

LIVRET
DE L'ÉTUDIANT
2024/25

DIPLÔME NATIONAL D'ART

option art

**DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR
D'EXPRESSION PLASTIQUE**

option art

Une rentrée historique pour l'École supérieure d'art Pays Basque

En cette rentrée universitaire 2024/2025, l'ESAPB ouvre sa quatrième année.

Depuis cinq ans, l'école travaille à la création d'un 2nd cycle. Ce chantier a permis aux équipes de repenser le projet d'établissement en accord avec ses axes stratégiques, à savoir le développement de la recherche, de la professionnalisation et de la mobilité internationale. Un projet qui repose sur le contexte territorial spécifique de l'ESAPB, un projet transfrontalier. Il se traduira dans nombre de formats pédagogiques tout au long du cursus.

En effet, l'École supérieure d'art Pays Basque est située au cœur de l'Eurorégion qui rassemble l'Euskadi, la Navarre et la Nouvelle-Aquitaine : 101 700 km², 8 745 000 habitant·es, 1 782 000 étudiant·es.

Véritable laboratoire de la construction européenne, les spécificités et la richesse de ces zones en termes de partage, d'altérité et de co-existence des réseaux sont un atout majeur pour une école supérieure d'art. C'est pourquoi nous avons étayé l'ambition de notre projet sur ce positionnement géographique et ce contexte culturel particuliers. Cette spécificité nous permet aussi d'asseoir une identité singulière dans le paysage des 44 écoles supérieures d'art publiques en France et d'ainsi renforcer et pérenniser le rayonnement et l'attractivité de notre établissement en Nouvelle-Aquitaine et au Pays Basque, de part et d'autre de la frontière.

Notre identité s'affirmera également dans la continuité de ce qui a été mis en place depuis 2008, notamment via l'outil pédagogique des artistes invités.

Ces cinq personnalités invitées, extérieures à l'équipe pédagogique, professionnelles du milieu de l'art, permettent à l'école d'être non seulement réactive quant aux mondes de l'art mais aussi de rester en perpétuel mouvement. L'artiste invité joue un rôle différent de celui de l'enseignant·e ; on attend de lui qu'il apporte son savoir-faire et son professionnalisme. Des profils, des générations et des médiums variés participent vivement de la dimension professionnalisante, apport essentiel dans nos formations.

Cette année, nous sommes heureux d'accueillir **Charlie Aubry** qui interviendra au second semestre avec les années 1 ; le duo **Deborah Bowmann** qui interviendra au premier semestre avec les années 2 et **Damaris Pan** (artiste transfrontalière) qui interviendra au second semestre ; **Laëtitia Badaut Hausmann** qui interviendra au premier semestre avec les années 3 ; **Nader Koochaki** (artiste transfrontalier) qui interviendra au premier semestre avec les années 4.

Également, en cette nouvelle rentrée, avec le rassemblement de toutes les activités pédagogiques de l'enseignement supérieur sur le site de la Cité des arts à Bayonne, nous allons pouvoir mettre en place une nouvelle organisation pédagogique avec la création de six ateliers. Ainsi, avec la possibilité de créer ces ateliers dédiés en termes d'espace et d'outillage, l'étudiant·e va gagner en termes d'autonomie et de qualité des réalisations.

Je souhaite à tous·tes nos étudiant·es une très bonne rentrée.

Delphine Etchepare
Directrice de l'École supérieure d'art
Pays Basque

Aujourd'hui, les territoires de l'art contemporain s'étendent à des réalités qui combinent souvent des contextes locaux, nationaux et internationaux à la fois. A l'heure de la mondialisation, la situation géographique de l'ESAPB est stratégique par rapport à une cartographie dispersée, riche d'héritages et d'influences culturelles.

Tout d'abord, la culture basque et sa langue, l'euskera, sont revendiquées par les nouvelles générations et de plus en plus entendues dans les rues. Cette culture basque s'étend au Pays Basque Sud, ou Hegoalde, depuis la frontière avec l'Espagne, à une trentaine de kilomètres de Bayonne et de Biarritz. Ainsi, la condition frontalière (physique, sociale, culturelle et politique) devient une limite à explorer, habiter, dépasser...

Au Pays Basque Sud, il existe un large panorama artistique : des institutions qui ont créé un réseau de musées publics, de centres d'art et d'initiatives associatives de différentes natures.

Une opportunité d'enrichissement artistique et d'altérité culturelle s'ouvre ainsi à chacun·e d'entre vous dans des villes comme Donostia-San Sebastián, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Iruña-Pamplona, mais aussi dans d'autres villes plus petites. Les noms de certaines de ces institutions partenaires sont Tabakalera, Artium, Centro Huarte, Bulegoa z/b, Chillida Leku, et bien d'autres encore.

En bref, il s'agit d'une expérience transfrontalière à laquelle vous êtes convié·es.

Peio Aguirre
Expert artistique en partenariats
transfrontaliers

Hoy en día los territorios del arte contemporáneo se extienden a realidades que muchas veces combinan, al mismo tiempo, contextos locales, nacionales e internacionales. En plena globalización, la situación geográfica de la ESAPB es estratégica en relación a una cartografía dispersa y rica en herencias e influencias culturales.

De entrada, la cultura vasca y su lengua, el euskera, está siendo reivindicada por las nuevas generaciones y cada vez se escucha más en las calles. Esta cultura vasca se prolonga al País Vasco Sur, o Hegoalde, a partir de la frontera con España a escasos treinta kilómetros de Bayonne y Biarritz. De este modo, la condición de frontera (física, social, cultural y política) se convierte en un límite a explorar, habitar, sobrepasar...

En el País Vasco Sur se extiende un amplio panorama para las artes: instituciones vertebradas las cuales han creado un entramado de museos públicos, centros de arte e iniciativas asociativas de distinto tipo.

Se abre de este modo a todos vosotros una oportunidad para el enriquecimiento artístico y la alteridad cultural se abre en ciudades como Donostia-San Sebastián, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Iruña-Pamplona, y también en otras localidades más pequeñas. Los nombres de algunas de estas instituciones colaboradoras son Tabakalera, Artium, Centro Huarte, Bulegoa, Chillida Leku, y otras muchas.

En definitiva, se extiende aquí una experiencia transfronteriza a la que estáis invitados.

Peio Aguirre
Expert artistique en partenariats
transfrontaliers

10 calendriers

18 emplois du temps

26 équipes

30 artistes invité·es

Charlie AUBRY.....	31
Deborah BOWMANN	32
Damaris PAN	33
Laëtitia BADAUT HAUSSMANN	34
Nader KOOCHAKI	35

38 enseignements théoriques

Histoire et théorie de l'art	
Expositions et écrits autorisés	
Actualité de l'art contemporain	
Sciences humaines.....	39
Lectures	41
Propédeutique à la recherche	
Préparation au diplôme	
Initiation à la recherche	
Méthodologie de la recherche	
Présentation de projets	42
Anglais.....	44

46 enseignements plastiques

Dessin.....	47
Écritures	48
Numérique	49
Peinture	50
Performance	51
Photo	52
Point gris	53
Pratiques d'accrochage.....	54
Vidéo	55
Volume	56

58 ateliers

L'atelier Dessin · Peinture · Installation · Gravure	60
L'atelier Numérique	61
L'atelier Performance	63
L'atelier Photo	64
L'atelier Vidéo	65
L'atelier Volume	66

70 recherche

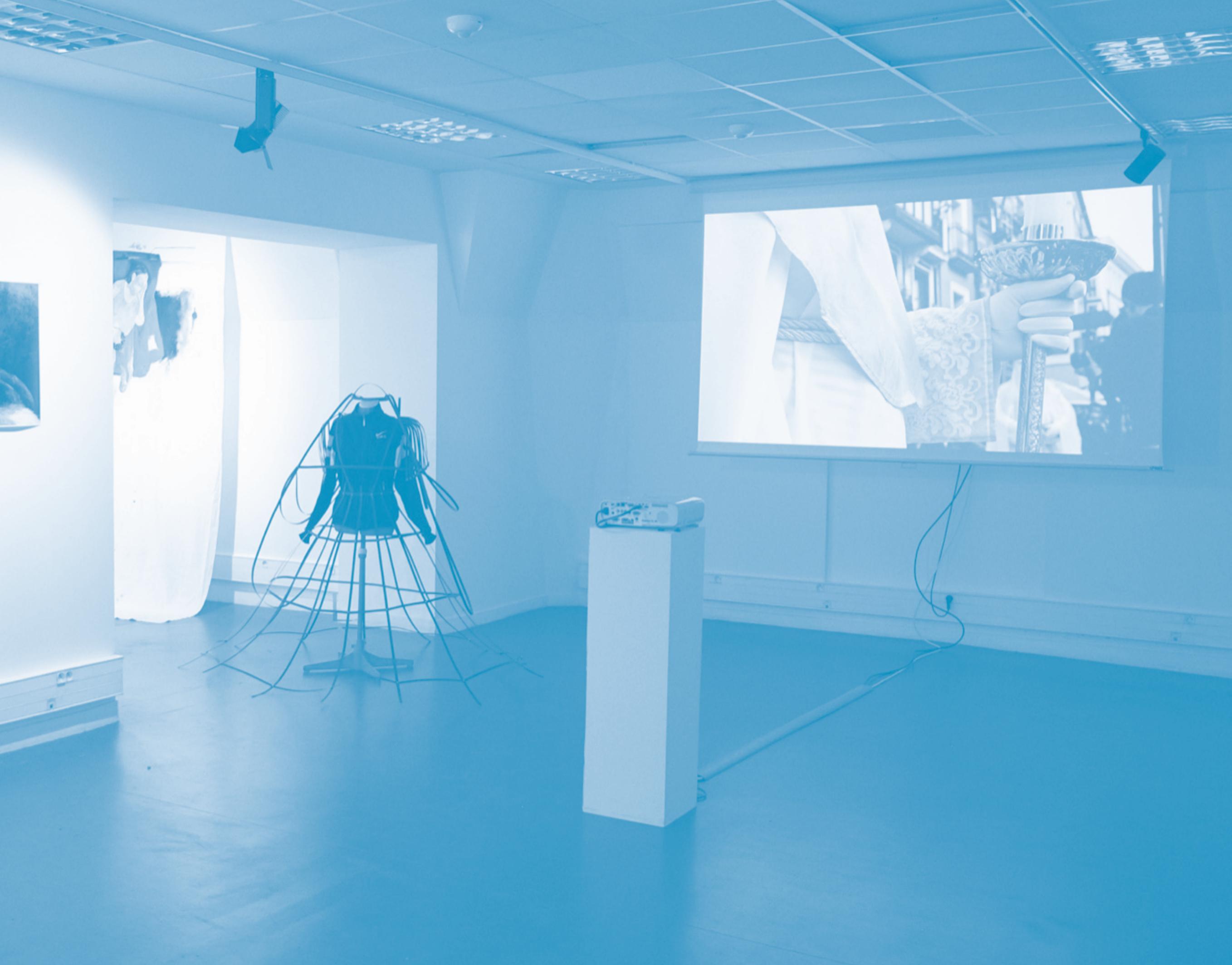
ARC Meta	72
Former lisière	74
Unités Sémiotiques Temporelles	76

80 professionnalisation

Makila Makita	81
Économies de l'art	82

84 international

90 contacts utiles

Vacances de Noël	du 21 décembre 2024 au 5 janvier
Vacances d'hiver	du 1er au 9 mars 2025
Vacances de printemps	du 19 avril au 4 mai 2025
Voyage pédagogique - Biennale de Venise	du 21 au 26 octobre 2024
Journée des anciens	vendredi 20 décembre 2024
Journées portes ouvertes	samedi 22 février 2025

1er cycle · années 1, 2 et 3

Rentrée		23 septembre 2024
Année 1	Bilans Semestre 1	les 23 et 24 janvier 2025
	Bilans Semestre 2	les 19 et 20 juin 2025
Année 2	Bilans Semestre 3	27 et 28 janvier 2025
	Bilans Semestre 4	17 et 18 juin 2025
Année 3	Bilans Semestre 5	29 et 30 janvier 2025
	Bilans Semestre 6	12 et 13 mai 2025
	Diplôme National d'Art	11, 12 et 13 juin 2025

2nd cycle · années 4 et 5

Rentrée		30 septembre 2024
Année 4	Bilans Semestre 7	21 janvier 2025
	Bilans Semestre 8	17 et 18 juin 2025

Calendrier pédagogique 2024/25

1er cycle Diplôme National d'Art

	SEPTEMBRE			OCTOBRE		
	A1	A2	A3	A1	A2	A3
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

	FÉVRIER			MARS			AVRIL		
	A1	A2	A3	A1	A2	A3	A1	A2	A3
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

	NOVEMBRE			DÉCEMBRE			JANVIER		
	A1	A2	A3	A1	A2	A3	A1	A2	A3
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

	MAI			JUIN		
	A1	A2	A3	A1	A2	A3
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Calendrier pédagogique 2024/25

2nd cycle

Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique

SEPTEMBRE		OCTOBRE	
A4	A5	A4	A5
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16		PROJ. Forest of Frames	
17		PROJ. Dreaming walls	
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30	RENTRÉE	VOYAGE PÉDAGOGIQUE VENISE	
31			

FÉVRIER		MARS		AVRIL	
A4	A5	A4	A5	A4	A5
1	Fipadoc				
2					
3					
4	projet Interférences	VACANCES			
5	workshop Écriture Dessin				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22	journée portes ouvertes				
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					VACANCES

NOVEMBRE		DÉCEMBRE		JANVIER	
A4	A5	A4	A5	A4	A5
1	VOYAGE PÉDAGO. VENISE				
2					
3		CONF. Oier Iruretagoiena			
4	Retour voyage				
5					
6	CONF. Joël Bartoloméo				
7	CONF. Deborah Bowmann				
8	Visite à Artetxe				
9					
10					
11	Armistice				
12					
13					
14	CONF. L. Badaut Haussmann				
15					
16					
17					
18					
19					
20		Journée des anciens			
21	CONF. Damaris Pan				
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28	Séminaire Économies de l'art				
29					
30					
31					

MAI		JUIN	
A4	A5	A4	A5
1	Fête du travail		
2	VACANCES		
3			
4			
5			
6			
7			
8	Victoire 45		
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29	Ascension		
30			
31			

PLUS JAMAIS.
JE T'ACHÈTES DES OLIVES

Année 1

Semaine violette

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
matin	LECTURE Bernard Hausséguy 9h - 11h	HISTOIRE DE L'ART Maxime Morel 9h - 11h	PEINTURE Olivier Passieux 9h - 13h	LECTURE ÉCRITURE Maxime Morel 10h - 12h	NUMÉRIQUE Thomas Lannette 9h - 12h
	PHOTO Charlotte El Moussaed 11h - 13h	VOLUME Marc Fontenelle Guilhem Roubichou 11h - 13h			
après-midi	PHOTO Charlotte El Moussaed 14h30 - 18h30	VOLUME Marc Fontenelle Guilhem Roubichou 14h30 - 18h30	PEINTURE Olivier Passieux 14h30 - 16h30	DESSIN Bérenger Laymond 14h - 18h	

Semaine bleue

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
matin		LECTURE Vincent Labaume 9h - 11h	VIDÉO Mathilde Supe 9h - 13h	HISTOIRE DE L'ART Maxime Morel 9h - 11h	VOLUME - ANGLAIS Fabrice Croux Omar Ibrahim Blaise Guirao 9h - 13h
	PERFORMANCE Bernard Hausséguy 11h - 13h	SCIENCES HUMAINES Vincent Labaume 11h - 13h		LECTURE ÉCRITURE Maxime Morel 11h - 13h	
après-midi	PERFORMANCE Bernard Hausséguy 14h30 - 18h30	DESSIN Romain Sein 14h - 18h	VIDÉO Mathilde Supe 14h30 - 16h30	NUMÉRIQUE Mickaël Vivier 14h - 17h	VOLUME Fabrice Croux Blaise Guirao 14h30 - 16h30

Année 2 Semestre 3

Semaine violette

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
matin	LECTURE ÉCRITURE Maxime Morel 9h - 11h	HISTOIRE DE L'ART Maxime Morel 9h - 11h	ARC ATELIERS DE RECHERCHE & DE CRÉATION 9h - 12h 14h - 17h	DESSIN Bérenger Laymond 9h - 13h	VOLUME · ANGLAIS Marc Fontenelle Omar Ibrahim 9h - 13h
	HISTOIRE DES EXPOS, ÉCRITS D'ARTISTES Charlotte Prévot 11h - 13h	PHOTO Charlotte El Moussaed 11h - 13h			
après-midi	PEINTURE Olivier Passieux 14h - 20h	PHOTO Charlotte El Moussaed 14h30 - 18h30		NUMÉRIQUE Gaëtan Robillard 14h - 20h	VOLUME Marc Fontenelle 14h30 - 16h30

Année 2 Semestre 4

Semaine violette

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
matin		HISTOIRE DE L'ART Maxime Morel 9h - 11h	ARC ATELIERS DE RECHERCHE & DE CRÉATION 9h - 12h 14h - 17h	ATELIERS 9h - 12h 13h - 18h	ATELIERS 9h - 12h 13h - 18h
	PROPÉDEUTIQUE À LA RECHERCHE Charlotte Prévot 11h - 13h	LECTURE ÉCRITURE Maxime Morel 11h - 13h			
après-midi	ANGLAIS Omar Ibrahim 14h30 - 18h30	POINT GRIS Olivier Passieux Grégory Cuquel 14h - 20h		> PHOTO > DESSIN PEINTURE INSTALLATION GRAVURE > VOLUME > NUMÉRIQUE > PERFORMANCE	> PHOTO > DESSIN PEINTURE INSTALLATION GRAVURE > VOLUME > NUMÉRIQUE > PERFORMANCE

Semaine bleue

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
matin		LECTURE Vincent Labaume 9h - 11h	ARC ATELIERS DE RECHERCHE & DE CRÉATION 9h - 12h 14h - 17h	HISTOIRE DE L'ART Maxime Morel 9h - 11h	DESSIN Bérenger Laymond 9h - 13h
	HISTOIRE DES EXPOS, ÉCRITS D'ARTISTES Charlotte Prévot 11h - 13h	SCIENCES HUMAINES Vincent Labaume 11h - 13h		VOLUME Fabrice Croux 11h - 13h	
après-midi	VIDÉO Maddi Barber 14h - 20h	PERFORMANCE Bernard Hausséguy Vincent Labaume 14h - 20h		VOLUME Fabrice Croux 14h - 18h	

Semaine bleue

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
matin	HISTOIRE DE L'ART Maxime Morel 9h - 11h	LECTURE ÉCRITURE Maxime Morel 9h - 11h	ARC ATELIERS DE RECHERCHE & DE CRÉATION 9h - 12h 14h - 17h	ATELIERS 9h - 12h 13h - 18h	ATELIERS 9h - 12h 13h - 18h
	PROPÉDEUTIQUE À LA RECHERCHE Charlotte Prévot 11h - 13h	SCIENCES HUMAINES Vincent Labaume 11h - 13h			
après-midi	PRATIQUES D'ACCROCHAGE Bérenger Laymond Fabrice Croux 14h30 - 18h30			> PHOTO (à compter de janvier 2025) > VIDÉO > DESSIN PEINTURE INSTALLATION GRAVURE > PERFORMANCE > VOLUME	> PHOTO (à compter de janvier 2025) > VIDÉO > DESSIN PEINTURE INSTALLATION GRAVURE > NUMÉRIQUE > PERFORMANCE > VOLUME

Année 3 Semestre 5

Semaine violette

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
matin		ANGLAIS Omar Ibrahim 9h - 13h	ARC ATELIERS DE RECHERCHE & DE CRÉATION 9h - 12h 14h - 17h	ATELIERS 9h - 12h 13h - 18h > PHOTO > DESSIN PEINTURE INSTALLATION GRAVURE > VOLUME > NUMÉRIQUE > PERFORMANCE	ATELIERS 9h - 12h 13h - 18h > PHOTO > DESSIN PEINTURE INSTALLATION GRAVURE > VOLUME > NUMÉRIQUE > PERFORMANCE
	HISTOIRE DES EXPOS, ÉCRITS D'ARTISTES Charlotte Prévot 11h - 13h				
après-midi	PROPÉDEUTIQUE À LA RECHERCHE Charlotte Prévot 14h - 17h				

Année 3 Semestre 6

Semaine violette

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
matin		ANGLAIS Omar Ibrahim 9h - 13h	ARC ATELIERS DE RECHERCHE & DE CRÉATION 9h - 12h 14h - 17h	ATELIERS 9h - 12h 13h - 18h > PHOTO > DESSIN PEINTURE INSTALLATION GRAVURE > VOLUME > NUMÉRIQUE > PERFORMANCE	ATELIERS 9h - 12h 13h - 18h > PHOTO > DESSIN PEINTURE INSTALLATION GRAVURE > VOLUME > NUMÉRIQUE > PERFORMANCE
après-midi	PRÉPARATION AU DIPLÔME Charlotte Prévot 14h - 17h				

Semaine bleue

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
matin		SCIENCE HUMAINES Vincent Labaume 11h - 13h	ARC ATELIERS DE RECHERCHE & DE CRÉATION 9h - 12h 14h - 17h	ATELIERS 9h - 12h 13h - 18h > PHOTO (à compter de janvier 2025) > VIDÉO > DESSIN PEINTURE INSTALLATION GRAVURE > VOLUME > NUMÉRIQUE > PERFORMANCE	ATELIERS 9h - 12h 13h - 18h > PHOTO (à compter de janvier 2025) > VIDÉO > DESSIN PEINTURE INSTALLATION GRAVURE > VOLUME > PERFORMANCE
	HISTOIRE DES EXPOS, ÉCRITS D'ARTISTES Charlotte Prévot 11h - 13h				
après-midi	PROPÉDEUTIQUE À LA RECHERCHE Charlotte Prévot 14h - 17h	PRATIQUES D'ACCROCHAGE Bérenger Laymond Fabrice Croux 14h30 - 18h30			

Semaine bleue

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
matin		SCIENCE HUMAINES Vincent Labaume 11h - 13h	ARC ATELIERS DE RECHERCHE & DE CRÉATION 9h - 12h 14h - 17h	ATELIERS 9h - 12h 13h - 18h > VIDÉO > DESSIN PEINTURE INSTALLATION GRAVURE > VOLUME > NUMÉRIQUE > PERFORMANCE	ATELIERS 9h - 12h 13h - 18h > VIDÉO > DESSIN PEINTURE INSTALLATION GRAVURE > VOLUME > PERFORMANCE
après-midi	PRÉPARATION AU DIPLÔME Charlotte Prévot 14h - 17h	PRATIQUES D'ACCROCHAGE Bérenger Laymond Fabrice Croux 14h30 - 18h30			

Année 4

Semestres 7 et 8

Semaine violette

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
matin		HISTOIRE ET THÉORIE DE L'ART Clara Pacquet 9h - 11h	ARC ATELIERS DE RECHERCHE & DE CRÉATION 9h - 12h 14h - 17h	ATELIERS 9h - 12h 13h - 18h > PHOTO > DESSIN PEINTURE INSTALLATION GRAVURE > VOLUME > NUMÉRIQUE > PERFORMANCE	ATELIERS 9h - 12h 13h - 18h > PHOTO > DESSIN PEINTURE INSTALLATION GRAVURE > VOLUME > NUMÉRIQUE > PERFORMANCE
	HISTOIRE DES EXPOS, ÉCRITS D'ARTISTES Charlotte Prévot 11h - 13h				
après-midi	INITIATION À LA RECHERCHE Clara Pacquet 14h30 - 17h30	SUIVI ET PRÉSENTATION DE PROJETS Gaëtan Robillard Benjamin Seror 14h30 - 18h30			

Semaine bleue

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
matin		HISTOIRE ET THÉORIE DE L'ART Clara Pacquet 9h - 11h	ARC ATELIERS DE RECHERCHE & DE CRÉATION 9h - 12h 14h - 17h	ATELIERS 9h - 12h 13h - 18h > VIDÉO > DESSIN PEINTURE INSTALLATION GRAVURE > VOLUME > NUMÉRIQUE > PERFORMANCE	ATELIERS 9h - 12h 13h - 18h > VIDÉO > DESSIN PEINTURE INSTALLATION GRAVURE > VOLUME > PERFORMANCE
	HISTOIRE DES EXPOS, ÉCRITS D'ARTISTES Charlotte Prévot 11h - 13h	SCIENCES HUMAINES Vincent Labaume 11h - 13h			
après-midi	INITIATION À LA RECHERCHE Clara Pacquet 14h30 - 17h30	SUIVI ET PRÉSENTATION DE PROJETS Miren Arenzana Clara Pacquet 14h30 - 18h30			

Delphine ETCHEPARE
Directrice

Frédéric DUPRAT
Directeur adjoint

Peio AGUIRRE
Expert artistique en partenariats
transfrontaliers

professeurs d'enseignement artistique

Miren ARENZANA
Volume

Maddi BARBER
Vidéo

Fabrice CROUX
Volume / Pratiques d'espace et accrochage

Grégory CUQUEL
Volume

Charlotte EL MOUSSAED
Photo

Marc FONTENELLE
Volume, matériaux

Bernard HAUSSEGUY
Performance

Omar IBRAHIM
Anglais

Vincent LABAUME
Sciences humaines / Performance

Thomas LANNETTE
Numérique

Bérenger LAYMOND
Dessin / Pratiques d'espace et accrochage

Maxime MOREL
Histoire de l'art & actualité de l'art
contemporain / Écriture

Clara PACQUET
Histoire de l'art
Responsable de la Recherche

Olivier PASSIEUX
Dessin / Peinture

Charlotte PRÉVOT
Histoire de l'art & actualité de l'art
contemporain

Chantal RAGUET
Dessin - Peinture - Installation

Gaëtan ROBILLARD
Numérique

Romain SEIN
Dessin

Benjamin SEROR
Performance

Mathilde SUPE
Vidéo

Mickaël VIVIER
Numérique

artistes invités ^{2024/25}

Charlie AUBRY
[Semestre 2]

Deborah BOWMANN
[Semestre 3]

Damaris PAN
[Semestre 4]

Laëtitia BADAUT HAUSSMANN
[Semestre 5]

Nader KOOCHAKI
[Semestre 7]

assistants d'enseignement artistique

Blaise GUIRAO
Volume

Jana LOTTENBURGER
Gravure

Judith MILLOT
Gravure

Guilhem ROUBICHOU
Volume

administration

Sandrine EVANNO
Comptable

Anaiz AGUIRRE OLHAGARAY
Secrétariat pédagogique enseignement
supérieur - Assistante de direction

Claire MEEKEL
Gestionnaire administrative et financière

Claire PARJOUET CALVET
Responsable administrative et financière

Amaya VANHEMS
Responsable administrative et financière

communication · documentation · édition

Joel BELOUET
Responsable communication édition
et documentation - Assistant de direction

Mathilde SERRA
Assistante documentaliste

relations internationales - stages - partenariats

Lucile GOUFFON
Responsable relations internationales
et partenariats

technique

Axel LABURTHE
Technicien informatique

Jérôme DE ELIZONDO
Agent technique

Fabien ETCHEBERRY
Agent technique

Frédéric GAYEL
Responsable de l'équipe informatique et
audiovisuel

Samuel GERBOU
Responsable de l'équipe technique

Margaux LIESENBORGHS
Agent technique audiovisuel et multimedia

Eric QUATRE VIEUX
Responsable des bâtiments

Deborah BOWMANN

Semestre 3 - Année 2

Bio

Deborah Bowmann est un duo d'artistes formé d'Amaury Daurel et de Victor Delestre, initié en 2014. Le travail de Deborah Bowmann s'articule autour des questions de présentation, de contexte et de collaboration, avec comme trame de fond le mélange entre réalité et fiction.

Entre 2014 et 2022, le duo a développé un espace d'exposition éponyme à Amsterdam puis à Bruxelles, dans lequel il organise 33 expositions en collaborations avec des artistes de différents horizons. Mêlant une pratique sculpturale à celle de scénographe, de commissariat d'exposition dans laquelle leur vie intime se retrouve souvent intégrée, leur travail se développe comme une sculpture vivante, une œuvre d'art totale.

Leur travail a été montré en 2017 à la Fondation Ricard lors de la 19e édition du Prix Ricard ; au Centre Pompidou Paris en 2020, en 2021 et en 2022 lors d'Extra! - festival de littérature vivante ; au CAPC, musée d'art contemporain de Bordeaux en 2021 lors de l'exposition *Le Club du Poisson Lune* ; au MLeuven, Louvain en 2024 lors de ALIAS. Deborah Bowmann sera en résidence à la villa Médicis en mars 2025.

Workshop proposé

Pour ce workshop nous souhaitons partager et transmettre aux étudiant·es les axes primordiaux de notre pratique artistique, à savoir les questions de monstration, de collaboration et de contexte. Le but est pour nous d'aborder différents points cruciaux de la pratique d'un artiste, depuis la conceptualisation à la production, jusqu'à la monstration de son travail dans une approche collaborative et collective.

Au cours de ces différentes semaines, nous demanderons aux étudiant·es de monter des groupes en duo ou

www.deborahbowmann.com

[@deborahbowmann](https://www.instagram.com/deborahbowmann)

trio, en vue de développer une ou plusieurs œuvres collaboratives. Ce thème a été retenu en vue de permettre aux étudiant·es de développer un projet spécifique à notre workshop et au sein duquel ils pourront continuer leurs recherches personnelles. Ainsi, il ne s'agit pas pour eux de mettre de côté leur travail mais de le préciser, de comprendre comment dans la collaboration et la production de formats qui leur sont souvent étrangers, leurs individualités et leurs recherches continuent de se clarifier.

En stimulant ces logiques de collaborations, les étudiant·es seront amené·es à expérimenter des formes nouvelles mais aussi à réfléchir aux nombreux sens qu'une collaboration artistique peut prendre : œuvre à 4 mains, création d'un display d'un artiste pour un autre, juxtaposition d'œuvres au sein d'un objet ou contexte unique, collage... De nombreux exemples seront transmis aux étudiant·es, à partir des diverses collaborations que nous avons pu mener mais aussi d'exemples notables de collaborations d'artistes, développées parfois très ponctuellement. Ce thème est ainsi un moyen de célébrer le "faire ensemble" et nous permet de transmettre aux étudiant·es une dimension de notre pratique basée sur les rencontres, les échanges, le développement d'une communauté. En ce début d'année, cela sera un moyen pour elleux de mieux se rencontrer et de se tourner les un·es vers les autres, en vue d'enclencher peut-être des collaborations pérennes. En parallèle de cet aspect collaboratif, nous pousserons les étudiant·es à porter attention aux manières dont ils présentent, installent et montrent leur travaux.

Damaris PAN

Semestre 4 - Année 2

Bio

Damaris Pan (1983) habite à Bilbao et combine son travail en atelier avec l'enseignement au département de peinture de la faculté des beaux-arts de l'université du Pays Basque, où elle a présenté sa thèse de doctorat.

Son travail a été présenté dans des expositions individuelles telles que « Male male » à la galerie Fermay, Majorque (2023), « Un martillo en la cabeza » à Ana Mas Projects, Barcelone (2022), « Veri Pery » à Halfhouse, Barcelone (2022), « Cuernos a la Vista » à BilbaoArte (2020) ou « Qué morena estás » à Sala Rekalde, Bilbao (2017).

Elle travaille actuellement sur une exposition qui sera inaugurée au Museo Patio Herreriano à Valladolid en octobre 2024.

En 2021, elle a reçu le prix GURE ARTEA.

Elle a effectué plusieurs résidences d'artistes, notamment à Sichuan Fine Arts à Chongqing, Chine (2019), à ART OMI, New York (2018) et à Kunsthochschule Weissensee Berlin (2005).

Workshop proposé

Le programme de ce projet s'organise en trois blocs, d'une durée d'une semaine chacun.

Chaque bloc propose un exercice de pratique picturale, guidé par une série de limites qui laisseront place à la négociation de chaque étudiant.

La base sera le processus pratique, soutenu par des matériaux théoriques qui accompagneront la réflexion critique sur la pratique.

- **1 : LIMITE ET NÉGOCIATION** se concentrera sur les normes et les valeurs liées aux questions relatives à l'art, à la culture et au fait d'être un sujet-artiste.
- **2 : GOÛT ET DÉGOÛT** abordera, d'un point de vue esthétique, la question du goût, du mauvais goût et du goût personnel.
- **3 : PROCESSUS ET PROJET PERSONNEL**, en tenant compte de l'importance de la singularité dans le monde contemporain, explorera ce qui peut être considéré comme processus, comme projet et ce qui peut être défini comme personnel.

[@damaris_pan](https://www.instagram.com/damaris_pan)

Laëtitia BADAUT HAUSSMANN

Semestre 5 - Année 3

Bio

Laëtitia Badaut Haussmann vit et travaille à Paris.

Elle est représentée par la Galerie Allen, Ellen de Bruijne et Emanuela Campoli.

Diplômée de l'École nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy en 2006, Laëtitia Badaut Haussmann a reçu le prix AWARE en 2017. Elle a participé au programme du Pavillon au Palais de Tokyo en 2011-2012, à la Villa Kujoyama à Kyoto, Japon, en 2016 et à la résidence de la Sécession à Vienne, Autriche, en 2022.

Son travail a fait l'objet de plusieurs expositions personnelles et collectives, dont les plus récentes sont : La Salle de Bain (France), CAPC (France), Emanuela Campoli (Italie), Ikon Gallery (Royaume-Uni), Musée d'Art Moderne (France), Fondation Ricard (France), EDB Projects (Pays-Bas), A Tale of A Tub (Pays-Bas), Centre Pompidou (France), Beeler Gallery (États-Unis), MACRO (Italie), Musée d'art contemporain de Rochechouart (France), Kettle's Yard (Royaume-Uni).

Workshop proposé

Projet général autour du Pavillon des Amours aka Pav. Lov.

L'intention sera de partir de Pav. Lov. comme matrice de réflexion et de représentation autour des sentiments pour arriver à la production de formes plastiques.

Ces formes relèveront des catégories visuelles et/ou sonores et/ou textuelles, avec pour objectifs les destinations suivantes : éditoriale (type revue, fanzine, poster, pochette d'album) et immatérielle (type œuvre sonore, podcast, bande sonore, clip vidéo).

Un protocole d'immersion, de recherche et de production sera mis en place autour de chaque projet. Les formes proposées pourront être tant la production de contenu pour le support éditorial tels que la documentation d'une performance, des arrêts sur image, des séquences vidéo au format très court, que leurs mises en formes. Les projets devront s'inscrire dans une approche collective cohérente.

Nader KOOCHAKI

Semestre 7 - Année 4

Bio

Nader Koochaki est un artiste et chercheur. Ses projets dans les domaines de la vidéo, de la photographie et du son s'appuient souvent sur des travaux de terrain approfondis et se déploient sur de longues périodes.

Ces dernières années, il s'est particulièrement investi dans la pratique de l'édition. Il a collaboré avec de nombreux artistes, édité des ouvrages, commissarié des expositions et présenté son travail dans divers lieux.

Depuis 2020, il développe Museoa Urtu, un projet intimement lié au territoire de la Soule.

Workshop proposé

en collaboration avec Maddi Barber, artiste enseignante

On dit que lorsqu'un manteau de neige recouvre l'environnement, on peut entendre le silence. La neige affecte le territoire, modifiant temporairement le paysage et sa perception.

Au cours de cet atelier, nous partirons dans les Pyrénées basques pour nous retrouver dans un environnement enneigé où nous utiliserons cette situation pour provoquer un déplacement de notre attention et de nos capacités d'apprentissage. Nous essaierons de nous perdre, de réduire nos références au minimum, de voir/entendre ce que nous sommes capables de faire dans un contexte dépourvu de détails.

Comment s'orienter lorsque les marques du territoire sont cachées ? Pouvons-nous dessiner une carte avec nos appareils photo ? Est-il possible de regarder à travers un microphone ? Sommes-nous capables de marcher avec notre esprit ? Comment créer avec des éléments tels que la neige ou la glace, qui sont destinés à se transformer ?

Histoire et théorie de l'art

Expositions et écrits autorisés

Actualité de l'art contemporain

Sciences humaines

Vincent LABAUME · Maxime MOREL · Clara PACQUET · Charlotte PRÉVOT

Par « enseignements théoriques » nous entendons d'abord l'histoire et la théorie de l'art et du design, mais cela inclut également les apports de la philosophie, des sciences humaines et sociales (sociologie, anthropologie), des études culturelles et de genre, des sciences politiques ou encore de la théorie littéraire. Ces disciplines sont considérées aujourd'hui comme tout aussi incontournables dans la construction du regard que nous portons sur l'art, les arts et les artistes, les œuvres, les discours et les institutions.

Dispensés sur les cinq années du cursus de DNA et de DNSEP, ces enseignements permettent d'élaborer et de consolider les bases d'une connaissance des ces différents enjeux depuis au moins la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Ce programme interdisciplinaire entend définir un espace de transmission d'outils nécessaires à l'élaboration méthodique d'une pensée et d'un positionnement critiques, à l'écrit comme à l'oral.

Ces enseignements ne sont pas pensés comme séparés de la pratique et s'entendent comme une école du regard et de la pensée qui permet à chacun-e de gagner en autonomie, c'est-à-dire « d'apprendre à apprendre ».

Objectifs

- Suivi de l'actualité de l'art contemporain ;
- Sensibiliser à l'actualité des sciences humaines et sociales ;
- Apprendre à articuler théorie et pratique, concept et sensible ;
- Relier sa pratique à l'histoire et à la pensée des formes ;

- Articuler conscience historique et contemporanéité ;
- Acquérir sur trois, puis cinq ans, une connaissance des principaux courants artistiques et de pensée.

Contenu et modalités pédagogiques

années 1 et 2 Histoire de l'art _ Maxime Morel

Notre première année s'envisage comme une initiation aux grands enjeux de l'histoire et de la théorie de l'art. En nous appuyant sur des expositions récentes, nous tisserons un panorama de la création contemporaine. Nous évoquerons d'abord l'histoire de la modernité et de l'art contemporain, mais notre champ chronologique restera souple et nous ne nous interdirons pas des balades dans des passés plus lointains (art paléolithique et néolithique notamment).

La deuxième année d'histoire de l'art est pensée dans la prolongement de l'année précédente. Les étudiant-es, à présent mieux à même d'identifier leurs centres d'intérêt et de désintérêt, seront sollicité-es dans la constitution d'une partie du programme. L'actualité de la scène contemporaine sera abordée à chaque séance, et le rapport entre la littérature et l'image sera un des points centraux de notre année.

années 2, 3 et 4 Expositions et récits autorisés _ Charlotte Prévot

En prenant comme point de départ l'avènement du phénomène de l'exposition,

nous traverserons l'histoire de l'art en pointant différents contextes, dispositifs, intentions, et nous intéresserons à la fabrique de l'œuvre pensée comme expérience. Dans le cadre de séances croisées, à partir d'un corpus d'écrits d'artistes, nous interrogerons les « récits autorisés » et nous attacherons à décrire la singularité de ce compagnonnage formé par les textes, à même de créer du lien entre artiste, œuvre et regardeur·ice. Des lectures critiques et des arpentages collectifs permettront d'expérimenter cette production textuelle.

années 1, 2, 3 et 4 Sciences humaines _Vincent Labaume

Destiné aux étudiant·es de la première à la cinquième année, ce cours intitulé « Réalités/Fictions/Savoirs » se structure autour d'un fil rouge thématique investissant des niveaux hétérogènes : des cultures populaires aux pratiques singulières jusqu'aux domaines savants spécialisés. À partir d'une mise en relation d'éléments concrets empruntés à la vie quotidienne (« Réalités »), sous forme d'extraits de reportages, de documents, d'entretiens, d'archives, etc., en résonance avec des éléments empruntés aux registres variés des arts (« Fictions »), sous forme d'extraits de romans, de films, de chansons, d'œuvres plastiques..., nous nous efforcerons de constituer un socle théorique et scientifique avec l'appui de textes de référence (« Savoirs »). Après avoir investigué les années précédentes les thèmes du « cannibalisme » et de la « catastrophe », nous aborderons cette année le thème de la « liberté ».

année 4 Histoire, théorie et actualité de l'art, _ Clara Pacquet

Ce séminaire entend dessiner un espace de transmission et de dialogue, où l'historiographie et le concept jouent à part égale pour interroger « l'art » tant du point de vue de la continuité que de la rupture, de la permanence que de la fragilité, de l'actualité que de l'inactualité. Régulièrement organisé autour de présentations d'étudiant·es, cet enseignement permet de travailler l'expression orale, de s'impliquer dans la préparation du cours, de lire des textes à plusieurs, de les commenter, d'en ébaucher une critique, mais aussi de décrire et d'analyser des œuvres, d'établir des liens entre un questionnement d'hier et d'aujourd'hui, et enfin : de produire

des textes. Dans l'intention de nourrir les recherches des étudiant·es et la rédaction de leur mémoire, les problématiques abordées pourront être choisies en fonction de leurs projets.

Modalités pédagogiques

Selon les formats et les effectifs, il peut s'agir de cours magistraux ou de séminaires en groupe de petite à moyenne taille ; le type d'interaction entre l'enseignant·e et les étudiant·es diffère entre une participation active, des temps de dialogue ou de présentation par les étudiant·es, et des temps d'écoute qui impliquent une prise de notes, etc.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité, participation orale, écrits individuels, comptes-rendus d'exposition, constitution de corpus documentaire, recherche bibliographique, enquêtes de terrain, etc., et plus généralement, capacité à nourrir sa pratique de l'enseignement théorique dispensé.

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

Lectures

Bernard HAUSSÉGUY · Vincent LABAUME

Contenu et modalités pédagogiques

année 1 - semaines violettes Bernard Hausséguy

Stroop
ROUGE VERT BLEU
Pour une lecture physiologique

La lecture est une expérience pleine de déplacements. Expérience physiologique qui convoque la vue, la voix, l'ouïe et le toucher, réveillant une mémoire figée dans un texte.

Le lecteur est l'activateur de ce texte, les actions, les sentiments, les sensations figées dans les mots, une mémoire singulière, est confrontée à son propre vécu, une mémoire vive, mobile, changeante. La lecture est donc toujours un dialogue entre deux mémoires, deux sensibilités au monde que l'on éprouve dans notre intériorité.

Ressentir avec les absents.

Mais pour être vraiment effective, cette expérience devra jouer avec la multiplicité des relations possibles au texte, le lire dans sa totalité, ou des fragments, juste le commencer... indéfiniment ou le rêver seulement, le parcourir en désordre, le mixer. Ce qui sera proposé dans ce cours c'est de jouer sans crainte avec les absents, de dialoguer avec eux.

L'écriture, et donc la lecture, ne doivent pas s'opposer à une culture de tradition orale, elles n'en sont qu'un élément parmi d'autres, comme la musique, la danse, la fabrication d'images, d'objets, ou l'élaboration de rituels... Tenter de mémoriser, tenter de rendre reproductibles nos expériences au monde, tenter de construire à partir de ces diverses manières de sentir, de penser et d'agir pour proposer de nouvelles façons d'être ensemble.

Nous prendrons possession des textes en les incorporant et les actualisant à nos singularités. Nous partagerons et associerons nos rencontres de textes et nous les explorerons comme autant d'expériences corporelles et de travaux du sensible.

année 1 - semaines bleues Vincent Labaume

A la recherche des livres perdus de la bibliothèque introuvable
ou Comment on devient bibliographe

Cet atelier de lectures (au pluriel) se propose d'être une initiation aux livres et à leur lecture à travers le prisme du métier de bibliographe qui fut le mien pendant quinze ans, de 1994 à 2009, avant que je ne le quitte pour devenir professeur d'enseignement artistique.

Qu'est-ce que la bibliographie ?

Ce métier peu courant et assez mal connu — dont le terme est souvent confondu avec celui de « bibliophilie », qui désigne l'activité du collectionneur de livres, voire, parfois, avec celui de « bibliomanie », qui caractérise un trouble obsessionnel compulsif consistant à accumuler des livres de toutes sortes qu'on ne lit pas — s'enseigne dans de rares grandes écoles (exemplairement, en France, l'École nationale des chartes) où l'on peut obtenir notamment, au terme de longues années d'étude, le diplôme d' « archiviste paléographe » — qualification plus précise du « bibliographe » — qui fait de vous un « expert » dans tout ce qui se rapporte à la langue écrite et transcrite, des plus anciens manuscrits connus aux éditions imprimées, jusqu'à leur codification numérique actuelle. Mais il peut aussi s'acquérir sur le tas, à la faveur d'une rencontre hasardeuse, et devenir plus qu'une passion, une véritable aventure formatrice voire, quasiment, un destin, comme ce fut mon cas.

Au cours de cet atelier, nous nous efforcerons de rechercher des livres sur lesquels exercer une expertise collective dont la finalité sera la production en commun d'un ouvrage bibliographique inédit.

Modalités d'évaluation

- Contrôle continu
- Présentation collective.

Propédeutique à la recherche

Préparation au diplôme

Initiation à la recherche

Méthodologie de la recherche

Présentation de projets

Miren ARENZANA · Vincent LABAUME · Clara PACQUET · Charlotte PRÉVOT ·
Gaëtan ROBILLARD · Benjamin SEROR

En école d'art, la recherche désigne l'ensemble des outils que l'étudiant·e doit acquérir au cours de son cursus dans le but de développer une pratique artistique réflexive, c'est-à-dire capable d'à la fois stimuler et structurer ses expérimentations, de contextualiser son travail tant au regard d'enjeux contemporains que d'enjeux historiques, d'élaborer une démarche transversale, de construire un regard et une pensée critiques.

Dès l'année 2, les étudiant·es sont initié·es à la recherche en art dans le cadre de leur participation à un Atelier de Recherche et de Création (ARC), au sein duquel iels sont mêlé·es à des étudiant·es d'années 3 et 4. Au cours du premier cycle, la recherche est également introduite dans la pédagogie sous la forme d'une propédeutique à la recherche. Enfin, les temps de préparation au Diplôme national d'art participent du même objectif qui est d'accompagner les étudiant·es dans l'élaboration d'une réflexion critique sur leur propre pratique.

Au second cycle, la recherche fait l'objet d'un approfondissement et devient centrale dans le parcours d'un·e étudiant·e pour irriguer l'ensemble de son projet. Au cours des quatre semestres du DNSEP, celle-ci est portée par différents formats pédagogiques tels que l'initiation et la méthodologie de la recherche, le suivi de la rédaction du mémoire, la participation à un ARC et la participation à des séminaires internationaux et transfrontaliers organisés sur des temps de travail courts et denses avec des collègues d'institutions partenaires (séminaires qui auront lieu en anglais).

La recherche est coordonnée et encadrée

par des théoricien·nes et des praticien·nes. La complémentarité de leurs points de vue est indispensable pour comprendre la spécificité de la recherche en art. En effet, dans une école d'art, la théorie n'est jamais pure, pour la raison qu'elle n'a pas vocation à se désolidariser de la pratique : elle ne cesse de s'y confronter, d'être renforcée ou fragilisée, validée, ou à l'inverse contrariée par cette proximité.

Contenu pédagogique

Propédeutique à la recherche

années 2 et 3 · Charlotte Prévot

Permettant une initiation à la recherche, l'enjeu de cet enseignement est d'accompagner le positionnement des étudiant·es dans l'élaboration de pratiques critiques et de savoirs situés. Partant d'une identification des terrains de recherche engagés, de méthodes d'enquête, de disputes et de dialogues, nous explorerons les disciplines identifiées qui nous permettront de nous outiller. Des méthodes plus inattendues, collaboratives et buissonnières s'inviteront également dans le processus de recherche, accrochage des recherches en cours, activation en bibliothèque. Des entretiens individuels rythmeront le semestre.

Initiation à la recherche/ Encadrement du mémoire,

année 4 · Clara Pacquet

Rendez-vous hebdomadaire, ce séminaire permet aux étudiant·es de second cycle de

consolider et d'approfondir le rapport à la recherche initié en premier cycle. Il s'agit de les accompagner dans le processus de détermination d'un périmètre à explorer – qu'il s'agisse d'ailleurs d'un terrain réel ou d'un territoire imaginaire –, d'identifier des outils adaptés, issus de méthodologies existantes ou non-encore-advenues, et surtout, de formuler un axe de travail. Présentations, discussions et entretiens individuels permettent d'accompagner différentes étapes dans la préparation du mémoire et d'ouvrir les possibles à diverses formes d'écritures. Le rôle de l'enseignante en charge du suivi méthodologique est de fournir un cadre propice à la réflexion et à l'échange ; par ailleurs, l'encadrement du mémoire est également assuré par des collègues praticien·nes, car la transmission des processus et des méthodes de recherche repose sur un partage et une complémentarité des points de vue entre artistes et théoricien·nes.

Présentation de projets,

années 4 et 5 · Miren Arenzana,
Clara Pacquet, Gaëtan Robillard,
Benjamin Seror

En continuité avec le séminaire d'initiation et de méthodologie de la recherche, les sessions collectives de présentation des travaux fonctionnent comme des séances de discussion hebdomadaires autour d'un thème choisi, possiblement autour d'un projet de mémoire, ou autour d'accrochages de pièces réalisées au cours du semestre. Lieu de transversalité, ce séminaire matérialise un point de convergence des pratiques dites « d'atelier ». Cet espace d'échanges critiques repose sur un encadrement pédagogique collégial de la recherche, que celle-ci soit individuelle ou collective. Les présentations de projet peuvent tout autant provenir d'un·e enseignant·e que d'un·e étudiant·e. La méthode de présentations croisées de travaux par un binôme d'étudiants (l'un présente le travail de l'autre) sera également expérimentée. Des rendez-vous individuels avec l'équipe pourront être également organisés.

Modalités pédagogiques

L'accompagnement pédagogique à la recherche en art alterne cours collectifs de type séminaires et entretiens individuels, séances de présentation et accrochages.

Modalités et critères d'évaluation

- Participation et implication, régularité dans le travail.
- Comptes-rendus réguliers de l'avancée des travaux de recherche (veille documentaire, bibliographie/constitution d'un corpus, synthèse, enquête, etc.), à l'écrit et à l'oral (document écrit, mémoire).
- Pertinence de la recherche, articulation recherche et expérimentation au sein du projet personnel (travaux plastiques et mémoire).

Anglais

Omar IBRAHIM

The English language workshop and lessons for work aim to integrate theoretical lessons with practical lessons by following a well-studied and proven scientific approach that works on using the English language to enhance the ability to communicate in it as a global language capable of opening good horizons for our students, through practicing the language and training on its four techniques - listening, reading, conversation, writing - through practical and theoretical practice of art. This enhances our students' ability to discover new sentences, terms and words specialized in the world of art and the creative process on the one hand and empowering students in their future personal and professional projects on the other hand.

Contenu et modalités pédagogiques

année 1

Introduction to linguistics and how to develop artistic work mechanisms using language - communication techniques and presenting the personal and professional project and creating a global link through specific technical tools such as the student's personal websites and social networking tools and linguistic and technical thinking and work mechanisms. Using learning and working techniques with artificial intelligence and technology.

année 2

English language lessons are combined with the volume sculpture workshop, through which students' artistic projects are followed up - opening the door to developing their vision and thinking mechanisms - providing students with the appropriate sentences, terms, words and techniques to achieve the best expression of their artistic works and thinking mechanisms - strengthening communication and interaction techniques, enhancing their linguistic abilities with its four techniques (listening, reading, speaking and writing).

année 3

English language lessons are combined with the volume sculpture workshop, through which we work to create a clear vision for our students for the graduation stage and beyond. Follow-up on students' artistic projects - strengthening communication and interaction techniques, enhancing their linguistic abilities with its four techniques (listening, reading, speaking and writing).

année 4

English language lessons are provided through developing the foreign language ability of our students by practicing it with their specialized teachers and not through private English language lessons.

Modalités et critères d'évaluation

Students are evaluated linguistically based on the following:

- Written reports submitted by the student for each project or written assignment
- Worksheets that are corrected and the student's linguistic level is monitored
- Student research projects
- Personal oral interviews that we conduct during the year with our students
- The student's ability to research, discover and follow up on correct linguistic science
- The student's ability to acquire sentences, terms and technical words during the year
- The uniqueness and distinction of the research presented by the students
- Individual interviews
- The student's annual activity and his ability to be disciplined and committed to the educational process and research and investigation mechanisms

Dessin

Bérenger LAYMOND · Romain SEIN

Ce cours vise à encourager les étudiants à dessiner régulièrement afin d'exprimer leurs idées et projets, en partant du principe que « le dessin est la base de tout ». Le dessin est abordé à travers diverses techniques pour inciter à l'expérimentation. Chaque séance explore une thématique liée aux fondamentaux du dessin, accompagnée d'une analyse d'œuvres.

Les bases techniques, telles que la géométrie et la composition, sont enseignées tout en laissant place à l'expérimentation, permettant à l'étudiant de progresser en toute confiance. Le dessin d'observation a pour objectif de développer un regard attentif et curieux. Le dessin de projet occupe une place centrale, servant de laboratoire de recherche où l'élève explore son univers personnel et relie différentes disciplines et médiums.

Contenu et modalités pédagogiques

année 1

_ Bérenger Laymond
_ Romain Sein

Chaque cours aborde diverses problématiques par des exercices expérimentaux, permettant aux élèves d'acquérir un vocabulaire visuel et de développer un univers personnel. Les premières séances sont axées sur la sensibilisation à la pratique du dessin, avec des exercices d'analyse et d'observation. L'enjeu principal est d'explorer les moyens d'expression du dessin - trait, texture, espace, contrastes, rythmes - et de les intégrer progressivement dans la pratique personnelle.

année 2

_ Bérenger Laymond

Le dessin est abordé comme un territoire d'exploration, intégrant des influences contemporaines et historiques. Les étudiants sont encouragés à renouveler leur pratique avec un investissement accru, en adaptant leur travail à leurs projets et cursus futurs.

Le dessin est exploré comme un médium autonome, et comme un outil de conception pour des projets en volume ou installation. Cette phase favorise une pratique libre pour développer une démarche artistique nourrie et singulière.

Objectifs

- Utilisation quotidienne et organique du dessin
- Développer la capacité d'observation par le dessin
- Découverte des artistes et leurs procédés
- Développement de la pratique du dessin comme outil d'analyse et de recherche
- Traduction de la pensée par le dessin et ses moyens spécifiques.
- Affirmation et capacité à communiquer par le dessin
- Développement d'une démarche et d'une écriture personnelle

Modalités d'évaluation

- Régularité et engagement de la pratique ;
- Qualité générale du travail ;
- Capacité à explorer ;
- Capacité à élaborer et communiquer des projets par le dessin.

Écritures

Maxime MOREL

Dans notre cours, il sera question des différentes rencontres possibles entre l'écriture et l'image. Depuis Les Livres des morts égyptiens, première expérience connue de livre illustré remontant à la lointaine antiquité, les rapports entre l'écriture et l'image n'ont cessé de se nourrir mutuellement.

Parmi les questions qui animeront ce cours : Quels sont les mots qui viennent face à l'image ? Comment le texte peut-il inspirer l'image ? Comment écrire et raconter son travail plastique avec des mots ?

Nous nous intéresserons au texte comme source de l'image, en évoquant parfois quelques textes fondateurs (La Divine comédie, La Légende dorée) et verrons comment ce rapport continue à se développer dans l'art contemporain.

Nous construirons ensemble un panorama des écritures possibles rentrant en écho avec le travail plastique. Il s'agira de comprendre les différentes modalités d'écriture dans le champ de l'histoire de l'art : de l'écriture analytique jusqu'à l'écriture poétique en passant par la critique ou la narration.

Contenu et modalités pédagogiques

année 1

Lors de la première année, nous nous intéresserons à la multitude des modes d'écriture possibles autour de l'image et de l'histoire de l'art. Du cartel au livre d'artiste, de Vasari jusqu'à la critique d'art contemporaine,

nous chercherons à parcourir les modes possibles de rencontre entre le texte et les arts plastiques.

Plusieurs projets nous accompagneront durant l'année :

D'un côté, des discussions hebdomadaires sur l'actualité culturelle (publications récentes, podcasts, expositions). De l'autre, une collection d'images, collective et individuelle, qui permettra de s'initier aux techniques de recherche (sources, origine, statuts des images).

L'année sera marquée par quelques séances croisées avec d'autres médiums, notamment la photographie ou le dessin.

année 2

Cette deuxième année prolongera les réflexions entamées lors de l'année précédente en précisant les intentions. Il s'agira pour chaque étudiant-e de développer un dialogue fécond avec la création, d'accompagner son travail plastique de références, de commencer à se construire une histoire de l'art à soi. L'accent sera mis sur le regard (écrit, oral) que les étudiant-es développeront sur leurs propres travaux.

Une partie de l'année portera sur l'écriture en tant que médium. Il s'agira de s'initier avec le champ de la poésie contemporaine et de toutes les possibilités qu'offre celle-ci.

Modalités et critères d'évaluation

- Rendu de travaux, implication, assiduité, participation orale, autonomie

Numérique

Code critique

Thomas LANNETTE · Gaëtan ROBILLARD · Mickaël VIVIER

Le terme de code, au sens de code informatique, est aujourd'hui un concept important – à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue culturel. Partant de ce constat, le cours proposera diverses expérimentations à travers lesquelles les étudiant-es découvriront des facettes du code et ses implications dans le domaine de l'esthétique algorithmique.

Par la pratique de la programmation, nous découvrirons les processus habituellement peu visibles. Une expérimentation continue soutiendra une meilleure compréhension du rôle des algorithmes dans la production des médias numériques et de leurs interfaces. Séquencé sur un semestre, l'enseignement vise la production d'images, d'interactions, ou de processus de différente nature.

D'autre part, il propose de se saisir de la lecture et de l'écriture de code en tant qu'activité critique. Dans cette perspective, l'enseignement pourra être complété par des discussions autour de textes issus d'entretiens avec artistes et chercheurs sur le Computer Art et l'intelligence artificielle.

Contenu pédagogique

L'enseignement se structure en trois parties principales. Une première partie sera dédiée aux contenus historiques et théoriques relatifs au Computer Art, à l'esthétique algorithmique ou encore au Software Art. Cette partie viendra ponctuer l'enseignement tout au long des séances, et des recherches personnelles seront attendues. La deuxième partie consistera en une découverte du code via l'environnement Processing ou P5 JavaScript. À travers des exemples de code, nous nous intéresserons aux fonctions de dessin et d'interaction avec la souris. Ce sera aussi l'occasion de revenir sur quelques notions structurantes en programmation. La troisième partie sera dédiée à l'utilisation de nouveaux inputs, orientés par exemple vers le domaine de l'image en mouvement :

webcam, flux audio, voire flux de données. Les étudiant-es seront progressivement amené-es vers le développement d'un projet personnel qui pourrait être développé à travers l'atelier numérique au semestre 4.

Modalités pédagogiques

L'enseignement sera principalement structuré sous forme de cours en atelier. L'ensemble des ressources seront mises à disposition en ligne. Une grande partie du travail attendu se fera sur les machines des étudiant-es. Le partage de codes sous différentes natures fera également partie des modalités pédagogiques (références d'URL ou de "code snippet", code source ouvert, navigation sur Github ou GitLab, publication en ligne...). La culture de l'internet irriguera donc l'enseignement au-delà des séances dédiées. Un channel Teams facilitera les échanges asynchrones et la progression entre pairs.

Modalités et critères d'évaluation

L'apprentissage technique sera évalué en dehors des critères de perfection technique, mais en fonction de la capacité des étudiant-es à devenir autonomes dans les pratiques du code. L'objectif principal étant la réalisation de programmes interactifs ou dynamiques à partir d'expérimentations et de recherches soutenues.

La partie critique sera évaluée sur la base des recherches fournies par l'étudiant-e : références historiques ou théoriques, extraits de code source ou exemples de programmes étudiés.

De plus, chaque étudiant-e sera évalué-e sur sa présence en cours et sur sa participation orale, sa capacité à expliciter ses travaux autant qu'à comprendre ceux des autres et à rebondir sur les références proposées à travers l'enseignement.

Peinture

Olivier PASSIEUX

L'atelier de peinture est un espace de découverte, d'expérimentation et de partage qui questionne et cherche à s'appropriier la peinture comme moyen d'expression. Comprendre comment "fonctionne" une image peinte, comment elle se construit dans le temps, quelle attitude adopter pour accompagner sa réalisation ? C'est un laboratoire expérientiel où l'étudiant cherchera à mettre en œuvre une problématique personnelle à travers sa pratique picturale, développer un langage, un rapport singulier au médium. L'optique étant de se défaire des académismes et des aprioris trop souvent attachés à ce « vieux » médium, pour mettre en mouvement une réflexion perceptive, singulière et sensible du monde. Dans ce sens, le désir, l'engagement, la curiosité et l'enthousiasme de l'étudiant-e en seront la clé de voûte.

Philip Guston : « La pire chose au monde est de juger. Ce que j'essaie toujours de faire, c'est d'éliminer l'intervalle qui sépare la pensée du faire. L'idéal, c'est de penser et de faire dans la même seconde, la même fraction de seconde ».

Contenu pédagogique

semestre 1

PEINTAPHYSIQUE

Apprendre les bases techniques et se familiariser avec les outils, les matières et les supports : **couleur, composition, contraste, surface, fond et forme**

semestre 2

PREAMBULE BEGUE

Découvrir les écueils que sont la littéralité et l'illustratif ; la catastrophe et la boue ; ou la grande ambition et l'inhibition. Nous nous intéresserons aux spécificités de l'image peinte. A la différence de l'instantanéité d'une image médiatique, elle se trame patiemment dans le temps de sa réalisation, de ses couches et de son observation : **Repentir, Archétype, Texte et Expérimentation.**

semestre 3

CONCERTO MONDIAL

Un semestre dévolu à dépasser la simple dimension technique du médium pour l'envisager dans sa dimension culturelle, historique et contemporaine : **Libérer l'imaginaire, construire la confiance en soi, formuler une intention, s'ouvrir aux enjeux de l'art contemporain**

Modalités pédagogiques

Le cours de peinture demande, de la part de l'étudiant-e une attitude ouverte et curieuse. La peinture a une longue histoire et est aujourd'hui un champ très hétérogène. Elle implique beaucoup d'idées reçues et de clichés que nous interrogerons par l'échange et la discussion.

Au-delà des sujets de travail, de la présentation de nombreux artistes et pratiques, l'engagement de l'étudiant-e est indispensable afin de dépasser une pratique récréative et de s'appropriier pleinement le médium.

Modalités et critères d'évaluation

- Régularité et engagement
- Dynamique, développement & questionnement du travail
- Qualité plastique des productions
- Présentation orale et construction d'un discours sur le travail

Performance

Entractes :) (:

Bernard HAUSSÉGUY · Vincent LABAUME

Entre images, corps et espaces, la production d'une pensée en acte. Nous explorons dans ce cours-atelier les relations en tension entre espace, image et corps à travers les pratiques de la scénographie (installation, environnement, dispositifs, mise en scène, accrochage...) ainsi que de la performance (happening, event fluxus, action...), et les pratiques de l'image au sens large.

Le but principal de ce cours-atelier, nourri par différents corpus faisant appel à l'histoire des pratiques du corps, est d'amener l'étudiant-e à questionner et développer l'utilisation de son corps comme outil, surface, élément de construction d'une problématique artistique. Cet espace pédagogique est principalement tourné vers les pratiques d'atelier de l'étudiant-e, cherchant à introduire chez ellui un positionnement simultané d'acteur-ric et de spectateur-ric de son propre travail, en vue d'une autonomie de recherche artistique.

Contenu et modalités pédagogiques

semestre 1

Histoire et théorie des pratiques du corps

- L'objet, l'accessoire, le vêtement, l'arme, l'outil...
- L'espace de la performance.
- Faire image avec son corps ; faire corps avec l'autre (partition des rôles et fonctions).

L'étudiant-e doit intégrer la perception des relations du corps avec l'espace, l'objet et l'image. Être conscient du statut et des enjeux des formes résultantes. Développer une approche singulière de la pratique performative.

semestre 2

Histoire et théorie des pratiques de la scène et de l'espace public

- Spectacle et anti-spectacle : de l'oeil monocentré de la perspective renaissante à BeReal en passant par le dispositif panoptique de Bentham.
- Le spectacle comme acte religieux : de Gobekli Tepe à la Bourse de Commerce.
- La fête au jardin : des fêtes royales au parc d'attraction.
- Les fantasmagories : un art immersif entre science et magie.
- Esthétique de la manifestation : du charivari aux défilés du Bauhaus et aux Soulèvements de la Terre.

L'étudiant-e doit être en mesure de prendre position à l'intérieur du débat sur la dualité des notions de spectacle et d'anti spectacle. Il se doit d'enrichir et de varier ses possibilités d'intervenir à l'intérieur de ce champ de recherche.

semestre 3

Histoire et théorie des pratiques de monstration.

- Approche de l'art : immersivité, la grotte, le studio et le casque V.R.
- Activer les objets : des reliques aux espaces numériques interactifs.
- Muséographie : les chambres des merveilles, les collections, les musées de société...
- L'in-situ : du Land Art à la géolocalisation.
- Communication et documentation : l'accompagnement réflexif des supports de la monstration.

L'étudiant-e doit être en mesure de documenter son travail et de questionner sa pratique à travers l'accrochage.

Modalités d'évaluation

- Contrôle continu (S1/S2/S3)
- Restitutions (S2)
- Présentations et accrochages (S3)

Photo

Charlotte EL MOUSSAED

Le cours de photographie est dédié à l'apprentissage et l'acquisition des fondamentaux de la prise de vue. Ces premiers temps favorisent la compréhension des usages de la photographie d'un point de vue pratique ainsi que son inscription dans l'art contemporain.

Sont abordés les aspects de fabrication de la photographie et ses diverses matérialisations possibles. Ce temps commun permet de distinguer et d'interroger les différentes natures d'images photographiques.

Les étudiant·es s'approprient les notions fondamentales de la photographie pour tendre vers une pratique personnelle et une autonomie dans la recherche.

Contenu et modalités pédagogiques

année 1

Durant la première année, les étudiant·es apprennent à s'emparer de l'outil de prise de vue qu'est l'appareil photographique. Comprendre comment maîtriser l'appareil pour qu'il devienne un allié dans le travail. Dans un premier temps, des sujets sont donnés afin de guider la mise au travail, pour naturellement laisser se mettre en place les projets des étudiant·es. Une présentation d'artistes-photographes ainsi que des textes critiques et des textes d'artistes sont partagés régulièrement afin de nourrir le travail et la compréhension des enjeux multiples de la photographie. Les étudiant·es apprennent à hiérarchiser les images et à perfectionner leur réalisation au cours de l'année.

année 2

Le semestre 3 est dédié à la consolidation des acquis de la première année et à approfondir la méthodologie de travail mise en place en première année. Ce temps permet de s'émanciper d'une approche scolaire et dirigée de la pratique afin d'interroger par soi-même la photographie, la représentation, et les formes qu'elle produit. C'est un temps de transition qui permet d'accompagner les étudiant·es – références visuelles et textuelles à l'appui – à développer une recherche personnelle et à préciser leur désir de faire.

Modalités et critères d'évaluation

- Rendu de travaux, contrôle continu, évaluations, devoir écrits.
- Implication, assiduité, participation orale, capacité à nourrir sa pratique, autonomie.
- Présence et participation aux discussions collectives et mises en commun.
- Capacité à s'approprier les sujets proposés, à dépasser la consigne de départ, tout en jouant le jeu du sujet.
- Soins dans la présentation du travail.
- Aptitude à traduire les préoccupations et les intentions artistiques.

Point gris

Grégory CUQUEL · Olivier PASSIEUX

Paul Klee, « *Le moment cosmogénétique est là : la fixation d'un point dans le chaos qui, par définition, concentré en soi, ne peut être que gris, confère à ce point le caractère de centre, d'où l'ordre par là même éveillé, rayonne en toute dimension* ».

Point gris est un atelier de recherche qui s'intéresse à une certaine cosmogonie des formes plastiques entre éthique et épistémologie. Éthique tout d'abord, car nous chercherons à fuir l'entropie qui nous habite avec ses moments de facilité et de lâcheté pour se concentrer sur la relation à la forme et en quoi celle-ci nous oblige - dans le sens de la "noblesse oblige". Epistémologie ensuite, car nous souhaitons réfléchir ensemble sur les données physiques, musicales, scientifiques, philosophiques, anthropologiques, poétiques... qui régissent le champ/chant des formes.

En choisissant de coller notre œil à la surface infra-mince de la forme, nous chercherons à comprendre sa pulsation, sa cohérence et son histoire. Nous déconstruirons la toute puissance de la volonté pour s'attacher à une forme co-construite, "assistée" soit par un son, la nature, une lecture, une erreur ou un accident...

Modalités et critères d'évaluation

- Participation, fréquentation et implication dans l'ARC
- Pertinence et singularité de la démarche
- Qualité des productions

Pratiques d'accrochage

Patium invasor

Bernard HAUSSÉGUY · Bérenger LAYMOND

L'atelier d'accrochage est un espace de pratique indispensable à l'activité artistique et au développement du regard et de la distance critique.

Chercher à comprendre comment fonctionne une création artistique confrontée à un espace de monstration, comment elle se construit et se déconstruit dans l'espace et en confrontation avec les travaux des autres, quelle attitude adopter pour accompagner sa réalisation.

L'étudiant-e doit être en mesure de questionner sa pratique à travers l'accrochage et la documentation.

Objectifs

- Appréhender la question de la scénographie.
- Porter un regard neuf et critique sur son travail afin de le préciser, de le développer et, le cas échéant, de le réorienter.
- Expérimenter le travail in-situ.

Modalités et critères d'évaluation

- Contrôle continu ;
- Présentation, exposition.

Vidéo

Maddi BARBER · Mathilde SUPE

Le cours de vidéo explore la vidéo en tant que matériau de création artistique. L'enseignement a pour objectif de transmettre des connaissances techniques, d'être un lieu d'apprentissage collectif et d'offrir un soutien dans la réalisation de projets personnels ; ainsi qu'à fournir des outils permettant d'apprendre à penser les images de manière critique et à développer un regard personnel. Les étudiant-es produiront des vidéos, des films et des installations, dans un premier temps en réponse à des exercices, puis au fur et à mesure se dessineront des projets plus personnels ou collectifs. De l'écriture à la diffusion, iels aborderont toutes les étapes de l'élaboration d'une vidéo jusqu'à ce qu'iels deviennent techniquement autonomes et capables d'assumer les enjeux esthétiques et politiques de ce langage.

Contenu pédagogique

année 1

La première année aura pour objectif d'encourager les étudiant-es à s'emparer des outils techniques de la vidéo ainsi que de son histoire. Les projets seront organisés autour d'exercices pratiques dont les sujets permettront d'expérimenter toutes les bases de la vidéo : durées d'un plan, choix du cadrage, du son, montage... des outils permettant d'élaborer une écriture - et donc une pensée par images. Une attention particulière sera portée à la question des formats utilisés, afin d'être éveillé aux nombreux potentiels de ce médium dont les supports évoluent de plus en plus rapidement.

année 2

Cette année, l'accent sera mis davantage sur la méthodologie qui permet de réfléchir de manière critique à notre position en tant que créateurs d'images, de découvrir quels sont les désirs qui mobilisent le travail et comment

les mettre en pratique. Le cours sera nourri de visionnage de films et de lectures collectives de textes d'artistes, avec la conviction que c'est en observant les méthodes de travail des autres que l'on peut trouver un mode de travail qui nous soit propre.

Modalités pédagogiques

Le cours se déroulera en suivant une variété de formats qui formeront la continuité de l'enseignement, en fonction des différents moments de l'année :

- Des séances de visionnages de films et de découvertes de travaux d'artistes, lectures de textes artistiques et critiques
- Des exercices thématiques permettant de lancer des pistes de travail
- Des temps de production (conception, tournage, montage...)
- Un suivi des projets par alternance de rendez-vous individuels et de discussions collectives
- Des temps réguliers de présentation du travail à l'ensemble de la classe (projection, présentation orale, installation...)

Modalités et critères d'évaluation

L'apprentissage technique sera évalué en dehors des critères de perfection technique, mais en fonction de la capacité des étudiant-es à devenir autonomes dans une pratique choisie, l'objectif principal étant la réalisation de vidéos pour chaque semestre, à partir d'expérimentations et de recherches soutenues.

Chaque étudiant-e sera évalué-e sur sa présence en cours et sur sa participation orale, sa capacité à expliciter sa propre démarche autant qu'à comprendre celle des autres et à rebondir sur le corpus d'œuvres présenté.

Volume

Fabrice CROUX · Marc FONTENELLE

Cet atelier est consacré au domaine des matériaux, du volume, de l'espace, ainsi qu'à celui des dispositifs interactifs.

Durant les cinq années du cursus, l'atelier propose d'expérimenter la conception, la réalisation et la représentation d'une machine à faire voir et à faire parler, réalisée sous la forme d'une maquette ou à grande échelle, ou pour une démarche définie, et ses effets dans la manière de percevoir et d'interpréter. Outre l'apprentissage du travail en atelier, ses règles et principes, son articulation à la fois pratique et théorique, cet espace d'expérimentation du volume permet à l'étudiant d'appréhender les éléments constitutifs d'un projet pour se familiariser et déployer une pratique vers des champs singuliers et expérimentaux.

Contenu pédagogique

année 1

L'atelier Volume est un espace de recherche où l'étudiant est amené à développer une réflexion et une sensibilité sur la forme, expérimenter différents matériaux et les adapter selon un besoin précis, savoir construire et acquérir des techniques de base plus ou moins complexes et de méthodologie de conception, pour conduire à la mise en œuvre d'un volume.

année 2

Durant cette deuxième année, l'étudiant approfondira les acquis en volume et les

techniques abordées en première année, à savoir : élaborer, concevoir et développer des expérimentations. Les projets conduits en cette année permettront de définir des codes individuels de conception, se rattachant au vocabulaire formel, à l'élaboration d'un univers visuel et à des références créatives.

Les étudiants pourront ainsi définir progressivement une démarche plastique propre à leur sensibilité et acquérir une certaine autonomie dans le choix qui jalonnent leur parcours.

Modalités et critères d'évaluation

Année 1 :

- Évaluation d'un projet d'après sa capacité d'analyse et sa représentation, contrôle continu et bilan semestriel, évaluation au moment de la présentation
- Assiduité, acquisition en autonomie, capacité d'analyse, efficacité
- Méthodologique, conduite du projet

Année 2 :

- Présentation orale du projet.
- Engagement dans la recherche et l'appropriation du sujet.
- Continuité du travail, pertinence de la réponse et finalisation du travail.
- Présentation d'un projet, sa qualité plastique, la capacité d'analyse de l'étudiant et sa représentation.

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

La pratique d'atelier devient centrale à partir du semestre 4, et l'ensemble du parcours pédagogique s'organise désormais autour d'un équilibre entre suivi pédagogique collectif et individuel, et travail en autonomie.

En plus de la fréquentation hebdomadaire des ateliers (3 au semestre 4, puis 2 à partir du semestre 5 jusqu'au semestre 10), chaque étudiant-e dispose, au sein d'un espace dédié, d'un périmètre individuel de travail. Il ou elle peut ainsi développer quotidiennement sa production plastique.

Les ateliers sont au nombre de six. Si le prisme du médium vient les définir dans un premier temps, notamment en raison des différents types de pratiques qui ne nécessitent pas les mêmes outils et les mêmes espaces, leur compréhension implique également une dimension transversale, par-delà les médiums.

Dessin · Peinture Installation · Gravure

Numérique

Performance

Photo

Vidéo

Volume / Espace

La cohérence du projet personnel de l'étudiant-e est permise par un système de tutorat. Par le biais d'entretiens individuels, au moins deux enseignant-s prennent en charge le suivi d'un-e étudiant-e. À cela s'ajoute la fréquentation de formats pédagogiques collectifs, la participation à des temps de restitution, des présentations et des discussions.

L'alternance entre entretiens individuels et espaces critiques partagés est motrice pour la construction d'un regard et d'un discours pertinents sur son propre travail.

L'atelier Dessin · Peinture · Installation · Gravure

Surfaces in·conditionnelles

Olivier PASSIEUX · Chantal RAGUET
Jana LOTTENBURGER · Judith MILLOT

Surfaces conditionnelles _ Olivier Passieux

Le conditionnel est un temps qui permet d'exprimer le futur dans le passé. Cette dimension de relecture potentielle aurait quelque chose à voir avec la pratique de la peinture.

Une question d'allers-retours entre la chose qui advient et sa trace, entre l'histoire du médium et ses enjeux.

C'est également un mode qui exprime l'éventualité, l'imaginaire (une action future dont la réalisation n'est pas certaine car soumise à une condition). Ainsi "surfaces conditionnelles" viserait à traduire l'articulation complexe entre héritage et inventions. L'élaboration dans le temps d'une peinture serait une histoire d'archéologies désirantes.

Surfaces inconditionnelles _ Chantal Raguet

Atelier axé sur les diverses perspectives du peint et du tracé en envisageant la résolution d'énigmes liées au format, à la composition, à la couleur, au rôle du recouvrement, du motif ou de l'ornement ; tout en incluant la question du choix et de l'expérience d'une pratique d'atelier régulière.

Aimer vivre avec ou impossibilité absolue de vivre sans ce rapport à la chose peinte, tracée, imprimée. Occupation de surfaces sans condition, sans réserve ni compromis...

Une ressource infinie dans la fabrication d'images, la colorisation, la restructuration de surfaces, la création de nouveaux plans, de l'environnement du tableau jusqu'à l'objet peint.

Forte de mon expérience face aux innombrables possibilités du médium, je souhaite partager avec les étudiants mon

dévouement aux règles, au cadre, comme transmettre son dépassement, jusqu'à en envisager les dissidences et libertés.

Gravure _ Jana Lottenburger _ Judith Millot

L'approche des différentes techniques de gravure ou d'impression se fera selon le planning et les choix établis par les responsables de l'espace gravure.

Taille douce : pointe sèche, eau forte... ; taille d'épargne : lino, bois ; techniques à plat : sérigraphie, monotype.

Modalités et critères d'évaluation

Évaluation en contrôle continu :

- Semestre 4 : les ECTS de l'atelier seront octroyés en fonction de la participation, de la fréquentation et de l'implication.
- Semestres 5 et 6 : les ECTS seront attribués en fonction de l'autonomie, de l'investissement et de la pertinence de la pratique.
- Semestre 7 et 8 : singularité dans le développement du projet au sein de l'atelier et qualité des propositions niveau DNSEP.

Le projet de l'étudiant sera mené en continu d'une semaine à l'autre au sein de l'atelier Surfaces in·conditionnelles. Il bénéficiera de la richesse de ces deux approches complémentaires.

L'atelier Numérique

Media lab

Thomas LANNETTE · Gaëtan ROBILLARD · Mickaël VIVIER

Tout en favorisant l'expérimentation et la recherche avancée, l'atelier numérique propose un ensemble de fondations dans le domaine de l'art et des nouveaux médias. Il prépare les étudiant·es à devenir des artistes novateurs, capables de produire ou de rechercher par l'intermédiaire des nouvelles technologies. Dans cet environnement, l'étudiant·e développe progressivement une démarche ou un projet personnel. L'esprit du Media lab ouvrira à l'intégration de pratiques diverses dans le domaine des nouvelles technologies : vidéo mapping, réalité augmentée, Intelligence Artificielle, data... Par cycles thématiques et technologiques, l'atelier proposera des explorations pour que chacun·e puisse trouver sa voie. L'atelier est aussi pensé comme support d'échange dans des formats collectifs (apprentissage par pair ou pédagogies transversales). Un des axes de réflexion portera notamment sur les pratiques critiques dans le domaine de l'IA. En outre, la partie méthodologique et le socle théorique de l'atelier favoriseront une voie pour les étudiant·es désirant poursuivre leurs études en postdiplôme ou en 3e cycle.

Pour le 1er cycle, à travers une démarche qui passe par les diverses pratiques du code (et du no code), nous nous attacherons à explorer un thème annuel. Par exemple, à travers un premier thème "Interactivité et IA", nous utiliserons le média vidéo pour expérimenter divers dispositifs interactifs avec webcam ou avec bibliothèques de détection de silhouette ou capteurs. Nous pourrions également expérimenter le prompting pour produire des séquences vidéo génératives afin d'en dégager quelques perspectives critiques. Le second cycle est envisagé du point de vue de la construction du projet personnel de l'étudiant·e et de sa recherche pour le mémoire. L'atelier proposera alors un enseignement basé sur la recherche expérimentale à travers des pratiques avancées : médias génératifs, data design, vidéo mapping, live coding, arts sonores, computer art, software art, web sémantique, jeu vidéo, histoire des images artificielles

(la liste n'est pas exhaustive). Certains de ces terrains comme le vidéo mapping et live coding pourraient être introduits dès le 1er cycle.

Plus généralement, documenter des façons de faire et conduire une démarche réflexive en lien avec la production théorique fait partie du dispositif de l'Atelier numérique. À ce titre, une ressource en ligne contributive est envisagée.

Contenu et modalités pédagogiques

année 2

Esthétique algorithmique : Atelier de programmation avec p5.js ou Processing ; exploration du potentiel expressif du code informatique et de ses applications créatives. Apprentissage des bases de la programmation avec p5.js, un environnement de codage JavaScript et web pour les artistes et designers.

Théorie des Médias : Introduction aux concepts fondamentaux des médias et leur impact sur la société et la culture à travers une discussion de textes théoriques (une dizaine de textes en anglais accompagnés des meilleures traductions françaises disponibles).

année 3

Interactivité : Étude des interactions homme-machine et création de dispositifs interactifs (P5.js, appareils ou objets connectés type Raspberry-Pi).

Flux de Données : Compréhension et manipulation des flux de données en temps réel pour des applications artistiques (Big Data, Pure data ou MaxMsp).

Arts en Réseau : Analyse et création d'œuvres artistiques utilisant les réseaux et l'Internet comme médium (Html, JavaScript et API diverses).

année 4

IA Générative : introduction aux intelligences artificielles génératives et leur utilisation dans la création artistique ; pratiques critiques, appropriations, détournement, discussion des enjeux éthiques en lien avec le droit d'auteur.

Immersion : exploration de techniques immersives ou spatiales telles que le vidéo.

XR (Extended Reality) : exploration des technologies XR et leur application dans les projets artistiques, incluant la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR). Partenariat envisagé avec l'UQAT (Canada).

Transversal :

- Discussion régulière de textes théoriques ou écrits d'artistes
- Démonstrations et discussion d'œuvres numériques ou de logiciels

Modalités pédagogiques

Nous aborderons différentes modalités pédagogiques selon un programme qui sera chaque fois précisé en début de semestre. Ces modalités comprennent des cours en atelier, des discussions autour de textes, des projections ou démonstrations et des entretiens individuels.

Modalités et critères d'évaluation

Les modalités d'évaluation seront diverses. Pour le 1er cycle, nous porterons attention à la production et à la documentation de recherches pratiques régulières, ainsi qu'à la capacité à développer un propos critique sur les arts et les médias numériques. Pour le 2e cycle, nous porterons attention à la qualité des productions ainsi qu'au cadre conceptuel à travers lequel l'étudiant·es développe sa démarche. La réflexivité sera également un critère d'évaluation en lien avec la perspective de recherche du DNSEP.

De plus, tou·tes les participant·es de l'atelier seront évalué·es sur leur présence en cours, dans le cadre du programme proposé, et sur leur participation orale, leur capacité à expliciter leurs travaux autant qu'à comprendre ceux des autres et à rebondir sur les références proposées à travers l'enseignement mapping et la spatialisation sonore. Partenariat envisagé avec l'IRCAM Centre Pompidou.

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

L'atelier Performance Entractes :) (:

Bernard HAUSSÉGUY · Vincent LABAUME · Benjamin SEROR

Cet atelier porte sur la performance entendue comme « un art sans domicile fixe qui peut s'installer partout », pour reprendre les mots de la performeuse Esther Ferrer. Nous tenterons d'aborder cette discipline comme un moyen d'investigation des modes de comportements sociaux et corporels, comme les « rites de passage » ou les « pratiques de liberté » telles que les pensées Michel Foucault.

A travers les notions de « temporalité » (temps individuel/temps social), de « mouvement » (du « corps sujet » et du « corps social ») et de « convivialité insurrectionnelle » (au sens de Manolo Callahan et de Peggie Nelson), les étudiant·es sont invité·es à porter et développer un projet de performance individuel et/ou collaboratif.

Modalités et critères d'évaluation

- Contrôle continu et évaluation finale

L'atelier Photo

Charlotte EL MOUSSAED

L'atelier de photographie est imaginé comme un espace de recherche autour de la photographie dans sa compréhension plurielle : des images réalisées par les étudiant-es, des images "trouvées", des images capturées, des images transformées, etc.

C'est un lieu d'échange et de mise au travail qui permet d'éprouver les images dans la durée, de vivre avec elles, mais aussi de questionner leurs formes et leurs plasticités. L'atelier de photographie offre à la fois un temps de pratique avec la possibilité d'utiliser les espaces qui lui sont dédiés (laboratoire argentique N&B, studio photographique, reprographie) et un espace de mise en commun d'expériences, de lectures et de discussions.

C'est aussi un espace critique, où les interrogations actuelles viennent chatouiller les interrogations de la photographie au cours de l'histoire. Qu'a à nous dire la photographie aujourd'hui ? Quelle place faire à l'autre, le-la photographié-e ? Et depuis quel endroit ? Quelles possibilités expérimentales et abstraites en photographie ? Des interrogations sur le regard, à compléter collectivement.

Contenu pédagogique

Le contenu pédagogique de l'atelier de photographie s'écrit avec les étudiant-es faisant partie de l'atelier. C'est un espace dans lequel iels viennent explorer, discuter, réfléchir la photographie et installer leurs travaux. C'est un espace qui permet l'échange entre tous-tes.

C'est un lieu de propositions, de doutes, d'expériences qui, dans la durée, mène aux diplômes DNA et DNSEP, mais permet aussi de formuler précisément l'engagement dans la pratique photographique à l'école et pour la suite. C'est avant tout un espace pour penser les images, imaginer des dialogues entre elles et interroger leur potentielles poétiques, politiques ou plastiques. L'atelier de photographie propose des temps collectifs de discussions, lectures, visionnages, accrochages et des temps en rendez-vous individuels.

Modalités pédagogiques

S'inscrire à l'atelier de photographie c'est développer une pratique photographique régulière et soutenue.

Les étudiant-es viennent à l'atelier et sont en mesure de travailler en autonomie. C'est le cœur de l'organisation de l'atelier, les réflexions collectives se mènent ensemble et sont chaque année actualisées en fonction des pratiques qui se développent.

En s'appuyant sur des réflexions et présentations collectives à propos de la photographie, les étudiant-es confirment une méthodologie de prise de vue, d'organisation, d'élaboration de projets, ainsi que des façons de penser la présentation de leurs recherches libres et exigeantes. Des temps de mises en commun sont organisés régulièrement, ainsi que des temps de rendez-vous individuels, des temps d'écoute, de lecture et d'éventuelles sorties à la découverte de pratiques en dehors de l'école, en lien avec ce qui se fait dans l'atelier.

Modalités et critères d'évaluation

- Présence régulière et capacité au dialogue.
- Expression et partage de projets en cours tout au long de l'année, à développer selon les temporalités de chacun-e
- Participation à la vie de l'atelier

L'atelier Vidéo

Maddi BARBER · Mathilde SUPE

L'atelier vidéo est un espace de travail sur les images en mouvement. **Que raconter, comment, de quel point de vue et pour qui ? Comment gérer le rapport de la vidéo au réel, que ce soit à travers le documentaire ou la fiction mais toujours par le prisme d'une captation (de l'instant, de l'espace, de quelqu'un...) ? Quelles sont les potentialités spéculatives, poétiques et politiques des images aujourd'hui, qui circulent en permanence et dont les représentations évoluent ?**

La réflexion sur les outils matériels étant indissociable d'une idée et de sa forme, l'atelier met l'accent sur l'acquisition d'une méthodologie de travail personnelle, critique et réflexive. Le rapport au collectif est déterminant dans l'identité de cet atelier, à travers l'entraide et la pensée collective.

Contenu pédagogique

L'atelier est ouvert aux étudiant-es des années 2, 3, 4 & 5 confondues. Plutôt qu'un programme scolaire par année, il s'agira d'un espace et d'un groupe de travail relié par un intérêt commun pour les images en mouvement. L'autonomie des projets sera au cœur de la pratique, en se rappelant que les années 3 & 5 devront se concentrer sur des projets finis, tandis que les années 2 & 4 permettront plus de temps dédié à la recherche et l'expérimentation.

Des temps de réflexion collectives, de présentation et découvertes de travaux artistiques, de lectures ou d'échanges, viendront nourrir ce groupe de travail en alternance avec les moments de production (conception, fabrication, post-production) dont la temporalité s'inventera au fur et à mesure de l'année, en fonction des besoins spécifiques à chaque projet, mais toujours en réflexion commune.

Modalités pédagogiques

L'atelier est un lieu où les étudiant-es peuvent venir travailler sur leurs projets vidéo, en

autonomie. Cette autonomie sera au cœur du fonctionnement de l'atelier, qui sera à envisager comme une plateforme dont les étudiant-es seront invité-es à se saisir pour décider ensemble des contenus, temps forts et échanges nécessaires à notre dynamique de travail.

L'équipe enseignante accompagnera ces propositions en mettant en forme un programme qui se déroulera dans une variété de formats, en fonction des moments de l'année :

- Des temps de production (conception, tournage, montage...)
- Un suivi des projets par alternance de rendez-vous individuels et de discussions collectives
- Des temps réguliers de présentation du travail à l'ensemble de l'atelier (projection, présentation orale, installation...)
- Des séances de visionnages de films et de découvertes de travaux d'artistes, lectures de textes artistiques et critiques

Modalités et critères d'évaluation

- Réalisation de vidéos pour chaque semestre à partir d'expérimentations et de recherches soutenues.
- Présence en atelier, participation aux discussions, investissement, motivation, curiosité, contribution à la vie de l'atelier vidéo.

L'atelier Volume

A fond dans l'espace

Miren ARENZANA · Fabrice CROUX · Marc FONTENELLE
Blaise GUIRAO · Guilhem ROUBICHOU

Cet atelier se concentre sur les matériaux, le volume, l'espace et les différentes relations qui peuvent naître entre les parties qui composent l'œuvre.

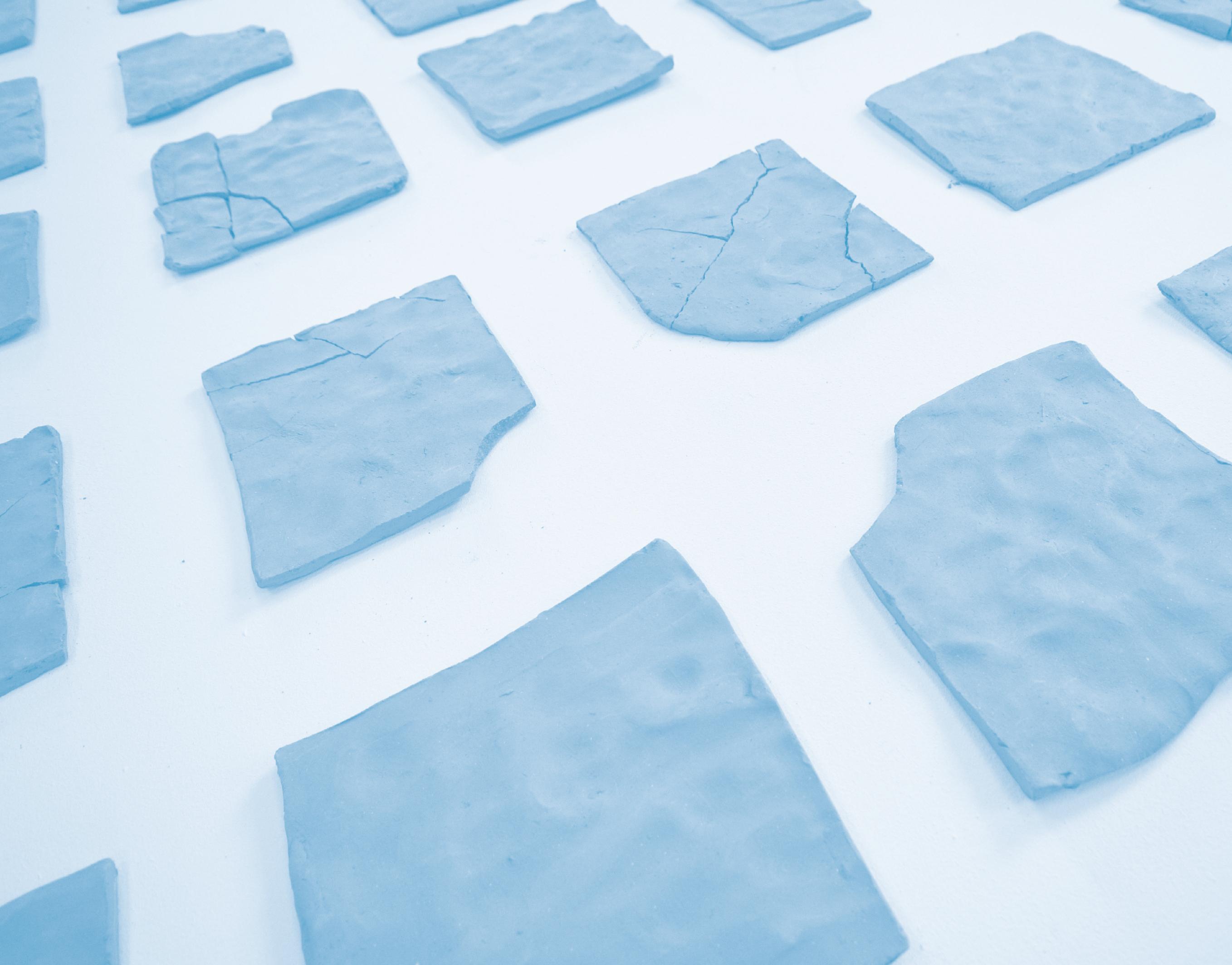
Dans cet atelier expérimental, nous créerons plusieurs projets qui nous aideront à comprendre et à mettre en pratique les concepts d'espace, de volume, de taille, l'utilisation de la couleur, la relation forme-fonction, et les différentes couches de sens que notre travail artistique peut avoir en réalisant des sculptures, des installations, des artefacts, des structures et des relations hybrides que nous pouvons "créer".

Il est ouvert et peut nous mettre en contact avec d'autres disciplines à proximité, en créant des connexions interdisciplinaires, qui sont toujours guidées par la réflexion sur l'espace.

Contenu pédagogique

L'atelier Volume est un espace de recherche où les étudiants sont encouragés à développer une réflexion et une sensibilité à l'égard du concept d'espace et de ses différentes parties.

Nous développerons différentes productions volume-espace qui nous aideront à mieux comprendre, dans un atelier à partir duquel nous pourrions expérimenter différents matériaux et idées, formes et processus, acquérir des techniques conceptuelles pratiques, ainsi que les outils nécessaires pour donner un sens au travail, et commencer à tracer le chemin individuel de chacun.

Étroitement liée au projet d'établissement, la recherche à l'ESAPB est portée par trois grands axes qui viennent nourrir sa pédagogie :

- **Espace et contexte ;**
- **Forme et fonction ;**
- **Peinture, Peintures.**

Fondamentalement transversales et pluridisciplinaires, ces unités de recherche sont dédiées à une problématique autour de laquelle des connaissances et des savoir-faire sont collectivement produits.

Venant préfigurer le second cycle en préparation, elles s'adressent d'ores et déjà aux étudiant·es du premier cycle à travers les ARC (Ateliers de Recherche et de Création) proposés en deuxième et troisième années.

Espace et contexte

Comment arpenter l'espace, comment le produire, le fabriquer, lui donner forme, le penser ? Pourquoi l'envisager au prisme du contexte ? À quels types d'espaces nous confrontons-nous, qu'il s'agisse du paysage, de l'espace public, des zones urbaines et périurbaines ou encore rurales ?

Cette unité de recherche incarne un lieu d'interrogation et de mise en forme, notamment à travers une pratique du terrain, de ce qui fait la spécificité du territoire dans lequel l'ESAPB s'inscrit.

« Espace et contexte » s'attache à comprendre ce que signifie un écosystème, tant au plan du vivant que du social, et se confronte à la complexité propre à un milieu dont l'ensemble des éléments sont interdépendants.

Forme et fonction

Une forme suppose-t-elle nécessairement un usage ? L'art doit-il se rendre utile ou au contraire cultiver son inutilité essentielle parce que radicalement libre ? Partant du principe que les zones d'indistinction entre l'art, le design, l'artisanat et les industries culturelles sont particulièrement stimulantes pour penser l'objet d'art, cette unité entend interroger le lien de la forme à la fonctionnalité. Les partisans de l'autonomie de l'art se méfient en général d'un assujettissement de la forme à une finalité extérieure, que celle-ci soit matérielle, sociale, politique ou morale.

S'il peut être salvateur de mettre en doute une fonction que l'on tenterait en vain de définir, il convient aussi de rappeler que les arts dits populaires, considérés comme mineurs parce qu'organisés autour de fonctions a priori facilement déchiffrables, participent d'une vivification de l'art vis-à-vis d'un ordre récalcitrant aux mélanges, aux synergies et aux transferts. Entre ces deux pôles, « Forme et fonction » tente de mettre en branle un espace de réflexion et d'expérimentation branché sur les préoccupations les plus contemporaines d'un art engagé aux côtés d'autres pratiques émancipatrices.

Peinture, peintures

Comment envisager la peinture aujourd'hui et demain, à l'aune des bouleversements techniques et idéologiques qui sont les nôtres ? Faut-il l'aborder dans son essentialité ou au contraire à partir de la multiplicité de ses expressions ? Quelles sont ses terrains d'expérimentation et d'hybridation par-delà la pureté du médium ?

Cette unité de recherche explore un champ singulier qui, très spécifiquement, dépasse la question du médium puisque la peinture elle-même ne saurait être réduite à cette catégorie. Grâce à une diversité des approches et des points de vue, « Peinture, peintures » offre la possibilité de réfléchir collégialement, à travers des projets et des formats spécifiques, à cette pratique dont on a plus d'un fois annoncé la mort, et qui n'a jamais cessé d'être aussi actuelle depuis une vingtaine d'années.

ARC Meta

Un univers artistique virtuel non scénarisé

Atelier de recherche et de création

Bernard HAUSSÉGUY · Gaëtan ROBILLARD · Romain SEIN
avec la participation de Kolet GOYHENETCHE et Benoît PINGEOT

Unités de recherche : « Forme et fonction » et « Peinture, peintures »

A. Avatar	H. Chaos	O. IA	V. Mythe
B. Trouble	I. Rideau	P. Multivers	W. Carte
C. Génie	J. Cosmique	Q. Spéculation	X. Grotte
D. Corps	K. Aliénation	R. Matière	Y. Replay
E. Écran	L. Sensation	S. SF	Z. Immersion
F. Virtualités	M. Territoire	T. Tableau	
G. Fantôme	N. Utopie	U. Animal	

META est un collectif de recherche constitué d'enseignant-es et d'étudiant-es et s'envisage comme un jeu dont les règles sont à inventer. Si aucun scénario n'a été préalablement écrit, il s'agira néanmoins de fixer un cadre et des objectifs permettant de se projeter, en groupe ou de manière plus solitaire, dans des univers parallèles. À partir de la réalité partagée, des temps de travail collectifs se ramifieront des mondes. Grâce à cette « méthode », nous pourrions interroger les possibilités infinies de la création de réalités, que ce soient les dispositifs dont elles sont les produits ou leurs représentations.

Créant des passerelles ou des hybridations entre outils numériques, jeux vidéos, réalité virtuelle, animation 3D et techniques considérées comme plus traditionnelles telles que l'écriture, la peinture, la photographie, l'image en mouvement, la performance ou l'art textile, nous en viendrons à un questionnement plus directement métaphysique : comment distinguer les mondes – créés sous nos yeux – de leur représentation ? Quel rapport entre l'image et l'immersion ? La carte et la grotte ? Le miroir et l'écran ? Le désir et la réalité ? Comment s'assurer que ce que l'on est en train de vivre n'est pas une réalité rêvée ou produite par un ordinateur voire un mauvais génie ?

Nous rattachant à l'actualité la plus brûlante – celle de Meta®, le nom de l'entreprise Facebook ainsi rebaptisée par Mark Zuckerberg en 2021 – l'enjeu sera d'œuvrer, même à petite échelle, à la sauvegarde du suffixe « méta » face aux appropriations abusives opérées par le géant du numérique. En grec ancien, « ΜΕΤΑ » signifie « au-delà » ou « après ». Par-delà le projet gigantesque d'un métavers dont la vocation est de remplacer internet dans les prochaines années pour former un monde autonome avec son économie propre, hors du contrôle régulateur des États, nous libérerons ce mot de sa privatisation forcée pour en tirer le plus grand profit, tant au plan des formes que des idées.

Car avec META, c'est tout à la fois la négociation de l'humain avec le non-humain et les enjeux d'un nouvel animisme qui seront interrogés ; ce sera également la mise à l'épreuve d'une autre idée, celle que les machines dépassent la technologie de pointe parce que branchées sur des pulsions archaïques et ancestrales, lointaines, mais surtout, témoignent d'une subjectivité propre ; avec META, ce sera enfin l'affirmation d'une attention particulière portée à la notion de trouble et d'indéfinition, c'est-à-dire à tout ce qui n'a ni fonction, ni genre, n'est ni animal, ni végétal, ni objet.

Objectifs

- initiation à la recherche en art (chercher, ne pas trouver, expérimenter, savoir alterner entre clarté méthodique et flou fertile)
- articuler travail collectif et travail individuel
- apprendre à dessiner un espace critique où cohabitent théorie et pratique

Contenu et modalités pédagogiques

L'ARC META se déploie sur une journée, à un rythme hebdomadaire ; selon les semaines, pour les étudiant-es, des temps collectifs et des temps d'autonomie sont alternés. À géométrie variable, l'équipe enseignante se relaie tout au long de l'année ; les étudiant-es sont force de proposition et œuvrent à l'instauration d'un rythme et à la définition des contenus. La construction de l'ARC est immanente. Il s'agit d'un espace pédagogique radicalement différent de celui d'un cours. Discussions, productions, accrochages, visionnages, lectures sont autant de formats possibles pour nourrir le travail collectif et individuel, et déterminer quel sera le point d'arrivée à chaque semestre.

Modalités et critères d'évaluation

Présence régulière, participation active au collectif de recherche, capacité à être force de proposition, qualité (et non quantité) des productions, capacité à communiquer les enjeux d'une « recherche », celle-ci pouvant s'émanciper du strict champ « plastique ».

Bibliographie

- Richard Brautigan, *All Watched Over by Machines of Loving Grace*, The Communication Company (San Francisco), 1967
- Lewis Carroll, *Alice au pays des merveilles* [Alice in Wonderland], 1865
- Lewis Carroll, *De l'autre côté du miroir* [Alice Through the Looking Glass], 1871
- Gilles Deleuze, *Cinéma 1 : L'Image-Mouvement et Cinéma 2 : L'Image-Temps*, Minuit, 1983-1985
- René Descartes, *Méditations philosophiques*, Paris/Amsterdam, 1641/1642

- Philippe Descola, *Par-delà nature et culture*, Gallimard, 2005
- Cédric Durand, *Techno-féodalisme. Critique de l'économie numérique*, La Découverte, 2020
- Félix Guattari, *Chaosmose*, Galilée, 1992
- Ursula K. Le Guin, *Danser au bord du monde. Mots, femmes, territoires*, Edition de l'éclat, 2020
- Donna J. Haraway, *Vivre avec le trouble*, Edition des mondes à faire, 2020
- J. Juul, *Half-Real : Videogames between real rules and fictional worlds*, MIT Press, 2005
- Pierre Lévy, *De la programmation considérée comme un des beaux-arts*, La Découverte, 1992
- Étienne Souriau, *Les Différents modes d'existence*, PUF, 2009 [1943]
- Charles Stépanoff, *Voyager dans l'invisible. Techniques chamaniques de l'imagination*, La Découverte, 2019
- Hito Steyerl, *I will survive, Espaces physiques et virtuels*, Centre Pompidou, 2021
- Darko Suvin, *Metamorphosis of Science Fiction. On the Poetics and History of a Literary Genre*, Yale University Press, 1979
- J. Tavinor, *The Art of Videogames*, Blackwell, 2009
- Mathieu Tricot, *Philosophie des jeux vidéo*, La Découverte, 2011
- Paul Virilio, *La Machine de vision : essai sur les nouvelles techniques de représentation*, Galilée, 1988

Former lisière

Atelier de recherche et de création

Marc FONTENELLE · Vincent LABAUME · Charlotte PRÉVOT · Maddi BARBER
avec la participation d'Alice ROUSSILLE

Unité de recherche : « Espace et contexte »

Faire école ailleurs, là où être étudiant, mener une recherche en art, ne va pas de soi et où il faudrait déplacer, se passer des outils et moyens attendus, et faire émerger. Sortir des murs pour ouvrir une autre voie dialectique de réflexivité et de spéculation où s'embarquent étudiant·es et enseignant·es.

« Former Lisière » consiste à porter attention à un lieu en phase de transition en s'insérant dans une anticipation hyper-locale. Nous serons amené·es à faire l'expérience volontaire de la mise en trajectoire, du déplacement de soi, de la sortie de l'espace légitime de l'école pour mieux y rentrer, ou y rentrer différemment. La perspective du décentrement est mise en jeu particulièrement par l'expérience de l'ailleurs et de la rencontre avec l'autre : en nous mettant en situation de mobilité, de transit, elle nous permet de faire émerger la complexité des réalités traversées et d'envisager les attitudes qui s'y déploient : oppositionnelles, joyeuses, joueuses, hospitalières ?

Nous mettrons en place des protocoles d'expériences indisciplinares, non disciplinaires, partant du terrain, de la matière et se glissant dans le flux : qui de danse, d'inviter, d'enquêter, qui de marquer, de cartographier, qui de conquérir, de domestiquer, qui se panser, pour révéler que le territoire « nous fait » au moment où « nous lui faisons ». Nous proposons de faire l'expérience de la lisière comme territoire flou et indéfini par excellence, territoire de l'entre-deux, du processus incertain ; mais également processus du vivant et du fertile, qui induit rythme, transformation, mutation, et qui fait événement en soi.

Objectifs

- Faire l'expérience du décentrement
- Percevoir le terrain du travail comme un écosystème de relations
- Explorer différents régimes d'attention
- S'initier à la pratique de la recherche sur le terrain

Contenu et modalités pédagogiques

Le calendrier des séances sera rythmé par des activités de terrain, d'exploration, des temps d'expérimentation, de productions matérielles, des temps dédiés à la prise de recul, à la compréhension, à la formulation d'un journal de bord de la lisière.

Modalités et critères d'évaluation

- Qualité de la participation et de l'implication au long cours

Bibliographie

- Gloria Anzaldua, Borderlands/La Frontera : the New Mestiza, San Francisco : Aunt Lute Books, 1987
- Francesco Careri, Walkscapes, la marche comme pratique esthétique, Babel, 2020
- Beatrice Collignon, Les Inuits, ce qu'ils savent du territoire, Paris : L'Harmattan, 1996
- Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille Plateaux, Paris : éditions de minuit, 1980
- Peter Handke, Mon année dans la baie de personne, Folio, 2000
- Donna Haraway, Manifeste Cyborg, Editions Exils, 2007
- Marielle Macé, Nos cabanes, Lagrasse : Verdier, 2019
- Robert Venturi, Denise Scott Brown et Steven Izenous, Learning from Las Vegas, 1972, MIT Press
- Christiane Vollaire, Pour une philosophie de terrain, Paris : Créaphis, 2017
- Virginia Woolf, La promenade au phare (To the Lighthouse), Livre de poche, 1983 (première édition 1927)

Unités Sémiotiques Temporelles

Atelier de recherche et de création

Miren ARENZANA · Charlotte EL MOUSSAED · Chantal RAGUET · Benjamin SEROR
avec la participation de Peio AGUIRRE

Unité de recherche : « Formes et fonctions » et « Espace et contexte »

Les UST - Unités Sémiotiques Temporelles - constituent un outil d'analyse musicale élaboré par le laboratoire de Musique et Informatique de Marseille (MIM). Cette recherche sur les UST prend pour origine les travaux de Pierre Schaeffer sur l'objet sonore et la musique électroacoustique avec l'ouvrage « Traité des objets musicaux » de 1966.

On dénombre les 19 UST suivantes :

- Chute
- Trajectoire inexorable
- Élan
- Étirement
- Freinage
- Lourdeur
- Obsessionnel
- En suspension
- Par vagues
- Stationnaire
- Contracté-étendu
- Qui avance
- Qui veut démarrer
- Suspension-interrogation
- En flottement
- Sans direction par divergence d'informations
- Qui tourne
- Sans direction par excès d'informations
- Sur l'erre

Nous avons décidé de conserver cet acronyme qu'est UST afin de l'ouvrir à d'autres disciplines, autres que celles précisément où il puise ses origines, le domaine musical et sonore.

Ainsi les productions peuvent convoquer nombreux médiums et rendre compte de leur relation à l'espace-temps telle une danse, un chant, une performance, un mouvement du corps, un geste pictural, une proposition textile, une installation, une sculpture, une communication...

Certain-es étudiant-es choisiront de se coltiner les 19 UST à travers l'exercice d'une seule pratique alors que d'autres opteront pour déployer 1 UST dans tous les champs possibles.

Les enseignant-es partageront leur prisme d'appréhension et de compréhension des UST, ils souhaiteront mettre l'accent, sur par exemple les 4 axes suivants :

- sons/mots/langage (la langue, la gorge, la parole, le silence, la traduction, la phonétique)
- documentaire/morceaux du réel/prélèvements (image, son, archive, collecte, conservation, utilisation)
- musique électronique/concept d'hantologie (mémoire culturelle, esthétique du passé, futurs perdus, nostalgie)
- partitions/trames/textiles (grilles, pattern, motifs, impressions)

L'ARC UST est un outil d'expérimentation interdisciplinaire autant ludique que conceptuel, un atelier de création de projets ouverts et transversaux.

Contenu et modalités pédagogiques

L'ARC UST se déroule tous les mercredis. Selon les semaines, différent-es enseignant-es, intervenant-es apporteront chacun-e, leur approche des UST selon la discipline enseignée ou les médiums pratiqués qui leur sont propres.

Un équilibre est préservé pour les étudiant-es, entre des moments collectifs, d'échange, d'écoute, de visionnage, de mise en commun de sources, de partage de références, d'archives, de présentations en groupe et d'autres temps où le travail se construit davantage en autonomie.

L'ARC UST est un espace modulable au sein duquel les temps pédagogiques prennent diverses formes comme formats et s'articulent entre l'initiation à la recherche pour les A2, A3 et une recherche déjà engagée, affirmée en A4.

Objectifs

- Générer des œuvres conceptuelles qui mettent en relation le temps, la forme et l'espace
- Aptitude à mettre en forme comme à présenter des productions et s'exercer à en communiquer les enjeux, les concepts dans le cadre de l'ARC et au-delà
- Présence régulière à l'ARC
- Implication et motivation au coeur du collectif de recherche

Bibliographie

- Albers Joseph, L'interaction des couleurs, 1963
- Anderson Laurie, Big Science - Album, 1982
- Antin David, Ce qu'être d'avant garde veut dire, 2008
- Attali Jacques, Bruits : essai sur l'économie politique de la musique, 1986
- Blanc Odile, Texte et textiles du Moyen Age à nos jours, 2008

- Buytendijk F.J.J., Attitude et mouvements. Étude fonctionnelle du mouvement humain, 1957
- Bioy Casares Adolfo, L'invention de Morel, 1940
- Chion Michel, Guide des objets sonores : Pierre Schaeffer et la recherche musicale, 1983
- Coppola Francis Ford, The Conversation - Film, 1974
- Deshays Daniel, Pour une écriture du son, 2006, Liberté d'écoute, 2023
- Dorflès Gillo, L'intervalle perdu, 1980
- Fisher Mark, Spectres de ma vie. Écrits sur la dépression, l'hantologie et les futurs perdus, 2021
- Hullebroeck Adolphe, Les Armures fondamentales. Les Armures dérivées, 1935
- Oliveros Pauline, Deep listening & Sonic Meditations, 2022
- Mckee Francis, How To Know What's really Happening, 2016
- Messiaen Olivier, Traité de rythme, de couleur et d'ornithologie. Tome I, 2000
- La Revue Documentaires n°31, Films, textes, textures, 2021 & n° 32, Un monde sonore, 2022
- Pasolini Pier Paolo, Carnet de notes pour une Orestie africaine - Film, 1970
- Reich Steve, Different Trains, 3 mouvements : 1. America - Before the War 2. Europe - During the War 3. After the War - Musique mixte, 1988
- Reynolds Simon, Retromania. Comment la culture pop recycle son passé pour s'inventer un futur, 2012
- Rovner Lisa, Sisters with Transistors - Film, 2020
- Schaeffer Pierre, Traité des Objets musicaux : essai Interdisciplines, 1966
- Sonic Youth 1991 : The Year Punk Broke by Dave Markey - Documentaire, 1992
- Soulier Noé, Actions, mouvements et gestes, 2016
- Sylvestre Anne, Clémence en vacances - Chanson, 1977
- Szendy Peter, Écoute - une histoire de nos oreilles, 2000
- Tijus Charles, Introduction à la psychologie cognitive, 2004

Makila Makita

Le monde change et les attentes vis-à-vis d'une formation en art aussi. La pratique artistique appartient au temps long. Développer un travail, élaborer une recherche plastique réclame une durée non compressible.

Cependant, nous nous confrontons à une forme de temps court avec la professionnalisation, car il en va de l'insertion des jeunes diplômés dans le monde du travail.

L'inquiétude de la jeune génération sur son avenir grandit et nous avons, en tant qu'établissement public, la responsabilité de prendre en compte ces données.

“ Makila Makita ”

C'est sous le signe d'un bâton de marche symbole de la culture basque et de petits outillages électroportatifs que l'ESAPB déploie Makila Makita, programme favorisant la professionnalisation de ses étudiants.

Ces outils ont pour point commun le mouvement et de multiples fonctions fort utiles pour accompagner le parcours professionnel du jeune artiste.

Makila Makita est un projet soutenu par le ministère de la Culture dans le cadre du dispositif CulturePro.

Programme ²⁰24/25 (en cours d'élaboration)

Rencontres avec des professionnels du monde de l'art

- **Joël Bartoloméo, artiste**
Conférence le 6 nov. ²⁰24
- **Elsa Oliarj-Ines et Bastien Cosson, Artetxe, centre d'art contemporain de la soule, Tardets**
Intervention les 6 et 7 nov. ²⁰24

Exposition - Soutien à la monstration et à la diffusion

- *en cours d'élaboration*

Rencontres avec d'anciens étudiants

- **Cécile Mestelan, céramiste**
Conférence le 19 déc. ²⁰24
en amont de la Journée des Anciens
- **Adrien Castillo, régisseur plateau de la Compagnie du Zerep**
Conférence le 19 mars ²⁰25

Développement de compétences juridiques, administratives, financières

- **Grégory Jérôme**
Responsable Formation continue
Informations juridiques pour les artistes
Intervention le 17 jan. ²⁰25

Voyage pédagogique

- **19 nov. ²⁰24 : Donostia-San Sebastián**
Visite du **Musée San Telmo**, de la salle d'exposition **Kubo Kutxa**, de la **galerie Cibrian** et de la **Tabakalera**
- **20 nov. ²⁰24 : Bilbao**
Visite du **Guggenheim**, de la **galerie Carreras Mugica** et de l'espace culturel **Azkuna Zentroa**

Pratique d'exposition : mise en situation professionnelle

- *en cours d'élaboration*

Économies de l'art

Séminaire

Clara PACQUET

L'objectif de ce séminaire mensuel est de permettre aux étudiant·es de second cycle de trouver les moyens d'articuler recherche et professionnalisation.

Chaque séance définit comme point de départ des thématiques concrètes telles que le stockage ; la nécessité ou non d'avoir un atelier, petit ou grand, partagé ou individuel, dans un contexte urbain ou rural, etc. ; le coût de production, la question du budget ; les résidences ; les appels à projets ; le droit d'auteur ; la forme de l'*artist run space* ; la nécessité du collectif, etc. ; pour ensuite ouvrir le questionnement à des problématiques plus conceptuelles telles que le lien entre économie et esthétique, entre condition de production et conceptualisation, et aborder ainsi des pans de l'histoire de l'art et de la pensée qui offrent encore aujourd'hui un point de vue opérant sur le(s) monde(s) de l'art (art conceptuel, critique institutionnelle, théorie critique, marxisme(s), féminismes, théorie décoloniale, etc.).

Modalités pédagogiques

Il s'agit d'un format tournant. Une séance est prise en charge, coordonnée et modérée par un·e ou plusieurs enseignant·es qui ont la charge de déterminer un sujet, un programme avec des invités représentant toute la variété des acteurs du monde de l'art issus de contextes institutionnels divers ou relevant du statut d'artiste-auteur (artistes, curateurs, directeurs de résidence, critiques d'art, galeristes, directeurs de projet, assistants d'artistes, personnels de musées, médiation culturelle, domaine du soin et de l'art-thérapie, documentation/archives, etc.).

Le format pédagogique est celui du séminaire, constitué de présentations, de tables-rondes et de discussions. Le format dialogique sera toujours privilégié.

Modalités et critères d'évaluation

- Participation orale ;
- Capacité à nourrir sa pratique et son projet des sujets abordés, notamment dans l'articulation professionnalisation et recherche.

Intrinsèquement tournée vers l'international, l'ESAPB favorise la mobilité de ses étudiant·es et membres du personnel (enseignant et administratif) tout au long de leur période à l'école.

Adopter une vision et une démarche d'ouverture permet de confronter ses méthodes de travail et ses savoirs à l'inconnu, de s'enrichir culturellement et humainement, de maîtriser plusieurs langues ou encore de développer de nombreux savoir-être tels que l'adaptabilité, l'intelligence émotionnelle et l'ouverture à l'autre. La mobilité permet d'explorer des domaines méconnus, d'approfondir son projet personnel, sa pratique professionnelle et sa technicité dans un contexte culturel et pédagogique tout à fait différent.

Cette ouverture au monde se traduit, tout au long de la formation, de différentes manières.

Mobilité de stage au 1er cycle

Au cours du cycle de DNA, les étudiant·es doivent réaliser un ou plusieurs stages d'observation en milieu professionnel (de minimum 2 semaines). En fonction des profils de chacun, ces stages peuvent servir de tremplin à la découverte du monde professionnel de l'art ou confirmer/infirmer une appétence pour un sujet ou un domaine. Nous encourageons tout étudiant à se saisir de ces opportunités et d'y intégrer d'ores et déjà la mobilité interrégionale, transfrontalière et/ou internationale.

Le stage est un moyen pour un·e étudiant·e de se confronter au monde professionnel. Il amène à explorer différentes pistes et opportunités dans les différents champs de la création et de la production artistique. Il permet également de se familiariser avec des pratiques et des interactions différentes de celles du milieu éducatif, de gagner en autonomie, d'éveiller sa curiosité et de se professionnaliser. S'il est réalisé à l'étranger, d'autres éléments viennent enrichir cette expérience. Des compétences linguistiques et interculturelles sont mobilisées et viendront influencer son ouverture au monde et ses influences créatives.

A cet effet, tout étudiant·e souhaitant réaliser son stage en dehors du territoire national, se verra accompagné par le service des relations internationales dans le montage et le dépôt de dossier de demande de bourse.

Les projets de stages font l'objet d'une validation par le ou la responsable pédagogique et le service des relations internationales et des stages.

Mobilité au 2nd cycle

Les étudiant·es en 4e année à l'ESAPB doivent intégrer une mobilité à l'international d'une durée d'un semestre académique à leur cursus.

Cette mobilité s'effectue sur le semestre 8 - second semestre de 4e année - et peut suivre trois formats :

- **Échange académique**
- **Stage professionnel**
- **Mobilité transfrontalière**

Le choix du type de mobilité devra être fait avant la rentrée en 4e année.

La mobilité internationale se pense et se construit dès le semestre 6. De fait, un projet de mobilité (détaillant le choix et motivant ses raisons) sera demandé aux étudiant·es souhaitant intégrer l'établissement au cours d'une commission d'admission.

Au moment de la notice d'acceptation, les procédures à suivre seront communiquées aux étudiant·es admis·es.

La réalisation du séjour à l'international est subordonnée à l'obtention du diplôme de premier cycle et à l'acceptation de l'étudiant·e en 4e année.

Les projets de mobilité font l'objet d'une validation par le ou la responsable pédagogique et le service des relations internationales et des stages. Chaque étudiant·e bénéficiera d'une aide financière à la mobilité. Les droits de chacun·e seront calculés lors de rendez-vous individuels avec la responsable des relations internationales. L'allocation des bourses suivra les principes de la Charte pour l'international de l'ESAPB.

A. Échange académique

Les séjours d'échange académique sont réalisés dans les écoles partenaires de l'ESAPB.

Le contenu pédagogique du semestre d'étude sera défini en amont entre les deux établissements et l'étudiant·e.

Les étudiant·es, en lien avec leur enseignant·e référant·e et la responsable des relations internationales, ciblent leur destination en fonction de l'offre pédagogique des écoles partenaires et de leur projet artistique. Il s'agit de donner l'opportunité à l'étudiant·e de compléter ou d'affiner une pratique spécifique ou de confronter son projet personnel à un nouveau contexte géographique, social et

culturel.

L'établissement d'accueil délivre un relevé de notes à l'étudiant·e à la fin de sa mobilité. Ces notes sont ensuite retranscrites en ECTS par l'ESAPB qui décide, en dernier ressort, de la validation des crédits. Le projet de mobilité pourra également faire l'objet d'un retour oral.

PROCEDURE

Les candidatures pour la mobilité internationale d'étude se font au cours de la 3e année - une réunion de présentation de la mobilité internationale est organisée afin de présenter les partenaires et le processus de candidature.

Les dossiers de candidature doivent être déposés auprès du service des relations internationales et une commission se réunit pour statuer sur les demandes de mobilité ainsi que les demandes de bourse.

B. Le stage long

Faire le choix d'une mobilité internationale « de stage » signifie intégrer la notion de professionnalisation à son projet de mobilité.

Partir en mobilité de stage est l'occasion de s'ouvrir et de laisser l'international et l'interculturel influencer son projet personnel, cela permet à l'étudiant·e de faire l'acquisition de savoir-faire et de modes de production spécifiques.

L'étudiant·e effectue lui-même ses recherches de lieu de stage en prenant conseil auprès de ses enseignant·es référent·es et en ayant accès à certains outils « ressource » comme le répertoire de structure de confiance de l'école.

Bien qu'il s'agisse d'une période de stage long, il sera possible pour les étudiants qui le souhaitent de diviser ce semestre en deux périodes de 2 mois de stage. Tous les stages feront l'objet d'une validation pédagogique et une convention de stage devra être établie entre l'école, l'étudiant·e et la structure d'accueil.

Les étudiant·es présenteront leur travail semestriel à leur retour de mobilité. Un rapport de stage écrit et une présentation orale de la mobilité leur seront demandés.

C. La mobilité transfrontalière

Le territoire du Pays Basque s'étend entre deux pays (la France et l'Espagne) de part et d'autre d'une « frontière » qui est de

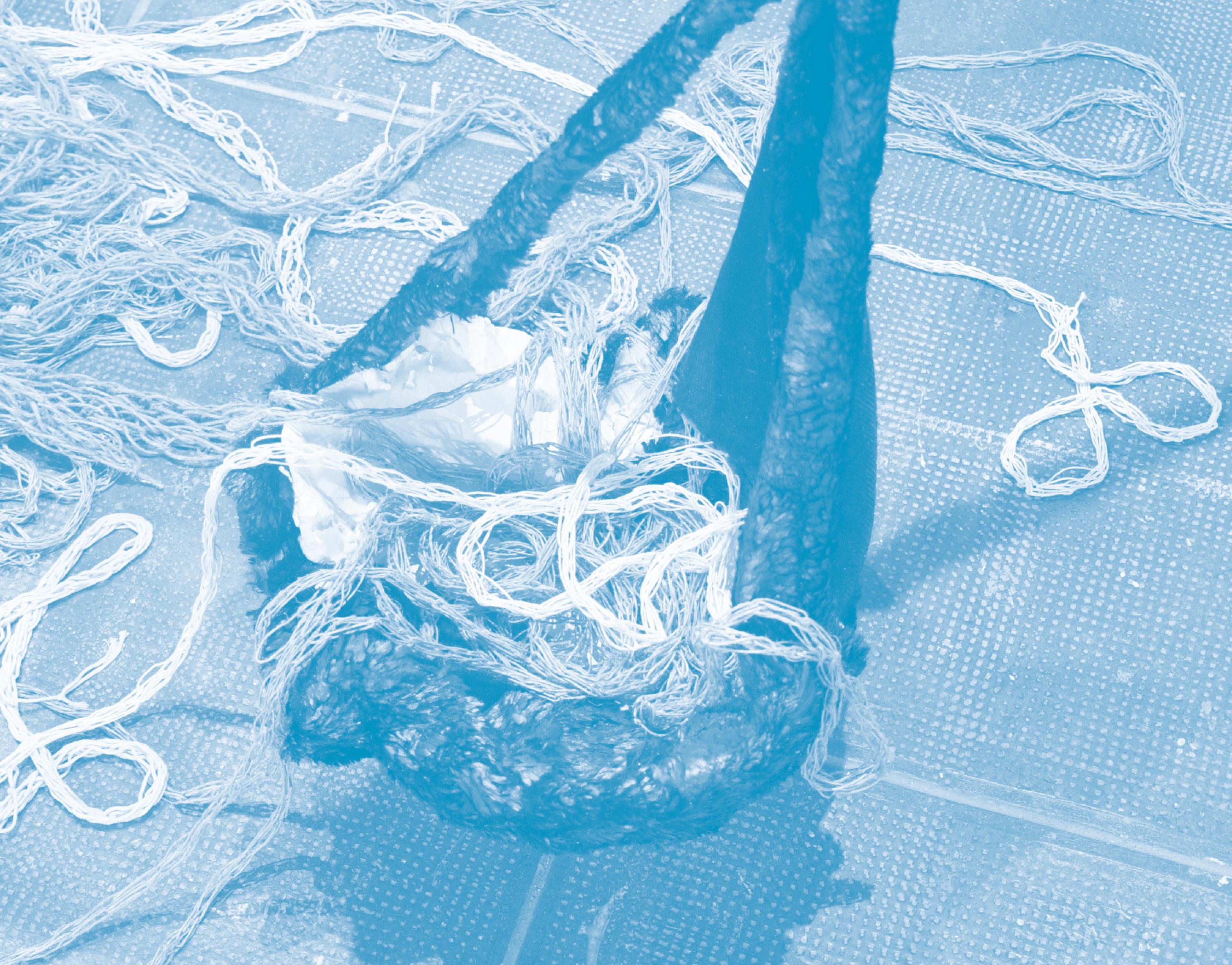
plus en plus imaginaire et symbolique. Le français, l'espagnol et le basque (Euskera) se mélangent et s'échangent quotidiennement. Cette richesse géographique se caractérise entre autres par une richesse culturelle et artistique, à travers tout un réseau de musées, d'institutions, de communautés et d'agences artistiques solidement implantées dans des villes comme Donostia-San Sebastián, Bilbao, Vitoria-Gasteiz ou Iruña-Pampelune.

Il sera possible pour les étudiant·es de tirer profit de cette richesse géographique en faisant le choix d'une mobilité transfrontalière.

La mobilité transfrontalière mêle des activités de formation académique (accès aux ateliers, séminaires internationaux et séminaires de recherche de l'école, etc.) à des activités professionnalisantes (stages de courte ou longue durée) sur le territoire de l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre.

Le format de cette mobilité s'adaptera aux besoins professionnels et artistiques des étudiant·es qui en feront le choix. Elle requiert une grande autonomie et rigueur de travail.

Les étudiant·es présenteront leur travail semestriel à leur retour de mobilité. Un rapport de stage écrit et une présentation orale de la mobilité leur seront demandés.

Direction

Delphine ETCHEPARE
d.etchepare@esa-paysbasque.fr

Secrétariat pédagogique

Anaiz AGUIRRE OLHAGARAY
scolarite-sup@esa-paysbasque.fr
05 59 47 80 02

Ouverture du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Communication · Documentation

Joel BELOUET
communication@esa-paysbasque.fr

Bibliothèque

Mathilde SERRA · Joel BELOUET
documentation@esa-paysbasque.fr

Ouverture de la bibliothèque
du lundi au jeudi, de 11h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30,
et le vendredi de 13h30 à 16h30

 bibli.esa-paysbasque.fr

Relations internationales · Stages · Partenariats

Lucile GOUFFON
international@esa-paysbasque.fr

Support informatique

Frédéric GAYEL
informatique@esa-paysbasque.fr

Régie audiovisuelle

Frédéric GAYEL · Margaux LIESENBORGHS
regie-audiovisuelle@esa-paysbasque.fr

Reprographie

Joel BELOUET
repro@esa-paysbasque.fr

**PAYS
Basque
EUSKAL
HERRIA**
COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION
-
HIRIGUNE
ELKARGOA

RÉGION
**Nouvelle-
Aquitaine**

**MINISTÈRE
DE LA CULTURE**
*Liberté
Égalité
Fraternité*