Le second semestre, ils réalisent un travail pictural à partir de leurs réalisations sonores : image sonore, image acoustique, partition graphique.

ÉVALUATION

- Contrôle continu
- Suivi individuel
- Curiosité et envie
- Assiduité et implication
- Qualité du travail rendu
- Évaluation collective

LIENS

POÉSIE SONORE

<http://tapin2.org/>

Raoul HAUSMANN

<https://www.youtube.com/watch?v=3Vr-XqpidoE>

Cathy BERBERIAN

<https://www.youtube.com/watch?v=odNLAhL46xM>

Anne-James CHATON

<https://www.youtube.com/watch?v=twPBjmFMHg>

György LIGETI

https://www.youtube.com/watch?v=71hNI_skTZQ

Kurt SCHWITTERS

<https://www.youtube.com/watch?v=Tu2C1kH2Ur8>

ENSEIGNANT > Bruno Saulay et Antoine Parlebas

TYPE D'ACTIVITÉ > Atelier pratique

SEMESTRES > 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6

COURS OBLIGATOIRE

CALENDRIER > de septembre 2017 à mai 2018, les mardis de 8 h 30 à 12 h 00

DURÉE > 12 h/mois

CYRIL ZARCONE

MONUMENTALE

Introduction à la pratique de la sculpture

Crédits : East-West/West-East, Richard Serra. Image © Nelson Garrido

OBJECTIFS

L'enjeu de l'atelier est de créer, avec une certaine économie de moyen, une simplicité de mise en œuvre, une production monumentale.

CONTENU

- Introduction aux principes de la sculpture, de l'objet et du volume
- Appréhension des différents matériaux.
- Initiation aux méthodes et aux bases techniques.
- Recherche et développement de travaux personnels.

MÉTHODE

- Proposition d'un projet individuel ou collectif
- Choix du site

- Mis en œuvre
- Étude d'œuvres liées

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

- Entretiens pendant le *workshop*
- Engagement et production d'un travail en volume
- Discussion critique autour des réalisations

ENSEIGNANT > Cyril Zarcone

TYPE D'ACTIVITÉ > Cours théorique et atelier pratique

SEMESTRES > 2

WORKSHOP OBLIGATOIRE

CALENDRIER > Du 22 au 25 janvier

DURÉE > 4 jours

CHRISTIAN HENRY invite > SINÉAD LUCEY

LE BOL RENVERSÉ

PEINTURE

OBJECTIFS

...ce qui est proposé aux élèves à travers des pratiques de dessin et de peinture est un apprentissage du regard dans une attitude de travail simple, première, celle d'être en face de... , en face des formes sensibles du réel, figures, paysages et de travailler leurs représentations-traductions.

METHODE

Deux *workshops* de pratique de quatre jours sont organisés sur l'année. Un au premier semestre, l'autre au second.

CONTENUS

SEMESTRE. 1 .

Nuages et Eaux « Les caprices du ciel sont la semence de l'art » Basho

... 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 » c'est le tableau, le lieu de passage et d'observation du temps où fluidités, transparences, opacités, légèretés et pesanteurs, condensations, dilutions, saturations construisent l'espace.
Vent dans le haut du ciel,
Pourtant ni haut ni bas
Dans le bol retourné du ciel

Études de ciels peintes et dessinées.
Tempera et intempéries

SEMESTRE 2

La pente du ciel, Skytable. Paysages de table.

...en prolongement du *workshop Nuages et Eaux*, traduire dans un langage sculptural les formes métamorphiques et mouvantes que le ciel propose.
Fragment, miniature, convexité, concavité, développement de l'espace.
Dessin, peinture, modelage, construction.

ÉVALUATION

Intelligence et sensibilité des travaux.
Présence aux cours.

Crédits photographiques : Le caillou nuage, Christian Henry.

ENSEIGNANT > Christian Henry
ARTISTE INVITÉE > Lucey Sinéad
TYPE D'ACTIVITÉ > Cours théorique et atelier pratique
SEMESTRES > 1 et 2
COURS OBLIGATOIRE
CALENDRIER > de septembre 2017 à mai 2018
DURÉE > 8 jours

VINCENT VOILLAT

STEP BY STEP, NEW KIDS AND THE BLOCKS

OBJECTIFS

Programmation par bloc, construction par bloc... À l'échelle individuelle, l'idée est de trouver comment inscrire dans la matière, inventer un processus, une méthodologie.

CONTENU ET MÉTHODE

Chaque élève viendra se confronter à un élément aux dimensions communes et standardisées, une brique ou un cube par exemple. A l'échelle collective, il sera question d'assembler ces résultats, de négocier leur rapprochement ou leur éloignement, de faire dialoguer ces formes.

ÉVALUATION

- Entretiens pendant le *workshop*,
- Engagement et production d'un travail en volume
- Discussion critique autour des réalisations

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

ENSEIGNANT > Vincent Voillat
TYPE D'ACTIVITÉ > Ateliers pratiques et théoriques
SEMESTRES > 2
COURS OBLIGATOIRE
CALENDRIER > janvier 2018
DURÉE > 4 jours

PASCAL QUÉNEAU CORPS, ESPACE, GROUPE

OBJECTIFS ET CONTENUS

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

Traversées, marches, visites guidées à l'aveugle, écritures automatiques, expériences textuelles mais aussi prises de conscience corporelle, expériences pondérales, rythmiques et musicales seront les pratiques chorégraphiques, sauvages qui seront proposées aux élèves, pratiques ponctuées de temps de dialogue nécessaires à l'échange.

MÉTHODE

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

ÉVALUATION

Assiduité aux cours, présence, engagement.

PASCAL QUÉNEAU

Acteur formé auprès de Blanche Salant au Centre Américain à Paris, Pascal Quéneau travaille pour le théâtre, le cinéma et la télévision. Danseur, il collabore aux projets chorégraphiques de Maguy Marin, Dominique Brun, Véronique Mantero, Christian Rizzo, Nathalie Collantès, Cécile Proust, le Quatuor Albrecht Knust, Olivia Grandville. En 1995, sa rencontre avec Mark Tompkins et Julyen Hamilton le conduit à expérimenter l'improvisation comme champ de pratiques et vecteur de projets artistiques. Il collabore dès lors avec Lisa Nelson, Steve Paxton, Simone Forti, Julyen Hamilton et, aujourd'hui avec Boris Charmatz pour Flip Book.

Crédits: Photographie F. Morin, photographie du *workshop* avec Pascal Quéneau, École supérieure des beaux-arts TALM-Tours, Tours, 2015.

ENSEIGNANT > Fred Morin
ARTISTE INTERVENANT > Pascal Quéneau
TYPE D'ACTIVITÉ > Atelier pratique
SEMESTRE > 1
COURS OBLIGATOIRE
CALENDRIER > septembre 2017
DURÉE > 3 jours

JESÚS ALBERTO BENÍTEZ URGENCE DE PRODUCTION

CONTENU

Dans toute pratique d'atelier, il est indispensable d'investir de l'énergie visant l'expérimentation et la production. Plusieurs temps participent à la conception d'une pièce : un temps d'exploration, un temps de production et enfin un temps dédié à la lecture du travail, accompagné d'un dialogue et d'une installation.

MÉTHODE

Explorer les possibilités des outils en définissant au préalable un ensemble de gestes et des paramètres de travail. Nous allons nous focaliser sur les données matérielles de l'atelier et ses outils, en observant comment nos gestes peuvent les détourner ou les incorporer. Il s'agira également de comprendre le potentiel de pièces produites en très peu de temps.

OBJECTIFS

- Explorer des attitudes de productivité avec des contraintes permettant, paradoxalement, d'accéder à une production accrue
- Percevoir l'atelier comme une installation immersive
- Produire des pièces dans une rapidité intuitive qui n'exclut pas la densité d'un propos

ÉVALUATION

- Investissement individuel au travail d'atelier
- Qualité de présence

ENSEIGNANT > Jesús Alberto benítez

TYPE D'ACTIVITÉ > *Workshop*

SEMESTRES > 2

15 ÉLÈVES MAXIMUM

COURS OBLIGATOIRE

CALENDRIER > 1re séance février (date à confirmer)

- 2e séance 11 - 13 avril

LIEU > hall et atelier

OBJECTIFS

Apprendre à expérimenter
Miser sur le faire

CONTENUS

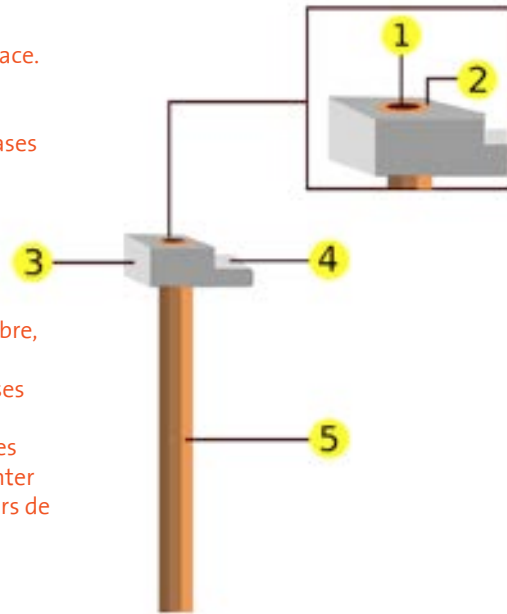
- Introduction aux principes de la sculpture et du volume dans l'espace.
- Appréhension des différents matériaux
- Initiation aux méthodes et aux bases techniques
- Recherche et développement de travaux personnels

MÉTHODE

- Découverte des principes d'équilibre, de construction, de tension et le travail de la matière; sa réaction, ses possibilités, ses limites.
- Recherche de solutions techniques existantes, à inventer ou à réinventer pour explorer 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.

ENSEIGNANT > Cyril Zarcone
TYPE D'ACTIVITÉ > Cours théorique et atelier pratique
SEMESTRES > 1et 2
COURS OBLIGATOIRE
CALENDRIER > de septembre 2017 à mai 2018
DURÉE HEBDOMADAIRE > 6 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*. Basés 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 le savoir transmis par l'art.

CONTENUS

Ce cycle de conférences est consacré aux pratiques artistiques actuelles et aux territoires réflexifs qu'elles investissent, travaillent, reconfigurent ou définissent. Traversant les champs disciplinaires, ces préoccupations mises en exergue par l'art rencontrent celles formulées par un certain nombre d'écrivains, de philosophes et des chercheurs en sciences humaines et sociales. Bien que menée depuis des points de vue singuliers, une vaste réflexion collective tend aujourd'hui à repenser ce qui, dans le temps présent, nous sépare et nous unit. Abordées depuis le point de vue de l'art, de la sociologie, de l'anthropologie, du droit et de la philosophie, la question du nous sera ainsi au cœur de ces rencontres pour l'année 2017-2018. Au fil de ces séances, il s'agira de

discuter la construction des imaginaires collectifs, la production des identités, des communautés et des territoires ou encore la politique des corps entre migrations, murs et frontières. Avec nos invités, nous envisagerons ainsi la capacité de l'art et des sciences humaines à élargir le champ du présent et, pour reprendre les termes employés par l'historienne de l'art Linda Nochlin, nous regarderons de lointains rivages avec un œil viscéral pour s'engager avec ceux qui les peuplent dans la production de notre histoire.

ÉVALUATION

Assiduité et apport d'éléments réflexifs lors des conférences.

ENSEIGNANTE > Sandra Delacourt
TYPE D'ACTIVITÉ > Semestres > 1 et 2 ?
COURS OPTIONNEL
CALENDRIER > de octobre 2017 à mai 2018
DURÉE > Jeudi de 18 h à 20 h eu CCOD selon calendrier

Etudes en fabulosité : le catwalk comme pratique capitaliste de coexistence

PRÉSENTATION

Le catwalk est un entraînement qui conçoit la danse contemporaine comme une activité à la fois physique, mentale et (peut-être, si tu veux) mystique. Le cours sera mené de façon légèrement horizontale afin de profiter des connaissances de toute personne présente ; Bryan se permettra de virées autoritaires, sans doute, mais toujours avec de la douceur et en sachant que l'autorité peut nous être utile, aux bons endroits. Un échauffement éveillera autant les corps sensoriel, imaginaire et libidinal que le corps structurel et mécanique. On passera après par des improvisations, des traversées de l'espace et des moments de repos guidés. Central à notre pratique sera la pratique du catwalk, chorégraphie conçue pour la vente de produits de luxe et réappropriée sans cesse par la culture de masse ainsi que par des communautés queers, racialisées, et prolétariennes. On se la réappropriera nous-mêmes afin d'explorer des questions d'affect, de costume, de singularité/communauté, et de joie. Bryan Campbell se servira de son parcours en tant que danseur en cours et sur scène mais aussi en tant que danseur en boîte de nuit, danseur en pyjama chez lui et consommateur-producteur neoliberal

contemporain. Il vous invitera à faire pareil. L'autre jour (en boîte justement) Bryan a pensé à cette phrase : « La danse est l'évidence de notre survie. » Il l'a tout de suite dit à sa copine, qui a dit qu'elle pense la danse comme une stratégie de survie. Survivons ensemble, alors.

BRYAN CAMPBELL

Bryan Campbell est un artiste américain qui vit et travaille à Paris. Depuis 2008, il élabore un travail multi-disciplinaire mêlant l'image, le graphisme, le texte et la chorégraphie. Ses performances manient les codes de la culture visuelle en s'attachant aux corps et cognitions qu'elle implique et qui en sont issus. Après des études à la Tisch School of the Arts de l'Université de New York, et à la Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD), Bryan Campbell crée plusieurs pièces à New York, notamment une série de solos (*Seven Activities of the Historical Object*), et le quatuor *Hares on the Mountain*, une commande du festival *La MaMa Moves !*.

ENSEIGNANT > Fred Morin

TYPE D'ACTIVITÉ > Workshop

SEMESTRES > 1

COURS OPTIONNEL

CALENDRIER > de septembre 2017 à février 2018

DURÉE >

MICHÈLE TOLOCHARD INVITE > ELEPHANT CAT BENOÎT PRADALIER, CHARLES HILBEY LABORATOIRE DU NON JEU-VIDÉO

ma présence ? La poésie y dialogue avec l'absurde dans un univers aussi menaçant qu'attendrissant où demeure toujours maintenue la dimension ludique de chacune des expériences proposées.

ElefantCat a à son actif une dizaine d'œuvres interactives, prenant chacune des formes différentes : mapping vidéo, netArt, réalité virtuelle (*Occulus Rift*), bornes d'arcades en matériaux de récupération, etc. À l'École supérieure des beaux-arts TALM-Tours, le collectif propose d'intervenir auprès de plusieurs petits groupes réunissant des élèves de différentes années pour les accompagner dans la création et la réalisation de pièces vidéo-ludiques. À l'issue de ces ateliers, une présentation des travaux est envisagée sous forme d'exposition à l'école, les élèves y présenteront leurs recherches et les « non-jeux-vidéo » finalisés.

OBJECTIF ET CONTENU

Depuis 2011 le collectif *ElefantCat* tisse des liens depuis l'art vers le jeu-vidéo au travers de l'idée de « non-jeu ». Le « non-jeu » a pour objectif et pour effet de renvoyer le joueur/spectateur à un questionnement sur son expérience et son présent : qu'est-ce qu'un jeu vidéo ? Suis-je en train de jouer à un jeu vidéo ? Que faut-il faire ou ne pas faire ? L'œuvre fait-elle sens sans

ÉVALUATION

Pertinence des recherches et du projet ;
qualité des réalisations

ENSEIGNANTE > Michèle Tolochard

ARTISTE INVITÉ > Frédéric Tétart

TYPE D'ACTIVITÉ > Réflexion, recherches, création de « non-jeux vidéos ».

SEMESTRE > 4

WORKSHOP OPTIONNEL

CALENDRIER > de janvier à mai 2018

DURÉE > Deux sessions de deux à trois jours de travail intensif en groupes