

**ésad
tpm**

École Supérieure
d'Art et de Design
Toulon Provence Méditerranée

Livret de l'étudiant ésadtpm

Troisième année Art
2023-2024

Troisième Année

Art - Semestre 5

Semestre 5

**Méthodologie, techniques
et mise en œuvre**
Crédits ECTS

12

Workshop starter

Workshop / Intervenant Adrien Menu

Prendre appuie sur les expériences plastiques réalisées l'année dernière afin d'initier un premier mouvement vers votre projet «personnel» de 3ème année. Construire une proposition artistique pour la fin de la semaine, dans le cadre d'une monstration collective et dans un espace spécifique. Réfléchir à la mise en espace des travaux et des relations qui se joue alors entre les différents travaux.

Suivi du travail en atelier

Accompagnement technique : Gravure, terre, reliure, métal, bois, informatique et infographie Ateliers

Espèces d'espaces

Cours / Paméla BIANCHI, Édouard MONNET, Ian SIMMS, Cédric TEISSEIRE,

Le cours étudie, par une approche critique, les grands enjeux liés au concept d'exposition et de mise en espace aux XXe et XXIe siècles. Il s'éloigne de la distinction rigide entre contenant et contenu et s'empare d'une idée élargie d'espace (architectural, paysager, urbain, muséal, institutionnel, éphémère, vide, interne, externe, alternatif...) afin d'explorer les relations multiples entre exposés (exhibits), public, écriture spatiale, temporalité et expérience esthétique. Le cours approfondit les thèmes relatifs à l'implication des enjeux spatiaux dans

la création artistique (par exemple, le rôle du design d'espace dans la mise en situation d'un récit expographique et créatif) et approfondit ainsi œuvres, personnalités et occasions directement liées. Il s'intéresse en particulier à l'acte de « montrer » et étudie l'idée de mise en espace en la concevant comme un vecteur critique, communicatif et créatif, capable d'articuler et codifier des contextes – social, culturel, économique et politique – et des formes d'expression spécifiques. Le cours se compose d'une partie théorique et d'une pratique.

COMMENT CA SE VISSE

Cours / Olivier MILLAGOU, Ian SIMMS, Cédric TEISSEIRE,

Un atelier pratique qui enseigne l'ensemble des gestes, des techniques, des matériaux nécessaires à la régie d'expositions et à l'accrochage et la monstration de leur travail.

Document textuel

Atelier / Cédric VINCENT et Pascal SIMONET

Le DNA incluant la production d'un document écrit, pensé comme une aide et un accompagnement au travail plastique, le document textuel doit permettre à l'étudiant de clarifier ses

Troisième Année

Art - Semestre 5

choix et son champ de création. L'atelier document textuel a par conséquent pour objectif d'accompagner étudiantes et étudiants vers la constitution progressive d'une dizaine de pages, sorte de mémo contenant des éléments d'autoanalyse d'une sélection de travaux réalisés durant les trois années du cycle 1 et d'un certain nombre références artistiques, commentaires d'œuvres et/ou écrits d'artistes. Durant le semestre 5, sur la base de notes d'intentions, il s'agit tout en suivant les étapes d'un travail personnel en train de se faire, de conseiller les étudiants sur les diverses notions traversées et les aider à faire des choix argumentés, à formuler une pensée en adéquation avec la pratique.

Atelier de Recherche et de Création

Au choix des étudiants

Histoire, théorie des arts et langue étrangère **Crédits ECTS**

8

Histoire de l'art

Cours / Paméla BIANCHI

Le cours explore l'hétérogénéité des processus créatifs au XXe et XXIe siècle. Chaque séance est dédiée à deux artistes dont l'étude croisée permet d'en étudier démarches, pensée, œuvres et influences. Choisis selon des affinités ou des antithèses visuelles et conceptuelles, les artistes sont étudiés dans leur singularité, leur relation réciproque et leurs contaminations spécifiques, culturelles, sociales, historiques et politiques. Le cours s'ouvre ainsi aux langages et médiums développés par ces artistes au fil du temps : de l'objet au geste, de la vidéo à l'installation, en passant par le cinéma, la photographie, les pratiques performatives, relationnelles, et le champ de la perception et des images. Il s'agit également d'approfondir les grands thèmes de la création, dans une perspective contemporaine et internationale, en étudiant l'évolution des processus directement connectés (le tournant spatial de la culture urbaine et industrielle, le geste artistique comme vecteur créatif, la dématérialisation de l'objet, l'idée de copie, le statut de l'œuvre et de l'artiste...). Entre continuité et rupture, entre réinterprétation et relecture, l'étude

de ces artistes s'inscrit dans un contexte d'analyse élargi qui aspire à montrer les variations contextuelles qui ont affecté les arts dans leurs processus et concrétisations.

Marque-Page

Cours / Ian Simms, Cédric VINCENT

Ce cours traite la théorie de l'art par le biais de lectures qui façonnent et nourrissent la pensée et la pratique des artistes. À partir de la présentation et de l'étude approfondie d'œuvres textuelles (livres, articles, manifestes etc.), chaque séance met en discussion tout à la fois des récits et des concepts reliant les domaines de l'art, de la philosophie et plus largement des sciences humaines et sociales. Entre « actualisation » (Yves Citton) et « savoirs situés » (Donna Haraway), nous entendons dégager des points de repère théoriques, chronologiques et argumentatifs pour permettre aux étudiantes et étudiants de s'orienter dans une histoire des idées et des courants de pensée de plus en plus touffus. Pourront ainsi être discutés des textes de John Dewey, Donna Haraway, bell hooks comme de Claude Lévi-Strauss, Bruno Latour, Alfred Gell, Dipesh Chakrabarty ou Edward Said, mais aussi la pensée féministe et queer, ou les différences pointues entre les pensées postcoloniales et décoloniales. L'objectif est également de montrer en quoi les idées exposées, les notions présentées, les argumentations exprimées sont investies de manière artistique et conceptuelle non pas comme seule documentation de moments intellectuels : des outils qui résonnent, surgissent, s'actualisent dans des affiliations artistiques, scientifiques, philosophique.

REVUE DE PRESSE

Cours / Antoine BOUDIN, Olivier MILLAGOU, Cédric TEISSEIRE, Solange TRIGER

Stimuler une connaissance critique de l'actualité et approfondir la maîtrise de l'oralité, renforcer la méthodologie d'une initiation à la recherche des sources documentaires

Apport de documents par l'étudiant présentant un intérêt particulier, envois de documents en amont du cours par les enseignants, exposés par les étudiants à partir du choix de leur article, discussion collective Etudiants/Enseignants

Troisième Année

Art - Semestre 5

Anglais

Cours / Véronique GALIAN

Etude des procédés stylistiques du discours oral et de l'expression écrite. Manipulation des notions suivie d'une mise en oeuvre au plus près du travail artistique des étudiants. Présentation in situ des travaux, rencontres individuelles dans l'espace de travail ou dans la bibliothèque, travail avec TED (plateforme internet) sur les conférences : commentaire et restitutions, face-to-face pour aider les étudiants à consolider leurs acquis, à exercer leur oral, à se préparer à des stages etc...Des classes sont organisées pour les formulaires d'inscription à l'étranger, l'établissement des CVs et des lettres d'accompagnement.

Recherches personnelles plastiques

Crédits ECTS

4

Workshops / Workshops École(s) du Sud

Au choix des étudiants

Option

Au choix des étudiants

Rendez-vous individuels

\ Bilan

Crédits ECTS

4

Évaluations

Évaluation collégiale

S5: Total crédits ECTS

30

Troisième Année

Art - Semestre 6

Semestre 6

**Méthodologie, techniques
et mise en œuvre**
Crédits ECTS

4

**Accompagnement technique : Gravure, terre, reliure,
métal, bois, informatique et infographie**
Ateliers

Espèces d'espaces

**Cours / Paméla BIANCHI, Olivier MILLAGOU,
Édouard MONNET, Ian SIMMS, Cédric TEISSEIRE,**

Le cours étudie, par une approche critique, les grands enjeux liés au concept d'exposition et de mise en espace aux XXe et XXIe siècles. Il s'éloigne de la distinction rigide entre contenant et contenu et s'empare d'une idée élargie d'espace (architectural, paysager, urbain, muséal, institutionnel, éphémère, vide, interne, externe, alternatif...) afin d'explorer les relations multiples entre exposés (exhibits), public, écriture spatiale, temporalité et expérience esthétique. Le cours approfondit les thèmes relatifs à l'implication des enjeux spatiaux dans la création artistique (par exemple, le rôle du design d'espace dans la mise en situation d'un récit expographique et créatif) et approfondit ainsi œuvres, personnalités et occasions directement liées. Il s'intéresse en particulier à l'acte de « montrer » et étudie l'idée de mise en espace en la concevant comme un vecteur critique, communicatif et créatif, capable d'articuler et codifier des contextes – social, culturel, économique et politique – et des formes d'expression spécifiques. Le cours se compose d'une partie théorique et d'une pratique.

Document textuel

Atelier / Cédric VINCENT et Pascal SIMONET

Le DNA incluant la production d'un document écrit, pensé comme une aide et un accompagnement au travail plastique, le document textuel doit permettre à l'étudiant·e de clarifier ses choix et son champ de création. Dès le début du semestre 6, sur la base de l'expérience d'une pratique plastique et d'une culture personnelle, les étudiants devront tant à l'oral qu'à l'écrit, présenter une vision réfléchie de leur projet.

Tous ces éléments de recherche et de production, soutenus par la pertinence des références engagées, doivent favoriser l'émergence d'un processus de travail susceptible de conduire les étudiants vers le diplôme de fin d'année, mais également d'inscrire ce processus de création dans la perspective et les exigences d'un second cycle. La formalisation du document écrit doit s'accompagner d'une iconographie légendée et d'une bibliographie synthétique et/ou sitographie, vidéographie.

En adéquation avec le projet, la finalisation du document devra également passer par des choix graphiques et de mise en page du document (sur par exemple, le logiciel Indesign), puis être finalisé dans l'atelier reliure avant la date des évaluations de diplômabilité. Ces étapes de finalisation papier du mémoire se faisant en collaboration avec Anne-Gaël Escudier responsable de l'atelier reliure.

Atelier de Recherche et de Création
- Au choix des étudiants

**Histoire, théorie des arts
et langue étrangère**
Crédits ECTS

5

Histoire de l'art

Cours / Paméla BIANCHI

Le cours explore l'hétérogénéité des processus créatifs au XXe et XXIe siècle. Chaque séance est dédiée à deux artistes dont l'étude croisée permet d'en étudier démarches, pensée, œuvres et influences. Choisis selon des affinités ou des antithèses visuelles et conceptuelles, les artistes sont étudiés dans leur singularité, leur relation réciproque et leurs contaminations spécifiques, culturelles, sociales, historiques et politiques. Le cours s'ouvre ainsi aux langages et médiums développés par ces artistes au fil du temps : de l'objet au geste, de la vidéo à l'installation, en passant par le cinéma, la photographie, les pratiques performatives, relationnelles, et le champ de la perception et des images. Il s'agit également d'approfondir les grands thèmes de la création, dans une perspective contemporaine et internationale, en étudiant l'évolution des processus directement connectés (le tournant spatial de la culture urbaine et industrielle, le geste artistique

Troisième Année

Art - Semestre 6

comme vecteur créatif, la dématérialisation de l'objet, l'idée de copie, le statut de l'œuvre et de l'artiste...). Entre continuité et rupture, entre réinterprétation et relecture, l'étude de ces artistes s'inscrit dans un contexte d'analyse élargi qui aspire à montrer les variations contextuelles qui ont affecté les arts dans leurs processus et concrétisations.

Marque-Page

Cours / Ian Simms, Cédric VINCENT

Ce cours traite la théorie de l'art par le biais de lectures qui façonnent et nourrissent la pensée et la pratique des artistes. À partir de la présentation et de l'étude approfondie d'œuvres textuelles (livres, articles, manifestes etc.), chaque séance met en discussion tout à la fois des récits et des concepts reliant les domaines de l'art, de la philosophie et plus largement des sciences humaines et sociales. Entre « actualisation » (Yves Citton) et « savoirs situés » (Donna Haraway), nous entendons dégager des points de repère théoriques, chronologiques et argumentatifs pour permettre aux étudiantes et étudiants de s'orienter dans une histoire des idées et des courants de pensée de plus en plus touffus. Pourront ainsi être discutés des textes de John Dewey, Donna Haraway, bell hooks comme de Claude Lévi-Strauss, Bruno Latour, Alfred Gell, Dipesh Chakrabarty ou Edward Said, mais aussi la pensée féministe et queer, ou les différences pointues entre les pensées postcoloniales et décoloniales. L'objectif est également de montrer en quoi les idées exposées, les notions présentées, les argumentations exprimées sont investies de manière artistique et conceptuelle non pas comme seule documentation de moments intellectuels : des outils qui résonnent, surgissent, s'actualisent dans des affiliations artistiques, scientifiques, philosophique.

REVUE DE PRESSE

Cours / Antoine BOUDIN, Olivier MILLAGOU, Cédric TEISSEIRE, Solange TRIGER

Stimuler une connaissance critique de l'actualité et approfondir la maîtrise de l'oralité, renforcer la méthodologie d'une initiation à la recherche des sources documentaires

Apport de documents par l'étudiant présentant un intérêt particulier, envois de documents en amont du cours par les enseignants, exposés par les étudiants à partir du choix de leur article, discussion collective Etudiants/Enseignants

Anglais

Cours / Véronique GALIAN

Etude des procédés stylistiques du discours oral et de l'expression écrite. Manipulation des notions suivie d'une mise en oeuvre au plus près du travail artistique des étudiants. Présentation in situ des travaux, rencontres individuelles dans l'espace de travail ou dans la bibliothèque, travail avec TED (plateforme internet) sur les conférences : commentaire et restitutions, face-to-face pour aider les étudiants à consolider leurs acquis, à exercer leur oral, à se préparer à des stages etc...Des classes sont organisées pour les formulaires d'inscription à l'étranger, l'établissement des CVs et des lettres d'accompagnement.

Troisième Année Art - Semestre 6

Recherches personnelles plastiques
Crédits ECTS 4

Total des crédits ECTS
Troisième Année S5+S6 60

Workshops / Workshops École(s) du Sud
Au choix des étudiants

Option
Au choix des étudiants

Rendez-vous individuels

DNA Art - Licence/

Stage
Crédits ECTS 2

Évaluations

Diplôme
Crédits ECTS 15

DNA Option Art
Jury

S6: Total crédits ECTS 30

**Livret de
l'étudiant
ésadtpm**

**Licence DNA
Option art**

**Troisième année
Art
2023-2024**

LES BEAUX ARTS

