

ERABY

5.
ÉCOLE & INFOS
PRATIQUES

6.
Historique,
lieux, situation

9.
Organisation
de l'établissement

12.
Admissions

14.
Vie étudiante

17.
ORGANISATION
DES ÉTUDES

18.
Instances
statutaires
& consultatives

21.
Cursus

25.
Parcours
Art et Design

29.
Nomenclature
pédagogique

32.
Évaluation

36.
Diplômes

40.
Ressources
& équipements

42.
ORIENTATIONS
PÉDAGOGIQUES

43.
Art et Design

46.
Partenariats
culturels,
académiques,
privés/projets

49.
Recherche

52.
Relations
internationales

54.
Inscription
professionnelle
& stages

57.
Édition

60.
ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE
& TECHNIQUE

61.
Notices

75.
CALENDRIER
PÉDAGOGIQUE
ANNUEL

79.
CATALOGUE
DES COURS

81.
Année 1

125.
Années 2 et 3

195.
Années 4 et 5

ÉCOLE & INFOS PRATIQUES

HISTORIQUE, LIEUX & SITUATION

HISTORIQUE DE LA FORMATION

Si Michel de Montaigne a devancé la France d'un siècle en créant à Bordeaux une école des Beaux-Arts à la façon de l'Académie de Florence en 1584, ce n'est que deux siècles plus tard qu'un certain nombre d'amateurs et d'artistes fondent une nouvelle « Académie de Peinture, Sculpture et Architecture civile et navale ». La noble Académie et l'école municipale de dessin pour les ouvriers (du secteur naval) ont fusionné après la révolution, en annexant le Lycée consulaire d'abord (1802), en s'associant au Musée plus tard, puis en établissant un enseignement des Beaux-Arts et des arts décoratifs (depuis 1889). À la différence des institutions parisiennes, cet enseignement fonctionnait sans conflits dans les contenus pédagogiques et les objectifs professionnels, en associant l'art académique et les arts décoratifs. En 1970, en fonction de nouvelles directives au niveau national, l'Architecture se sépare des Beaux-Arts. L'École des Beaux-Arts inscrit dans son histoire les perspectives des arts décoratifs et des arts graphiques.

L'École de Bordeaux a une longue histoire du côté des arts industriels et décoratifs. Certains de ses directeurs, au XVIIIe et XIXe siècles, ont eu des initiatives visionnaires en relation avec un idéal néoclassique de diffusion des arts à travers les arts industriels. La gravure et ensuite la lithographie, dans leurs expériences d'édition des modèles classiques, ont permis de développer l'impression sur céramique, les tapisseries, l'édition de livres et autres expérimentations, aux côtés d'entrepreneurs industriels et d'amateurs d'art de la ville de Bordeaux. Plus tard, dans ce même mouvement d'intérêt, une collection de la grande industrie française des images reproductibles du XIXe siècle et la collection d'œuvres d'art en photogravure Goupil, sont

arrivées à Bordeaux. Elle ont été collectionnées, cataloguées et ordonnées, exposées et diffusées au sein du Musée d'Aquitaine et elles voyagent à travers le monde. De plus, la culture pop y fait référence (design graphique et édition, musique, image et nouveaux médias) pour plusieurs générations d'artistes et de designers, appuyés par le contexte spécifique du festival SIGMA de 1965 à 1990. La diffusion en nombre, la production de masse, le multiple, la publication sont de véritables territoires de recherche théorique et critique, artistique et pédagogique en art et en design.

HISTORIQUE DU BÂTIMENT

En 1664, les Bénédictins Mauriste rénovent l'abbaye de Sainte-Croix suivant le plan traditionnel des abbayes bénédictines dont Grégoire Tarisse, supérieur général de l'abbaye de 1630 à 1648, voulait « qu'on y vit reluire la modestie, la pauvreté, et la simplicité religieuse ».

Ce corps de bâtiment, destiné à la vie communautaire des moines, s'ouvrait sur les jardins. On trouvait là le réfectoire, la salle de compagnie, la chambre. L'architecture est symétrique et le décor sobre : larges bandeaux de pierre, longues successions de fenêtres qui se superposent.

En 1794, le bâtiment devient un hospice de vieillards et en 1887, l'École publique des Beaux-Arts.

C'est l'architecte Alphonse Ricard qui aménage dans ce lieu la nouvelle école, cette façade demeure intacte à l'exception de la toiture initiale remplacée par un grand comble couvert d'ardoise. Dans le jardin à même le sol, des fragments d'architecture comme modèle, un fronton sculpté par Francin pour le palais de la Bourse, quatre muses du Grand-Théâtre.

LES LIEUX DE L'ÉCOLE

8

L'École d'Enseignement Supérieur d'Art de Bordeaux (EBABX) accueille 260 étudiants et 250 élèves libres sur deux sites : le bâtiment principal au 7 rue des Beaux-Arts et son annexe au 7 place Renaudel. Au bâtiment principal de l'École d'une surface de 2 400m², qui accueille les espaces de cours et d'ateliers, l'amphithéâtre, les ateliers techniques : impression numérique, offset/photographie, matériaux/fabrication, la bibliothèque et l'administration, s'ajoute une annexe de 1 000 m², rénovée en 2004, qui comprend les ateliers techniques multimédia, son et vidéo, des espaces de cours et d'ateliers et le Café Pompier, café de l'École. Le Café Pompier est géré par des étudiants bénévoles et de jeunes diplômés. Il propose aussi une programmation musicale pointue.

LA SITUATION

L'EBABX est située au cœur du quartier Sainte-Croix, pôle de formation en matière de pratiques artistiques (arts visuels, musique, danse, théâtre) aux côtés de l'École Supérieure de Théâtre Bordeaux Aquitaine, du Pôle d'Enseignement Supérieur Musique et Danse et de l'Institut de Journalisme de Bordeaux Aquitaine (IJBA). Elle se situe à proximité de la gare Bordeaux Saint-Jean qui accueillera la Ligne à grande Vitesse Sud-Europe-Atlantique (Paris à 2h00 en 2017) et de l'opération « Bordeaux-Euratlantique ». L'EBABX contribue fortement au développement de l'art contemporain à Bordeaux dans ses liens étroits avec le CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux, arc en rève centre d'architecture, le Musée des arts décoratifs et du design, le Frac Aquitaine, et les réseaux Aquitains, nationaux et internationaux. Établissement d'enseignement supérieur et acteur culturel de la métropole bordelaise et de l'Aquitaine, elle se situe à une place singulière dans le paysage de la culture

sur ce territoire. L'École est membre associé de la CUEA, membre du Club des grandes écoles d'Aquitaine, de Fusée, réseau des acteurs de l'art contemporain en Aquitaine et de l'Association nationale des écoles supérieures d'art (ANdÉA). L'EBABX, comme toutes les Écoles Supérieures d'Art, a été, ces dernières années, profondément réformée dans ses statuts et son fonctionnement, parallèlement à des évolutions conséquentes de la pédagogie et de la recherche.

Après trois années de fonctionnement en autonomie sous le statut d'EPCC - Établissement Public de Coopération Culturelle et le renouvellement de sa direction et de sa présidence en 2014, la rentrée 2015 marque un nouvel élan pour l'établissement avec la mise en place d'un nouveau projet. Rappelons que la réforme a imposé aux écoles des missions nouvelles, en particulier concernant la recherche, l'international et la professionnalisation des étudiants sortants.

ORGANISATION DE L'ÉTABLISSEMENT

ORGANISATION DE L'ÉTABLISSEMENT

Présidence
Fabien Robert
Direction générale
Sonia Criton
Secrétariat général
Hervé Alexandre

10

PÔLE ÉTUDES

Direction adjointe
pédagogique
Annette Nève

Mobilité Internationale
et Gestion de projets
Rachel Helvadjian

Coordination pédagogique
Ann-Gaëlle Coomber

Secrétariat pédagogique
Marie-Françoise Guennoc

Communication
Hélène Squarcioni

Secrétariat de direction
et Pratiques libres
Lise Cluzeau

PÔLE ADMINISTRATION

Direction adjointe
administration & finances
Marguerite Joanne

Ressources humaines
Isabelle Durci

Finances/Comptabilité & Régie
Dany Menaut

Informatique & réseaux
Léa Bartholini

Accueil
Anne Caroline Blanguernon

Accueil et régie magasin de prêt
Francette Gaudalet

Bâtiment/Entretien & Surveillance
Laurent Ostinet
Béatrice Barbot
Bruno Gaillardon
Valérie Grenouilloux
Simon Michelet
Nathalie Olivier

ÉQUIPE ENSEIGNANTE

Professeurs
Carmen Alcocer
Espagnol
Michel Aphenbero
Édition d'artistes
Galen Bangs
Anglais
Angelika Bauer
Design graphique
Philippe Bouthier
Histoire de l'art
Thomas Boutoux
Critique d'art
Jean Calens
Édition d'artistes
Patricia Chen
Anglais
Stéphanie Cherpin
Sculpture & installation
Anne Colomès
Dessin
Franck Éon
Dessin/Peinture/Arts graphiques
Catherine Gilloire
Son
Gwenaëlle Girard
Design
Marc Guindeuil
*Dessin/Espace/
Représentation du projet*
Jean-Philippe Halgand
Post-média
Franck Houndégla
Design / Scénographie
Armand Jalut
Peinture/Installation
Fernando Klein
Espagnol

Benoît Lafosse
Photographie

Yannick Lavigne
Photographie

Didier Lechenne
Design graphique / Web design

Marie Legros
Vidéo / Performance

Jean-Michel Lidon
Sculpture / Installation

Peter Liesenborghs
Dessin, images numériques & 3D

Nora Martirosyan
Vidéo / multimédia

Nicolas Milhé
Sculpture & installation

Madeleine Montaigne
Design d'objet

Constance Moréteau
Histoire de l'art

Marie Muracciole
Histoire de la vidéo & cinéma

Pierre Ponant
Critique Graphisme & édition

Pierre-Lin Renié
Histoire de l'art

Paola Salerno
Photographie

Clara Schulmann
Histoire de l'art

Camille de Singly
Histoire de l'art & du design

Benjamin Thorel
Critique de l'Édition

Benjamin Valenza
Sculpture & installation

Sébastien Vonier
Volume et Installation

Jean-Charles Zébo
Design d'objet & d'espace

Enseignants associés

Jean-Louis Agobet
Culture musicale

Florent Lahache
Philosophie de l'art

Assistants d'enseignement

Christophe Ballangé
Son / Animation

Sébastien Collet
Sculpture / Installation

Laurent Decremps
Matériaux / Maquettes

Suguru Goto
Numérique

Seydou Grépinet
Cinéma / Vidéo

Myriam Lavalie
Infographie-Multimédia

Cyriaque Moniez
Cinéma / Vidéo

Techniciens d'ateliers

Tanguy Bonnet
Imprimerie Offset

Farid Bourenane
Matériaux

Paul Dupouy
Formation logiciels

Pierre Lavesque
Photographie

Patrick Mouret
Imprimerie numérique

Emmanuel Sorel
Menuiserie

ADMISSIONS

L'École d'Enseignement Supérieur d'Art de Bordeaux (EBABX) est placée sous la tutelle pédagogique du Ministère de la Culture.

Les diplômes délivrés par l'EBABX sont :

Le diplôme National d'Arts (DNA) option Art ou option Design (semestres 1 à 6) qui sanctionne le 1er cycle composé de :

- Une première année généraliste (semestres 1 et 2)
- Deux années en Art ou en Design (semestres 3 à 6)

Le diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (DNSEP), en Art ou Art mention Design, conférant grade de Master (semestres 7, 8, 9 et 10) qui sanctionne le 2ème cycle.

L'entrée se fait par concours d'admission pour l'année 1. Les étudiants sont recrutés à l'issue d'un examen ouvert à tous les élèves inscrits ayant accompli leurs études secondaires et ayant déjà obtenu leur Baccalauréat ou diplôme français ou étranger équivalent. Des dérogations peuvent être accordées aux candidats non titulaires du Baccalauréat. Ceux-ci doivent pouvoir justifier d'une pratique personnelle et d'un parcours artistique.

Les épreuves d'admission sont organisées en deux phases

1/ - une épreuve pratique,
- une épreuve écrite de culture générale,
- une épreuve de langue.
2/ Un entretien de motivation du candidat avec le jury d'admission à partir d'un dossier artistique.

La personnalité, la créativité et les potentiels artistiques sont des critères déterminants.

Les admissions en cours de cursus s'effectuent par commissions d'équivalence internes à l'établissement. On peut également intégrer l'École en cours de cursus, si les études

antérieures en France comme à l'étranger, les expériences professionnelles et acquis personnels, le justifient.

Les dossiers sont examinés par une commission d'équivalence organisée par l'établissement, qui apprécie la motivation et les aptitudes artistiques des candidats.

Des conditions d'âge sont fixées pour l'admission à l'EBABX. Les inscriptions ont lieu chaque année de janvier à mars.

En savoir plus → ebabx.fr

VIE ÉTUDIANTE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

L'inscription à l'École vaut acceptation du règlement intérieur, affiché et distribué à chaque étudiant en début d'année scolaire lors de son inscription. Établi dans l'intérêt commun, le règlement contribue au bon fonctionnement de l'établissement.

INFORMATIONS PRATIQUES

Droits d'inscriptions

Pour l'année scolaire 2015/2016, les tarifs sont fixés à :

- 480 euros pour les étudiants non boursiers
- 310 euros pour les étudiants boursiers

Droits d'inscription aux concours et commissions d'entrée à l'EBABX : 40 euros, tarif unique.

Sécurité sociale étudiante obligatoire, pour l'année scolaire 2015/2016 : 215 euros.

Bourses d'études

Les étudiants de nationalité française, ressortissants de la CEE et de nationalité étrangère, peuvent bénéficier sous certaines conditions, d'une bourse d'études délivrée par le Ministère de l'enseignement supérieur sur critères sociaux. Être boursier permet d'être exonéré de la cotisation de sécurité sociale et de payer le tarif spécial boursier de l'École. Informations bourses d'études et saisie des demandes en ligne sur :
→ crous-bordeaux.fr

Aides aux projets

Les bourses de production sont attribuées aux étudiants diplômables (DNA et DNSEP), en soutien à la réalisation de leurs travaux. Elles sont conditionnées annuellement par le vote du budget de l'EPCC.

L'école / les horaires

du lundi au jeudi de 9h à 20h
et le vendredi de 9h à 18h.

Les secrétariats pédagogique et administratif sont ouverts aux étudiants, tous les jours de 9h à 17h.

L'établissement n'est accessible aux étudiants que pendant la période scolaire, sauf dérogation sur demande écrite, et ouvertures exceptionnelles pour la préparation des diplômes ou événements au sein de l'École.

La bibliothèque / les horaires

du lundi au mercredi de 10h à 18h,
le jeudi de 14h à 18h,
et le vendredi de 10h à 17h.

Les ateliers techniques sont accessibles pendant les heures d'ouverture de l'établissement en fonction des horaires de présence des personnels qualifiés.

Café Pompier

Lieu associatif autogéré conjointement par l'association des élèves de l'EBABX et de jeunes artistes fraîchement diplômés. Ouvert depuis octobre 2005, il est devenu très vite un espace de référence dans le réseau informel des lieux indépendants. Le Café Pompier est le lieu de restauration et la cafétéria de l'École. C'est un lieu de vie et d'échanges qui propose aussi une programmation musicale éclectique et pointue et accueille des conférences et des rencontres organisées par l'École.

Contact

Café Pompier
7, place Renaudel
33800 Bordeaux
+33 (0)5 56 91 65 28

→ Facebook/Cafépompier

La culture à Bordeaux

- CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux
- arc en rêve centre d'architecture
- Frac Aquitaine
- Galerie Xenon
- Fabrique Pola
- Musée des Beaux-Arts
- Musée des Arts décoratifs et du design
- Musée d'Aquitaine
- Opéra
- TNBA Théâtre National de Bordeaux Aquitaine
- La Manufacture Atlantique
- 5un7
- Silicone

16

ADRESSES**UTILES**

Mairie de Bordeaux
Place Pey Berland
+33 (0)5 56 10 20 30

Logement

Cellule Étudiante
+33 (0)5 56 10 27 14
→ Bordeaux.fr

Crous accueil téléphonique
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 16h30
+33 (0)5 56 33 92 17
18, rue du Hamel à Bordeaux
→ crous-bordeaux.fr

Cija - Centre Information
5, rue Duffour Dubergier
Bordeaux
+33 (0)56 56 00 56
→ info-jeune.net

Caisse d'allocations
familiales de la Gironde
Rue du Docteur Gabriel Péri
Bordeaux
+33 (0)8 20 25 33 10
→ caf.fr

ORGANISATION DES ÉTUDES

***INSTANCES
STATUTAIRES
& CONSULTATIVES***

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'EBABX, établissement public de coopération culturelle (EPCC) est administré par un Conseil d'Administration composé de représentants de la ville de Bordeaux, de l'État, de la Région Aquitaine. Il comprend également des représentants des personnels enseignants et non enseignants, des représentants des étudiants et des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement.

L'établissement est doté d'un président élu par les membres du conseil d'administration et est dirigé par un directeur nommé sur la base d'un projet. Le conseil d'administration étudie et délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et notamment les orientations générales de la politique de l'établissement, les programmes d'activités et les moyens qui permettent leur réalisation. Le conseil d'administration entend notamment la synthèse des réflexions menées par les instances consultatives et paritaires.

LE CONSEIL PÉDAGOGIQUE, SCIENTIFIQUE & DE LA VIE ÉTUDIANTE

Le CPSVE est une instance consultative, qui examine et émet des avis sur toutes les questions touchant les activités pédagogiques, scientifiques et culturelles de l'établissement. Lieu d'échange et de concertation, son rôle consiste à participer à la définition des orientations pédagogiques et de recherche de l'établissement, à évaluer l'organisation, le fonctionnement et les programmes des formations ainsi que l'adaptation aux objectifs fixés et à leurs évolutions. Dans ce cadre, la politique de partenariat, l'action à l'international, l'activité de recherche sont étudiées. Le CPSVE aborde

également la mise en œuvre des mesures permettant d'améliorer les conditions de travail et de vie des étudiants.

Il est composé de 24 membres élus, issus des diverses composantes de l'établissement à savoir :

- La directrice générale, présidente, le secrétaire général et les deux directrices adjointes à la pédagogie et à l'administration ;
 - 9 enseignants représentant les divers niveaux et propositions d'enseignements de l'établissement élus par leurs pairs ;
 - 9 étudiants représentant les divers cursus et années d'études de l'établissement élus par leurs pairs ;
 - 1 technicien représentant les personnels techniques élus par ses pairs ;
- Sont présentes également à titre consultatif, la coordonnatrice pédagogique et la chargée de communication.

Le CPSVE se réunit au minimum deux fois par semestre et en fonction de l'ordre du jour se donne la possibilité d'inviter des personnalités qualifiées utiles à sa réflexion. Ses travaux donnent lieu à un compte rendu et à une communication à l'ensemble des personnels et étudiants de l'établissement.

LE BUREAU DE LA RECHERCHE

Pilotée par la direction et coordonnée par un enseignant chercheur chargé d'en assurer la cohérence et la promotion, l'activité de recherche s'organise au sein du bureau de la recherche et réunit un groupe de travail et de réflexion constitué d'enseignants professionnels reconnus et de chercheurs (artistes, designers, éditeurs, théoriciens et critiques, dont trois docteurs) investis dans les travaux de recherche de l'établissement. Cette entité s'attache, en accord avec les orientations de l'établissement et les objectifs de la formation, à élaborer et suivre les projets de recherche de l'établissement dans le cadre de l'unité de recherche et de ses programmes (séminaires, workshops, journées d'étude, colloques et publica-

tions), à préciser les modalités de la formation par la recherche, à réfléchir à l'environnement de la recherche en terme de réseau artistique et académique, à analyser les démarches entreprises (par les enseignants et les étudiants) dans ce domaine et les résultats constatés de cette recherche.

20

LES SÉMINAIRES PÉDAGOGIQUES

Les séminaires pédagogiques ne constituent pas une instance à part entière mais font partie intégrante de la vie de l'établissement et de son organisation. Ils rassemblent l'ensemble des enseignants de l'établissement trois fois par an sur deux journées consécutives, en septembre, février et juin. Ils sont consacrés à un temps d'échange qui s'adapte aux rythmes et échéances de l'année universitaire et concernent notamment la préparation de la rentrée et l'ajustement des programmes, les bilans et évaluations des formations par cycles comme l'organisation de temps de réflexions thématiques, ou d'informations collectives.

LE 1er CYCLE

Année 1

L'année 1 est conçue comme une année d'orientation commune aux filières Art et Design. Pratiques et théoriques, les études visent à donner aux étudiants l'ouverture la plus vaste possible sur le domaine de la création et les bases d'une formation culturelle solide et autonome.

22

Les étudiants sont initiés aux médiums et à des pratiques et méthodologies variées, à travers un large choix d'ateliers qui leur permettent d'expérimenter et de s'initier aux pratiques, aux techniques et technologies : volume, dessin, image, animation, son, installation, design graphique, design d'objet et d'espace. Ces ateliers se déroulent en sessions ou en workshops et par groupes. Des cours théoriques et critiques, d'analyse de production d'une œuvre, d'analyse de l'image, d'écriture, d'histoire et critique des arts, ainsi que des cours de langues étrangères complètent ces enseignements.

L'année 1 est aussi un temps d'immersion dans le monde de l'Art et du Design, notamment sur la scène locale, en lien avec les autres acteurs que sont les lieux de production et de diffusion, notamment les musées, Fonds Régional d'Art Contemporain et centres d'art. Un voyage d'étude à l'étranger est organisé en début d'année.

C'est une année probatoire, dans la mesure où l'étudiant y fait le constat de ses aptitudes à s'engager dans un cursus artistique de plusieurs années. Le choix de l'orientation Art ou Design s'effectue dès la rentrée en année 2.

Années 2 et 3

Les années 2 et 3 se caractérisent par un passage progressif d'une phase d'expérimentation à la construction d'une proposition personnelle. Elles se structurent autour de l'apprentissage de méthodologies de travail (pour la conduite du projet, le développement

d'un regard critique et d'une connaissance historique).

La méthodologie singulière relative au projet de l'étudiant est privilégiée et évaluée.

Les années 2 et 3 consistent en l'acquisition de connaissances pratiques et d'outils techniques, conceptuels et artistiques. Elles permettent d'expérimenter dans les ateliers de recherche et de création (ARC), de découvrir la production des médiums (Studio), d'être accompagné par une aide à la production des projets, de réfléchir et débattre grâce à un programme de culture critique aux thématiques définies, d'aborder les méthodologies de recherche. Cette partie du cursus permet d'aborder les pratiques, concepts, matériaux, outils, modes d'existence des artistes, déclinant notamment des connaissances en art contemporain, mais aussi des savoir-faire en termes d'analyse de l'image et de lecture critique. C'est enfin un moment où l'étudiant est confronté au milieu professionnel par le biais du stage. L'année 2 permet aux étudiants de commencer à choisir une voie prédominante. Les approches méthodologiques et l'initiation aux problématiques liées aux champs de la création permettent une compréhension des pratiques spécifiques en Art ou en Design et l'élaboration d'une démarche personnelle.

L'année 3 permet de faire émerger une proposition personnelle et oriente le Diplôme National d'Arts Plastiques dans lequel sont rassemblés des travaux accomplis tout au long des trois années du cycle.

Le 1er cycle sert à affirmer et à prendre la mesure des contraintes d'un projet de vie artistique à long terme, qui ouvre plusieurs voies. Espace d'orientation pendant le cursus, il amène les étudiants à opter pour des pratiques ou options

professionnelles : poursuivre des études artistiques en 2ème cycle au sein de l'EBABX; s'inscrire au niveau Master dans une autre école supérieure d'art ou de design; quitter l'École avec un socle de connaissances qui permet de rentrer dans le monde du travail (agence, atelier d'artiste, autres entreprises artistiques); faire un autre parcours d'enseignement artistique avec un bagage d'études et de capacité de recherche; poursuivre des études universitaires ou s'inscrire à la préparation au Capes d'arts plastiques.

La préparation au 2ème cycle

Quelques propositions pédagogiques sont transversales aux différents niveaux. Les projets ponctuels en partenariat avec des structures extérieures, les projets portés par les ARCs, les projets associant studio et ARCs (semaine croisée), les conférences rassemblent les étudiants des différentes années et des différents cycles. Dans ce contexte, les critères d'évaluation et les compétences requises diffèrent. Cette transversalité permet aux étudiants de mieux comprendre les exigences des années supérieures, et d'imaginer la poursuite de leurs études.

LE 2ème CYCLE

L'entrée en 2ème cycle (DNSEP-Master) est subordonnée à l'obtention du DNA et à une décision favorable du directeur et des enseignants de la commission d'admission, après examen du dossier faisant état des objectifs et perspectives de développement du projet personnel de l'étudiant.

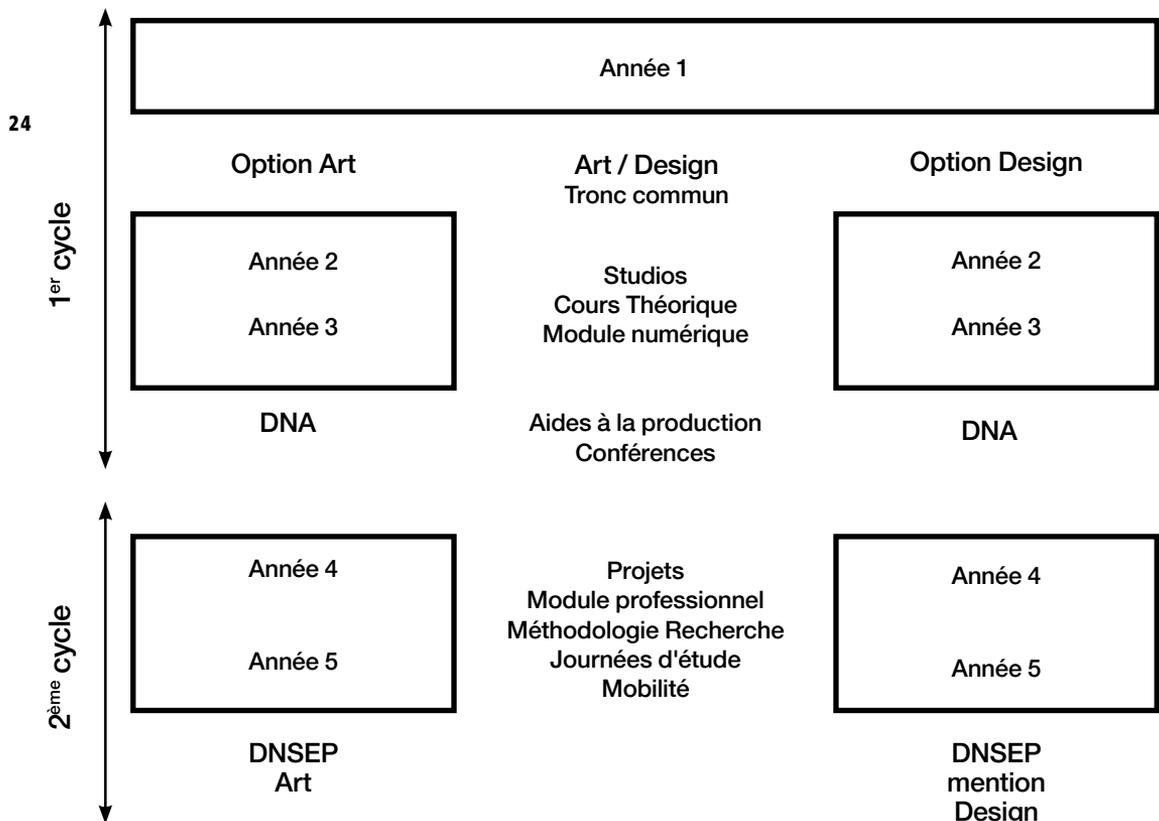
L'enseignement du 2ème cycle se différencie des études antérieures. Il vise à accompagner les étudiants dans un parcours de recherche approfondie, en vue d'un diplôme d'enseignement supérieur et vers une sortie d'école, avec l'aptitude à engager une recherche ultérieure et de réelles perspectives dans une vie active d'artiste ou de designer (post-diplômes, résidences nationales et internationales, 3ème cycle, création

d'un métier dans le territoire artistique). Cette démarche suppose une grande autonomie et une forte implication dans l'actualité des pratiques et la recherche théorique dans les territoires de la culture. Le 2ème cycle se conclut en année 5 par le passage du DNSEP, diplôme conférant grade de Master en Art ou mention Design. Conçue comme un véritable accompagnement « sur mesure », la pédagogie qui y est déployée alterne des apprentissages et des suivis personnalisés. L'apport de connaissances de la part des enseignants se présente sous forme de dialogue à partir du projet et du savoir singulier indispensable à la conduite du travail de création de chaque étudiant. Une importance prépondérante est à ce niveau donnée à la définition d'un territoire de recherche et de création en art ou en design.

Les ARCs, les programmes de recherche, les séminaires théoriques, l'initiation à la recherche (méthodologie, programme de recherche, journées d'étude et mémoire), la pratique des langues étrangères, le module professionnel (stage et formation) et la mobilité internationale structurent l'enseignement en années Master.

L'École organise pour les étudiants de nombreux projets de recherche extérieurs avec des partenaires (recherches actions), des séjours et échanges internationaux, des collaborations avec d'autres écoles d'enseignement supérieur et des centres d'art, des événements artistiques et culturels. L'expérience d'une pratique avec des professionnels (le curateur, le producteur, l'éditeur, le commanditaire, le médiateur) est favorisée.

**LE TABLEAU
DES CURSUS**

PARCOURS
ART ET DESIGN

LE CHOIX D'UN PARCOURS

L'EBABX propose deux parcours de formation. En début d'année 2 l'étudiant est admis en option Art ou en option Design.

26

Une fois choisie cette orientation et à partir d'un socle spécifique établi pour chacun d'entre-eux, les enseignements sont pensés et organisés pour favoriser une multiplicité de parcours et trajectoires qui répondent au plus près des démarches et problématiques individuelles. Le principe d'un choix à la carte au sein de ces deux domaines permet aux étudiants de construire des trajectoires particulières en décidant eux-mêmes des colorations qu'ils souhaitent donner à leur cursus. Les parcours favorisent également un lien entre l'art et le design dont la proportion est à l'appréciation de l'étudiant.

Ainsi, qu'il s'agisse des pratiques, des médiums, ou des champs relatifs à l'art ou au design, une forme de circulation et de fluidité est volontairement installée. L'offre de formation entend établir une réflexion au sein de laquelle l'art et le design réinstaurent sans cesse la validation de leurs productions respectives, de leurs pratiques et de leurs réflexions critiques.

LE PROGRAMME

Ce programme spécifique à chaque domaine de l'Art et du Design doit être constitué par :

En 1er cycle Art

- un ARC parmi les quatre ARCs en art
- un studio de médium différent chaque semestre (parmi neuf en années 2 et 3)
- deux cours d'*Histoire des arts* obligatoires en année 2
- deux cours de *Théorie des Arts* obligatoires en année 3
- un cours d'*Histoire des arts* au choix, *Lu, vu, entendu* ou *Histoire et Critique des Arts*

- un cours de langue étrangère *Anglais* ou *Espagnol*

En 1er cycle Design

- l'ARC *VIP Design*
- un studio de médium différent chaque semestre dont *Pixanim, Matériaux et pratiques, Blick!* et un au choix parmi les six autres en années 2 et 3
- deux cours d'*Histoire des arts* obligatoires en année 2
- deux cours de *Théorie des Arts* obligatoires en année 3
- deux cours d'*Histoire des arts* au choix, *Culture du Design* et *Histoire du Graphisme*
- un cours de langue étrangère *Anglais* ou *Espagnol*

Les enseignements théoriques obligatoires communs à tous les étudiants, qu'ils soient en art ou en design, inculquent une culture de l'histoire des arts, de la théorie et de l'esthétique de l'art.

Les enseignements d'histoire des arts au choix confortent l'acquisition de connaissances dans des champs spécifiques. Les studios, dans leur diversité d'acquisitions techniques, permettent une transversalité entre art et design, selon les règles établies dans chaque domaine et les contrats d'études.

En 2ème cycle Art

- un ARC (parmi trois ARCs en art en années 4 et 5)
- un séminaire (parmi les deux séminaires en art en années 4 et 5)
- un programme de recherche (parmi les trois en art en années 4 et 5)
- une direction de mémoire
- un cours de langue étrangère *Anglais* ou *Espagnol*

En 2ème cycle Design

- l'ARC *Designs Mixtes*
- le séminaire *Open*
- le programme de recherche *Stop city*
- une direction de mémoire
- un cours de langue étrangère *Anglais* ou *Espagnol*

Les aides à la production, les cours de méthodologie de la recherche, les journées d'études, les conférences, le module pratique artistique et inscription professionnelle sont communs aux étudiants en art et en design.

L'ORGANISATION GLOBALE DE L'OPTION ET DE LA MENTION DESIGN

Année 1

Avec une approche commune en première année, l'initiation au design dispensée à tous les étudiants est axée sur la fabrication d'un objet (*Tête chercheuse*) et d'une édition (*Type and play*), dans une approche méthodologique et un apprentissage des ateliers techniques de l'École et des outils numériques. Elle est complétée soit par un workshop design à la fin du premier semestre, soit en fin d'année par un *Grand Atelier* sous la direction d'un designer.

Des moyens spécifiques sont dévolus à l'acquisition d'une maîtrise des technologies numériques. Les pratiques numériques comprennent à la fois des formations aux logiciels dès la première année, pour une appropriation des bases indispensables à la conception, à la communication et la réalisation de documents graphiques (images, textes), à l'élaboration de produits multimédias, à la modélisation et la conception 3D (Rhino). Ces techniques sont utilisées par les étudiants pour les rendus, présentations et conceptions de leurs travaux. Les formations aux logiciels (Arduino, Processing...) permettent d'accéder aux notions de programmation.

1er cycle

L'option Design est proposée dans l'organisation globale des enseignements dès l'année 2 (semestre 3). L'inscription dans l'ARC *VIP Design* qui regroupe toutes les pratiques du design (qu'ils soient graphique, d'objet ou d'espace), les studios *Blick!*, *design éditorial et techniques d'impression*, *Pixanim*,

animation 2D et Matériaux, les cours de *Culture du design* et d'*Histoire du graphisme* inscrivent les étudiants dans un parcours pédagogique spécifique design où la pratique du projet n'est pas déconnectée de la théorie pour le passage du DNAP option Design. Dès l'année 2, un suivi du stage et la réalisation d'un book papier et Internet sont inscrits au sein de l'ARC. Des rencontres régulières avec des acteurs du design ont pour objectif de permettre aux étudiants de découvrir, de comprendre les enjeux et les réalités d'une profession.

Master mention Design

Après le 1er cycle dont l'objectif est principalement l'acquisition des outils nécessaires au développement du projet, il s'agit de confronter en années Master ses connaissances et savoir-faire en termes professionnels, au regard de l'exercice réel du métier de designer. Pour le DNSEP mention Design, la recherche théorique se fait à partir des sujets appartenant au champ du design. La recherche Design prend place au sein de l'unité de recherche commune *Public/Action*, du programme de recherche *Stop City* avec des partenariats académiques locaux et internationaux (École d'architecture et de paysage de Bordeaux - ensapBx et Politecnico de Milan - Scuola del design) et du séminaire design *Contre-habiter*. Les séminaires sont des outils et des moyens de réflexion critique, mais aussi des lieux de recherche. En plus du séminaire design *Open*, trois séminaires théoriques sont proposés aux étudiants : *The Book Society*, *Trafics* et *Philosophie de l'art*.

DESIGNS MIXTES/MIXED DESIGN

développe des pratiques de design multiples et transversales. Il propose des approches selon deux axes principaux où coexistent plusieurs disciplines et se confrontent les méthodologies de fabrication de projets :

- Un pôle scénographie urbaine et d'objets
- Un pôle édition graphique et visuelle

Des recherches propres au champ du design se développent à travers des actions, des interventions et des éditions qui s'affirment publiquement, à l'appui de différents partenariats qui font l'objet de conventions.

28

Différentes phases organisées dans le cursus portent sur des aspects pratiques et professionnels, concours et stages en entreprise d'un minimum de trois mois pendant l'année 4 (agences de design et d'architecture).

La recherche s'amorce en année 4 par le mémoire qui articule recherche documentaire, recherche théorique et historique, analyse critique et recherche visuelle. L'objectif du mémoire est de faire état d'une production de connaissances et de définir un territoire de recherche relative au champ ouvert du design. Un module de *Méthodologie de la recherche*, commun aux deux filières, prépare l'étudiant à la structuration de sa recherche.

Pour compléter le dispositif des programmes de recherche, des journées d'études impliquant des chercheurs et intervenants invités qui nourrissent l'adossement à la recherche des années Master sont mises en œuvre.

Les étudiants sont suivis individuellement pour leur production et le développement de leur projet par un groupe d'enseignants constitué de designers, de graphistes, d'architectes, de scénographes et d'historiens et théoriciens qui dirigent collégialement leurs recherches, évaluent et suivent l'évolution du travail. Des présentations publiques des travaux, à l'École et à l'extérieur à l'occasion d'expositions, sont la base des évaluations à la fin de chaque semestre et préparent au diplôme.

NOMENCLATURE PÉDAGOGIQUE

L'ATELIER DE RECHERCHE ET DE CRÉATION (ARC) & LE PROJET

L'Atelier de Recherche et de Création, dénommé ARC, occupe une place centrale au sein de la pédagogie de l'EBABX tant au niveau programme (années 2 et 3) qu'au niveau projet (années 4 et 5). Menés par un ou plusieurs enseignants, les enseignements d'ARC réunissent divers objectifs et modalités pédagogiques.

L'ARC est également le lieu du suivi individuel du projet de l'étudiant, avec la volonté de créer une dynamique entre sollicitations collectives et développement du travail personnel.

Chaque étudiant choisit un ARC pour l'année scolaire.

LE STUDIO

Dans les studios, au niveau programme (années 2 et 3), la découverte du médium, c'est-à-dire des supports, des outils, des gestes, des procédures techniques et des cultures spécifiques à ce médium, est privilégiée. Considéré comme une des conditions indispensables de la création, le studio permet l'identification et la connaissance dans la rigueur des médiums et de leurs aspects techniques et conceptuels : de la peinture et du dessin, des matériaux, des écritures numériques et des réseaux, de la vidéo, de la photographie, du graphisme, du son, etc.

Chaque étudiant doit valider 4 studios différents entre les semestres 3 et 6.

L'AIDE À LA PRODUCTION

Dans le cadre des ARCs, en 1er et 2ème cycle, les étudiants sont accompagnés par des enseignants, des assistants spécialisés et des techniciens au sein des différents ateliers techniques pour la réalisation de leurs projets.

L'aide peut être liée à la problématique des ARCs, avec formations et suivis à la production personnalisée, selon des sujets collectifs, ou à une approche pointue, avec l'étudiant, autour de son projet personnel.

LES COURS THÉORIQUES

Dès le 1er cycle, l'École propose une offre très variée de cours obligatoires ou au choix, dans le champ de la théorie et de l'histoire des arts rattaché aux domaines de l'art et du design. Ce programme permet aux étudiants d'acquérir les connaissances, les méthodologies et une capacité critique nécessaires à la mise en place progressive d'un travail de recherche collectif et individuel.

En 2ème cycle, le travail engagé dans le cadre des séminaires est lié aux problématiques de recherche et aux projets collectifs qui émergent des débats dans les ARCs. Le programme est complété par des conférences et des visites qui confrontent les étudiants à des personnalités fortes de l'actualité.

LES SÉMINAIRES

Les séminaires théoriques proposent des sujets de recherche et s'associent aux thématiques de recherche et aux projets collectifs. Ils sont au cœur d'un dispositif de recherche théorique et critique qui doit susciter des sujets de mémoire personnel, et les inscrire dans une problématisation des sujets de l'art ou du design. Ils sont dirigés par des enseignants théoriciens et artistes, en relation avec d'autres établissements de recherche et avec la participation d'intervenants français ou internationaux. Les travaux et productions des séminaires (documents et écrits, documentaires, œuvres visuelles, audio, diaporamas, multimédia etc...) sont réalisés individuellement ou en collaboration.

L'INITIATION À LA RECHERCHE

L'unité de recherche *Public/Action* organise la recherche en années Master. Elle concerne tous les étudiants, qu'ils soient dans un cursus Art ou Design. C'est dans ce cadre que les étudiants choisissent un des programmes de recherche et suivent les journées d'études.

L'étudiant construit un sujet de recherche pour le mémoire qui lui est personnel et qui peut s'articuler aux thèmes de recherche développés par l'École. Les programmes de recherche et les séminaires offrent différentes modalités d'initiation à la recherche. Celles-ci sont pour la plupart marquées par la découverte d'univers de recherche variés, ce que permettent notamment les journées d'études et les invitations diverses, mais aussi par des croisements ponctuels entre les champs de l'art et du design, ainsi que des allers et retours entre des réflexions théoriques, historiques et visuelles et des pratiques artistiques.

LE MÉMOIRE

La réalisation et la soutenance d'un mémoire concernent tous les étudiants qui présentent un DNSEP.

Le mémoire est un des outils de réflexion qui permet à l'étudiant de construire son projet de diplôme et de prendre de la distance théorique par rapport à son travail plastique. Des cours de méthodologie de la recherche introduisent ce travail dès le début de l'année 4.

L'élaboration du mémoire est suivie par une équipe de direction de mémoire interne à l'École avec un directeur de mémoire choisi par l'élève, et la collaboration éventuelle de personnes extérieures, universitaires et équipes de recherche. La soutenance orale devant un jury est organisée au semestre 10.

LES LANGUES ÉTRANGÈRES

En 1er cycle, l'enseignement des langues étrangères est dispensé sous forme de cours collectifs par groupe de niveau.

En 2ème cycle, l'enseignement des langues, anglais ou espagnol, consiste en entretiens en face-à-face, entièrement en langue ciblée, autour du projet personnel et de sa présentation à l'étranger. L'accompagnement bilingue dans la recherche, l'élargissement du vocabulaire artistique, la lecture et la traduction de textes critiques et littéraires font partie du programme.

LES PROJETS À L'EXTÉRIEUR

Depuis de nombreuses années, l'EBABX suscite et nourrit des projets extérieurs à partir des ARCs qui sont souvent situés hors de l'École, que ce soit à Bordeaux ou dans d'autres villes du monde, dans un cadre réactif d'incitation à l'invention et à la production des projets suivis par les enseignants. L'éventail très ouvert des partenariats, des types de relations établies par les étudiants avec de nombreuses institutions, des artistes, des métiers et des entreprises, la diversité des articulations économiques, culturelles, artistiques que leurs projets mettent en jeu, appellent des réponses qui dépassent largement le cadre d'une profession et de sa pratique.

LES WORKSHOPS

Au sein des ARCs, en 1er et 2ème cycle, des workshops sont organisés, menés par les enseignants ou des intervenants extérieurs (artistes, critiques d'art, curators...) créant des contextes de travail intensif pour la réalisation de projets spécifiques.

En année 1, en parallèle et complément d'un enseignement régulier sous forme de sessions, sont organisés des temps

de workshop liés à des enseignements ou proposés par des intervenants extérieurs. Ces temps forts permettent aux étudiants de mettre en application leurs acquisitions (apprentissage techniques tout autant que notion de projet) dans un contexte précis. Ces expériences riches et intenses améliorent leurs capacités d'autonomie et d'engagement nécessaires au développement de leur projet personnel dans les années supérieures.

LE MODULE NUMÉRIQUE

Base numérique en 1er cycle.
Ces formations logicielles répondent à des acquisitions de notions, de compétences et de logiques nécessaires aux différentes étapes de la conduite d'un projet de l'étudiant jusqu'à son entrée en production.

Ces formations obligatoires viennent renforcer le cursus pour tous les étudiants du 1er cycle et sont soumises à évaluation et ECTS.

ÉVALUATION

UN SYSTÈME EUROPÉEN DE TRANSFERT DES CRÉDITS : LES ECTS

La semestrialisation

Avec les accords de Bologne une architecture commune des études est établie en LMD (Licence, Master, doctorat) : Licence (1er cycle en 3 ans, minimum 6 semestres), Master (2ème cycle en 2 ans, minimum 4 semestres) et Doctorat (3ème cycle en 3 ans, minimum 6 semestres).

34

Chaque année d'étude est divisée en deux semestres, 30 ECTS sont à valider chaque semestre, 60 crédits par an sont donc nécessaires à la validation complète d'une année scolaire.

DES OUTILS POUR LE SUIVI & L'ÉVALUATION DES ÉTUDIANTS

Tout au long de leur scolarité, plusieurs outils permettent de faciliter le suivi et l'évaluation des étudiants et favorisent la mobilité internationale (période d'étude dans une école partenaire ou stage à l'étranger) : le livret de l'étudiant, le contrat d'études, les fiches d'évaluation (relevé de notes) et le supplément au diplôme.

Le contrat d'études

Au début de chaque semestre, pour les années 2, 3, 4 et 5, les étudiants remplissent un contrat d'études qui indique les différents cours au choix qu'ils s'engagent à suivre en plus des cours obligatoires dédiés à leur année d'enseignement. Il stipule aussi les clauses spécifiques liées à des périodes hors de l'École (stage, mobilité d'étude, aménagement de l'emploi du temps dans la mesure du possible en cas de contrat de travail ou de double cursus). Ce contrat est signé par l'étudiant et l'École, il contractualise le parcours et les choix d'enseignement dans l'École. Il est également un document essentiel dans le cadre des échanges en période d'étude.

La fiche d'évaluation

Une fiche d'évaluation semestrielle rend compte des résultats de l'étudiant dans les différents cours et atelier suivis. Y sont portés : les intitulés des enseignements suivis, les appréciations reçues, les notes et les crédits obtenus, ainsi qu'une appréciation générale pour le semestre.

Les ECTS

Les crédits sont attribués par les enseignants ou par l'équipe pédagogique après évaluation des connaissances et acquis de l'étudiant durant le semestre pour chaque enseignement suivi.

Un nombre de crédits est affecté à chaque enseignement en fonction du volume de travail à accomplir par l'étudiant. Ce qui comprend sa présence en cours, son travail personnel, le temps estimé de recherche, documentation et d'expérimentation lié à cet enseignement. Les crédits ne sont pas sécables, l'étudiant valide ou non l'ensemble des crédits alloués pour chaque enseignement.

Le livret de l'étudiant fait apparaître clairement les objectifs, contenus, méthodologies, modalités d'évaluation et crédits affectés pour chaque enseignement.

La notation

Pour chaque cours suivi une note est attribuée à partir d'un système de notation sur 20. L'obtention de la moyenne, soit 10/20 est requise pour l'obtention du ou des crédits liés à l'enseignement. L'appréciation qui complète cette notation donne des précisions sur les acquis et attendus.

UNE ÉVALUATION EN PLUSIEURS ÉTAPES

L'évaluation par cours

Chaque cours (cours théorique, atelier, studio, séminaire...) est évalué sous forme de contrôle continu et de bilan(s) interne(s) à l'enseignement selon les modalités énoncées dans le livret de l'étudiant. En fin de semestre les enseignants attribuent une note et une appréciation dans le champ d'enseignement qui les concerne.

Les bilans semestriels

Des bilans semestriels sont organisés, des crédits sanctionnent ces bilans pour toutes les années d'étude :

— En année 1

Un bilan sanctionne la fin de chaque semestre : au semestre 1 sous la forme d'un travail écrit; au semestre 2 par la remise d'un dossier de synthèse et une présentation orale d'une sélection des travaux réalisés dans le cadre des enseignements suivis devant un collègue d'enseignants.

— En années 2 et 3

Chaque étudiant présente son travail (réalisations, carnets de recherche, documentation, projets...) devant un groupe d'enseignants dénommé tutorat. Il est composé d'un enseignant au moins de son ARC et de deux enseignants extérieurs à l'ARC (enseignant de théorie, de studio...).

La composition du tutorat reste la même pour les bilans des deux semestres. Le tutorat peut être convoqué en dehors des périodes de bilan si une situation particulière durant l'année scolaire le nécessite.

— En années Master

En année 4, les étudiants présentent leur travail au sein de l'ARC qui invite à cette occasion un enseignant extérieur à l'ARC. L'étudiant réalise un accrochage et fait une présentation orale de l'avancée de ses recherches plastiques.

— En année 5, en fin de semestre 9 Le DNSEP Blanc (diplôme blanc) se déroule en présence d'un ou plusieurs enseignants de l'ARC, de l'enseignant représentant au jury de diplôme et d'une personne invitée extérieure à l'École. Ces bilans sont organisés dans des conditions similaires à celles du diplôme et sont évalués à partir de la grille de notation du diplôme. De la même manière, au semestre 10, un mois environ avant le diplôme est organisé le DNSEP Rouge.

35

Les réunions pédagogiques

La dernière étape d'évaluation consiste à réunir en fin de semestre les enseignants par année de cursus. Ces réunions pédagogiques permettent de mesurer et d'analyser le parcours global engagé par chaque étudiant, de croiser les différents résultats obtenus et d'harmoniser son évaluation. C'est en réunion pédagogique que se fait la validation définitive des crédits.

Les crédits à valider

30 crédits maximum peuvent être obtenus par semestre.

En fin d'année 1, le passage en année supérieure est subordonné à l'obtention de 60 crédits, c'est-à-dire la totalité des crédits du semestre 1 et 2. L'année 1 ne se redouble pas, un étudiant qui n'obtiendrait pas la totalité des crédits ne peut poursuivre son cursus.

En année 2 ou en année 4, l'étudiant doit obtenir au minimum 80% des ECTS (soit 24 ECTS au minimum chaque semestre) pour passer en l'année supérieure.

En année 3 et année 5, la totalité des crédits doit être validée pour se présenter au diplôme, soit 165 ECTS du semestre 1 à 6 pour pouvoir se présenter au DNA et 270 ECTS du semestre 1 à 9 pour se présenter au DNSEP. Des ECTS sont réservés pour l'obtention du diplôme : 15 ECTS sont alloués pour l'obtention du DNA et 30 ECTS pour l'obtention

du DNSEP (5 ECTS pour le mémoire et 25 ECTS pour le travail plastique).

Les modalités de rattrapage

36 Aux semestres 1, 3 et 7 les crédits manquants peuvent être rattrapés au semestre suivant, selon les modalités définies par les enseignants des cours non validés. Lorsque pour des raisons de contenu ou de fonctionnement, ce type de rattrapage n'est pas possible, un groupe d'enseignants (le tutorat en années 2 et 3), en lien avec la coordination pédagogique, décide du mode de rattrapage et du délai concédé. Les crédits rattrapés apparaissent sur la fiche d'évaluation du semestre suivant.

DIPLOMES

LES DIPLÔMES

Le DNA (Diplôme National d'Arts) sanctionne le 1er cycle.

Le diplôme consiste en une sélection de propositions plastiques qui s'accompagne d'une présentation orale et d'un dossier de documentation. Celui-ci vient rendre compte de trois ans de travail et de l'émergence d'un projet personnel, en art ou en design. Les étudiants doivent savoir formuler l'origine, l'enjeu et l'évolution d'une démarche et l'inscrire dans un champ référentiel.

Les épreuves du DNA se déroulent avec un jury spécifique, en art ou en design. Le jury comprend trois membres, deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement et un enseignant, nommés par le directeur. Le DNA correspond à 180 ECTS, dont 15 ECTS réservés au diplôme.

LES MODALITÉS D'ENTRÉE EN ANNÉES MASTER

Les étudiants qui souhaitent entrer en années Master doivent présenter un dossier comportant :

- un portfolio accompagné d'un texte établissant un état des lieux de leur travail,
- une note d'intention présentant les axes de développement de leur travail pour le Master et leur territoire de recherche pour le mémoire.

Les candidats à l'entrée du 2ème cycle doivent justifier de l'obtention du DNA délivré dans les écoles françaises ou d'un diplôme équivalent (obtention des 180 crédits ECTS sanctionnant les trois années précédentes). Les demandes internes (étudiants diplômés du DNA à l'EBABX) et externes (étudiants diplômés du DNA dans une autre école ou d'un diplôme équivalent) sont étudiées par une Commission d'Admission en 2ème cycle. Cette commission comprend des

enseignants du cycle et de la mention concernée nommés par le directeur, dont l'un est titulaire d'un doctorat.

La commission établit une pré-sélection après étude des dossiers de demande externes, les candidats retenus sont convoqués pour un entretien.

Les demandes internes sont étudiées sur dossier avec les avis circonstanciés des enseignants d'atelier et de théorie ayant suivi les étudiants en 1er cycle. Seuls les candidats pour lesquels subsisterait un doute sont convoqués pour un entretien.

Les critères de la commission sont :

- le parcours de l'étudiant,
- le niveau et sa capacité à présenter un DNSEP grade Master.

La décision d'admission ou de refus est notifiée par le directeur.

Le DNSEP (Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique) sanctionne le 2ème cycle en Art ou mention Design. Inscrit au niveau 1 de la certification professionnelle et au niveau 7 du cadre européen des certifications (CEC), il confère grade de Master. Le DNSEP permet de se présenter aux concours de l'Agrégation, du Capes et du Capet.

Le DNSEP correspond à 300 ECTS dont 30 ECTS réservés au diplôme (25 ECTS pour le travail plastique et 5 ECTS pour le mémoire).

L'épreuve du DNSEP consiste à présenter un travail plastique et un mémoire devant un jury professionnel.

- La soutenance du mémoire est d'une durée de 20 min. Elle a lieu au semestre 10. Le jury de soutenance du mémoire comprend un représentant des enseignants de l'École et une personnalité qualifiée du jury de diplôme, dont l'un est un docteur. À l'issue de la soutenance du mémoire, le jury établit un rapport écrit, qui est communiqué aux membres du jury de diplôme.

— la présentation du travail plastique, d'une durée de 40 min, a lieu en juin, à une date fixée dans le calendrier. Les artistes chercheurs proposent, par leurs œuvres et projets, une forme d'exposition publique, et se préparent à des interpellations critiques. Les critères sont la présentation formelle et critique des travaux, l'évaluation des phases de la recherche et de la production, l'inscription culturelle du travail et la qualité des réalisations. Le jury, nommé par le directeur de l'établissement, comprend cinq membres : un représentant des enseignants de l'École, qui siège au jury de soutenance du mémoire et quatre personnes qualifiées choisies dans le domaine d'activité (artistes, critiques et théoriciens, producteurs de l'art ou du design), dont une préside le jury.

LE SUPPLÉMENT AU DIPLÔME

Délivré après obtention du DNSEP en fin de cursus, ce document a pour objectif de donner une lisibilité claire du parcours et des acquis de l'étudiant, à un niveau international. Il récapitule les enseignements suivis et crédits obtenus en 2ème cycle et les expériences de mobilité de l'étudiant. Il informe sur les objectifs pédagogiques du cursus suivi et les modes d'évaluation de l'établissement scolaire qui délivre le diplôme.

LES CERTIFICATS

Les étudiants disposent d'un certain nombre de crédits européens de transfert (ECTS), qui peuvent donner droit à des équivalences à l'université.

Des certificats sont délivrés pour la validation des années intermédiaires :

- CEAP : le certificat d'études d'arts plastiques sanctionne la validation des deux premières années d'études.
- CESAP : le certificat d'études supérieures d'arts plastiques peut être obtenu à l'issue de la quatrième année d'études.

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Les activités professionnelles des diplômés se déclinent dans les champs divers de la création artistique : créateurs en art, métiers de l'audiovisuel (photographe, vidéaste, cinéaste, son...), métiers de l'exposition et de la diffusion (production, curating, régie, direction artistique, critique d'art, médiation...), conception graphique (illustration, BD, multimédia, ...), communication (infographie, médias numériques...), créateurs en design (designer d'objets et de services, designer graphique, styliste, designer sonore) scénographe (muséographie, arts de la scène), ainsi que dans l'enseignement (professeur d'arts plastiques, artiste intervenant en milieu scolaire...).

39

FORMATION COMPLÉMENTAIRE - 2016-2017

L'année 6

La mise en place en année 6 correspond à une année supplémentaire encadrée par l'EBABX. À l'issue de la réussite au DNSEP, elle s'adresse aux jeunes diplômés de l'EBABX et n'a pas valeur de post-diplôme. L'année est validée par un diplôme d'établissement comprenant deux semestres, elle n'est pas comptabilisée dans le LMD. Pour l'établissement cette année 6 se veut une des concrétisations d'ouverture sur l'environnement artistique et professionnel de la formation par l'élaboration d'une interface concrète entre la sphère interne et les milieux de la création et de l'entreprise.

Son objectif principal est d'accompagner l'étudiant dans son inscription professionnelle et dans la construction de son projet personnel. Sa vocation est d'aider les premières phases de développement d'un parcours et de franchir le cap difficile des premiers temps par un dispositif adapté à chaque projet.

40

La particularité de ce dispositif réside dans les diverses formes qu'il peut prendre, soit que le diplômé décide d'être mobile en France et à l'étranger ou qu'il nécessite de s'appuyer sur les ressources de l'École et de son environnement artistique, culturel ou entrepreneurial; le suivi fera l'objet d'un contrat spécifique passé avec l'École. Ce dispositif est soumis à l'acceptation d'une commission composée de la directrice, la directrice adjointe à la pédagogie, la coordinatrice pédagogique, de deux enseignants et de personnalités qualifiées. La sélection s'effectue sur dossier et entretien en septembre et s'adresse aux étudiants qui ont un projet professionnel ambitieux et singulier qui justifie une mobilisation permettant d'en favoriser l'accomplissement. Le projet du diplômé peut s'articuler avec un stage, une résidence, un séjour à l'étranger...

RESSOURCES & ÉQUIPEMENTS

LES ATELIERS TECHNIQUES

L'École réunit une offre d'outils de production allant de la vidéo, photo, son, multimédia, réseaux, animation et 3D, chaîne d'impression et d'édition, au travail du métal et du bois, la céramique et les matières plastiques, les maquettes, les prototypages, la fabrication assistée par ordinateur. Pour faciliter certaines réalisations, l'École s'appuie sur un réseau d'entreprises ou d'ateliers industriels de la région Aquitaine tels que découpe laser, ou jet d'eau, ferronnerie, prototypage, matériau technique, auprès desquels elle loue des journées de fabrication.

Les lieux de fabrique, de production et des mises en oeuvre techniques de l'EBABX sont regroupés au sein de 3 pôles techniques :

- Image et Edition (imprimerie numérique, imprimerie offset, traceur, sérigraphie, gravure, atelier technique photographie - prise de vue)
- Vidéo et multimédia (atelier technique vidéo, son, salle multimédia, atelier technique photographie - prise de vue, salle informatique)
- Volume et matériaux (menuiserie, modelage, découpe et assemblages, soudure, couture, maquette, électronique, découpe laser).

Entité de production, chaque pôle est aussi un lieu d'élaboration d'enseignements initiaux aux techniques pour les étudiants. Chacun est porteur de spécificités et d'objets singuliers, avec des modes de fonctionnement qui sont fonction de ces spécificités.

Ils regroupent chacun des personnels et intervenants de toutes natures : professeurs, assistants, techniciens, moniteurs, surveillants qui accompagnent et encadrent les étudiants dans ces productions, tout en gérant les outils et moyens techniques de réalisation. La présence

de moniteurs au sein des ateliers techniques donne un accès permanent et permet à quelques étudiants en année 4 d'être rémunérés. Ils ont été constitués de façon transversale en termes de disciplines et domaines et ce, en lien direct avec la démarche pédagogique développée au sein de l'établissement.

LA BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque propose un fonds multi-supports régulièrement actualisé sur la création artistique. Ses collections se consacrent largement à l'art contemporain et l'histoire de l'art, tout en s'ouvrant à des disciplines transversales (sociologie, philosophie, histoire, politique, littérature...), de manière à approfondir les questions théoriques indispensables à toute démarche artistique.

La bibliothèque fait la part belle aux livres et catalogues d'expositions, mais propose également des revues spécialisées, ainsi qu'un fonds vidéo constitué au regard des enseignements de cinéma, d'esthétique et d'histoire de l'art moderne et contemporain proposés à l'École. Le catalogue de la bibliothèque est actuellement en cours d'informatisation (recherche manuelle pour le fonds rétrospectif, et via le Portail des bibliothèques de Bordeaux pour les acquisitions courantes (→ bibliotheque.bordeaux.fr). Le prêt est réservé aux étudiants, enseignants et auditeurs libres inscrits à l'EBABX. L'accueil du public extérieur se fait sur rendez-vous, pour consultation sur place.

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

ART ET DESIGN

LE PROJET PÉDAGOGIQUE

Les enseignements Art et Design à l'EBABX sont délivrés par des professionnels de l'art et du design contemporains; ils donnent la possibilité aux étudiants d'acquérir une autonomie de réflexion et de recherche, de création, d'expérimentation et de production de projets.

Au cours de leur scolarité à l'École, les étudiants élaborent un programme personnel à partir de la diversité des offres artistiques, critiques, techniques et technologiques proposées.

En ARC, ils travaillent en collectif et sont informés très tôt des enjeux des pratiques d'exposition, de production, de publication dans les mondes professionnels de l'Art ou du Design, à travers les échanges avec leurs enseignants artistes et designers, théoriciens, critiques d'art et commissaires d'exposition, ou les grandes personnalités qui sont invitées ponctuellement par l'École.

Une formation d'enseignement supérieur au projet artistique ne peut faire l'impasse sur l'analyse des conditions de travail et de vie dans les univers de la création aujourd'hui; elle interroge donc en premier lieu la place et le rôle des artistes et designers au sein de la société et de l'économie contemporaines. L'École prépare ainsi les artistes et designers de demain à s'adapter aux changements rapides qui caractérisent notre époque et à inscrire leurs pratiques et leurs productions de façon pertinente et durable dans la complexité des situations professionnelles d'aujourd'hui.

ART

L'ambition du programme Art est de permettre aux étudiants de définir des pratiques et positions artistiques nouvelles, de les incarner et de trouver les moyens pour les faire vivre et

les développer au sein du champ professionnel dans lequel ils souhaitent s'inscrire à l'issue de leurs études.

Le parcours Art à l'EBABX met ainsi au premier plan des études l'analyse et la compréhension des conditions économiques, politiques et idéologiques dans lesquelles les artistes travaillent aujourd'hui. Il invite les étudiants à concevoir la pratique artistique comme une pratique de décision et d'affirmation. Il s'agit de conduire des expérimentations pratiques, concrètes qui visent à repenser ce que l'on entend habituellement par production, œuvre, publication ou exposition dans les champs artistiques et culturels, ainsi que les représentations naturalisées du travail, de l'économie, ou de la politique.

45

DESIGN

Le Design à l'EBABX est porté par le concept d'un Design mixte qui traverse son enseignement tout au long du cursus.

L'enseignement Design développe des pratiques de design multiples et transversales. Il observe les flux, les environnements, leurs matériaux, leurs fabrications, leurs territoires, leurs pratiques sociales et leurs indices sémiologiques comme autant de données à visualiser à travers des réalisations graphiques, des objets, des aménagements ou des dispositifs scénographiques.

Construire un monde et se préoccuper de son habitabilité est motif à relier espaces, objets, scénographies, éditions graphiques. Le Design ouvre à de nouvelles équations, de l'espace à l'environnement, de l'objet au dispositif, du style à l'atmosphère.

***PARTENARIATS
CULTURELS, ACADEMIQUES,
PRIVES***

De nombreuses collaborations sont développées pour des projets pédagogiques diversifiés, tant au niveau local qu'international. Elles permettent l'ancrage de l'École sur son territoire et organisent son rayonnement. Les collaborations sont ciblées en fonction des compétences des structures et du projet de l'École.

PRINCIPAUX PARTENARIATS UNIVERSITAIRES & ACADÉMIQUES

En France

- Conservatoire Jacques Thibaud de Bordeaux
- École nationale supérieure d'architecture et du paysage de Bordeaux - EnsapBx
- École nationale supérieure de Chimie et de Physique de Bordeaux (ENSCPB)
- Institut Polytechnique de Bordeaux - INP
- KEDGE Business School Bordeaux
- École Nationale Supérieure d'Art et Métiers de Bordeaux - ENSAM
- Centre Michel Serres, Paris
- École Nationale Supérieure de Création Industrielle - ENSCI - Les ateliers, Paris
- Ecole Supérieure d'Art des Pyrénées, Pau
- L'institut culturel Français
- ISDAT Institut Supérieur des Arts de Toulouse

À l'international

- La Haute École d'Art et de Design - HEAD, Genève, Suisse
- Politecnico de Milan, Scuola del design, Milan, Italie
- Mimar Sinan Fine Arts University, faculté d'architecture, Istanbul, Turquie
- Kunsthochschule - Offenbach Land de Hesse, Allemagne
- Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam, Pays-Bas
- Université KSU - Fukuoka, Japon
- Jingdezhen Ceramic Institute, Jiangxi, Chine

PRINCIPAUX PARTENAIRES CULTURELS

- CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux
- arc en rêve centre d'architecture, Bordeaux
- FRAC Aquitaine
- Musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux
- Musée des Beaux-Arts de Bordeaux
- TNBA - Théâtre National de Bordeaux, Aquitaine
- Association Fabrique Pola à Bordeaux
- Migrations culturelles Aquitaine
- MC2A à Bordeaux
- Cap Sciences à Bordeaux
- La Manufacture Atlantique à Bordeaux
- L'Escale du Livre à Bordeaux
- Festival Doc en mai à Bordeaux
- Festival International du film indépendant de Bordeaux - Fifib
- Fondation de France - Prix Reynal
- Le Bel Ordinaire à Pau
- Confort Moderne à Poitiers
- Le Magasin C.N.A.C à Grenoble
- Institut français de Milan
- Institut culturel français
- Abbaye Saint-André - Centre d'art contemporain de Meymac

PRINCIPAUX PARTENAIRES PRIVÉS

- VIA, Valorisation de l'Innovation dans l'Ameublement, Paris
- Verallia (Saint Gobain)
- Barat
- Château Giscours
- Château Larose Trintaudon
- Centre Interprofessionnel des vins de Bordeaux - CIVB
- Vinexpo
- Magasins Galeries Lafayette
- ExpoFrance 2025

ÉDITEURS

- Paraguay Press
- Éditions Mix

RECHERCHE
RECHERCHE

L'ACTIVITÉ DE RECHERCHE

50

L'activité de recherche s'est organisée au sein du Bureau de la Recherche (BDLR), créé en 2010 et formé par 15 enseignants professionnels, artistes, designers, éditeurs, théoriciens et critiques, philosophes, dont 3 enseignants docteurs, investis dans les travaux de recherche de l'établissement. Ce groupe de réflexion s'est attaché à définir les orientations scientifiques de l'unité de recherche ainsi que la méthodologie de l'initiation à la recherche et à mettre en place, pour 2011-2014, dans l'unité de recherche PUBLIC/ACTION, le programme de recherche SIGMA, les archives vivantes.

Depuis la rentrée 2014-2015, quatre nouveaux programmes de recherche ont été lancés autour de l'instabilité contemporaine de la notion de public.

LIGNES DE RECHERCHE

L'unité de recherche de l'EBABX rassemble les activités de recherche développées en années Master, tant en art qu'en design. Elle s'appuie tout particulièrement sur les séminaires et les programmes de recherche, mais elle se constitue également en lien étroit avec les ARCs, grâce à des recherches/actions. Ainsi, elle nourrit également les trois lignes thématiques que sont :

- les nouvelles économies de la valeur,
- les formes de l'engagement et l'engagement des formes
- la pratique de l'art comme production d'un public.

INITIATION À LA RECHERCHE EN PRISE AVEC L'ACTUALITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE LA PLUS CONTEMPORAINE

Nouveaux Programmes de recherche (2014-2016)

Depuis l'achèvement du programme de recherche SIGMA, de nouveaux programmes mis en place à la rentrée 2014-2015, réactivent la notion de public/

action, en adoptant un positionnement résolument pensé depuis les champs des pratiques plastiques et des postures critiques les plus récentes, ainsi que dans une relation sensible aux mutations sociétales d'un monde en transformation.

Quatre programmes de recherche sont mis en place pour les années 2014-2016 : trois en Art :

- *Au milieu des choses*,
 - *Voir un peu plus à travers les fissures des murailles*,
 - *Modern Lovers*,
- un en Design :
- *Stop-City*.

À la notion de public, historiquement importante dans les recherches et créations de l'EBABX, les quatre programmes qui composent l'unité viennent décliner et approfondir des axes de recherche en prise directe avec la singularité de notre moment contemporain. Les situations étudiées au sein de l'unité de recherche sont :

- Les migrations des formes artistiques entre les supports et les média analogiques et numériques ainsi que les recompositions qu'elles induisent dans leurs formes d'apparition et d'adresse au public. (*Au Milieu des Choses*)
- la climatisation des affects et des récits de soi (*Modern Lovers*)
- la réification des rapports à l'aune de l'actualité de la pensée marxiste et de la possibilité d'une pensée critique (*Voir un peu plus à travers les fissures des murailles*).
- les mutations urbaines entre manifestes utopiques et réalités mondialisées (*Stop City*).

L'unité de recherche Public/Action organise la recherche en années Master. Elle concerne tous les étudiants, qu'ils soient dans un cursus Art ou Design. C'est dans ce cadre que les étudiants choisissent un des programmes de recherche, suivent les séminaires et les journées d'études et participent à des recherches actions.

Elle permet de sensibiliser les étudiants des années master dans leur ensemble aux enjeux et aux méthodes de la recherche aujourd'hui, de les familiariser avec les acteurs de la recherche dans le monde.

Elle prépare aussi les étudiants qui le souhaiteront à poursuivre la recherche après leur DNSEP, à l'occasion d'un 3ème cycle.

La recherche s'amorce en année 4 par le mémoire qui articule recherche documentaire, recherche théorique et historique, analyse critique et recherche visuelle. L'objectif du mémoire est de faire état d'une production de connaissances et de définir un territoire de recherche relative au champ ouvert du design.

Un module de Méthodologie de la recherche, commun aux deux filières, prépare l'étudiant à la structuration de sa recherche.

***RELATIONS
INTERNATIONALES***

MOBILITÉ INTERNATIONALE

L'EBABX encourage les étudiants à partir en mobilité à l'international pendant leur cursus, en période d'études dans le cadre des échanges avec les écoles partenaires ou en stage professionnel.

L'École s'intéresse au développement d'expériences croisées avec certaines écoles partenaires dans d'autres pays. Des projets pédagogiques croisés, articulés autour de problématiques communes et notamment autour des pratiques de l'exposition, de l'édition, de la diffusion, de l'action publique et de la professionnalisation des étudiants permettent de créer des contextes d'échange et de mobilité construits conjointement.

L'École est inscrite dans les programmes de la Communauté Européenne Erasmus + et de la Conférence des Recteurs des Universités du Québec (CREPUQ), ainsi que dans le dispositif Aquimob de la Région Aquitaine. Elle bénéficie de l'ouverture sur l'international de la mairie de Bordeaux, dans le cadre des jumelages avec Casablanca (Maroc) et Fukuoka (Japon) et de la coopération interrégionale avec le Land de Hesse (Allemagne).

PÉRIODES D'ÉTUDES & STAGES PROFESSIONNELS À L'ÉTRANGER

L'année 4 : l'année de la mobilité
Année charnière entre deux années diplômantes, elle est l'année privilégiée pour les départs en périodes d'étude ou en stage à l'international.

La mobilité en période d'études
Les séjours en périodes d'études dans les écoles partenaires se déroulent en général au semestre 8 pour une durée de 3 à 5 mois selon l'école d'accueil. Les étudiants, en lien avec leurs enseignants, ciblent leur destination en fonction des offres pédagogiques

pour compléter ou affiner des acquisitions spécifiques et confronter leur projet personnel à un nouveau contexte géographique, social et culturel.

La validation des crédits en période d'études

En année 4 au semestre 8, le suivi de mémoire est validé à l'EBABX, tous les autres crédits sont validés par l'établissement d'accueil.

La mobilité en période de stage

Le stage permet à l'étudiant d'intégrer sur une durée déterminée un milieu professionnel défini afin de faire l'acquisition de savoirs et de modes de production spécifiques. Les étudiants en année 4 peuvent partir en stage à l'étranger pendant l'année scolaire, de préférence au semestre 8. Les étudiants des années 2 à 5 peuvent partir durant les vacances scolaires d'été.

La validation des crédits en période de stage

Les étudiants en année 4 qui partent en stage pendant l'année scolaire doivent, avant leur départ, convenir avec leurs enseignants des modalités du suivi à distance qui leur permettra de valider leurs enseignements à leur retour.

Ces modalités sont contractualisées avec la coordination pédagogique. Les étudiants présenteront leur bilan semestriels à leur retour.

Des crédits sont affectés pour la réalisation du stage obligatoire en années 2 et 4, ils sont validés après remise du rapport de stage.

Des bourses de mobilité

Pour leurs périodes de mobilité à l'international d'une durée minimum de 3 mois, les étudiants peuvent bénéficier d'aides financières pour des séjours en Europe par le biais du programme Erasmus + (Communauté Européenne) et dans le monde entier par le biais du dispositif Aquimob (Région Aquitaine).

***INSCRIPTION
PROFESSIONNELLE
& STAGES***

STAGES

Le stage professionnel fait partie intégrante du cursus de formation, il est obligatoire en année 2 et en année 4. Il permet à l'étudiant d'intégrer sur une durée déterminée un milieu professionnel défini afin de faire l'acquisition de savoirs et de modes de production spécifiques. En année 2, le choix du stage se fait en début de semestre 4, accompagné par les enseignants d'ARC. Il se déroule soit au mois de juin, soit pendant les vacances scolaires, il s'effectue sur une durée minimum de 3 semaines.

En année 4, le choix du stage se fait en fin de semestre 7, accompagné par les enseignants d'ARC. Le stage se déroule au semestre 8 ou pendant les vacances scolaires en France ou à l'étranger. Les étudiants peuvent obtenir une bourse à la mobilité (Aquimob ou Erasmus +) s'ils réalisent un stage de 3 mois minimum.

Le stage s'effectue sur une durée d'un à six mois.

Avec l'accord des enseignants de l'ARC (ou de la coordination pédagogique pour les étudiants en année 1) les étudiants peuvent réaliser des stages supplémentaires aux stages obligatoires.

Une convention de stage est établie par l'École au préalable, garantissant le maintien des droits étudiants pendant la durée du stage.

Le rapport de stage

Un rapport doit être rédigé à l'issue du stage. Dans ce rapport, il est préconisé de présenter l'entreprise d'accueil, les missions confiées et réalisées, les contraintes, les productions réalisées et la valeur ajoutée à l'entreprise, les apports du stage pour le cursus de formation, pour le projet de recherche personnelle et pour une orientation professionnelle future.

Il relate l'expérience de connaissance des milieux professionnels (économique, culturel), toute chose qui peut aider l'étudiant à progresser, tant sur le plan de la recherche, que sur le plan de la professionnalisation.

Les crédits liés au stage

Des crédits sont affectés pour la réalisation des stages obligatoires : le stage en année 2 est validé après remise du rapport de stage et donne lieu à l'obtention de crédits au semestre 5 ; le stage en année 4 est validé après remise du rapport de stage et donne lieu à l'obtention de crédits au semestre 8.

Le stage à l'étranger

Validation des crédits du semestre. Les étudiants en année 4 qui partent en stage à l'étranger au semestre 8 doivent, avant leur départ, convenir avec leurs enseignants (ARC, séminaire et directeur de mémoire) des modalités du suivi à distance qui leur permettra de valider leurs enseignements à leur retour. Ces modalités sont contractualisées avec la coordination pédagogique. Les étudiants présentent leur bilan semestriel à leur retour.

PRATIQUE ARTISTIQUE & INSCRIPTION PROFESSIONNELLE

En années 4 et 5, un module d'information et de sensibilisation pratique sur le contexte statutaire et socio-professionnel dans le champ de l'art et du design est organisé sur des journées et demi-journées. Il est obligatoire et évalué dans le cadre des ARCs.

Il est animé par une équipe d'acteurs culturels impliqués au niveau local et national. Il alterne sessions plénières et ateliers pratiques.

Les axes prioritaires abordés sont :
— le statut fiscal et social de l'artiste auteur,
— droits d'auteur et rémunération

des artistes,
– types de contrats,
– connaissance des statuts
socioprofessionnels, des modalités
de création d'une micro-entreprise,
d'une association,
– répondre à un marché public,
– écrire, chiffrer et budgétiser son projet,
– communiquer sur son projet,
– connaître le fonctionnement des
systèmes d'aide à la création publics
et privés, répondre au 1% artistique,
s'informer sur les résidences en France
et à l'étranger; les demandes d'admission
en post-diplômes en France et à l'étranger,
– politiques publiques dans les arts
visuels.

ÉDITION

L'édition à l'EBABX est liée à la situation particulière de l'École, marquée d'une part par le fait que le design graphique y est intégré à un projet pédagogique et un axe de recherche sur le design, et d'autre part, par la manière dont des séminaires et des ARCs lient les questions du livre et de l'édition aux modes de production et de réflexion des étudiants en art. À partir de cette situation, l'EBABX envisage, de manière interdisciplinaire, la diversité des pratiques qui, investies par les « auteurs » que sont les designers graphiques, les écrivains, les artistes, peuvent prendre valeur de prises de position, tout en donnant lieu, bien sûr, à des objets éditoriaux. L'importance de l'édition pour les acteurs de l'édition en art, à commencer par les étudiant(e)s, n'a pas seulement à voir avec les qualités formelles et objectives d'une publication, mais également avec les possibilités qu'ouvre l'acte de publier en tant que tel. Les enjeux des pratiques d'édition, de mise en forme, de diffusion, de lecture, s'envisagent au-delà de questions de rôles, de savoir-faire ou de compétences. Ce qui est en jeu est d'être attentif aux modes de fonctionnement, aux échanges et aux agencements dont dépendent les objets éditoriaux, pas seulement à leurs sens ou aux intentions de leurs producteurs. De plus, si la partie enseignement à l'édition et au design graphique trouve ses marques dans une alliance entre le design et l'art, elle se fonde sur la formation et l'apprentissage technique à la réalisation, livrant à chacun des étudiants inscrit dans son option des solutions autonomes et singulièrement identifiées.

Dans ce sens, un certain nombre de publications sont réalisées à l'EBABX, comme la collection *The Social Life of the Book*, textes inédits sur la situation de l'édition contemporaine et des pratiques d'artistes, la publication de l'atelier *Pensée Nomade Chose Imprimée*, qui rend compte des voyages des étudiants à l'étranger et leurs

confrontations avec des situations populaires, la revue sur internet *RosaB* coéditée avec le CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux, qui élabore des sujets de recherche à travers différentes problématiques actuelles de la création artistique par les équipes et invités de chacun des établissements, et de nombreuses éditions liées aux enseignements de l'École (séminaires, studio graphisme, workshops, journées d'étude, catalogues d'exposition). Tous ces projets ont pour objectif de développer simultanément en art et/ou en design les savoirs du graphisme et de l'édition, en théorie et en pratique, de les partager et les croiser.

La question de l'édition se mesure aussi aujourd'hui dans l'incidence provoquée par son complément immédiat : l'écran, au sens élargi de son équivalent anglo-saxon *editing* (s'approprier, fabriquer, articuler, agencer, déterminer, réaliser, éditer).

L'édition se réinvente à toute vitesse. La microédition des magazines, DVD, publications Web, l'élargissement de la diffusion des contenus et des services à des supports nomades (portables, tablettes, smartphones, consoles, iPod et autres lecteurs multimédias) jusqu'aux formes de publication participatives (supports bimédias, blogs et environnements évolués de type Web 2.0), les RSS, podcasts audio et vidéo ou plus courants (*peer to peer*), suscitent des recherches inédites et fertiles. Dans ces champs pratiques, les créateurs d'aujourd'hui et de demain trouvent un terrain d'action exceptionnel tout autant que dans la page, l'objet, les réalités augmentées dans les projets urbains, qui sollicitent des forces créatives et une capacité à décrire des projets.

C'est dans ces questions d'actualité et de prospective que s'inscrit l'enseignement de l'édition à l'EBABX dans les années à venir.

Dernières publications de l'EBABX

- *Art by Telephone...recalled*,
Édition MIX., Cneai=, La Panacée,
Esba TALM, EBABX
- *Avigail Moss, The Social Life
of the Book* - n°4, Édition Castillo Corrales
- *Die Toilette, The Social Life
of the Book* - n°5, Édition Castillo Corrales
- *The Library of Helen Chadwick, The
Social Life of the Book* - n°6, Édition
Castillo Corrales
- *Les 50 pas du Roi*, Recherche
ARC *Designs Mixtes* et exposition
Biennale d'architecture, d'urbanisme
et de design Agora Bordeaux 2014,
EBABX
- *Douglas Huebler*, séminaire
The Book Society, EBABX
- *Archives Vivantes*, Recherches
Indisciplinaires, journée d'étude
avec Pierre Baumann, Antonia Birnbaum,
Tom Ivison, Jerszy Seymour, EBABX
- *Pensée Nomade Chose Imprimée,
Histoire d'un atelier nomade de l'École
des Beaux-Arts de Bordeaux 1989-2013*,
Paraguay Press
- *Positions*, Compil, édition
du studio *Blick!*, Design, EBABX
- *Nowhere*, Compil, édition
du studio *Blick!*, Design, EBABX
- *Contre visite à la Cité Frugès*,
Recherche Design, édition et exposition
à la Maison municipale Frugès – Le
Corbusier, à Pessac, EBABX
- *Rosab 5*, Environnement et design,
EBABX et CAPC
- *Rosabee, Sigma les archives vivantes*,
EBABX
- *SAD : Sensibilités, Aides, Déficiences*,
workshop, EBABX – ENSCBP –
KEDGE Business School
- *BABY-BOOM : espace du nouveau-né*,
workshop, EBABX – ENSCBP –
KEDGE Business School

**ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE
& TECHNIQUE**

NOTICES

LES ENSEIGNANTS

Carmen Alcocer

Espagnol

Années 1, 2 et 3

Professeur d'espagnol dans différents établissements dont l'EBABX depuis 1992.

Michel Aphenbero

Édition d'artistes

62

Pop Productions en année 1

ARC Exercise One en années 2 et 3

Artiste-enseignant aux pratiques pluridisciplinaires : graphiste, (CAPC 1973—1984), concepteur d'expositions, éditeur, écrits et collaborations éditoriales, consultant en identité visuelle Journal Sud Ouest (1989—2000), arc en rêve centre d'architecture (2008), Frac Aquitaine (2014, en cours).

Co-fondateur de *4 Taxis*, magazine d'artistes créée en 1978. Originellement sous-titré magazine de la cambrousse internationale, *4 Taxis* a évolué vers un style de vie inclassifiable qui a généré dans différentes villes étrangères une suite de propositions et d'activités artistiques : magazine, installations *in-situ*, conférences, projet pédagogique (atelier *Pensée nomade, chose imprimée*). Enseigne à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux depuis 1976. Participe à de nombreux jurys de diplômes, collabore au webmagazine *Rosa B*. Co-auteur du livre « *Pensée nomade, chose imprimée. Histoire d'un atelier de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, 1989-2013* », édition Paraguay Press, Paris, 2014.

→ www.eastofborneo.org/articles/second-life-4-taxis-magazine

→ www.florenceoewy.com/archives/expo/2010/4%20Taxis/4_Taxis.htm

Galen Bangs

Anglais

Années 1, 2 & 3

D'origine anglo-américaine, Galen Bangs est chercheur en civilisation britannique et américaine depuis 10 ans, avec un intérêt particulier pour l'histoire des idées et de la culture, il s'est spécialisé dans l'étude comparative des politiques culturelles britanniques et françaises à l'époque contemporaine, ainsi que

les phénomènes et dynamiques culturelles du monde anglophone. Il a également participé à plusieurs projets de recherche portant sur l'interaction entre la culture et les nouvelles technologies. Il est aussi traducteur et interprète et a enseigné la traduction à l'Université Bordeaux III (Bordeaux Montaigne). En dehors du monde académique, Galen Bangs est un musicien multi-instrumentiste depuis environ 20 ans.

Angelika Bauer

Design graphique, web design

Type and play en année 1

ARC VIP • Very Important Project en années 2 et 3

Studio Blick! en années 2 et 3

Designers graphiques, Laurent Agut et Angelika Bauer conçoivent des documents d'édition, des sites Internet et des signalétiques dans les domaines du spectacle vivant, de l'art et de l'architecture sous le nom de La/projects.

« *Leur production se définit par une attention portée sur les détails ne laissant aucune place au hasard. La tâche étant de trouver le signe, la répétition d'une micro intervention sur une typographie déjà existante, le choix étudié d'un papier ou encore un façonnage inattendu, qui valoriserait le sens. Leur conception du graphisme les installe aux antipodes des productions dont la signature réside dans une identité visuelle démonstrative. La marque de fabrique de ce duo réside dans la clarté de chacune de ses interventions conscient d'apparaître dans une société de plus en plus conceptualisable comme un phénomène vu étant donné la quantité existante d'images et d'informations. Leur travail se déploie dans ce qui n'apparaît pas toujours au premier coup d'œil, mais qui par l'addition de choix fondamentaux, s'impose dans sa globalité comme personnel et évident.* »

Cyril Vergès / 2014

→ la-projects.com

Philippe Bouthier

Histoire de l'art

Photographie en année 1

Studio Photographie en années 2 et 3

Historien de l'art, Philippe Bouthier s'intéresse aux relations entre Sociétés et Art Contemporain et dans la perspective d'un doctorat sur les modes de représentation et de signification de la profondeur dans l'espace plan au XXe siècle.

Ses préoccupations s'orientent sur la question du temps, de ses dimensions aussi bien quotidiennes qu'historiques et de son appréhension comme projection subjective et comme mémoire. Des expériences en institutions culturelles, notamment en DRAC et au Frac-Aquitaine, où, en 1993 et 1994, il développe la collection de photographies, et l'organisation d'expositions (*L'angoisse de n'être qu'un Homme, Ou les oiseaux selon Schopenhauer, 1m=c.299792458-1...*), complètent son expérience dans l'enseignement supérieur, comme chargé de cours à l'Université de Strasbourg, ou en maîtrise d'arts plastiques à Bordeaux III de 97 à 2001 et à l'EBABX où il participe à l'atelier *Extra-Muros* autour des problématiques des lieux de l'art et du design et de leurs corollaires.

Thomas Boutoux

Théorie, critique, anthropologie

Pop Productions en année 1

Théorie de l'art en année 2

Recherche *Modern Lovers* en année 4 et 5

Direction de mémoire en années 4 et 5

Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Grenoble et de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris en anthropologie sociale. Thomas Boutoux exerce depuis le début des années 2000, comme critique d'art, commissaire d'exposition et éditeur d'ouvrages. Il est l'un des membres fondateurs de Castillo/Corrales, un espace d'exposition indépendant créé en 2007 à Paris, dont la programmation, la librairie et la maison d'édition Paraguay Press sont dirigées par un groupe d'artistes, de critiques, de graphistes et de commissaires d'exposition. Parmi les expositions réalisées en tant que curator ou co-curator : « The Way It Wasn't », Midway contemporary, Minneapolis (2010) et Culturgest, Porto (2011), « *Entre-temps, brusquement et Ensuite* », 12ème Biennale d'Art Contemporain de Lyon (2013), « *L'époque, les humeurs, les valeurs, l'attention* », 16ème Prix Fondation d'entreprise Ricard, Paris (2014) et « *Europe, Europe* » Astrup Fearnley Museet, Oslo (2014). Il écrit régulièrement pour des magazines internationaux, monographies d'artistes, ouvrages collectifs et catalogues d'expositions. Il est l'éditeur de *Hans Ulrich Obrist Interviews V1* (Charta, 2003), et *Hans Ulrich Obrist Do It* (Revolver Verlag,

2004), le co-éditeur de *Metronome N°9* et *Metronome Press* (2005) et de plusieurs livres publiés par Paraguay Press, la maison d'édition qu'il a contribué à fonder et qu'il co-dirige actuellement.

Jean Calens

Édition d'artistes, multimédia

ARC *Tectonique des plaques* en années 4 et 5

Recherche *Voir un peu plus à travers*

les fissures des murailles en années 4 et 5

Édite des fictions composées de textes et photographies. Auteur et correspondant pour le magazine *4 Taxis* dès 1978. En Catalogne, monte l'association *Symptômes* - attentive aux immensités de l'ultra-local - et organise dès 1982 des projets transfrontaliers dont *Casino* et *Frontière*, en collaboration avec des artistes, critiques, écrivains, musiciens et éditeurs. Entre 1985—1995, il collabore à des projets éditoriaux notamment avec Patrick Gifreu, Xavier Boussiron, Viçenç Altaio, Frédéric Duprat. Depuis 1984 l'enseignement de l'art fait partie dorénavant de sa pratique. Les interrogations à propos de l'image qui n'est pas que visuelle, l'amènent à s'impliquer dès 1990 dans l'atelier *Pensée nomade, chose imprimée* de l'EBABX. L'ouvrage édité récemment, relate ces vingt ans d'investigations et de rencontres artistiques avec M. Aphenbero, D. Colomine et les étudiants de l'EBABX. À propos de l'art ne faut-il pas garder le nom et changer la chose ? Recherches actuelles autour de *L'image sans bords*.

Patricia Chen

Anglais

Années 2 et 3 et années 4 et 5

Diplômée de Stanford et NYU, elle enseigne l'anglais à l'EBABX, l'Université Bordeaux II, Inlingua, Esmod, CNR de Bordeaux, ESTBA. Traductrice de livres d'artistes (Frac Bourgogne), des revues (*Volume, May*), de critique d'art, de poésie (Fondation Royaumont), de films, elle est interprète pour des festivals internationaux, la radio, des colloques sur l'art et la danse contemporains (CAPC, CDC d'Artigues). Danseuse contemporaine (formée par Merce Cunningham), performeuse, pianiste et chorégraphe newyorkaise. Elle fait du spectacle et de la création (École du cirque, Cie CHENDance, défilés de mode, videoclips)

collabore sur de la vidéodanse (Judit Kurtag, 100 Transitions, Aurore Aulong) et développe une programmation transversale de stages et de résidences d'artistes dans son lieu, Oakspace.

En 2013 elle joue dans *Hot Dog*, un film de J. Chaffort, et au TNBA dans *Suite No. 1* de l'*Encyclopédie de la Parole*. Aujourd'hui, elle prépare sa résidence à Turin pour le projet *Holy Days* de Tere Recarens.

Stéphanie Cherpin Sculpture et Installation

ARC *Passengers* en années 4 et 5
Direction de mémoire en années 4 et 5

Artiste. Diplômée de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, puis de Marseille, et d'un master en philosophie, Elle est représentée depuis 2008 par la galerie Thomas Bernard-Cortex Athletico. En puisant dans cet immense répertoire de formes, de couleurs et de textures que fabriquent nos sociétés post-industrielles, Stéphanie Cherpin produit une sculpture issue des marges de nos villes. Une sculpture faite de tensions, aux accords stridents, dépouillée de toute sophistication qui entretient des rapports particuliers avec le paysage, la musique ou encore les cultures "primitives". Elle a été invitée ces dernières années à présenter son travail lors d'expositions personnelles à l'Assaut de la menuiserie dans le cadre de la biennale de design de Saint-Etienne (2015), au Frac Limousin (2014), à la galerie Édouard Manet à Gennevilliers (2012) ou encore à la Salle de bains à Lyon (2012). Elle a pris part à de nombreuses exposition collectives en France comme récemment au Confort Moderne à Poitiers (2014), au Frac Aquitaine (2014) et à l'étranger, à la galerie Xippas Genève (2015), à la proposition Grandeur/French Sculpture du Museum Beelden aan zee de La Haye (2015). En 2016, elle participera notamment à la biennale internationale d'art contemporain de Glasgow.

Ses œuvres font parties de collections privées et publiques comme celles du CNAP, du FRAC Limousin et du FRAC Aquitaine.

Anne Colomès Dessin

Dessin en année 1
Studio *Dessin* en années 2 et 3

Artiste. Diplômée du Studio National des Arts Contemporains du Fresnoy. Elle travaille

autour du dessin, de la vidéo et du texte. Elle vit et travaille à Bordeaux où elle enseigne le dessin contemporaine à l'EBABX.

Franck Éon Peinture

Workshop en année 1
ARC *L'œil innocent...* en années 2 et 3
Studio *Peinture* en années 2 et 3

Diplômé de l'École supérieure des Beaux-Arts de Tours, Franck Éon est artiste peintre. Il est représenté par la Galerie Cortex Athletico. Son travail a été exposé lors d'expositions personnelles à la Galerie Cortex Athletico à Bordeaux et à Paris, en 2013, *Skeletons and illusions*; ou encore *X-Woman*, projection dans le cadre de *Sunday's Screening*, à Paris, et également au Frac Limousin, et lors d'expositions collectives en 2014, *Quelque chose à vous dire*, Cortex Athletico, Paris; *Choices*, École des Beaux-Arts de Paris, Paris; Franck Éon - Rolf Julius, Cortex Athletico, Art Brussels, Bruxelles. En 2013, avec *Plug-in I.2*, Collection Frac Poitou-Charentes, Musée d'Angoulême, à Angoulême; *La nuit, je mens*, « *la sentinelle* », le CAPC au Rocher de Palmer, Cenon entre autre.

Chaque intention picturale de Franck Éon procède en deux temps : une déconstruction, analytique, d'un corpus d'images souvent liées à l'histoire de l'art ou extraites d'une banque de clichés populaires ; puis un ajustage par fragments de ces divers éléments. Cette utilisation de citations s'identifie pour le spectateur à des degrés divers. Sa peinture n'est semble-t-il que la synthèse d'une réflexion préparatoire. Peindre revient alors à la mise en place d'un écran, une surface de projection capable de proposer de nouvelles images sans pour autant rechercher une originalité à tout prix. Il développe ces principes dans ses enseignements à l'EBABX.

Catherine Gilloire Son

Initiation au son en année 1
Studio *E.T.R&D en son* en années 2 et 3

Diplômée de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux option Communication Visuelle et Audio-visuelle. Elle suit une formation musicale au conservatoire (classes de FM, électroacoustique, ondes Martenot

et chant). Responsable du studio son de l'EBABX depuis 1992, elle y enseigne les pratiques sonores. Enregistrements studio et sonorisation de concerts, créations sonores et vidéo, conférences sur des points de vue conceptuels du son.

Gwenaëlle Girard
Design

ARC VIP • *Very Important Project* en années 2 et 3
ARC *Designs Mixtes* en années 4 et 5

Formée à l'ENSAD, elle fonde " En Bande Organisée" en 2011 par les trois designers Pauline Deltour et Anne-Laure Gautier. Il s'agit d'un atelier pluridisciplinaire au profit de l'objet bien pensé et de l'espace bien conçu, dont la force réside dans la diversité et la complémentarité de ces 3 regards avec un goût commun du détail et des beaux matériaux.

En Bande Organisée travaille pour Balmain, Henessy, Yves Saint Laurent, APCI, Ateliers d'Art de France, Les Ateliers de Paris - Mairie de Paris, Première Vision, Babolat ...

Marc Guindeuil
Dessin, objet, espace

Dessin de représentation, perspective en année 1
Studio Matériaux et pratiques en années 2 et 3

Diplômé de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, il exerce une activité libérale dans le domaine de l'architecture, de l'architecture intérieure et du design. Il conçoit et réalise des projets d'architecture pour une société libanaise, direction de chantier en Syrie et au Liban. Il collabore pendant plusieurs années avec des entreprises et agences d'architecture pour la conception et développement de projets, participe à des expositions sur le design de meubles et conseille et participe bénévolement à la conception de projet pour les compagnons du devoir. Après une période de stage avec une participation à l'enseignement en environnement, il devient professeur à l'EBABX où il enseigne l'architecture intérieure et le design dans le cadre d'un cycle court. Il développe actuellement un enseignement sur le dessin, la perspective et le dessin numérique 3D.

Jean-Philippe Halgand
Internet, web, post-média

ARC *Post-média* en années 4 et 5
Séminaire *Traffics* en années 4 et 5
Recherche *Au milieu des choses* en années 4
Direction de mémoire en années 4 et 5

Artiste et fondateur de l'atelier *pericles.org* (1995—1999), une des premières plateformes artistiques sur le web, il exerce depuis 1999 comme directeur au sein de *pavu.com*, une entreprise œuvrant dans le domaine des arts informatifs, articulant créations en ligne, live shows et économie immatérielle, dont les projets ont été montrés à New York, Skopje, Kassel, Francfort, Tijuana, Murcia, Athènes, São Paulo, Paris et sur le web. Jean-Philippe Halgand dirige en années Master un atelier structuré autour des pratiques artistiques post-média et de leur inscription économique et un séminaire. Il conduit avec l'artiste Marie Legros l'atelier « *Pas de fumée sans feu* », autour des pratiques de l'image vidéo et de la performance. Il est directeur de mémoires en années Master.
→ pavu.com

Franck Houndégla
Design, Scénographie

ARC *Designs Mixtes* en années 4 et 5
Recherche *Stop city* en année 4

Concepteur spécialisé en design d'environnement, il développe notamment des projets de scénographie, microarchitecture et aménagement d'espaces publics, en collaboration avec des partenaires graphistes, plasticiens, concepteurs sonores, paysagistes, ingénieurs, constructeurs ou curateurs. Parallèlement, il mène des activités de recherche sur des formes urbaines et intervient régulièrement dans des écoles d'art, de design et d'architecture. Diplômé en design d'espace (DNSEP et Post-diplôme) et actuellement doctorant en architecture, il s'inscrit dans une culture disciplinaire mixte et s'attache à développer une démarche transversale reliant différents domaines du design (espace, objet, design graphique et multimédia), différentes disciplines connexes (architecture, paysage, urbanisme, conception sonore

et éclairage) et différentes échelles spatiales (du corps au territoire).

→ <http://site.franckhoundegla.com>

Armand Jalut

Peinture

ARC *All Practices combined (A.P.C)* en années 2 et 3

Artiste, représenté par la galerie Michel Rein, il participe en 2012 au programme de résidence Paris//Los Angeles F.L.A.R.E. (France Los Angeles Residency Exchange).

66

Dans le cadre de la programmation hors les murs des Abattoirs Frac Midi-Pyrénées, l'exposition *The Secretary Blouse* (2014) présente des travaux faisant suite à cette résidence. Une monographie vient d'être publiée aux éditions B42. En 2012, il confonde avec l'artiste Maxime Rossi le programme d'exposition *Projet Mita*. Il bénéficie en 2011 d'une exposition personnelle *Au Creux de l'enfer* à Thiers. Son travail a été exposé au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris et au Palais de Tokyo en 2010, dans le cadre de l'exposition *Dynasty*, panorama de la jeune création française. Ses œuvres sont notamment présentes dans les collections du Musée d'art moderne de la ville de Paris et du Fond national d'art contemporain.
→ armandjalut.com
→ projetmita.com

Fernando Klein

Espagnol

Années 4 et 5

Enseignant-formateur en langue Didactique-Culture spécialité espagnol. Fernando Klein est un ancien membre des jurys de concours du Capes. Il entreprend un travail de recherche sur le théâtre contemporain espagnol et participe à des comités de lecture sur les écritures contemporaines pour le théâtre espagnol en partenariat avec le rectorat de Bordeaux.

Benoît Lafosse

Photographie

Photographie en année 1

Plasticien de l'environnement, spécialiste de l'interprétation du paysage depuis 22 ans. Ce travail met en scène la photogénie des lieux dans le but de réaliser des parcours d'interprétation des paysages comme actuellement l'installation de *Machines*

à voir dans le Massif central. Une autre étude en cours s'intéresse au chemin protohistorique de la Ténarèze qui rejoignait la plaine de Huesca au nord de Saragosse au centre de la France.

Les principaux commanditaires de ces projets d'aménagement de découverte sont principalement : le ministère de l'environnement, les conseils généraux et régionaux, le conservatoire du littoral et des rivages lacustres, les réserves naturelles etc...

Yannick Lavigne

Photographie

Photographie en année 1

Studio *Photographie* en années 2 et 3

Après son Diplôme National des Beaux-Arts, Yannick Lavigne travaille comme graphiste et photographe principalement dans le champ du théâtre et de la musique. Au tournant du numérique il effectue un travail de recherche et de réalisation sur la modélisation et l'usage de la photographie appliquée à la représentation 3D, notamment à propos des systèmes appliqués à la simulation de vol. À la suite de ces travaux, la prise de vue aérienne devient son instrument de représentation à travers un travail générique intitulé *Vols* qui se poursuit sans limite de durée.

Didier Lechenne

Design graphique, web design

ARC *VIP • Very Important Project* en années 2 et 3

ARC *Designs Mixtes* en années 4 et 5

Recherche *Stop city* en année 4

Graphiste, il est diplômé de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Il co-fonde les ateliers Labomatic et Ultralab avec lesquels il travaille notamment sur l'identité visuelle du programme *Génération/s 2001* et sur le dispositif multimedia « *Ultracity™* », exposé en 2001 dans le cadre du Festival Bs As 00 à Buenos Aires. Depuis 2008, il a en charge la direction artistique de l'édition électronique *Rosa B* et depuis 2009 celle du 308 - Ordre Régionale des Architectes d'Aquitaine. Il a conçu le catalogue de l'exposition *Ever living Ornament* aux éditions B42, et les sites internet des artistes Jason karaindros et Jakob Gautel, et des missions de

l'explorateur Jean-Louis Etienne.

Marie Legros

Vidéo, performance

Une image dont on a pas idée en année 1
ARC Bel Canto en années 2 et 3
ARC Tectonique des plaques en années 4 et 5

Vidéaste et performeuse, Marie Legros aborde les gestes du quotidien à travers les représentations du corps, plus spécifiquement du corps féminin. Elle adopte un point de vue proche des positions féministes initiées dans les années 1970 considérant l'intime comme territoire politique. Marie Legros explore dans son œuvre la porosité des frontières entre sphère privée et domaine public.

Jean-Michel Lidon

Sculpture

Matériaux en année 1
Studio Matériaux et pratiques en années 2 et 3

Jean-Michel Lidon travaille avec l'association archi Crater région Grenoble, et participe à des chantiers de restauration archi de terre. Il pratique la céramique et la sculpture à l'École des Beaux-Arts de Grenoble. En 1972, il séjourne aux États-Unis et rencontre archi de terre « rammed earth works », séjours réguliers jusqu'aux années 90'. Il passe une maîtrise d'anglais à l'Université de Bordeaux III, est enseignant à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, et participe à de nombreuses expositions collectives et personnelles en région. Il séjourne aux Usa, au Mali, au Niger et en Algérie pour archi de terre et participe à des ateliers d'auto construction (France Sud).

Peter Liesenborghs

Dessin, images numériques, 3D

Dessin, du papier à l'écran en année 1
Studio Pixanim en années 2 et 3

Architecte et illustrateur, diplômé en 1982 de l'École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre à Bruxelles, il exerce de 1982 à 1984 dans le cadre de la coopération au développement au Sahara pour le ministère de la construction algérien, puis travaille dans une agence d'architecture à Bruxelles et enseigne la perspective de 1988 à 1992 à l'ENSAAV La Cambre, tout en réalisant illustrations et albums de bandes dessinées

pour différents éditeurs. En 1992, il s'installe à Bordeaux où depuis, en parallèle à son activité d'illustrateur, il enseigne à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux le dessin, lié aux images numériques et la 3D, et à l'ECV Aquitaine (École de communication visuelle), la perspective et un cours de « création d'univers » pour la section « animation-multimédia ».

Nora Martirosyan

Vidéo et multimedia

Studio E.T.R&D vidéo, cinéma et dispositif
 en années 2 et 3
 Aides à la production années 2.3 4.5

Artiste et cinéaste arménienne, née en 1973 à Erevan. Après des études de dessin et de peinture à l'Académie des Beaux-Arts de Erevan, elle étudie au Fresnoy, Studio national des arts contemporains de Tourcoing et à la Rijksakademie van Beeldende Kunsten à Amsterdam. Ses courts et moyens-métrages ont remporté de nombreux prix lors de festivals internationaux. Elle écrit actuellement son premier long métrage TERRITORIA qui sera tourné au Haut-Karabagh, république autoproclamée de Transcaucasie, majoritairement peuplé d'Arméniens. Pour ce travail, elle a été sélectionnée par la Villa Médicis à Rome (2013-2014), à la Fabrique des Cinémas du Monde au Festival de Cannes en 2013, à Open Doors au Festival de Locarno et à l'Atelier de la Cinéfondation de Cannes en 2014 où elle a reçu le prix Arte International.

→ <http://www.sisterprod.com/>

Nicolas Milhé

Sculpture et Installation

ARC Passengers en années 4 et 5

Artiste, diplômé de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, il vit et travaille à Paris. À la sortie de l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, il intègre le Pavillon unité pédagogique du Palais de Tokyo. Sa pratique fait appel à de multiples champs d'interventions : sculptures, installations monumentales, dessins, vidéos... Nicolas Milhé manipule les formes symboliques du pouvoir pour mieux les retrancher dans leurs contradictions et paradoxes, même s'il évacue l'idée d'un travail engagé, son travail s'épanouit à

l'approche du fait politique et de la chose publique.

Il collabore principalement avec La Galerie Samy Abraham à Paris.

→ <http://nicolasmilhe.com/>

Madeleine Montaigne Design d'objet

Tête chercheuse, bête curieuse en année 1

Collective corp : vers l'infini et au-delà... en année 1

ARC VIP • *Very Important Project* en années 2 et 3

68

Designer industriel et graphique, diplômée de l'ENSCI-Les Ateliers. Elle vit et travaille à Paris, et s'intéresse à ce que transportent les objets, qu'ils soient en deux ou trois dimensions, de l'objet graphique à l'objet scénographique. À partir d'anecdotes hasardeuses, elle propose des objets où les limites de leurs fonctionnalités révèlent leurs usages. Elle collabore régulièrement avec d'autres designers, dont Jean-Sébastien Lagrange, BLESS, Gaëlle Gabillet, et travaille à la direction artistique des marques de lunette de Lucas de Staël. Elle a participé à plusieurs expositions dont la Biennale Internationale de Design de Saint Étienne en 2006 et la manifestation « *Une Partie de Campagne à Saint-Briac-sur-mer* » avec la Galerie MICA en 2014. Depuis 2011, elle enseigne le design à l'École d'Enseignement Supérieur d'Art de Bordeaux.

Constance Moréteau Histoire de l'art

Histoire de l'art en année 3

Séminaire *Contre-habiter* en années 4 et 5

Direction de mémoire en années 4 et 5

Coordination de la Recherche

Docteure en histoire de l'art, Constance Moréteau a soutenu une thèse intitulée « *L'artiste et la lecture : le livre dans les installations et dispositifs d'exposition, 1960–2000* ». Ses recherches sur la lecture et l'installation ont fait l'objet de nombreuses communications et de plusieurs publications, parallèlement à son engagement comme critique d'art dans le collectif Portraits. Elle a été boursière à l'INHA, à la Terra Summer Residency et au Getty Research Institute. Actuellement, elle poursuit ses recherches au sein du programme « *Images dialectiques, musées imaginaires, musées virtuels* » au sein du labex *les Passés dans le présent* à l'Université Paris Ouest.

Marie Muracciole Théorie de la vidéo/cinéma

Vidéo en année 1

ARC *Exercise One* en années 2 et 3

Critique d'art, programmatrice et commissaire d'exposition, elle dirige le Beirut Art Center. Elle collabore à *Texte zur Kunst*, Berlin, et *les Cahiers du Musée d'art moderne*, Paris. Elle est l'éditrice des écrits d'Allan Sekula en français, publié à l'Ensba, Paris. Parmi ses expositions récentes, *Mécaniques des Fluides*, Galerie Cécile Fakhoury, Abidjan; *Allan Sekula: Disassembled Movies, 1972–2012*, Akbank, Istanbul; *Riffs, Yto Barrada*, Deutsche Guggenheim Berlin; *Wiels Bruxelles; Renaissance Society*, Chicago; Ikon, Birmingham; *Macro*, Rome; and *Fotomuseum*, Winterthur (2011–2012). Parmi ses dernières publications « *Something New About Plants, Genealogy Tree* », in *Yto Barrada* (JPRingier, 2013); « *A Love Story, Transportations* », in *Amar Kanwar: Evidence* (Fotomuseum Winterthur/Steidl, 2012); « *Passons, Ich Sterbe* » in *Marylene Negro : Sept Mondes* (Analogues, 2012); « *Redistributing Narratives: A Conversation with Yto Barrada* » in *Plot for a Biennial* (Sharjah Art Foundation, 2011); « *Tu comprends?* » in *Eric Duyckaerts - 'id éo* (Éditions du MacVal, 2011); « *Tomorrow Never Knows - Peter Roehr (1944–1968)* », in *20/27*, n°5 (M19, 2010).

Pierre Ponant

Théorie, critique du graphisme et édition

Histoire du graphisme en années 2 et 3

ARC *Designs Mixtes* en années 4 et 5

Programme de recherche *Stop city* en année 4 et 5

Historien et critique du design graphique. Comme curateur indépendant il a réalisé plus d'une trentaine d'expositions sur les arts électroniques et le design graphique, au sein d'institutions muséales en France, en Europe centrale et en Amérique latine. Recentrant son propos sur le graphisme, il crée, en 2000, en Argentine, le 1er Festival international de design et de communication de Buenos Aires. Il co-produit avec les de Chaumont, les expositions « *Approche* » et « *Vues de presse* ». Il enseigne la culture et l'histoire du design graphique à l'École d'Enseignement Supérieur d'Art de Bordeaux

et à l'École de Lausanne (Suisse). Il collabore aux revues *Étapes* et *Magazine* et contribue à diverses publications : *Ever Living Ornement* (2012), *Magazine 1997—2013* (2014), *Eigengrau* (2014). Il prépare une histoire de la direction artistique au XXe siècle ainsi qu'un ouvrage sur le livre tchèque et les avant-gardes.

Pierre-Lin Renié

Théorie, critique de la photographie

ARC *Exercise One* en années 2 et 3

Photo-Photo-Photo en année 2

Séminaire *The Book Society* en années 4 et 5

Recherche *Au milieu des choses* en années 4 et 5

Direction de mémoire en années 4 et 5

Artiste et historien de la photographie, enseigne à l'EBABX de Bordeaux, après avoir été attaché de conservation au musée Goupil (Bordeaux) de 1990 à 2007. Lauréat de bourses de recherche au Metropolitan Museum of Art (New York, 2004) et au Clark Art Institute (Williamstown, 2002), il est chercheur associé à l'ITEM (section histoire de l'art). Il a organisé une quinzaine d'expositions en supervisant leur catalogue (*Gérôme & Goupil : art et entreprise*, 2000; *Une image sur un mur, images et décoration intérieure au XIXe siècle*, 2005...) et publié de nombreux articles sur la diffusion de masse des images depuis l'invention de la photographie. Il a également écrit sur plusieurs artistes contemporains (Éric Poitevin, Christian Milovanoff, Philippe Fangeaux, Elmar Trenkwalder...). En 2004, il a repris une pratique artistique personnelle, interrompue après ses études à l'École nationale supérieure de la photographie à Arles. Il a depuis présenté son travail dans des expositions collectives (*Caprice des jeux 2*, Frac Aquitaine, 2008; *La pluie*, Musée de l'image, Épinal, 2009) ou individuelles (*Long Term Observation*, galerie Marion Meyer contemporain, Paris, 2010; *Vitrine, Image/Imatge*, Orthez, 2012), ainsi que par des livres d'artistes auto-édités.

→ lemagazine.jeudepaume.org/2012/06/le-seminaire-photo-67-pierre-lin-renie/

Paola Salerno

Photographie

Une image dont on a pas idée en année 1

ARC *Bel Canto* en années 2 et 3

ARC *Tectonique des plaques* en années 4 et 5

Après des études d'architecture à Rome, Paola Salerno suit des cours de photographie

à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. À New York, elle aborde ensuite le cinéma expérimental avec Robert Breer à Cooper Union School of fine Arts. Elle obtient le prix Kodak de la critique en 1988 pour un reportage photographique qu'elle a réalisé dans les boîtes de nuit de strip-tease.

Si ses photographies et ses vidéos empruntent le style documentaire, elles entretiennent avec l'architecture et le cinéma des rapports intenses et constituent néanmoins les traces subjectives qui unissent intimement l'artiste à des territoires familiers. Ses images présentent des architectures, des paysages, des personnes proches rencontrées au cours de ses déambulations. Son regard se porte sur la mémoire latente, les histoires familiales, les événements sociaux qui ont singulièrement façonné les lieux, les identités, les communautés.

Clara Schulmann

Histoire de l'art

ARC *All Practices combined (A.P.C)* en années 2 et 3

Histoire de l'art en année 2

Séminaire *The Book Society* en années 4 et 5

Recherche *Modern Lovers* en années 4

Direction de mémoire en années 4 et 5

Docteure en études cinématographiques. Ses recherches portent sur les liens entre film et histoire de l'art à partir de pratiques artistiques contemporaines. Elle collabore à différentes revues de sciences humaines (*Vacarme, Geste*) et d'art contemporain (*Particules, Mouvement, May*). Elle a travaillé au Centre Georges Pompidou et à la Maison Rouge (Paris) sur différents projets d'exposition. Depuis octobre 2007, elle fait partie du Silo (→ lesilo.org), un collectif dédié aux images en mouvement et à leurs migrations. Elle a récemment contribué aux ouvrages suivants : *Images contemporaines. Arts, formes, dispositifs*, éditions Aléas (2010), Cinéma Muséum. *Le cinéma d'après le musée*, Presses Universitaires de Vincennes (2013), *Mike Kelley*, catalogue d'exposition, Centre Georges Pompidou (2013), *Joachim Koester: Of Spirits and Empty Spaces*, SMAK (2014). Sa dernière publication, s'intitule : *Les Chercheurs d'or. Films d'artistes, Histoires de l'art*, aux éditions Les Presses du réel, 2014.

Camille de Singly
Histoire de l'art

Histoire de l'art en année 1
Culture du design en années 2 et 3
Séminaire *Contre-habiter* en années 4 et 5
Recherche *Stop city* en années 4 et 5
Direction de mémoire en années 4 et 5

70 Docteur en histoire de l'art contemporain (Université de Paris IV), diplômée de l'École du Louvre et d'études supérieures en muséologie. Membre de l'Association Internationale des Critiques d'art, elle collabore à des revues d'art contemporain et participe à la rédaction de catalogues d'exposition. Ses recherches portent sur l'art dans l'espace public et la transdisciplinarité. Elle a créé Documents d'artistes Aquitaine (→ dda-aquitaine.org) en 2009, et en assure aujourd'hui la présidence. Elle a travaillé, auparavant, comme chargée de collections au Frac Aquitaine et au Frac Centre.

Benjamin Thorel
Théorie, critique des pratiques
d'édition artistique

Écriture en année 1
ARC *All Practices combined (A.P.C)* en années 2 et 3
Lu, vu, entendu en années 2 et 3
Séminaire *The Book Society* en années 4 et 5
Direction de mémoire en années 4 et 5

Éditeur, critique d'art et commissaire d'exposition, il est l'un des fondateurs de Castillo/Corrales, espace indépendant créé à Paris en 2007, qui comprend également une librairie et une maison d'édition, Paraguay Press. Il travaille sur la question des relations entre art, écriture et livre, et plus particulièrement sur les pratiques éditoriales d'artistes contemporains. Benjamin Thorel participe régulièrement aux revues *May (Paris)* et *Provence (Berlin)*; il est l'auteur de *Telle est la télé – L'art contemporain et la télévision* (Cercle d'art, Paris, 2007), et a édité des ouvrages comme *Interpretation*, sur le travail de l'artiste Lili Reynaud Dewar (Paraguay Press, Paris & Kunsthalle Basel, Bâle, 2013) et *A Book About – What's more to life than books* (Art Metropole, Toronto & Publication Studio, Portland, 2014).

Benjamin Valenza
Sculpture

Collective corp : vers l'infini et au-delà... en année 1
ARC *All Practices combined (A.P.C)* en années 2 et 3

Diplômé en 2007 M.A. en arts visuels à l'ECAL, (CH). Il vit à Lausanne (CH) et Rome (IT). Il enseigne la sculpture à l'EBABX, et intervient en ARC *All Practices combined (A.P.C)*. → apcmaster.tumblr.com
→ benjaminvalenza.com; Josef Hannibal Films → vimeo.com/user8995760;
1m3 → galerie1m3.com; Une Web-Tv :
→ performanceproletarians.com

Sébastien Vonier
Volume et Installation

Studio *Matériaux et pratiques* en années 2 et 3
ARC *L'Oeil Innocent* en années 2 et 3
Aide à la production en années 2, 3, 4 et 5

Le travail de Sébastien Vonier évolue en familles de pièces, qui sont, pour la plupart, des objets usuels à la fonction détournée. Il charge les objets qu'il manipule d'une certaine ambiguïté, de façon à faire glisser leurs lectures dans de nouvelles interprétations. Une grande part de son travail prend place dans l'espace public, soit dans le cadre de commandes, soit par l'intermédiaire d'actions spontanées.

Expositions récentes : Surplomb artothèque de Pessac - Préférez le moderne à l'ancien Frac Aquitaine - Des arrangements avec la matière école européenne supérieure d'art de Rennes - Les vitrines sur l'art Galeries Lafayette Bordeaux- Ulysses l'autre mer, Frac Bretagne - Dans les profondeurs d'une forêt Centre d'art de Colomiers - Névé, Palais de Tokyo, Paris
Commandes publiques récentes : Nos souvenirs sont des îles, AFTC, Besançon - Le récif, Lycée Gallieni, Toulouse - Trois sans nom, la forêt d'art contemporain - Relâche Collège Laënnec, Pont L'Abbé - Maladeta Centre omnisport Jacques Clouché, Agen
→ <http://dda-aquitaine.org/fr/sebastien-vonier/>

Jean-Charles Zébo
Design, objet & espace

ARC *Designs Mixtes* en années 4 et 5
Programme de recherche *Stop city* en année 4

Architecte, designer, scénographe. Il est diplômé de l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux. Professeur de design à l'École d'Enseignement Supérieur d'Art de Bordeaux.

Il est encore étudiant lorsqu'il fonde, en 1983, le collectif d'architectes designers Épinard bleu dont les collections seront éditées par Pierre Staudenmeyer et la galerie Mouvements Modernes. Il exerce actuellement au sein de la société Ateliers MAJ CZ qu'il dirige avec Martine Arrivet. Élaborées à partir de l'observation détaillée des mutations des villes du monde, leurs recherches se concrétisent par la conception et la fabrication de nouveaux objets ou de nouveaux lieux mais également par la transformation ou le redesign de ce qui existe déjà. Il intervient sur des projets d'architecture (le centre de recherches archéologiques de la région Aquitaine), de design d'intérieurs (le centre des conférences internationales de Paris – en association avec Francis Soler), de scénographie (*Brazil Body and Soul* au Guggenheim Museum de New York – en association avec Jean Nouvel), de design d'objets (le fauteuil *Square* en dépôt au Fond National d'Art Contemporain) et de mise en lumière (Plan d'aménagement lumière de la ville d'Épinay sous Sénart).

LES ENSEIGNANTS ASSOCIÉS

Jean-Louis Agobet
Culture musicale

Études musicales à Aix-en-Provence et Nice, il poursuit son cursus de composition au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (composition, informatique musicale, analyse, écriture), il complète sa formation au Centre Acanthes en 1989, puis aux stages de l'IRCAM et du GRM. Si l'électroacoustique et plus généralement la technologie occupe une place importante dans sa formation, il engage très rapidement des projets purement instrumentaux et développe un goût particulier pour les formations orchestrales importantes et les œuvres concertantes. Ainsi, il est en résidence auprès de l'Orchestre National de Montpellier (1998-2000), l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg (2001-2005) et associé à l'Orchestre National de Lorraine (2013-2015).

Sa musique est régulièrement jouée en Europe, au Japon, aux États-Unis et il collabore avec de nombreuses universités en particulier en Asie. Depuis 2011, Jean-Louis Agobet enseigne la composition au Conservatoire de Bordeaux.

Il est membre puis président de la Commission de la Musique Symphonique de la SACEM de 2012 à 2015.

Ses œuvres sont publiées par Jobert et depuis 2006 par Peermusic Classical à Hambourg et New-York.

→ <https://sites.google.com/site/agobetcomposer/home>

Florent Lahache
Philosophie de l'art

Docteur en philosophie esthétique, auteur d'une thèse consacrée à la pensée de Bertolt Brecht, ses recherches portent sur les enjeux politiques de l'art moderne et contemporain ainsi que sur l'actualité de la Théorie critique. Il est par ailleurs traducteur, membre du comité éditorial des éditions Form[e]s et collabore régulièrement avec des artistes et des architectes. Il est enseignant à l'École Supérieure des Beaux-Arts du Mans depuis 2007.

LES ASSISTANTS SPÉCIALISÉS

Christophe Ballangé
Assistant spécialisé son

Studio *Dessin* en années 2 et 3
Aide à la production en années 2, 3, 4 et 5

Christophe Ballangé est réalisateur, animateur 2D et dessinateur. Il fait également de la prise de son et du mixage pour du film en prise de vue réelle et animé. Il enseigne à L'EBABX et à l'ECV Aquitaine.

Sébastien Collet
Assistant spécialisé matériaux

Matériaux en année 1
Studio *Matériaux et pratiques* en années 2 et 3
Aide à la production en années 2, 3, 4 et 5

Diplômé de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux en 1998. Intervenant dans l'association Bruit du frigo de 1998 à 2010, avec pour mission l'élaboration de constructions éphémères, la réalisation d'accessoires. Assistant à l'EBABX, chargé de l'aide à la production concernant la modélisation d'objets et de volumes.

Laurent Décremps
Assistant spécialisé maquettes

Studio *Interactif* en années 2 et 3
Aide à la production en années 2, 3, 4 et 5

Designer et graphiste, titulaire d'un master en création numérique, membre du fablab Artilect. En 1998, il intègre un DUT génie Mécanique dont il tirera de solides compétences en production et conception assistée par ordinateur. Attiré par les interactions entre l'objet et son utilisateur, il rejoint l'Institut Européen de Design dont il sera diplômé en 2003. En 2004, il est reçu au master de création multimédia de l'université Toulouse II, il y explorera les questions d'interaction et d'interface homme-machine. En 2005, il crée avec Amélie Romaru, le studio graphique et interactif, Idéokilo. De 2008 à 2011, il enseigne le design interactif au sein de l'école Studio M de Toulouse. En 2010, il participe à l'émergence du 1er fablab français, Artilect, où il est en charge avec Julien Vouilloux des projets d'installation interactive. En 2011, il intègre l'École

des Beaux-Arts de Bordeaux en qualité d'assistant d'enseignement chargé de la production numérique et de l'art interactif en collaboration avec Suguru Goto. En 2014, il co-crée la société Innersense dont il assure la direction artistique.

Suguru Goto
Assistant spécialisé numérique

Studio *Interactif* en années 2 et 3
Aide à la production en années 2, 3, 4 et 5

Artiste Nouveaux Médias japonais. Il fait partie de la génération d'artistes qui, au Japon, a réagi au fort développement de la technologie en l'adaptant à ses créations et à son imaginaire. Indépendamment de la composition instrumentale, il a développé des systèmes interactifs et des instruments de musique virtuels qui lui permettent de contrôler des sons et des images en temps réel. Il a travaillé à l'Ircam et a été invité à de nombreux festivals internationaux tels ICC à Tokyo, *Sonar* à Barcelone et le ZKM à Karlsruhe, Haus der Kulturen der Welt, Centre Georges Pompidou, à la 53ème Biennale de Venise 2009 etc. Il a reçu le Prix *Honorary Mention à Digital Musics & Sound Art de Prix Ars Electronica* 2013.

Seydou Grépinet
Assistant spécialisé vidéo

Studio *E.T.R&D vidéo, cinéma et dispositif* en années 2 et 3
Aide à la production en années 2, 3, 4 et 5

Vidéaste documentariste. Autodidacte, formé à la télévision et au documentaire comme chef monteur, son parcours atypique l'a conduit à participer à de nombreux projets dans les champs de l'art contemporain, la musique, la cuisine, la danse. Ses collaborations éclectiques le mènent à travailler avec Nicolas Milhé, Elie Hay, Jonathan Binet, Neil Beloufa, Florence Doléac et David de Tscharnier, Buy-Self, Red Shoes, Iñaki Aizpitarte, The Magnetix, The Weekends, Olivier Bernet ou encore Richard Hochman... Il archive, produit, documente, coordonne, conseille, manipule les codes du montage, de la narration, tout en ayant à cœur de coller au plus près du sujet. Il enseigne la vidéo et participe aux projets d'exposition et de production à l'EBABX.

Myriam Lavielle

Assistante spécialisée multimédia

Type and play en année 1*Initiation à l'animation et à la vidéo* en année 1Studio *Pixanim* en années 2 et 3

Aide à la production en années 2, 3, 4 et 5

Elle a suivi des études d'arts plastiques puis d'art graphiques à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux. Elle obtient son diplôme en 1989. Après deux ans à travailler dans la publicité elle retrouve l'École des Beaux-Arts pour y enseigner l'infographie. Parallèlement, elle mène depuis 1999 une activité de coloriste de bandes dessinées. Ayant troqué le pinceau contre une palette graphique depuis bien longtemps, elle est spécialisée dans un travail numérique.

73

Cyriaque Moniez

Assistant spécialisé vidéo

Initiation à l'animation et à la vidéo en année 1Studio *E.T.R&D vidéo, cinéma et dispositif* en années 2 et 3

Aide à la production en années 2, 3, 4 et 5

Artiste, diplômé de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux et de l'University of Brighton, School of Art : BA (HONS) en 1994. Il mène un travail qui interroge l'imbrication/ hybridation du biologique, du mécanique et de l'électronique. Il est également membre co-fondateur de l'entité CMMC, au sein de laquelle est mené un travail interrogeant le rapport Art/ Sport. Nombreuses participations à des expositions individuelles ou collectives. Plusieurs sélections lors de rencontres ou compétitions internationales d'art vidéo. Assistant d'enseignement artistique à l'EBABX depuis 1994.
→ cmmc.over-blog.net

**CALENDRIER
PÉDAGOGIQUE
ANNUEL**

OCTOBRE		NOVEMBRE		DECEMBRE		JANVIER		FEVRIER		
M30/09 Et J1	RENTREE ANNEES 2 3 4 5	D1	FERIE	M1		V1	VACANCES DE NOEL	L1		
V2	RENTREE ANNEE 1	L2		M2		S2		M2		
S3		M3		J3		D3		M3	Bilan 4	
D4		M4		V4		L4		J4		
L5		J5		S5		M5		V5		
M6		V6		D6		M6		S6		
M7		S7		L7		J7		D7		
J8		D8		M8		V8	Fin studio 1	L8	DNSEP BLANC ART	
V9	Studio 1	L9		M9		S9		M9		
S10		M10		J10		D10		M10		
D11		M11	FERIE	V11		L11		J11	DNSEP BLANC DESIGN	
L12		J12		S12		M12		V12		
M13		V13		D13		M13	Tutorat 3 + erasmus	S13		
M14		S14		L14		J14		D14		
J15		D15		M15	CA – 10 h	V15		L15	Bilan année 1	
V16		L16		M16		S16		M16		
S17		M17		J17		D17		M17		
D18		M18		V18		L18	2 ^{ème} semestre	J18		
L19		J19		S19		M19		V19	JPO	Soutenances Mémoires Design
M20		V20		D20		M20	CPSVE	Tutorat 2	S20	JPO
M21		S21		L21	VACANCES DE NOEL	J21		D21		
J22		D22		M22		V22	Studio 2	L22	VACANCES D'HIVER (Clôture inscription le 24/02)	
V23		L23		M23		S23		M23		
S24		M24		J24		D24		M24		
D25		M25	CPSVE	V25		L25		J25		
L26		J26		S26		M26	Soutenances Mémoires Art	V26		
M27	CA – 10 h	V27		D27		M27		S27		
M28		S28		L28		J28	Tutorat 2	D28		
J29		D29		M29		V29		L29		
V30		L30		M30		S30				
S31				J31	D31					

MARS		AVRIL		MAI		JUIN	
M1		V1		D1	FERIE	M1	DNSEP ART
M2		S2		L2		J2	DNSEP DESIGN
J3		D3		M3	CE Externe Entretiens Art/Design Cycle 2	V3	
V4		L4	CONCOURS D'ENTREE	M4	CE Externe Entretiens Art/Design Cycle 1	S4	
S5		M5		J5	FERIE	D5	
D6		M6		V6		L6	
L7		J7		S7		M7	
M8		V8		D8	FERIE	M8	Bilan 4
M9		S9		L9		J9	
J10	Commission de Recevabilité	D10		M10	CE Interne	V10	
V11		L11	VACANCES DE PRINTEMPS	M11	Tutorat 3	S11	
S12		M12		J12		D12	
D13		M13		V13	Fin studio 2	L13	
L14		J14		S14		M14	
M15		V15		D15		M15	DNAP DESIGN
M16		S16		L16	FERIE	J16	
J17		D17		M17		V17	
V18		L18		M18	Tutorat 3	S18	
S19		M19		J19	Tutorat 2	D19	
D20		M20		V20		L20	
L21		J21	S21		M21	DNAP ART	
M22	CE Externe -Dossiers Art/Design Cycle 2	V22	D22		M22		
M23		S23	L23		J23		
J24		D24	M24		V24		
V25		L25	DNSEP ROUGE DESIGN	M25	Tutorat 2	S25	
S26		M26		J26		D26	
D27		M27	DNSEP ROUGE ART	V27		L27	
L28	FERIE	J28		S28		M28	
M29		V29		D29		M29	
M30	CE Externe -Dossiers Art/Design Cycle 1	S30		L30	DNSEP Art	J30	
J31				M31			

CATALOGUE DES COURS

ANNÉE 1

POP PRODUCTIONS

SCÉNARIO DE PRODUCTION
D'UNE ŒUVRE

Année 1

Initiation au projet

Pop Productions

Catégorie

Initiation aux techniques
et aux pratiques artistiques
Théorie des arts

Sem. 1 et 2

Heures encadrées

Sem. 1 : 3 jours / gr.
+ 9 au 11.11 voyage à la Biennale de
Lyon

Sem. 2 : 2 jours / gr.

Salle 226

Évaluation/mode et critères

Participation active au cours. Travail
écrit individuel. Projet plastique réalisé
individuellement et à plusieurs.

Crédits/ECTS

Sem. 1 → 3 ECTS

Sem. 2 → 2 ECTS

Cours obligatoire
Français

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Pour l'année 2015-2016, *Pop Productions* se construira à partir de l'expérience que nous ferons en visitant la 13ème Biennale d'Art Contemporain de Lyon intitulée « La Vie Moderne » en novembre prochain. De retour à Bordeaux, nous nous intéresserons à la trajectoire biographique passionnante de son curateur, l'Américain Ralph Rugoff. Ses essais, depuis ses premiers textes comme critique d'art dans le LA Weekly au début des années 1990, son travail de curateur indépendant, avec notamment les expositions « Just Pathetic » (1990), ou « Scene of the Crime » (1997), puis à la tête du Wattis Institute de San Francisco et aujourd'hui de la Hayward Gallery à Londres, affirment une attention fondamentale au spectateur ou au lecteur, en choisissant des angles d'approche de l'art contemporain inattendus où, par exemple, le pathétique, l'hystérie et le pathologique croisent, sans la stigmatiser, la culture populaire. En revenant sur la carrière professionnelle et intellectuelle de Rugoff, on étudiera la figure du curateur, sa place et son rôle dans le monde de l'art aujourd'hui, mais on s'intéressera surtout à l'exemplarité d'une implication dans une démarche, un rapport au monde, à la fois réaliste et imaginaire, critique et enthousiaste.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Cours à partir de références et d'exemples tirés de l'histoire de l'art ou des idées, et suivi de production.

MÉTHODOLOGIE

Chaque cours prend comme point de départ précis une œuvre, une exposition, ou un texte théorique, qui est ensuite discuté avec l'ensemble des étudiants. Se pose alors la question de son actualité et de son actualisation, ce qui donne alors matière à des exercices de pensée, d'écriture, et de productions plastiques nouvelles.

PROGRESSIVITÉ

1er ET 2ème SEM.

Progressivité par sessions.

1. Capacité de l'étudiant à prendre la parole.
2. Sa capacité à articuler et préciser ses idées à l'oral comme à l'écrit.
3. Sa capacité à établir une distance critique vis à vis de son projet.

PROJET

Les Journées Portes Ouvertes de l'Ecole donnent l'occasion de rassembler les projets réalisés par les différents groupes de 1ère année dans un projet commun, cette année, une petite exposition.

UNE IMAGE

DONT ON

A PAS IDÉE

DONNER UNE NOUVELLE
SIGNIFICATION AUX IMAGES

Année 1	Initiation au projet	<i>Une image dont on a pas idée</i>
<u>Catégorie</u> Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	<u>Sem. 1 et 2</u> <u>Heures encadrées</u> Sem. 1 : 1 journée de préparation Sem. 2 : workshop de 4 jours et 1 journée de bilan.	<u>Évaluation/mode et critères</u> Rendu écrit et bilan
Cours obligatoire Français	Salle parking et extérieur	<u>Crédits/ECTS</u> Sem. 1 → 1 ECTS Sem. 2 → 2 ECTS

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

85

Il s'agira d'aborder la question du regard que l'on porte aux images. À partir d'œuvres choisies dans des registres variés et afin de les examiner et d'en débattre, une visite s'organise dans un lieu choisi, dans la ville.

Ce qui déterminera le choix de l'étudiant, est l'intérêt pour un geste, un espace particulier, un temps, une pensée du monde. Il tachera de produire avec discernement, une transformation toute personnelle, un déplacement et par là-même une nouvelle signification — « L'image dont on a pas idée ».

MODE D'ENSEIGNEMENT

Une première rencontre le matin visionnage et discussion collective d'œuvres vidéos et photographiques et l'après-midi, visite d'un lieu dans la ville.

La seconde séance : rendu et discussion collective sur les différentes propositions.

MÉTHODOLOGIE

Regarder et analyser des œuvres d'artistes. Puis réagir rapidement avec une proposition. L'étudiant doit faire le choix entre l'image fixe ou l'image en mouvement.

Image fixe : une image ou une série d'images, au maximum 10 images.
Vidéo : durée minimum de 1 min et au maximum de 3 min.

TYPE AND PLAY

INITIATION AU DESIGN GRAPHIQUE
ET À LA TYPOGRAPHIE

Année 1	Initiation au projet	<i>Type and play</i>
Catégorie Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	Sem. 1 Session	Évaluation/mode et critères Selon participation active, présence, assiduité et résultat de la production.
Cours obligatoire Français	Heures encadrées 1 Session de 3 jours (18h) / gr. de 15 étudiants	Crédits/ECTS Sem. 1 → 2 ECTS
	Salle multimédia	

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Ce cours ouvre le champ des possibles de la pratique du graphisme. Simple outil de mise en forme au quotidien ou pratique au service d'un projet personnel : vous allez découvrir différentes méthodes de travail et être initiés aux outils indispensables de cette discipline. Vous immergerez directement dans la pratique, et ceci à différentes échelles, pour ensuite analyser votre production, en étudiant les relations entre contenu et expression, entre formes graphiques et signification.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Au programme : initiation aux fonctions élémentaires du logiciel Indesign (composition du texte, traitements typographiques), et livre de polices / suitcase (gestion des polices de caractères). Quelques éléments du logiciel Photoshop. Présentation des thèmes suivants, sous forme de diaporamas : "la classification typographique", "typo dans la ville", "art et texte". Présentation des techniques d'impression (ateliers Offset et numérique).

MÉTHODOLOGIE

Initiation à la macro- et microtypographie, à la gestion des polices de caractères. Aperçu des fondamentaux de l'histoire de la typographie.
Pratique individuelle :
A. expérimentations typographiques, mise en page d'un contenu, élaboration d'un document, (qui devient un élément d'un objet d'édition collectif).
B. Contextualisation d'un texte à différents échelles : mise en espace d'un message sous forme d'une simulation.

Bibliographie

Typographie, guide pratique,
Damien Gautier, Pyramyd, 2001.
Graphisme et création contemporaine,
revue de la BNF, n° 43.
*Sales caractères : petite histoire
de la typographie*, Simon Garfield,
Seuil, 2012.

Madeleine Montaigne
avec la collaboration de Marc Guindeuil

88

À
TÊTE, CHERCHEUSE
OU BÊTE CURIEUSE

UN FABRICANT D'OBJET(S) DE SIGNE
ET DE SENS

Année 1	Initiation au projet	<i>Tête chercheuse ou bête curieuse</i>
Catégorie	Sem. 1 et 2	<u>Évaluation/mode et critères</u> Assiduité - curiosité - capacité d'analyse et de réflexion. Exercices écrits, corrigés, notés - fabrication de maquettes et d'objets finis, accompagnés, exposés en rendu collectifs, notés.
Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques Théorie des arts	<u>Heures encadrées</u> Sem. 1 : 2 séances de 3h d'apport + 2 journées de réalisations de maquettes. Sem. 2 : workshop de 4 jours.	
Cours obligatoire Français	Salle Année 1	<u>Crédits/ECTS</u> Sem. 1 → 3 ECTS Sem. 2 → 2 ECTS

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Qu'est ce que le design ? Quelles sont les disciplines regroupées dans cette catégorie : création industrielle, graphisme, scénographie, architecture, et quelles en sont les applications, objet d'édition mobilier, objet interactif, objet de galerie, de service, de déco, de recherches et d'innovation etc. ? Pour répondre à ce vaste spectre qu'est le design, il est déjà plus simple de se poser la question : Qu'est ce qu'un designer ? Sur quoi et comment il travaille, comment il regarde, analyse, traduit et problématise ses champs de réflexion.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Diaporama, discussions, atelier, travail collectif, rendez-vous individuels. Pratique des logiciels Illustrator, Photoshop, et fabrication en atelier technique (bois, métal, bois, modelage, découpe laser, etc.)

MÉTHODOLOGIE

Au travers de ce cours d'initiation au design, il s'agit de théoriser la pratique du designer, afin d'aborder des questions de sens, de contexte, de regard critique, de connaissance des matériaux et techniques de fabrication, et d'acquérir ainsi les premiers outils de tout créateur. Cet enseignement est une initiation à la sémiologie et un cours de « culture

technique », outils précieux du designer, appliqué et de mise en oeuvre dans la fabrication d'objets. La méthodologie du designer y est ainsi décryptée pour apprendre à regarder, chercher, comprendre et inventer des formes aussi utiles et esthétiques que porteuses de sens. Il s'agira également de pratiquer la maquette, le volume afin d'élaborer un projet d'objet (prototype) mais surtout d'être éveillé à une curiosité productive !

PROGRESSIVITÉ

1er ET 2ème SEM.

Sem. 1 : Analyse d'objet. Pré-projet et apport théorique.

Sem. 2 : Réalisation / fabrication / mise en contexte.

PROJET

Analyse et dérive d'objets du quotidien, narration, mise en scène d'objet (à définir par les étudiants).

Bibliographie

Design 999 objets cultes Volume 1, 2, 3, édition Classiques Phaïdon

Matériologie, des auteurs: Daniel Kula, Élodie Ternaux, édition MatériO

Design, Les procédés de fabrication de Rob Thomson, édition Vial.

Jean-Michel Lidon, Sébastien Vonier, Sébastien Collet (A),
Emmanuel Sorel (T) et Farid Bourenane (T)

90

MATÉRIAUX

ASSEMBLAGE, CONSTRUCTION ET MISE EN OEUVRE

Année 1	Atelier de pratique	Matériaux
Catégorie Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	Sem. 1 et 2	Évaluation/mode et critères Tout au long de la session de travail ainsi que lors de la présentation critique. Critères : Origine et évolution de la démarche, approche formelle et critique des propositions, qualité des réalisations.
Cours obligatoire Français	Heures encadrées 2 sessions de 2 jours / gr. de 15 étudiants	Crédits/ECTS Sem. 1 → 1 ECTS Sem. 2 → 1 ECTS
	Ateliers techniques matériaux	

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

L'atelier propose des exercices qui ont pour objectif de faire réaliser des expériences et de se familiariser avec la construction en trois dimensions. Ils sont l'occasion de découvrir les outils de l'école et les moyens de mise en forme. Ils s'organisent autour d'un thème, d'un matériau ou d'une idée et sont parfois accompagnés de temps forts culturels. L'étudiant est en situation réelle de production à l'échelle un et après chaque sujet, un temps de présentation clôture l'exercice.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Session de travail sur deux jours.
Présentation des outils de l'école.
Suivi individuel des projets avec les différents interlocuteurs de l'atelier.
Apports ponctuels d'éléments culturels.
Transmissions techniques particulières en fonction des projets et des nécessités. Echanges et présentations critiques collectives.

MÉTHODOLOGIE

Une fois les consignes énoncées, l'étudiant est libre d'organiser le bref temps à sa disposition pour la mise en œuvre de son projet. Le démarrage se fait sous forme d'entretiens où l'étudiant énonce ses intentions. En fonction des nécessités techniques, il est accompagné par un interlocuteur de l'atelier vers

les outils adéquats. Une séance de présentation critique collective termine ce temps de travail et permet à chacun de tirer profit des remarques énoncées individuellement.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

La progressivité est considérée à travers l'évolution de la position critique de l'étudiant face à sa problématique initiale et sur l'enseignement qu'il tire de ses expériences.

TOMORROW
IS
SHIT*

NET TÉLÉVISION - PERFORMANCE - PUBLICATION - INSTALLATION - EXPOSITION - SCULPTURE -
COLLAGE - POÉSIE - DANSE - VIDÉO - FILM - SON ...

Année 1	Atelier de pratique	<i>Tomorrow is Shit*</i>
Catégorie Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	Sem. 2 Heures encadrées 2 sessions workshop de 4 jours	Évaluation/mode et critères Présence et motivation. Présentations des travaux et recherches en cours. Capacité à penser la production d'un volume au-delà de l'atelier.
Workshop Français/Anglais	Salle Année 1 et Ateliers techniques matériaux	Crédits/ECTS Sem. 2 → 2 ECTS

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Cet atelier de 1ère année a pour enjeux de ne pas se restreindre à une activité fondamentale, à une pratique ou à un medium.

Cette classe est pensée comme un échauffement à la pratique de la combine. Dans le présent, le vivant, l'oralité, la pensée, cet atelier explore une certaine idée de totalité et transpose diverses préoccupations esthétiques et artistiques dans des espaces réels et virtuels.

Cet atelier débutera avec une journée entière consacrée à l'écrivain J.G. Ballard* :

Shanghai>Manchester>Steven Spielberg>Psychanalyse>Surréalisme>Publicité>Science-fiction>Post-apocalyptique>Catastrophe naturelle>Williams Burroughs>The Atrocity Exhibition>Trilogie de béton>Crash!>Psychosexualité>Accidents de voitures>Fantasmes>David Cronenberg>Manipulations médiatiques>Violence>Perversions sexuelles>Sadisme>Joy Division>MERZBOW>Genesis P-Orridge>The Independent Group>Richard Hamilton>

Chaque étudiant recevra en cadeau de bienvenue une version pirate du catalogue de l'exposition *This is tomorrow...*

MODE D'ENSEIGNEMENT

Workshop.

<http://tomorrowishit.blogspot.fr>
Ensemble des références abordées dans l'atelier.

* *This is Tomorrow* est une exposition internationale qui s'est tenue en août 1956 à la Whitechapel Art Gallery (Londres). Le commissaire était Bryan Robertson sur une idée de Theo Crosby.

Cette exposition est à présent considérée comme celle qui a donné naissance au Pop art. La participation la plus notable de l'exposition a été celle de l'Independent Group, et de Richard Hamilton qui y exposa son collage *Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?*

This is Tomorrow a eu également un grand impact sur l'écrivain britannique de science-fiction J. G. Ballard...

* James Graham Ballard, plus connu sous la signature J. G. Ballard, est un écrivain de science-fiction et d'anticipation sociale anglais né le 15 novembre 1930 à Shanghai en Chine et mort le 19 avril 2009 à Londres.

DESSIN

" DESSINER C'EST ALLER D'UN ENDROIT À UN AUTRE"
VIJA CELMINS

Année 1	Atelier de pratique	<i>Dessin</i>
Catégorie Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	Sem. 1 et 2	<u>Évaluation/mode et critères</u> Contrôle continu.
Cours obligatoire Français	Heures encadrées 2 sessions de 4 jours (24h) / gr. de 15 étudiants	<u>Crédits/ECTS</u> Sem. 1 → 2 ECTS Sem. 2 → 2 ECTS
	Salle 1 ^{ère} année	

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Pour Vija Celmins « dessiner c'est aller d'un endroit à un autre . » Le dessin est ici envisagé comme médium à part entière mais aussi comme l'ossature, le squelette, la structure essentielle à toute œuvre, que ce soit en rapport à un volume, à la composition d'une image photographique ou à la naissance d'un mouvement dans une vidéo. Il s'agit donc ici d'essayer d'apercevoir les porosités du dessin quel que soit son point de départ, qu'on le considère comme prospectif ou médium autonome. À travers lui des notions de cadre, d'espace, de juxtaposition seront par exemple développés tant sur la forme que sur le fond.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Décaler les regards portés sur le dessin, travailler les endroits où cette pratique résonne, et préciser ce que peuvent être des préoccupations d'artistes à travers ce médium avec des références précises. La pratique est ainsi abordée comme une réflexion sur ce que sont un trait, une idée, une périphérie, l'image d'un moment, un processus mental.

MÉTHODOLOGIE

Suivant les exercices proposés, une partie des références sera donnée à voir et d'autres évoquées, demandant ainsi de stimuler sa curiosité, entrant de fait dans les prémices d'une méthodologie personnelle et autonome.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

Le premier semestre proposera une diversité des pratiques contemporaines du dessin en s'attardant sur le travail individuel et introspectif de cette pratique. Le second semestre proposera un temps important d'installation et de mise en espace des dessins dans une vision plus collective.

Bibliographie

Roven, revue.

The Drawer, revue.

Vitamin D nouvelles perspectives en dessin, Phaidon

DESSIN, DU PAPIER À L'ÉCRAN

L'OUTIL TRADITIONNEL
ET LE NUMÉRIQUE

Année 1	Atelier de pratique	<i>Dessin, du papier à l'écran</i>
Catégorie Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	<u>Sem. 1 ou 2</u> Heures encadrées Session 3 x 1,5 jour (30h) / gr. de 15 étudiants	<u>Évaluation/mode et critères</u> Évaluation sur la présence, le respect des consignes et des étapes dans la démarche, diversité des recherches
Cours obligatoire Français	Salle multimédia, Annexe	<u>Crédits/ECTS</u> Sem. 1 ou 2 → 2 ECTS

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

97

L'étudiant est amené à expérimenter plusieurs systèmes de représentation dans les domaines du dessin, du dessin numérique et de ses logiciels, mais aussi d'autres outils tels que la photo numérique, le web, l'utilisation de la photocopie, la tablette graphique, la maquette, etc... Pour aboutir à la réponse la plus adéquate à la proposition du cours.

La réalisation de diaporamas, la trace des travaux réalisés par groupe permettent à l'étudiant de se situer dans son propre cursus et par rapport au groupe.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Un suivi continu sur trois semaines, adapté aux choix de la démarche et de la personnalité de chacun. L'apport de références, l'explication des outils à disposition pour servir au mieux les intentions de chacun.
Logiciel enseigné : Photoshop

MÉTHODOLOGIE

En trois temps, organiser les étapes de travail, la réflexion, les recherches diversifiées indispensables, tester et choisir différents médias et pouvoir mettre en page et en situation les images réalisées.

DESSIN DE
REPRÉSENTATION,
PERSPECTIVE

REPRÉSENTATION DE L'ESPACE

Année 1

Atelier de pratique

Dessin de représentation, perspective

Catégorie

Initiation aux techniques
et aux pratiques artistiques

Sem. 1 et 2

Heures encadrées
4 séances d'un jour (24h)
/ gr. de 15 étudiants

Évaluation / mode et critères

Évaluation sur la présence, le respect
des consignes et des étapes dans la
démarche, diversité des recherches

Cours obligatoire
Français

Salle multimédia, Annexe

Crédits/ECTS

Sem. 1 → 1 ECTS

Sem. 2 → 1 ECTS

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Chaque séance commence par un cours théorique d'environ une heure où nous aborderons les différents types de perspective, ainsi que la relation avec le dessin numérique et se poursuit par une mise en application : dessin d'observation sur site.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Il s'agit également de donner des éléments pour comprendre la volumétrie, la structure des espaces et de les représenter sous différentes formes, pour communiquer les informations nécessaires à la fabrication ou pour une représentation 3D.

La suite est constituée d'une mise en pratique progressive de ce type de dessin par l'expérimentation, l'analyse et par la capacité à se projeter dans différentes situations d'observation.

MÉTHODOLOGIE

Il s'agit, sur deux séances d'une journée chacune, de donner les éléments nécessaires afin de permettre une progression autonome pour une représentation libre d'objets et d'espaces.

Participation complète aux deux journées et travail personnel régulier sont indispensables pour permettre une bonne évolution.

PEINTURE

Année 1	Atelier de pratique	<i>Peinture</i>
<u>Catégorie</u> Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	<u>Sem. 1 ou 2</u>	<u>Évaluation/mode et critères</u>
Cours obligatoire Français	<u>Heures encadrées</u> 1 session de workshop de 2,5 jours / gr. de 15 étudiants	<u>Crédits/ECTS</u> Sem. 1 ou 2 → 2 ECTS
	Salle Année 1	

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Nous disposerons de trois journées, tel un workshop, pour comprendre les enjeux qui se sont posés à la peinture depuis la période moderne jusqu'à nos jours.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Workshop.

MÉTHODOLOGIE

On ne pourra comprendre ces enjeux que par des vérifications, des expériences visuelles qui rendront plus complexes nos manières d'appréhender un ou des objets de visions et qui engageront inévitablement nos corps dans des moments de spatialités nouvelles.

Philippe Bouthier, Benoît Lafosse, Yannick Lavigne
et Pierre Lavesque (T)

102

PHOTOGRAPHIE

CULTURE ET APPROCHE DE LA PHOTOGRAPHIE

Année 1	Atelier de pratique	<i>Photographie</i>
Catégorie Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	Sem. 1 et 2	<u>Évaluation/mode et critères</u> Présence, assiduité, engagement, mode continu + bilan fin de 2ème session.
Cours obligatoire Français	Heures encadrées 1 session de 3 jours (18h) / gr. de 15 étudiants/sem.	<u>Crédits/ECTS</u> Sem. 1 → 2 ECTS Sem. 2 → 2 ECTS
	Atelier technique photo	

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Cet enseignement vise à décrire et pratiquer la photographie dans le champ de l'art. Son objectif est de proposer des repères essentiels, historiques et contemporains, et de permettre une approche des techniques photographiques disponibles : appareillages, édition et diffusion.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Recherche et analyse d'exemples significatifs concrets d'œuvres de photographes ou d'artistes utilisant ce médium, cours axés sur les pratiques photographiques, visites commentées d'espaces contemporains montrant de la photographie, expérimentation de projets créatifs individuels.
Logiciel abordé : Photoshop

MÉTHODOLOGIE

C'est entre regard sur des travaux reconnus et regard sur les productions de chacun, c'est au moyen d'expériences pratiques, c'est à travers la progressivité et le temps qui sépare les deux sessions que nous encourageons l'étudiant à situer une pratique photographique personnelle plus ou moins accessoire, ou plus ou moins essentielle.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

Chaque groupe est reçu pour une session de 3 journées par semestre.
Au premier semestre l'accent est porté sur l'analyse des pratiques photographiques d'hier et d'aujourd'hui ; au second, c'est l'engagement à des pratiques personnelles qui est privilégié.

Seydou Grépinet (A) et Cyriaque Moniez (A), Marie Muracciole,
& Myriam Lavalie (A)

104

VIDÉO & ANIMATION

DU VÉCU À L'ÉCRAN
&
DU DESSIN AU SCÉNARIO

Année 1

Atelier de pratique

Vidéo & Animation

Catégorie

Initiation aux techniques
et aux pratiques artistiques

Sem. 1 ou 2

Heures encadrées

1 séance d'1 jour d'animation (6h)
+ 1 session de 4 jours (24h) de
vidéo/groupe de 15 étudiants

Évaluation/mode et critères

Évaluation sur la présence, et en continu.
Ramassage final des réalisations
en fin de journée.

Cours obligatoire
Français

Crédits/ECTS

Sem. 1 ou 2 → 2 ECTS

Atelier technique vidéo
Salle parking, Annexe

VIDÉO

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Sensibilisation et initiation à la pratique vidéo à partir de la thématique du double. Lors de ces séances, nous interrogerons la question du point de vue, de la prise de vue et de leurs déterminants (environnement, contexte, matériel...). Plus particulièrement le rapport sujet filmant/ sujet filmé, leurs places ou déplacements éventuels, et le sens produit une fois perçu à l'écran.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Travail libre par groupe (à partir d'apports et d'une proposition de sujet formel).

MÉTHODOLOGIE

Expérimentale / Analytique / Critique.

ANIMATION

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Sensibilisation aux différentes notions permettant d'appréhender un travail d'animation. La réalisation d'un Flip-Book permet aux étudiants d'aborder l'écriture d'un scénario, la maîtrise du dessin en petit format et de donner des réponses aux nombreuses contraintes imposées par cet exercice. Un soin particulier est apporté à la fluidité de la narration. Une projection de films d'auteurs est faite aux étudiants les renseignant sur la richesse des techniques d'animation utilisées à travers le temps et les encourage à élargir leur champ de curiosité et d'expérimentations.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Travail individuel à partir d'un sujet commun. Suivi personnalisé.

MÉTHODOLOGIE

Etudes des principales techniques et médiums utilisés à travers la projection de films. Réalisation d'un story-board puis réalisation du Flip-Book en continu.

SON

TECHNIQUES ET PRATIQUES DE STUDIO

Année 1	Atelier de pratique	<i>Son</i>
<u>Catégorie</u> Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	<u>Sem. 1 ou 2</u> <u>Heures encadrées</u> 1 session de 4 jours (24h) / gr. de 15 étudiants	<u>Évaluation/mode et critères</u> Présence obligatoire à tous les cours. Réalisation des exercices demandés.
Cours obligatoire Français	Atelier technique son, Annexe	<u>Crédits/ECTS</u> Sem. 1 ou 2 → 2 ECTS

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

À travers une histoire des supports et des outils de fixation des sons et l'écoute de travaux d'artistes, vous aborderez des techniques de capture, de traitement, d'assemblage, de reproduction et d'écoute.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Deux projets sonores permettront d'aborder la prise de son, les choix de distance, de déplacement, la lecture, l'écriture, le montage, le rythme, la durée, la composition, ainsi que des aspects plus techniques comme les formats utilisés et les logiciels de montage.

MÉTHODOLOGIE

Nous privilégierons en première année le travail autour du texte, de la voix, de la lecture, de la parole, puis leur mise en son selon des principes de composition musicale. Travaux d'artistes, d'écrivains, de musiciens nourriront les propos techniques et plastiques. Une compilation audio des travaux sera réalisée.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

Les 4 cours pour les 4 groupes sont semblables.
L'initiation au son par groupe est plutôt de type "studio" et engage une création individuelle.
Le workshop en fin d'année est plutôt consacré au son "live", au jeu, au geste musical, à la création collective.

PROJET

Réalisation en fin d'année d'une compilation des travaux des étudiants. L'enseignement sera prolongé et concrétisé lors d'un workshop commun en fin d'année consacré à l'écoute, la collecte, le jeu, l'interprétation, la performance.

FORMATION LOGICIELS

ILLUSTRATOR ET INDESIGN

Année 1	Atelier de pratique	<i>Formation Logiciels</i>
<u>Catégorie</u> Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	<u>Sem. 1 ou 2</u> <u>Heures encadrées</u> Session de 3 x 3 h par groupe	<u>Évaluation/mode et critères</u> Evaluation en continu sur assiduité et investissement. Projet personnel final à rendre.
Cours obligatoire Français	Salle multimédia, Annexe	<u>Crédits/ECTS</u> Sem. 1 ou 2 → 1 ECTS

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

109

Les pratiques numériques étant devenues incontournables, les étudiants sont amenés à expérimenter et manipuler les outils informatiques de la création graphique et ainsi acquérir des compétences techniques indispensables pour la suite de leur cursus. Quel que soit leur niveau de départ ils seront accompagnés individuellement afin de progresser et acquérir de l'autonomie rapidement. Cet apprentissage leur permettra de mieux comprendre le processus de création artistique numérique et ainsi de pouvoir engager leurs futures productions sur de bonnes bases.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Enseignement par groupe mais avec un nombre réduit d'étudiants de façon à ce que chacun bénéficie d'un suivi permanent de l'enseignant.
Logiciels enseignés : Illustrator et Indesign

MÉTHODOLOGIE

Chaque cours est divisé en deux parties. Tout d'abord un apport théorique immédiatement suivi d'un exercice de pratique adapté avec un suivi en continu de l'enseignant. Un projet personnel est demandé à la fin permettant de vérifier l'acquisition et la compréhension des outils proposés.

HISTOIRE DE L'ART

UNE HISTOIRE DE L'ART EN EXPOSITION
FORMES ARTISTIQUES DU XXÈME AU XXIÈME SIÈCLE

Année 1	Histoire et théorie des arts	<i>Histoire de l'art</i>
<u>Catégorie</u> Histoire et théorie des arts	<u>Sem. 1 et 2</u> Hebdomadaire	<u>Évaluation/mode et critères</u> Assiduité, présence, engagement, lecture et écriture.
Cours théorique obligatoire Français	<u>Heures encadrées</u> 2h/ semaine vendredi de 14h à 16h Amphithéâtre	<u>Crédits/ECTS</u> Sem. 1 → 3 ECTS Sem. 2 → 3 ECTS

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Si l'histoire de l'art du XIXe et du XXe siècles, jusqu'aux années 1960, a pu être pensée comme une succession de mouvements, leur disparition progressive depuis une cinquantaine d'années conduit à privilégier d'autres indicateurs, et notamment les expositions. Dans ce cours, à travers un choix d'expositions des XXe et XXIe siècles, nous tenterons de saisir comment ces grandes (parfois petites en taille) expositions accompagnent des formes artistiques nouvelles.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Cours magistral ; échanges sur exposé ; retours sur écrits.

Au Sem. 1 et Sem. 2 : examen écrit
+ au Sem. 1 : un exposé oral
et au Sem. 2 : fiche de lecture sur un catalogue d'exposition.

MÉTHODOLOGIE

Constitution d'un corpus d'expositions de référence ; sensibilisation à l'actualité des expositions ; sensibilisation à la presse dans le champ des arts ; travail de lecture et d'écriture.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

Au 1er semestre sera constitué et analysé un premier corpus de textes et d'objets de référence situant historiquement et philosophiquement la question de l'habiter et du contre-habiter ; au deuxième semestre sera étudiée la situation contemporaine.

Bibliographie

L'art de l'exposition. Une documentation sur trente expositions exemplaires, Bernd Kluser, Katharina Hegewisch, Paris, Editions du regard, 1998 (éd. Originale 1991).

THÉORIE DU FILM

LA SORTIE DE L'USINE ET LA FIN DU TRAVAIL
IDÉOLOGIE DU TRAVAIL DANS L'ART ET LE CINÉMA

Année 1	Histoire et théorie des arts	<i>Théorie du film.</i>
<u>Catégorie</u> Histoire et théorie des arts	<u>Sem. 1 et 2</u> Mensuel	<u>Évaluation/mode et critères</u> Devoirs écrits
Cours théorique obligatoire Français	<u>Heures encadrées</u> 1 session de 3 x 3.30 h / gr. de 15 étudiants/sem. Salle Sentiment Océanique, Annexe	<u>Crédits/ECTS</u> Sem. 1 → 2 ECTS Sem. 2 → 2 ECTS

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

113

Problématiser modes de production d'image et puissance de transformation des différents statuts du film (cinéma, vidéo et numérique), dans l'histoire de la « fin du travail » dans la société industrielle et dans l'art, et selon la dialectique de l'occupation et de l'inaction dans l'après-mondialisation.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Cours magistral associé à des projections et fiches de lecture/analyses de film.

MÉTHODOLOGIE

Intégrer le film à l'histoire des représentations.
Susciter l'intérêt des étudiants pour la question du politique.
Ouvrir sur les pratiques contemporaines.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

Chronologique.

ANGLAIS

Année 1	Langues étrangères	<i>Anglais</i>
Catégorie Langues étrangères	Sem. 1 et 2 Hebdomadaire	<u>Évaluation/mode et critères</u> Évaluation sur contrôle continu, la présence, la participation et les travaux rendus. 1 devoir sur table par semestre.
Cours obligatoire au choix Français/Anglais	<u>Heures encadrées</u> Séance d'1h30/semaine Amphithéâtre	<u>Crédits/ECTS</u> Sem. 1 → 3 ECTS Sem. 2 → 3 ECTS

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

À travers ce cours, les étudiants feront la découverte du vocabulaire anglophone, dans le domaine artistique, mais aussi dans le champ culturel le plus large possible (pratiques culturelles, événements, littérature...). Il faut rappeler qu'on ne peut réellement comprendre et éventuellement maîtriser une langue sans connaître sa culture.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Cours magistraux/travaux pratiques avec la participation active des étudiants. Les cours sont organisés par groupe de niveau d'aptitude en anglais.

MÉTHODOLOGIE

Groupe 1. Il s'agit principalement de reprendre les bases de l'anglais pour que les étudiants prennent confiance en leurs capacités linguistiques à l'écrit et à l'oral.

Groupe 2. L'objectif visé est l'entretien et l'avancement du niveau précédemment acquis en travaillant l'expression à tous les niveaux.

ESPAGNOL

Année 1	Langues étrangères	<i>Espagnol</i>
Catégorie Langues étrangères	Sem. 1 et 2 Bi-mensuel	<u>Évaluation/Mode et critères</u> Evaluation formative basée sur leur progression. L'assiduité est obligatoire et la participation est indispensable. Contrôle continu
Cours obligatoire au choix Français/Espagnol	<u>Heures encadrées</u> Séance d'2h30/semaine	Crédits/ECTS Sem. 1 → 3 ECTS Sem. 2 → 3 ECTS
	Salle 226	

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

- Réactiver et consolider les connaissances préalables.
- Elargir le savoir faire déjà en place.
- Retenir et commenter l'essentiel d'un ensemble de documents écrits en Espagnol.
- Comprendre une communication orale avec prise de notes (radio, TV).
- Rédiger un résumé succinct.
- Prendre la parole dans des situations d'échanges informels.
- Lire des articles spécialisés de manière efficace.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Travail en autonomie guidée en individuel et en groupe.

MÉTHODOLOGIE

- Activités communicatives destinées à augmenter la fluidité de l'expression orale.
- Mise à niveau grammatical.
- Exposés à partir de films, ou documentaires visionnés.
- Rédaction d'un résumé des documents présentés oralement.
- Présentation orale d'articles de spécialité.
- Participation aux discussions.
- Jeux de rôles.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

Le progrès en langue étrangère est fonction de l'effort consenti par l'apprenant.

La présence est essentielle car seule la pratique de la langue permet de la maintenir et de l'améliorer.

Le jugement de la progressivité se fera en fonction de l'implication, de la prise de parole et de la participation active.

BILANS
SEMESTRIELS
-
GRAND ATELIER

BILANS SEMESTRIELS

Un bilan sanctionne la fin de chaque semestre.

En fin de semestre 1, les étudiants réalisent un accrochage individuel et collectif et font une présentation orale de leur travail devant un collège d'enseignants et d'étudiants d'autres années.

En fin de semestre 2, les étudiants remettent un dossier de synthèse dans lequel ils décrivent leurs découvertes, acquis et font un compte rendu de leurs différentes expériences lors des workshops proposés durant le semestre.

Chaque étudiant fait une présentation d'une sélection des travaux réalisés dans le cadre des enseignements suivis. Le bilan est effectué collégalement. Il évalue en particulier le choix des travaux, un accrochage, la maturité du travail de l'étudiant en fin de semestre.

Les crédits alloués pour le bilan de semestre 2 prennent en compte :

- la présence et l'investissement lors du Grand Atelier, workshop proposé en deux temps (1 semaine complète en mars, et 4 jours en mai)
- le dossier de synthèse,
- la présentation des travaux.

Année 1

Bilans / Grand Atelier

Catégorie

Bilan du travail plastique et théorique

Crédits/ECTS

Sem. 1 → 2 ECTS

Sem. 2 → 4 ECTS

GRAND ATELIER

Du 25 au 29 avril
et du 30 mai au 3 juin 2016.

Le grand atelier est un workshop mené en deux temps par de jeunes diplômés de l'EBABX, Amélie Boileux, Benjamin Chavignier et Lou-Andréa Lassalle.

Ce workshop sera l'expérience de votre vie, une aventure incroyable qui vous poussera au fin fond de vos retranchements. Il va falloir obéir tout en rusant, nous mentir et jouer le jeu de vos fausses affinités ou alors nous vous atteindrons. Nul n'a jamais su percer notre véritable nature, nos réelles intentions, mais chaque fois nous ressortons plus fort. Aujourd'hui c'est avec vous que nous engageons un nouveau challenge, une expérimentation spatiale et médiatique. Nous vous obligerons à construire des propos et des allégories, pour définir aussi les vôtres que vous même. Ne nous laissez pas atteindre votre nature ou nous l'affecterons insidieusement, construisez dès à présent votre double social, votre plus beau jeu d'acteur et ses attributs fantasmés afin que nous combattions à armes égales. Vous avez voulu faire de l'art ? Bienvenus dans le monde des faux semblants. Nous allons tester vos idéaux et mettre vos valeurs à rudes épreuves, extraire le suc honteux de vos bassesses morales et intellectuelles. Welcome to the real unreal world ?

→ www.djagg.com

→ <http://homardmaurice.wix.com/lou-andrea-lassalle>

ANNÉES 2 & 3

ARC → Art

ALL
PRACTICES
COMBINED
(A.P.C)

ATTITUDES, DÉPASSEMENTS
DES FORMATS ÉTABLIS

Années 2 et 3

ARC

All Practices combined (A.P.C)

Catégories

Méthodologie, techniques
et mises en œuvre
Recherches et
expérimentations
Recherches personnelles
plastiques

Sem. 3 à 6

Hebdomadaire

Heures encadrées

12h / semaine comprenant
l'aide à la production

Salle sous-Sainte-Croix

Obligatoire au choix

Français / Anglais (workshops)

Crédits / ECTS

Sem. 3 → 11 ECTS

Sem. 4 → 11 ECTS

Sem. 5 → 13 ECTS

Sem. 6 → 5 ECTS

Évaluation / mode et critères

Présence et motivation. Capacité
à penser collectivement la vie de
l'atelier. Présentation hebdomadaire
de travaux et recherches en cours.
Investissement durant les workshops.
Une attention particulière sera portée
sur l'évolution du travail et de la
démarche des étudiants au fil
des 4 semestres, afin d'en tenir
compte pour le DNA et le passage
en année 4.

125

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Ici ce qui définit la pratique d'un artiste est moins le médium qu'elle ou il privilégie, mais son engagement, son attitude, et son aptitude à créer une interface : à inventer ses propres manières de travailler pour donner forme à ses idées et les partager.

À l'intersection des disciplines, par-delà les catégories habituellement établies dans une école d'art, *A.P.C* est un atelier de pensée volontairement contradictoire et dynamique. Il s'agit de penser autrement tout en pensant avec l'art d'aujourd'hui, de poser des problèmes, de trouver les moyens d'y répondre et de les dépasser, et surtout de donner sens à des gestes et des formes. Combiner des pratiques apparaît alors comme une nécessité : cette dynamique repose sur le dépassement des formats établis et sur l'évacuation des clichés. C'est prendre le risque de l'imagination, en faisant « avec » le réel, avec sa propre culture. Cet esprit de la combine, qui s'oppose à l'idée de fusion, renvoie à la pratique de Robert Rauschenberg, capable de faire d'un accessoire de scène une peinture, d'une sculpture un support d'impression, d'un lit ou d'un morceau de carton le point de départ d'un univers métaphorique intense.

A.P.C propose un programme d'apprentissage par l'expérience du multiple, du travail en collaboration, autour de temps forts d'exposition, de workshops, autant que de projets individuels. Il s'articule ainsi sur un atelier commun, à penser autour d'une architecture modulable, d'une part, un espace d'accrochage et d'autre part, un espace d'exposition. Ce dernier, destiné à la présentation ponctuelle de projets, accueillera également pendant l'année des événements (workshops, expositions, collaborations) permettant de travailler sur des problématiques de mise en espace et de travail collectif.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Discussions

Tables rondes

Débats

Des discussions sont organisées de manière hebdomadaire, sur une demi-journée, autour d'une thématique choisie par les enseignants. Elles sont construites autour de la mise en commun de matériel : films, images, textes, séances d'écoute. Elles seront également nourries et organisées autour des apports faits par les étudiants. Ces séances de travail sont conçues comme les points de départ d'exercices de conception d'exposition, de modules de travail, tout en accompagnant la formulation d'une démarche, d'une méthode de travail chez les étudiants.

Accrochages
Performances
Situations

126

Que ce soit à partir de questions proposées par les enseignants, ou de projets mis en place collectivement ou individuellement au sein de l'ARC, il s'agit d'appuyer l'enseignement sur des présentations de travaux. La contextualisation du travail réalisé en dehors ou au sein de l'atelier est essentielle. Cette situation permet un recul nécessaire à la lecture du langage plastique que les étudiants tentent de mettre en place. Sur le principe que « toute mise en espace est une énonciation », nous nous attarderons durant ces exercices dits « d'exposition » sur les moindres faits et gestes des étudiants, tout en mettant à contribution l'ensemble des participants de l'ARC.

Rendez-vous individuels

Ces rendez-vous sont l'occasion de faire un point sur l'avancée du travail, des recherches, ou simplement d'envisager ce qui s'offre comme « l'entourage » du travail plastique lui-même, son « hors-champ ».

Les rendez-vous sont à prendre en ARC directement auprès des enseignants d'une semaine sur l'autre, en ligne sur le calendrier partagé de l'ARC.

Workshops

Les workshops sont une situation privilégiée pour mettre en œuvre des pratiques interdisciplinaires, en invitant des artistes, designers, musiciens, critiques d'art, et des galeristes, commissaires d'exposition à intervenir, de manière à insister également sur l'importance des réseaux et des partenariats dans la vie d'un jeune artiste.

MÉTHODOLOGIE

L'espace dans lequel se déroulera l'atelier sera défini comme un plateau ouvert, propice à la discussion aussi bien qu'aux accrochages. Modulable grâce à des cimaises amovibles, il permet de créer une dynamique de travail et de parole avec les étudiants. En synergie avec les espaces de production de l'École – « cuisines », imprimerie, studios photo, vidéo ou son – l'atelier se définit comme un lieu transversal : y sont mis en perspective les travaux réalisés par les étudiants, leurs réflexions nourries par les cours de théorie, et leurs connaissances pratiques personnelles.

La salle sous Sainte-Croix est ainsi un lieu d'expérimentation, de « combinatoire » et de récit, ouvert sur l'extérieur. Cet espace est commun aux étudiants d'années 2 et 3, qui participent ensemble aux ateliers et aux rendez-vous hebdomadaires rythmant la vie de l'ARC. Il est capital de mettre l'accent sur la présence et la participation des étudiants.

PROGRESSIVITÉ

1er ET 2ème SEM.

Une autonomie et une souplesse d'organisation plus importantes sont laissées aux étudiants d'année 3 en vue de leur DNA. Sont alors mis en avant la maturité et la capacité à mettre en œuvre des méthodes de travail personnelles, ainsi qu'une capacité à se projeter au-delà de l'École, dans un contexte culturel et professionnel élargi. Il est clairement attendu des étudiants de 2ème année une grande motivation et un désir d'expérimentation aigu, qui doivent notamment se traduire par la mise en perspective autant que la mise en commun de leurs recherches.

ARC → Art

128

BEL CANTO

TIMBRE, TESSITURE, NUANCES, TRILLES, ROULADES,
NOTES PIQUÉES, CADENCES IMPROVISÉES

Années 2 et 3

ARC

Bel Canto

Catégories

Méthodologie, techniques

et mises en œuvre

Recherches et

expérimentations

Recherches personnelles

plastiques

Obligatoire au choix

Français

Sem. 3 à 6

Hebdomadaire

Heures encadrées

12h / semaine comprenant

l'aide à la production

Salle Sainte-Croix

Crédits / ECTS

Sem. 3 → 11 ECTS

Sem. 4 → 11 ECTS

Sem. 5 → 13 ECTS

Sem. 6 → 5 ECTS

Évaluation / mode et critères

129

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

La prolifération des images a pris des proportions telles, que les interrogations sur leur nécessité, leur statut, leur pertinence, leur usage, sont fondamentales.

Dans le système large de la communication visuelle elles sont un agent de transmission d'idéologie.

L'ARC se propose d'y réfléchir pour engendrer des formes expressives dans une idée d'expérimentation continue souvent en conflit avec les lois du profit.

Chaque étudiant(e) construit son projet à partir d'une position spécifique d'où il, elle, interroge le monde d'aujourd'hui.

Le point essentiel est l'exigence de produire un art autonome, imprévu et non autoréférentiel, en lien avec la réalité qui soit porteuse de poésie, d'imaginaire et d'information. L'action en train de se produire occupera une place de premier plan. Les pratiques de la vidéo, de la photographie, du son ainsi que le travail d'écriture, de la performance, de l'installation seront centrales dans l'atelier.

MODE D'ENSEIGNEMENT

L'atelier est un espace à investir. Lieu d'échange, de discussion où la dimension collective est nécessaire; il produit un effet boomerang vers sa propre création.

MÉTHODOLOGIE

On regardera ensemble des œuvres d'artistes et les propositions des étudiants pour favoriser le développement d'un esprit critique.

On proposera aussi de « sortir » de l'atelier pour investir d'autres lieux que ce soit pour des présentations ou pour faire des expériences sur le terrain.

Présentation et accrochage une fois par mois.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

Année 2 : propositions plus ou moins longues, 4 ou 5 par semestre donnant lieu à un rendu collectif (avec les années 3).

Année 3 : en plus de propositions avec les années 2, l'accent sera mis sur l'accompagnement du projet personnel en vue de la préparation au diplôme.

ARC → Art

130

EXERCISE ONE

PRATIQUES ET EXPÉRIMENTATIONS MULTI-DISCIPLINAIRES

Années 2 et 3

ARC

Exercice One

Catégories

Méthodologie, techniques
et mises en œuvre
Recherches et
expérimentations
Recherches personnelles
plastiques

Sem. 3. À 6

Hebdomadaire

Heures encadrées

12h/ semaine

Salle

Évaluation / mode et critères

Assiduité, contrôle continu et bilan
semestriel.

Crédits / ECTS

Sem. 3 → 11 ECTS

Sem. 4 → 11 ECTS

Sem. 5 → 13 ECTS

Sem. 6 → 5 ECTS

Obligatoire au choix
Français

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Si l'atelier *Exercice One* est ouvert à tous types de pratiques et d'expériences, il est aussi porté par une prédilection pour l'image imprimée et l'édition au sens le plus large, ainsi que pour les « petites formes ». Il entend également être ouvert sur le monde dans son actualité et dans son épaisseur historique, avec ses points aveugles et ses surexpositions.

Exercice One accompagne tant l'émergence et la structuration du projet personnel, que le discernement quant à la voie à suivre à l'issue du 1er cycle d'études. Afin que chaque étudiant construise pas à pas son projet, circonscrive et nomme un territoire de travail, il incite à se défaire de préjugés parfois encombrants en expérimentant différents médiums, gestes et attitudes. Des notions fondamentales sont travaillées, du point de vue de la forme (fluidité et instabilité, formats, supports, échelle, réalisation technique, finalisations...), et du contenu (argumentation, références, rapport à l'actualité et/ou à l'histoire...). En portant une attention particulière aux processus mis en œuvre, il s'agit d'amener chaque étudiant à regarder ses productions avec acuité. Au cours de séances d'accrochages individuels et collectifs, l'atelier développe précision et exigence formelles et conceptuelles, en étant spécialement attentif à l'inscription du travail dans le champ de l'art contemporain et de son devenir. Chaque semaine, des apports culturels et théoriques en lien avec l'actualité de

l'atelier font l'objet d'une présentation suivie d'une discussion collective. Curiosité, désir, prise de risque et exigence sont les pré-requis nécessaires pour *Exercice One*.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Travail d'atelier, entretiens individuels, discussions collectives, accrochages individuels et collectifs, apports culturels et théoriques au sein même de la pratique.

MÉTHODOLOGIE

Expérimentations variées, analyse critique, présentations orales, notes écrites sur le travail.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

- Sem. 3 (année 2) : sujet de travail mensuel, avec restitution collective.
- Sem. 4 (année 2) : sujets de travail tous les deux mois, avec restitution collective ; définition d'axes de travail individuel.
- Sem. 5 (année 3) : travail individuel libre, dans la suite des axes définis en fin de semestre 4.
- Sem. 6 (année 3) : travail individuel libre ; préparation du diplôme DNA ; choix d'orientation pour l'année suivante.

ARC → Art

132

L'ŒIL INNOCENT...

PRATIQUE DE L'IMAGE

Années 2 et 3

ARC

L'œil innocent...

Catégories

Méthodologie, techniques et mises en œuvre
Recherches et expérimentations
Recherches personnelles plastiques

Sem. 3 à 6

Hebdomadaire et sessions
Jeudi matin
Rencontres avec les œuvres, rencontres avec des personnes / intervenants / visites d'expositions
Jeudi après-midi
Pratique / fabrication

Évaluation / mode et critères

Bilan de fin de semestre.
Capacité à formuler les enjeux techniques et conceptuels qui se posent dans le travail et à développer le travail plastique selon ces enjeux.

Obligatoire au choix
Français

Heures encadrées

Crédits / ECTS

Sem. 3 → 11 ECTS
Sem. 4 → 11 ECTS
Sem. 5 → 13 ECTS
Sem. 6 → 5 ECTS

Plateau 2ème étage gauche

133

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Comment une pratique de l'image peut se mettre en place et s'affirmer par une conceptualisation, par un engagement qui serait consubstantiel aux regards, aux gestes et aux paroles de chacun. Une approche de la peinture par l'expérience du tableau : une expérience à la fois physique (sa présence comme objet, la matérialité de la peinture, la force d'un geste) et conceptuelle (la force du sujet et sa capacité à faire « illusion » et à représenter des mondes).

MODE D'ENSEIGNEMENT

Alternance entre moments individuels (création/fabrication) et moments collectifs (présentations/rencontres) et alternance dans les situations de travail (dans l'École et hors de l'institution).

MÉTHODOLOGIE

L'engagement de chacun dans une pratique de l'image doit être accompagné par la rencontre avec des œuvres. Mis à l'épreuve du regard pour mieux vérifier et situer cet engagement en rapport avec l'histoire des images peintes.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

Année 2, Sem. 3 : principalement consacré à des rencontres avec des

images peintes (des tableaux seuls, hors contexte d'exposition-hors commentaires) et avec des personnes (concernant leur rapport aux images peintes, rapport sensible et hors-contexte professionnel).

Année 2, Sem. 4 : pratique plus soutenue par la conception/fabrication d'images peintes et par leur présentation régulière dans des contextes variés et spécifiques (des lieux, des publics).

Année 3, Sem. 5 : présentation régulière du travail dans des contextes précis et ciblés (des lieux, des publics) + production de textes synthétisant ces présentations.

Année 3, Sem. 6 : préparation au DNA, les enjeux liés à l'accrochage, au choix et à l'apparition d'un ensemble d'images peintes dans un espace.

Bibliographie

Merleau-Ponty, *Phénoménologie de la perception*, Gallimard, 1976.
Mason & Dixon, *Thomas Pinchon*, Seuil, 1997.
Flannery O'Connor, *Les braves gens ne courent pas les rues*, Gallimard, 1963.
Josef Conrad, *Typhon*, Gallimard, 1932.

ARC → Design

134

VIP = VERY
IMPORTANT
PROJECT

LE DESIGN EST ABORDÉ ICI COMME UN CHAMP AUTONOME
QUI INTERROGE ET DÉVELOPPE SES PROPRES POSITIONS CRITIQUES
FACE À UNE DISCIPLINE PLURIELLE

Années 2 et 3

ARC

VIP • *Very Important Project*

Catégories

Pratique Plastique :
méthodologie de projet,
techniques et mises en œuvre
Recherches et
expérimentations
Recherches et
expérimentations personnelles

Sem. 3 à 6

Hebdomadaire

Heures encadrées

14h / semaine

Plateau design, 3ème étage droite

Évaluation / mode et critères

Évaluation continue, accrochage
régulier des travaux, bilan
semestriel.

Crédits / ECTS

Sem. 3 → 11 ECTS

Sem. 4 → 11 ECTS

Sem. 5 → 13 ECTS

Sem. 6 → 5 ECTS

Obligatoire au choix
Français

Cours associés

Cours *Serial Design*
Cours *Histoire du graphisme*
Studio *Matériaux*
Studio *Pixanim*
Studio graphisme *Blick!*

135

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

V.I.P accueille des pratiques contemporaines de créations, sans distinction d'échelles, de supports ou de médias. Il offre une formation pluri-disciplinaire en design. L'équipe pédagogique travaille à partir d'une histoire et d'une méthodologie communes, tisse des liens entre le graphisme, les objets, l'espace. V.I.P porte attention aux détails des environnements et contextes, notamment aux couleurs, aux lumières, aux motifs, au banal, aux archétypes, au quotidien, à l'intime, aux gestes des artisans ou des nouvelles technologies. Ces hypothèses de travail parmi d'autres permettent aux étudiants de disposer de connaissances afin d'acquérir des méthodes et moyens d'analyse, pour être acteur de manière pertinente dans la conception, la mise en œuvre et la communication d'un projet de design.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Nous travaillons sur une table ou par terre, avec des ordinateurs, avec du papier, du carton, des maquettes et des idées. Nous nous déplaçons dans les ateliers techniques (matériaux, numérique, vidéo, son, imprimerie) quand cela est nécessaire.

En fonction des projets, les modes d'enseignement sont variables : workshop, projet collectif, rdv individuels, concours, etc. L'atelier repose sur un échange hebdomadaire entre praticien et étudiant, permettant d'aborder les questions d'expérimentation, conception, fabrication, réalité, engagement et problématique du projet de l'étudiant, au regard de la société et des pratiques des designs contemporains.

MÉTHODOLOGIE

Les étudiants expérimentent à travers des projets aux temporalités différentes ; notamment des projets courts qui leur permettent d'acquérir des connaissances au niveau des matériaux, des techniques, des outils ; des projets longs permettant d'approfondir un contexte, de l'analyser, d'initier une problématique et d'affirmer une autonomie de travail. En fonction de l'offre des projets, les étudiants rencontrent la méthodologie de l'ARC : rechercher, analyser, conceptualiser, problématiser, concevoir, produire, finaliser, communiquer. Cette méthodologie commune est nourrie par des projets de recherches visant à approfondir les caractéristiques des différents champs du design (graphisme, objet, scénographie).

Les étudiants proposent ainsi des rendus multiples et créatifs en cohérence avec le sujet exprimé.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

136

L'année 2 permet d'acquérir les bases d'une culture des designs, de la compréhension de la pratique du projet par la connaissance et l'expérimentation des concepts, de méthode et de savoirs fondamentaux qui s'y rapportent. Le stage permet d'appréhender la diversité des pratiques professionnelles.

L'année 3, ces bases sont développées et consolidées. La finalité est de rendre chaque étudiant apte à maîtriser la complexité d'un projet dans toutes ses échelles et étapes.

Angelika Bauer
avec la collaboration de Tanguy Bonnet (T)

Studio → Art & Design

138

BLICK !

DESIGN ÉDITORIAL ET TECHNIQUES D'IMPRESSION

Années 2 et 3

Studio

Blick!

Catégorie

Techniques et mises en œuvre

Sem. 1

Hebdomadaire

Évaluation / mode et critères

Selon participation active, présence, assiduité et résultat de la production.

Obligatoire au choix

Obligatoire option Design

Français / Allemand / Anglais

Heures encadrées

6h / semaine

Crédits / ECTS

Sem. 3 → 5 ECTS

Sem. 4 → 5 ECTS

Sem. 5 → 3 ECTS

Sem. 6 → 2 ECTS

Salle 245

139

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Ce studio vous accompagne dans la conception et l'élaboration d'un objet d'édition, en s'appuyant sur les possibilités techniques de la pré-presse et de l'imprimerie. Sur la base d'un contenu traité de manière transversale, nous allons suivre les étapes de la chaîne graphique de la conception graphique jusqu'à l'impression, avec pour objectif la cohérence entre contenu, objet éditorial, formes graphiques, contexte, adresse et économie de production.

éditoriaux multiformes, des pratiques et de prises de positions de graphistes et typographes, ; des artistes qui se servent d'outils de graphistes, des techniques d'impressions particulières, des fonderies typographiques.

Bibliographie

Tibor Kalman, *First things first manifesto 2000*.

Le graphisme en textes : Lectures indispensables, Éditions Pyramyd, 2011.

Catherine de Smet, *Pour une critique du design graphique : Dix-huit essais*.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Au programme : étude de formats, formules et matérialité d'objets éditoriaux divers. Perfectionnement des logiciels Indesign, et Photoshop (édition). Gestion des polices (Livre des polices/ Suitcase). Structure (grille) de mise en page, de composition d'un texte, du traitement typographique de la hiérarchie des informations, des éléments de l'histoire et de la classification typographique, et de la micro-typographie. Traitement d'image en édition (formats, chromies, calibrage). Qualités de papiers, type de façonnages et techniques d'impression.

MÉTHODOLOGIE

Vous allez travailler individuellement et en groupe, approfondir vos connaissances sur les logiciels de la PAO, élaborer un document d'édition. Vous découvrirez des objets

Studio → Art & Design

140

DESSIN

PRATIQUE DU DESSIN CONTEMPORAIN

Années 2 et 3	Studio	<i>Dessin</i>
<u>Catégorie</u> Techniques et mises en œuvre	<u>1 Sem.</u> Hebdomadaire	<u>Évaluation / mode et critères</u> Contrôle continu.
Obligatoire au choix Français	<u>Heures encadrées</u> 6h / semaine	<u>Crédits / ECTS</u> Sem. 3 → 5 ECTS Sem. 4 → 5 ECTS Sem. 5 → 3 ECTS Sem. 6 → 2 ECTS
	Salle variable, Annexe	

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Nous souhaitons que les étudiants restent ouverts à toutes les expérimentations d'un travail en atelier, les encourageant à chercher de nouvelles références ouvrir un champ critique et de nouvelles pistes plastiques.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Nous proposons de préciser et d'ajuster les préoccupations d'un travail de dessin en fonction des médiums choisis, des contraintes techniques et de ce qu'impliquent ces formes et leurs sens.

MÉTHODOLOGIE

Adaptée à chacun, basée sur l'autonomie et la responsabilité des étudiants vis-à-vis de leur travail. À chaque cours, des livres d'artistes ou sur des artistes circulent dans l'atelier, insistant sur le fait d'éveiller au maximum la curiosité : des sites, des revues, et des vidéos d'entretiens d'artistes.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

Progressivité évolutive en fonction du champ référentiel dans les différents médiums associés au dessin.

Bibliographie

Roven, revue.

The Drawer, revue.

→ drawingcenter.org

L'archipel du dessin, Presses polytechniques et universitaires romandes.

Vitamin D nouvelles perspectives en dessin, Phaidon.

Studio → Art & Design

142

E.T.R.&D
EN SON

ENREGISTREMENT, TRAITEMENT,
REPRODUCTION & DIFFUSION

Années 2 et 3

Studio

E.T.R.&D en son

Catégorie

Techniques et mises en œuvre

1 Sem.

Hebdomadaire

Évaluation / mode et critères

Présence régulière indispensables.

Exercices à réaliser.

Obligatoire au choix
Français

Heures encadrées

6h / semaine

Crédits / ECTS

Sem. 3 → 5 ECTS

Sem. 4 → 5 ECTS

Sem. 5 → 3 ECTS

Sem. 6 → 2 ECTS

Atelier technique son, Annexe

143

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Le studio *E.T.R.&D. en son* permet d'apprendre l'acoustique et l'usage des outils tout en laissant une grande place à la création, l'invention, la découverte d'une "pensée en son".

MODE D'ENSEIGNEMENT

Théorie et pratique s'alternent pour que vous maîtrisiez les bases fondamentales de la prise de son, du montage, du mixage, de la capture, de l'interaction et de la diffusion.

MÉTHODOLOGIE

Trois exercices (sur 4 jours chacun) sont accompagnés de séances d'écoute qui explorent différentes façons de pratiquer le son. La personnalité et les pré-acquis des étudiants, l'actualité et les opportunités en adéquation avec le propos influent sur le contenu de chaque session. Nous aborderons à chaque fois la prise de son, le traitement (post-prod) et la diffusion (installation, spatialisation).

PROGRESSIVITÉ

1er ET 2ème SEM.

Lors du deuxième semestre des travaux sont parfois davantage engagés. L'enseignement s'adapte alors en fonction des besoins.

Bibliographie

Écrits de Daniel Deshays, Peter Szendy, Alexandre Castant, Pascal Quignard, T. Adorno et Jacques Amblard.

Studio → Art & Design

144

TIMELINE

ENREGISTREMENT, TRAITEMENT,
REPRODUCTION & DIFFUSION

Années 2 et 3

Studio

Timeline

Catégorie

Techniques et mises en œuvre

1 Sem.

Hebdomadaire

Évaluation / mode et critères

Contrôle continu. Implication et pertinence dans les échanges collectifs. Qualité des pièces développées au sein du studio.

Obligatoire au choix
Français

Heures encadrées
6h / semaine

Crédits / ECTS

Sem. 3 → 5 ECTS

Sem. 4 → 5 ECTS

Sem. 5 → 3 ECTS

Sem. 6 → 2 ECTS

Atelier technique vidéo
et salle parking, Annexe

145

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Le studio *Timeline* propose de réunir les étudiants et les enseignants concernés par les médiums liés aux questions de durée, de rythme, de déroulement ou de développement dans le temps. Nous proposons dans cet atelier un questionnement sur les rapports son/musique, vidéo/film, animation/multimédia et performance/interprétation.

MODE D'ENSEIGNEMENT

L'équipe des enseignants de ce studio accompagnera les travaux des étudiants dès la phase initiale en leur fournissant des références, en abordant les méthodes d'écriture et de préparation, lors de la phase plus technique de constitution, de réalisation et enfin pour la finalisation de la proposition. Nous continuerons à suivre les réalisations en leur donnant une visibilité au sein de l'école et à l'extérieur.

MÉTHODOLOGIE

En se basant sur les références dans l'art et dans le cinéma (classique et contemporain) le studio propose un enseignement sur les médiums basés sur le temps en essayant de bien prendre en compte leurs caractéristiques artistiques, techniques et logistiques.

Bibliographie

L'image peut-elle tuer ?, Marie-José Mondzain
Edition Bayard, 2010

Images (à suivre), Marie-José Mondzain,
Edition Bayard, 2011

Les écarts du cinéma, Jacques Rancière,
La fabrique éditions - 2011

Cinéma cinéaste, Marcel Hanoun, Editions
Yellow Now -2001

Studio → Art & Design

146

INTERACTIF

ART NUMÉRIQUE ET INTERACTIF, PROGRAMMATION

Années 2 et 3	Studio	<i>Interactif</i>
Catégorie Techniques et mises en œuvre	1 Sem. Hebdomadaire	<u>Évaluation / mode et critères</u> Évaluation sur la présence, en contrôle continu et sur présentation finale.
Obligatoire au choix Français	<u>Heures encadrées</u> 6h / semaine Salle mezzanine Ateliers techniques matériaux	<u>Crédits / ECTS</u> Sem. 3 → 5 ECTS Sem. 4 → 5 ECTS Sem. 5 → 3 ECTS Sem. 6 → 2 ECTS

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Le studio *Interactif* propose d'explorer l'art numérique et interactif. Le media art se réfère à l'art utilisant la technologie et la programmation. L'art interactif met quant à lui l'accent sur l'interactivité en termes d'esthétique et de technique. Ces deux champs peuvent être appliqués à toutes sortes de catégories d'œuvres, tels que l'installation, la performance, le son, les images, l'Internet, la fabrication, etc. et permettent d'interroger le statut des objets et nos relations vis à vis d'eux dans le cadre du design.

MODE D'ENSEIGNEMENT

L'enseignement se déroule en studio d'une dizaine d'élèves. Il varie entre présentation/analyse d'œuvres créées avec Arduino, Processing, Max etc. , exercices pratiques et projet personnel. Les exercices pratiques permettent d'appréhender différents dispositifs techniques simples en électronique, robotique, programmation ou fabrication numérique. En parallèle, les étudiants doivent développer un projet personnel qui s'appuie sur les différentes notions abordées durant le semestre. Le studio se conclut par une présentation des projets.

MÉTHODOLOGIE

Arduino & électronique, Processing & programmation, fabrication numérique, Max & la programmation en temps réel, Kinect, Robotique, Capteur, projet personnel, présentation des projets – la journée s'organise autour de la présentation d'œuvres, de cours théoriques, d'exercices pratiques et d'expérimentation.

PROJET

Robots (Kinetic installation interactive), Kinect et capteurs (système de Motion Capture et Interactive Performance), fabrication assistée par ordinateur, génération de formes.

Liens utiles

Blog (Les travaux d'étudiants) :
lestudiointeractifblog.tumblr.com
Web site (la description et la planification de cours) : lestudiointeractif.tumblr.com

Livres :

- *De la simplicité*, John Maeda
- *Code de création*, John Maeda,
- *Design génératif - Concevoir, programmer, visualiser*, de Julia Laub et Hartmut Bohnacker,
- *Processing : Le code informatique comme outil de création*, Jean-Michel Gériidan
- *The Nature of Code: Simulating Natural Systems with Processing*, Shiffman Daniel
- *Moralizing Technology - Understanding and Designing the Morality of Things* de Peter-Paul Verbeek

Sites Web : www.arduino.cc, www.processing.org, <https://cycling74.com>

Marc Guindeuil, Jean-Michel Lidon, Sébastien Vonier et Sébastien Collet (A)
Farid Bourenane (T) et Emmanuel Sorel (T)

Studio → Art & Design

148

MATÉRIAUX ET PRATIQUES

VOLUME - ESPACE - MATÉRIAUX

Années 2 et 3

Années 2 et 3

Studio

Matériaux et pratiques

Catégorie

Techniques et mises en œuvre

1 Sem.

Hebdomadaire

Évaluation / mode et critères

Évaluation tout au long du semestre et lors des présentations critiques. Critères : Origine et évolution de la démarche, qualité des réalisations, approche formelle et critique des propositions.

Obligatoire au choix

Obligatoire option Design

Français

Heures encadrées

6h / semaine

Ateliers techniques matériaux

Crédits / ECTS

Sem. 3 → 5 ECTS

Sem. 4 → 5 ECTS

Sem. 5 → 3 ECTS

Sem. 6 → 2 ECTS

149

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Le studio propose deux entrées. L'une est un accompagnement spécifique critique et technique d'une intention préexistante. L'autre propose d'envisager la construction tridimensionnelle à travers un exercice expérimental. Dans les deux cas l'atelier sera l'occasion d'aborder différentes pratiques artistiques et leurs modalités de mise en œuvre et de poser sur les travaux qui se construisent un regard critique et analytique.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Suivi individuel hebdomadaire des projets avec les différents interlocuteurs du studio. Apports ponctuels d'éléments culturels collectifs. Transmissions techniques particulières en fonction des projets et des nécessités. Echanges et présentations critiques collectives autour des réalisations.

MÉTHODOLOGIE

Il est proposé au début du semestre une problématique de travail qui induit un rapport à la construction, à l'espace et au corps. Les possibilités de sujets sont multiples et ils visent à offrir des contextes variés de travail favorisant l'expérimentation et la réalisation concrète. L'accompagnement est individuel et vise à l'autonomie de l'étudiant.

Franck Éon

Studio → Art & Design

150

PEINTURE

L'EXPÉRIENCE DU TABLEAU

Années 2 et 3

Années 2 et 3

Studio

Peinture

Catégorie

Techniques et mises en œuvre

1 Sem.

Hebdomadaire

Évaluation / mode et critères

Bilan de fin de semestre.

Obligatoire au choix
Français

Heures encadrées

6h / semaine

Crédits / ECTS

Sem. 3 → 5 ECTS

Sem. 4 → 5 ECTS

Sem. 5 → 3 ECTS

Sem. 6 → 2 ECTS

Plateau 2ème étage gauche

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

151

Une approche de la peinture par l'expérience du tableau : une expérience à la fois physique (sa présence comme objet, la matérialité de la peinture, la force d'un geste) et conceptuelle (la force du sujet et sa capacité à faire « illusion » et à représenter des mondes).

MODE D'ENSEIGNEMENT

Alternance entre moment de pratique (techniques mises en œuvre pour la fabrication d'images et/ou de supports) et moment critique et discursif (pertinence des choix formels et conceptuels débattus collectivement).

MÉTHODOLOGIE

L'engagement de chacun dans une pratique de l'image doit être accompagné par la rencontre avec des œuvres. Mise à l'épreuve du regard pour mieux vérifier et situer cet engagement en rapport avec l'histoire des images peintes.

PROJET

Rencontre avec des œuvres au musée des Beaux-Arts de Bordeaux et Libourne, CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux et Frac Aquitaine.

Philippe Bouthier, Yannick Lavigne
et Pierre Lavesque (T)

Studio → Art & Design

152

PHOTOGRAPHIE

ATTENTION AUX GRAINS ET AUX PIXELS

Années 2 et 3

Studio

Photographie

Catégorie

1 Sem.

Évaluation / mode et critères

Techniques et mises en œuvre

Hebdomadaire

Assiduité, bilan fin de session
sur la base des qualités plastiques
et critiques des réalisations

Obligatoire au choix
Français

Heures encadrées

6h / semaine

20 Étudiants max.

Crédits / ECTS

Sem. 3 → 5 ECTS

Sem. 4 → 5 ECTS

Sem. 5 → 3 ECTS

Sem. 6 → 2 ECTS

Atelier technique photographie

153

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Entre les territoires multiples de la photographie, les frontières sont éminemment poreuses. À partir de pratiques d'artistes et d'approches critiques, nous interrogerons ici des positions qui peuvent vous intéresser. Ces possibles seront des motivations pour que vous vous appropriiez les techniques photographiques nécessaires à vos projets. Et au-delà, que vous appreniez à apprendre en fonction de vos projets.

MODE D'ENSEIGNEMENT

L'approfondissement de la connaissance des outils de la photographie, des pratiques, des enjeux et des modes de diffusion se fera à travers un croisement d'approches théoriques et d'expérimentations pratiques individuelles.

MÉTHODOLOGIE

Des exercices courts vous seront proposés sur un rythme rapide pour stimuler votre créativité et entraîner votre pratique des moyens techniques. Cet échauffement devra vous permettre de développer un projet personnel, éventuellement inscrit dans un projet collectif du groupe tel que publication, exposition...

VISITES D'EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES

Frac Aquitaine, Ville de Mérignac,
Institut du journalisme Bordeaux
Aquitaine.

Bibliographie

R. Barthes, *La chambre claire.*

W.Flusser, *Pour une philosophie
de la photographie.*

A.Claass, *Le réel de la photographie.*

S.Sontag, *La photographie.*

W.Benjamin, *L'œuvre d'art*

à l'époque de sa reproductibilité technique.

T.W.Adorno, *Théorie esthétique.*

Studio → Art & Design

154

PIXANIM

ANIMATION 3D

Années 2 et 3	Studio	<i>Pixanim</i>
<u>Catégorie</u> Techniques et mises en œuvre	<u>1 Sem.</u> Hebdomadaire	<u>Évaluation / mode et critères</u> Sur la présence et en continu. Bilan final avec présentation des projets.
Obligatoire au choix Obligatoire option Design	<u>Heures encadrées</u> 6h / semaine	<u>Crédits / ECTS</u> Sem. 3 → 5 ECTS Sem. 4 → 5 ECTS Sem. 5 → 3 ECTS Sem. 6 → 2 ECTS
Français	Salle multimédia, Annexe	

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Les étudiants ont la possibilité d'expérimenter différentes méthodes d'animations 2D, d'étudier leur évolution au fil du temps en fonction des avancées techniques. Ils sont invités à choisir un texte ou une pièce musicale parmi une série issue d'un même thème qu'ils devront traduire en story-board puis en images animées. Ils doivent devenir suffisamment autonomes sur les logiciels d'animation pour réaliser leurs propres films. Toutes les réalisations sont ensuite réunies afin de créer le film d'animation global du studio. L'objectif à long terme étant de créer un fonds de films spécifiques qui pourra être utilisé à des fins de projection grand format ou de diffusion extérieure.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Accompagnement et suivi permanent tout au long des séances de travail. Des projections de films, échanges de références, apports théoriques et ouverture sur l'actualité sont organisés tout au long du studio. Travail des étudiants en binôme, tenant compte d'une diversité et d'une méthodologie nécessaires à la réalisation d'un projet animé.

MÉTHODOLOGIE

Études des principales techniques utilisées à travers la projection de films. Apprentissage de deux logiciels, Flash et TV Paint, incluant l'ajout d'une bande sonore. Ecriture et suivi du scénario. Travail progressif et continu du visuel de l'animation à travers des médiums très variés. Montage du son.

TECHNOLOGIE,
NUMÉRIQUE,
CONCEPTION

MÉTHODOLOGIES POUR LA CONCEPTION CRÉATIVE - ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

Années 2 et 3

Studio

Module de compétences numériques

Catégorie

Techniques et mises en œuvre

1 Sem.

Hebdomadaire

Évaluation / mode et critères

L'évaluation du parcours des élèves se fera sur les compétences suivantes :
Travailler dans un environnement numérique évolutif / Être responsable à l'ère du numérique / Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques / Organiser la recherche d'informations / Travailler en réseau, communiquer et collaborer / en s'inspirant du socle de connaissances proposé par le C2i (C2i de niveau 1 dont le référentiel est ici <https://c2i.education.fr/spip.php?article96>), pour une seconde partie l'évaluation tiendra compte de l'assiduité, de la ponctualité et de l'investissement dans le cours.

Obligatoire au choix

Obligatoire option Design

Heures encadrées

Français

Salle

Crédits / ECTS

Sem. 3 → 2 ECTS

Sem. 4 → 1 ECTS

Sem. 5 → 2 ECTS

Sem. 6 → 1 ECTS

157

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

De la bureautique (classique ou Web) à toutes les activités-assistées par Ordinateur (pour produire un objet physique ou du contenu multimédia) apprendre à organiser son travail et s'adapter aux évolutions technologiques. Sensibiliser à la culture réseaux qui les englobe, au développement des outils logiciels, aux langages informatiques et à la création numérique. Permettre aux étudiants d'adopter la bonne attitude vis-à-vis des innovations régulières dans le domaine du digital.

MODE D'ENSEIGNEMENT

En salle informatique, l'alternance de cours classique, de travaux pratiques, de discussions (par groupe de 10-11 étudiants).

MÉTHODOLOGIE

Une alternance de cours (culture technologique et scientifique) et de pratiques informatisés sur logiciels plongera les élèves dans un contexte de travail pratique. Au cours des mois les cours aborderont graduellement chaque logiciel, leurs interfaces

et leurs processus. Une réflexion méthodologique sur les pratiques métiers et artistique qui s'y rattachent sera faite. Enfin nous aborderons la notion de projet en considérant tous les aspects : fonctionnel / technique / organisationnel et/ou sociaux.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

Usages : le premier semestre sera plus centré sur la transmission des techniques, des jargons, des pratiques, des standards et des protocoles existants.

Apprentissages : le second semestre laissera plus la place à l'apprentissage des logiciels d'aide à la conception et à la création.

Bibliographie

Langages et informatique : C2i, W3C :
Internet et web, techniques numériques et médias, Creative Commons // Production/Projet méthode APTE, Analyse Fonctionnelle, modélisation (IDEF0,...), normes et dessins techniques, liaison mécanique et degrés de liberté, bases en Mathématique et en Physique, mesures et unités.

Benjamin Thorel

→ Art & Design

158

LU, VU, ENTENDU

ACTUALITÉ CRITIQUE DES PRATIQUES ARTISTIQUES CONTEMPORAINES

Années 2 et 3

Années 2 et 3

Histoire et théorie des arts au choix

Lu, Vu, Entendu

Catégorie

2 Sem.

Évaluation / mode et critères

Théorie des arts

Hebdomadaire

Assiduité, participation en cours, travaux individuels et collectifs, rendus écrits, exposés.

Obligatoire au choix
Français / Anglais

Heures encadrées
2h / semaine

Crédits / ECTS

Salle variable, Annexe

Sem. 3 → 2 ECTS

Sem. 4 → 2 ECTS

Sem. 5 → 3 ECTS

Sem. 6 → 2 ECTS

159

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Sont envisagés et discutés dans ce cours les modes de présentation et de diffusion de l'art contemporain, de l'exposition au livre d'artiste en passant par l'entretien, la critique d'art ou Internet. Loin d'être de simples accidents ou circonstances anodines, ces lieux, ces moments et ces textes font partie intégrante du travail et de la vie d'un(e) artiste. Une œuvre, une démarche se développent dans des circonstances particulières – à commencer par l'exposition – en dialogue avec d'autres artistes, des curateurs, théoriciens, écrivains... En se concentrant sur des attitudes, des lieux, des moments, aussi bien sur des œuvres et des discours, il s'agira de comprendre les démarches et les processus par lesquels le travail d'un artiste ou d'un auteur prend sens. On mettra à jour des méthodes, des stratégies, des gestes, des modes de création et de réflexion déterminants et spécifiques. La compréhension critique de ce qui est *Vu, Lu, Entendu* autour et au sein du champ de l'art, et au cœur de ce cours.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Analyse de documents et lectures.

MÉTHODOLOGIE

Le cours s'appuiera sur des textes et des propositions marquantes de l'art depuis les années 1980, ainsi que sur l'actualité artistique.

Expositions en cours, nouvelles publications, débats... feront l'objet de comptes-rendus et de discussions collectives. L'actualité de l'édition sera notamment abordée en relais avec la bibliothèque de l'EBABX, et certaines institutions feront l'objet de visites spécifiques.

PHOTO PHOTO PHOTO

HISTOIRE, CULTURE ET USAGES DE LA PHOTOGRAPHIE

Années 2 et 3

Histoire et théorie des arts au choix

Photo photo photo

Catégorie

2 Sem.

Évaluation / mode et critères

Théorie des arts

Bimensuel

Obligatoire au choix
Français

Heures encadrées
3h/semaine

Salle parking, Annexe

Crédits / ECTS

Sem. 3 → 2 ECTS

Sem. 4 → 2 ECTS

Sem. 5 → 3 ECTS

Sem. 6 → 2 ECTS

161

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Les conditions de diffusion et de réception des images photographiques n'ont jamais être aussi variées et fluctuantes qu'aujourd'hui. Si la photographie est une technique d'enregistrement caractérisée par sa reproductibilité, cette prolifération qui lui est essentielle se double désormais d'une multiplication des supports, des formes et des contextes de ses apparitions. Cette situation rend encore plus complexe la compréhension de ce médium fondamentalement impur, qui s'est toujours situé à la croisée de l'art et des médias, engendrant des pratiques et des usages très divers. Par ailleurs, après la grande vogue des années 1990, sa relative éclipse du champ de l'art contemporain depuis une quinzaine d'années s'accompagne paradoxalement d'une omniprésence, tant la médiatisation des œuvres passe aujourd'hui plus que jamais par leur représentation photographique. Ce cours propose donc de faire le point sur les pratiques, formes et usages de la photographie.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Cours participatif, imbriquant apports théoriques, historiques et d'actualités. Études de cas (livres d'artistes, expositions, etc.).

MÉTHODOLOGIE

La participation active de chaque étudiant est requise, sous forme de réflexion préparatoire sur les questions abordées à chaque séance, donnant lieu à une présentation et à une discussion.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

Présentation générale des grandes problématiques spécifiques au médium photographique (3 séances), suivie de l'étude approfondie de questions de plus en plus précises.

→ Art et Design

162

VERS
UN XXÈME SIÈCLE
MUSICAL...

Années 2 et 3

Histoire et théorie des arts au choix

Vers un XXème siècle musical...

Catégorie
Théorie des arts

2 Sem.
Bi-mensuel

Évaluation / mode et critères
TP. Approche analytique et esthétique
des œuvres étudiées.

Obligatoire au choix
Français

Heures encadrées
2h / séance de cours

Crédits / ECTS
Sem. 3 → 2 ECTS
Sem. 4 → 2 ECTS
Sem. 5 → 2 ECTS
Sem. 6 → 2 ECTS

Au conservatoire, studio A
(électroacoustique), 1er étage

163

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

En redéfinissant les modes d'organisation du matériau musical au début du XXème siècle, Arnold Schönberg (1874-1951) révolutionne l'histoire de la musique. Mais c'est le fruit d'un long processus débuté à la fin du XVIIIème siècle. À partir de propositions de Schönberg, l'apport de nombreux compositeurs, le développement de la facture instrumentale, de la technologie, la création musicale va prendre de nombreux chemins. Dodécaphonique, sérielle, spectrale, électroacoustique, théâtre musical, minimaliste, nouvelle simplicité, bruitiste, post-moderne, néo...

MODE D'ENSEIGNEMENT

Cours magistral avec écoute des œuvres et présentation de documents.

MÉTHODOLOGIE

Il s'agira donc de définir et explorer le contexte général du XXème siècle musical.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

La participation active de chaque étudiant est requise, réflexion sur les esthétiques abordées à chaque séance.

Calendrier et programme disponible sur :
<https://compositionbordeaux.wordpress.com/cours-initiation/>

→ Design

164

SERIAL DESIGN

LA MORT DE L'OBJET SINGULIER

Années 2 et 3

Histoire et théorie des arts au choix

Serial Design

Catégorie

Théorie des arts

2 Sem.

Hebdomadaire

Évaluation / mode et critères

Plastique.

Obligatoire au choix
Ouvert aux étudiants
de l'option Art

Heures encadrées

2h / semaine

Crédits / ECTS

Sem. 3 → 2 ECTS

Sem. 4 → 2 ECTS

Sem. 5 → 3 ECTS

Sem. 6 → 2 ECTS

Français

Amphithéâtre

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

165

Au milieu du XIXème siècle, le développement de la fabrication industrialisée des objets, en série, s'accompagne d'une qualification nouvelle, celle de design. Dès la présentation de ces objets à l'Exposition Universelle de Londres 1851, se lèvent les premières critiques de l'inadéquation entre les objectifs du design (offrir à tous de beaux objets) et les objets réalisés (une esthétique du pauvre, standardisée, laide). Ce sera tout l'enjeu du design, par la suite, que de concilier ces dimensions a priori contradictoires, voire de les détourner.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Cours avec des apports théoriques, des contributions orales et écrites des étudiants.

MÉTHODOLOGIE

Constitution d'un corpus de textes et d'objets de références ; accompagnement à la recherche documentaire et à l'écriture.

BIBLIOGRAPHIE

Les propositions et les écrits de William Morris, Gerrit Rietveld, Charlotte Perriand, Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, etc. viendront éclairer ce cours.

Pierre Ponant

→ Design

166

HISTOIRE DU GRAPHISME

HISTOIRE DU DESIGN GRAPHIQUE,
DE LA COMMUNICATION
ET DES PRATIQUES ÉDITORIALES

Années 2 et 3

Années 2 et 3

Histoire et théorie des arts au choix

Histoire du graphisme

Catégorie

Théorie des arts

2 Sem.

Hebdomadaire

Évaluation / mode et critères

les connaissances de l'étudiant sont évaluées par un rendu écrit à partir d'un sujet (ou objet graphique) proposé.

Obligatoire au choix
Ouvert aux étudiants
de l'option Art

Heures encadrées

2h/semaine

Crédits / ECTS

Sem. 3 → 2 ECTS

Sem. 4 → 2 ECTS

Sem. 5 → 3 ECTS

Sem. 6 → 2 ECTS

Français

Salle parking, Annexe

167

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Ce cours vise à développer le sens critique de l'étudiant en lien avec la scène actuelle du design graphique, de l'édition et des nouveaux médias pour l'amener progressivement à construire une réflexion et un positionnement de sa démarche plastique.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Cours magistral avec l'appui de projections de visuels, de présentation in-situ d'objets graphiques et éditoriaux. Mise à disposition d'un support de cours.

MÉTHODOLOGIE

Ce cours poursuit l'exploration d'une histoire encore récente du design graphique pour mettre en évidence ce qui en constitue la diversité, en identifiant différentes pratiques et postures, en examinant des thèmes et des notions qui sous-tendent l'exercice de cette discipline ou son évaluation, en repérant des généalogies formelles, conceptuelles ou idéologiques. L'histoire plus ancienne est convoquée pour éclairer des travaux qui lui font écho, évaluer les évolutions ou la persistance de certains héritages.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

Approfondissement de connaissances théoriques spécifiques par l'entretien, la recherche et l'analyse commentée d'objets ou d'écrits critiques définissant à la fois le statut de ce concept, ses limites et ses nouvelles fonctionnalités.

PROJETS

Une recherche spécifique est envisagée sur le concept d'exposition d'une collection d'objets graphiques contemporains et d'archives historiques avec l'appui de nouveaux supports tactiles et digitaux. Des déplacements sont prévus auprès de graphistes et de responsables de collections publiques. Un partenariat est envisagé avec le Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux.

Bibliographie

Une bibliographie exhaustive s'appuyant sur les ressources de la bibliothèque de l'Ebaux est remise en début d'année aux étudiants. Néanmoins, une lecture pré-requise : Richard Hollis, *Le graphisme au XXème siècle*, Thames et Hudson, 1997. (régulièrement réédité et mis à jour)

Clara Schulmann

→ Art & Design

168

HISTOIRE DE L'ART

VUE PAR LE CINÉMA

Années 2 et 3

Années 2	Histoire et théorie des arts	<i>Histoire de l'art vue par le cinéma</i>
<u>Catégorie</u> Histoire, théorie des arts Tronc comun	<u>2 Sem.</u> Bi-mensuel	<u>Évaluation / mode et critères</u> Deux devoirs sur table au premier et au deuxième semestre
Obligatoire Français	<u>Heures encadrées</u> 2h / séance de cours Amphithéâtre	<u>Crédits / ECTS</u> Sem. 3 → 2 ECTS Sem. 4 → 2 ECTS

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Fenêtres sur cour

Tout au long du XXème siècle, le cinéma se présente comme le contre-champ de l'histoire de l'art : il en commente les images, les découvertes, il s'associe aux mouvements d'avant-garde, les devance. Ce cours s'intéressera à ce dialogue, qui permet aussi de renverser les chronologies, de faire pénétrer les enjeux fictionnels ou documentaires parmi les modes de lectures plus traditionnels de la discipline.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Cours magistral en amphithéâtre avec projections.

MÉTHODOLOGIE

Il s'agira donc de construire un parcours mettant en valeur les deux disciplines, tout en s'appuyant sur un corpus de textes théoriques.

Thomas Boutoux

→ Art & Design

170

THÉORIE DE L'ART

KEY WORDS
POUR UN VOCABULAIRE DE LA CULTURE CONTEMPORAINE

Années 2 et 3

Année 2

Histoire et théorie des arts

Théorie de l'art

Catégorie

Histoire et théorie de l'art
Tronc commun

2 Sem.

Hebdomadaire

Évaluation / mode et critères

Assiduité obligatoire, investissement dans la préparation des exposés et la participation aux échanges, remise de l'exposé par écrit (second semestre).

Obligatoire
Français

Heures encadrées

2h / séance de cours

Crédits / ECTS

Sem. 3 → 2 ECTS

Sem. 4 → 2 ECTS

salle Parking, annexe

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

« *Keywords* » est un cours d'introduction à l'histoire du langage et des idées de la culture contemporaine. Inspiré de l'esprit et de la structure de l'ouvrage de 1976 du théoricien marxiste britannique Raymond Williams, *Keywords : A Vocabulary of Culture and Society*, ce cours repose sur un principe de définitions synthétique de mots, notions, ou concepts de la culture contemporaine qui sont à la fois familiers, largement utilisés, et objets de discussion, de controverses incessantes. On s'intéressera moins à l'étymologie de chaque mot qu'à sa fabrique culturelle, son histoire, la manière dont ils sont apparus, se sont installés dans le vocabulaire contemporain, sont devenus à la mode, ont polarisé le débat, puis parfois sont passés de mode, ou n'ont tout simplement pas "pris". Accélérationisme, réalisme-spéculatif, post-internet, esthétique relationnelle, art participatif, postcolonialisme, hypercapitalisme, activisme, etc. sont quelques uns des keywords récents que nous examinerons cette année.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Cours d'introduction à l'histoire des idées de la culture contemporaine, illustré d'exemples (images et projections), et accompagné d'une bibliographie donnée aux étudiants en fin de premier semestre.

MÉTHODOLOGIE

Cours magistral au premier semestre. Exposés-débats préparés, rédigés, et menés par les étudiants au deuxième semestre.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

Si le premier semestre prendra la forme d'un cours classique, organisé autour de quatre keywords par séance, le deuxième semestre donnera lieu à des mises en scène, par les étudiants, des discussions et des controverses qu'apuv susciter dans le champ de la culture contemporaine tel ou tel keyword.

Constance Moréteau

→ Art & Design

172

HISTOIRE DE L'ART

VUE PAR L'ANTHROPOLOGIE

L'EFFACEMENT DU GESTE
DU DISPOSITIF PRODUCTEUR DE GESTES AUX DISCOURS SUR LA GESTUALITÉ

Années 2 et 3

Année 3

Histoire et théorie des arts

Histoire de l'art vue par l'anthropologie

Catégorie

2 Sem.

Évaluation / mode et critères

Histoire et théorie de l'art
Tronc commun

Hebdomadaire

Devoir sur table (premier semestre)/
essai personnel (second semestre).

Obligatoire

Heures encadrées

Crédits / ECTS

Français / Anglais

2h / séance de cours

Sem. 5 → 2 ECTS

Amphithéâtre

Sem. 6 → 1 ECTS

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Partant des études comportementalistes, tant anthropologiques que pseudo-scientifiques et/ou idéologiques, il s'agira d'étudier également comment la problématique du geste recouvre la construction d'une gestualité, un conditionnement de celui-ci (le cas du design, engageant le geste appliqué ?). Si le geste est aussi très souvent associé à une valeur ("c'est le geste qui compte"), qu'en est-il du geste furtif, du hasard ?

MODE D'ENSEIGNEMENT

Cours magistral, avec projection d'images et de vidéos.

MÉTHODOLOGIE

Ce cours commencera par une approche anthropologique, indispensable pour traiter d'une telle problématique. L'histoire de l'art et du design croisera aussi la philosophie et l'histoire culturelle.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

Une histoire générale du geste en Europe, avec une tentative d'une histoire plus mondiale de la question, occupent une grande partie du premier semestre. Comment reconstituer des gestes (qui n'existent plus forcément ou ont

été transformés) par l'étude de récits, d'objets de designs, de photographies etc. La construction de gestes et la problématique du geste à l'oeuvre dans le design, la performance, et dans des champs connexes, seront avant tout discutés au deuxième semestre.

Bibliographie

Marcel Jousse, *L'anthropologie du geste*, Paris, Gallimard, (1969-1974) 2008 ;
Barbara Formis (dir.), *Gestes à l'œuvre*, Saint-Vincent de Mercuze, De l'incidence, 2008 ;
Chantal Pontbriand, *Communauté et gestes*, Montréal, Parachute, 2000

Florent Lahache

→ Art & Design

174

LE SPECTACLE DOIT-IL CONTINUER

PHILOSOPHIE DE L'ART
CRITIQUE DE LA CULTURE ET POSTMODERNITÉ

Années 2 et 3

Année 3

Histoire et théorie des arts

Philosophie de l'art

Catégorie

Histoire et théorie de l'art
Tronc commun

2 Sem.

Bi-mensuel

Évaluation / mode et critères

L'évaluation se fonde sur un rendu écrit qui prendra la forme d'un « journal de travail », consignait matériaux, réflexions, analyses ou citations, tirés du cours comme des autres enseignements et des recherches personnelles.

Obligatoire
Français

Heures encadrées

3h / séance de cours

Crédits / ECTS

Sem. 3 → 1 ECTS

Sem. 4 → 1 ECTS

175

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

S'interroger sur l'héritage politique de la modernité artistique ; prendre position sur des enjeux actuels à travers un travail d'écriture personnel.

La modernité artistique s'est en grande partie construite sur l'opposition théorique entre l'art véritable et son double dégradé : les industries culturelles, le sous-produit kitsch, le divertissement hollywoodien, la culture de masse, etc. Dans les faits, les pratiques modernes n'ont pourtant cessé de transgresser cette frontière supposée entre le « noble » et le « vulgaire ». Si l'on considère que cette tension était déjà caduque dans la modernité, quel destin lui réserve le moment contemporain ? Quelle place accorder aujourd'hui à la revendication d'un art critique, adversaire de la culture marchande ? Peut-on, doit-on hériter de cette exigence moderne et si oui, comment ?

MODE D'ENSEIGNEMENT

Cours magistral.

MÉTHODOLOGIE

Ce cours s'appuie sur des œuvres et des textes soumis à la discussion.

Bibliographie

Clement Greenberg, *Avant-garde et kitsch*, in Art et culture, Macula, 2000

Jérôme Bel, Boris Charmatz, *Emails 2009-2010*, Les presses du réel, 2013

Thomas Crow, *Modernisme et culture de masse dans les arts visuels*, in Parachute : Essais choisis 1975-1984, La lettre volée, 2004

Fredric Jameson, *Le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif*, Ensba, 2011

Giorgio Agamben, *L'homme de goût et la dialectique du détachement*, in L'homme sans contenu, Circé, 1996

Greil Marcus, *Lipstick traces*, Allia, 1998

Hans Belting, *Le chef d'œuvre invisible*, Jacqueline Chambon 2003

Hal Foster, *L'art de la raison cynique*, in Le retour du réel, La lettre volée, 2005

Annie CLaustres (dir.), *Le tournant populaire des cultural studies*, Les presses du réel, 2013

→ Art & Design

ANGLAIS

Années 2 et 3

Langues étrangères

Anglais

Catégorie

Langues étrangères

2 Sem.

Hebdomadaire

Obligatoire au choix
Français / Anglais

Heures encadrées
2h / semaine

Salle 245
et amphithéâtre

Évaluation / mode et critères

Les étudiants seront évalués par leur assiduité (toute absence devra être justifiée) et par un contrôle continu, ainsi qu'une présentation écrite ou orale en fin de 3e année.

Crédits / ECTS

Sem. 3 → 2 ECTS

Sem. 4 → 2 ECTS

Sem. 5 → 2 ECTS

Sem. 6 → 1 ECTS

177

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Améliorer la communication et la compréhension de l'anglais. Révision des bases grammaticales à travers une pratique orale. Approfondir la pratique orale et écrite de l'anglais en abordant des sujets liés au domaine artistique, en coordination avec d'autres enseignements.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Travaux dirigés et pratiques par groupe de niveau d'aptitude en anglais.

MÉTHODOLOGIE

Exercices oraux et écrits individuels et en groupe, conversations, exercices contextuels (réalisation de CV, lettres de motivation, simulation d'entretiens, etc), découverte de la culture des pays anglophones. Apports bibliographiques, vidéos et cinématographiques.

Carmen Alcocer

→ Art & Design

178

ESPAGNOL

Années 2 et 3

Années 2 et 3

Langues étrangères

Espagnol

Catégorie

Langues étrangères

2 Sem.

Hebdomadaire
1h30 / semaine

Évaluation / mode et critères

Assiduité, participation en cours, travaux individuels et collectifs, rendus écrits, exposés. L'assiduité est obligatoire et la participation est indispensable. Contrôle continu.

Obligatoire au choix
Français / Espagnol

Salle 226

Crédits / ECTS

Sem. 3 → 2 ECTS

Sem. 4 → 2 ECTS

Sem. 5 → 2 ECTS

Sem. 6 → 1 ECTS

179

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Comprendre tout message oral et s'exprimer dans cette même langue dans le domaine de l'art.
Réagir de façon spontanée et adaptée en situation de présentation d'un projet.
Rédiger correctement un rapport, un CV, une lettre de motivation, des courriers et des emails.
Participer aux débats.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Travail en autonomie guidée en individuel et en groupe.

MÉTHODOLOGIE

Faire des :

- Analyses, résumés de documents relatifs à l'art ;
- Exposés sur différents articles.
- Enrichissement lexical à partir des besoins constatés.
- Exercices écrits et pratique orale intensive s'appuyant sur les travaux.
- Approfondissement des connaissances de la culture hispanique.
- Prise de notes pendant les exposés des autres étudiants.
- Participation aux questions réponses, aux débats, suite aux exposés oraux.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

Le progrès en langue étrangère est fonction de l'effort consenti par l'apprenant.
La présence est essentielle car seule la pratique de la langue permet d'en maintenir le niveau et de l'améliorer.
Le degré de progression sera fonction de la prise de parole et de la participation active.

→ Art & Design

STAGE

181

Le stage fait partie intégrante du cursus et est obligatoire au sem. 4 (juin ou vacances scolaires).

Il permet à l'étudiant d'intégrer sur une durée déterminée un milieu professionnel défini, afin de faire l'acquisition de savoirs et de modes de production spécifiques.

Le choix du stage se fait durant le semestre 3, accompagné par les enseignants des ARCs et de tutorat. Ceux-ci valident ce choix avant la rédaction et signature de la convention.

Un rapport doit être rédigé à l'issue du stage et envoyé par mail à la coordination pédagogique au format PDF.

Stage obligatoire.
3 semaines minimum.
Validation du choix de stage par le tutorat.

Évaluation / mode et critères
Remise du rapport de stage
+ pertinence de l'expérience

Crédits / ECTS
À réaliser au Sem. 4
Sem. 6 → 2 ECTS

→ Art & Design

182

BILANS SEMESTRIELS / TUTORATS

BILANS / TUTORATS

À la fin de chaque semestre les étudiants des années 2 et 3 sont convoqués pour un bilan semestriel sous la forme d'une présentation orale et formelle de leur travail.

Chaque étudiant présente son travail (accrochage de ses réalisations, carnets de recherche, documentation, projets, etc...) devant un groupe d'enseignants dénommé tutorat.

Chaque tutorat est composé d'un enseignant de l'Atelier de Recherche et de Création (ARC) suivi par l'étudiant et de deux enseignants extérieurs à l'ARC (enseignant de théorie, de studio). La composition du tutorat reste la même pour les bilans des deux semestres.

Le tutorat peut être convoqué en dehors des périodes de bilan si une situation particulière durant l'année scolaire le nécessite.

Catégorie

Bilan

Credits / ECTS

Sem. 3 → 4 ECTS

Sem. 4 → 4 ECTS

Sem. 5 → 4 ECTS

Année 2 → Art

184

CRÉDITS/ECTS

Année 2 / Art	Sem. 3	Sem. 4
---------------	--------	--------

**MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES
& MISES EN ŒUVRE**

ARC	9	8
Studio	5	5
Module numérique	2	1

**HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS
& LANGUES ÉTRANGÈRES**

Histoire de l'art	2	2
Théorie de l'art	2	2
Théorie au choix	2	2
Lu, vu, entendu		
Photo - photo - photo		
Vers un XXème siècle musical...		
Pratique des langues étrangères	2	2

RECHERCHES & EXPÉRIMENTATIONS

ARC	2	4
-----	---	---

BILAN

Présentation formelle et orale du travail	4	4
---	---	---

Année 2 → Design

CRÉDITS/ECTS

Année 2 / Design

Sem. 3

Sem. 4

**PRATIQUE PLASTIQUE :
MÉTHODOLOGIE DU PROJET,
TECHNIQUES & MISES EN ŒUVRE**

ARC	9	8
Studio	5	5
Module numérique	2	1

**HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS
& LANGUES ÉTRANGÈRES**

Histoire de l'art	2	2
Théorie de l'art	2	2
Théorie au choix Serial design et Histoire du Graphisme	2	2
Pratique des langues étrangères	2	2

RECHERCHES & EXPÉRIMENTATIONS

ARC	2	4
-----	---	---

BILAN

Présentation formelle et orale du travail	4	4
---	---	---

Année 3 → Art

CRÉDITS/ECTS

Année 3 / Art	Sem. 5	Sem. 6
MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES & MISES EN ŒUVRE		
ARC	7	1
Studio	3	2
Module numérique	2	1
HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUES ÉTRANGÈRES		
Histoire de l'art	2	1
Philosophie	1	1
Théorie au choix	3	2
Lu, vu, entendu		
Photo - photo - photo		
Vers un XXème siècle musical		
Pratique des langues étrangères	2	1
RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES		
ARC	6	4
BILAN (SEM.5) ET DIPLÔME (SEM.5)		
Présentation formelle et orale du travail	4	
Réussite au passage du diplôme		15
STAGE		
		2

Année 3 → Design

CRÉDITS/ECTS

Année 3 / Design	Sem. 5	Sem. 6
PRATIQUE PLASTIQUE : MÉTHODOLOGIE DU PROJET, TECHNIQUES & MISES EN ŒUVRE		
ARC	7	1
Studio	3	2
Module numérique	2	1
HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS & LANGUES ÉTRANGÈRES		
Histoire de l'art	2	1
Philosophie	1	1
Théorie au choix	3	2
Serial Design et Histoire du graphisme		
Pratique des langues étrangères	2	1
RECHERCHES & EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES		
ARC	6	4
BILAN (SEM.5) ET DIPLÔME (SEM.6)		
Présentation formelle et orale du travail	4	
Réussite au passage du diplôme		15
STAGE, EXPÉRIMENTATION DES MILIEUX DE CRÉATION ET DE PRODUCTION		2

ANNÉES 4 & 5

ARC → Art

190

PASSENGERS

Années 4 et 5	ARC	<i>Passengers</i>
<u>Catégorie</u> Projet plastique Méthodologie de la recherche Mise en forme du projet personnel	<u>Sem. 7 à 10</u> Hebdomadaire <u>Heures encadrées</u> 16h / semaine le mercredi et jeudi	<u>Évaluation / mode et critères</u> Contrôle continu ou bilan de fin de semestre. Évaluation au vu des réalisations, de l'assiduité et de l'investissement personnel, ainsi que de l'engagement de l'étudiant au sein du groupe de travail.
Obligatoire au choix Français / Anglais	Plateau Passengers, 3 ^{ème} étage gauche	<u>Crédits / ECTS</u> Sem. 7 → 9 ECTS Sem. 8 → 9 ECTS Sem. 9 → 12 ECTS

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Get into the car
We'll be the passenger
We'll ride through the city tonight
See the city's ripped insides
We'll see the bright and hollow sky
We'll see the stars that shine so bright
The sky was made for us tonight

L'artiste est un homme commun qui engage à travers son travail une relation au monde et s'adresse à un public relevant davantage d'un « peuple inconnu » que d'un groupe ciblé. Sa trajectoire en forme de dérive, toujours à définir, n'empêche pourtant pas l'action et peut même porter une certaine idée d'engagement et de résistance au travers de gestes, de formes et de matériaux. Ce travail se confronte, de manière brutale, docile ou neutre à des espaces multiples, que ce soit lors de sa production ou de son exposition. Pour nous artistes, quelles formes peut prendre l'exploration de ces espaces (atelier, in-situ, public, galerie, white-cube, espaces immatériels ou fragmentaires) qui sont souvent aussi des lieux de travail, de vie, de circulation de marchandises ou d'individus ? Comment le travail peut-il passer ces frontières poreuses et faire le lien, rapidement et librement, entre différentes temporalités, cultures ou histoires ? Dans cette perspective, comment peut-il être « politique », sans être illustratif ? Nous mettrons vos

pratiques au centre de ces questions, nous vous accompagnerons dans la mise en œuvre de vos projets tout en en proposant une lecture critique et distanciée.

L'espace de travail sera pensé et organisé en commun. Facilement modulable, il vous permettra la production de pièces et la réalisation de projets individuels et collectifs. Nous insisterons sur la mutualisation des savoir-faire techniques et théoriques : l'école est envisagée comme une communauté de forces à laquelle les étudiants doivent faire appel (collaborations avec les assistants, étudiants et enseignants). Les accrochages seront fréquents et devront être rapides à mettre en place : ils font partie du processus de travail et sont aussi un temps de distanciation et de mise en partage de la recherche nécessaire à l'analyse. Celle-ci sera polyphonique (étudiants et enseignants, invités extérieurs).

Nous encouragerons aussi fortement vos propositions de travail autour de productions pratiques mais aussi plus théoriques (compte-rendu de lecture, exposés, tables-rondes, lecture des mémoires, écriture).

L'ARC débordera le cadre de l'école par le biais d'évènements à l'extérieur (institutions et lieux d'art contemporain mais aussi lieux divers dans la ville). Nous envisagerons librement la participation d'intervenants invités ou d'autres enseignants et étudiants de

l'école.

So let's ride and ride and ride and ride.

MODE D'ENSEIGNEMENT

RDV hebdomadaire, suivi individuel et collectif.

Temps forts : accrochages, rendus collectifs de l'état des recherches (plastiques et théoriques)

Workshop et intervenants extérieurs

Projets d'exposition et déplacements hors de l'école.

MÉTHODOLOGIE

Une attention particulière sera portée à la production plastique des étudiants (qualité et quantité), tous mediums confondus, et à sa monstration.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

Année 4 :

Développement de votre projet personnel au niveau pratique et identification de son champ critique et culturel.

Propositions collectives de travail au sein de l'ARC.

Stages et expérimentation en dehors de l'école.

Année 5 :

Finalisation de vos pièces et de votre mémoire, propositions pertinentes pour l'accrochage de vos travaux. Vous serez capable de soutenir publiquement votre travail et de l'inscrire avec confiance dans le champ de l'art contemporain et plus largement, dans un contexte culturel, social, politique...

ARC → Art

194

POST-MEDIA

THIS IS TOMORROW, NOW.

Années 4 et 5	ARC	Post-média
Catégorie	Sem. 7 à 10	Évaluation / mode et critères
Projet plastique	Hebdomadaire	L'évaluation est fonction du degré d'implication, de la participation aux projets initiés dans le cadre de l'atelier et de la présence.
Méthodologie de la recherche	Heures encadrées	
Mise en forme du projet personnel	8h /semaine	
Obligatoire au choix Français / Anglais	Salle Post-média, Annexe	Crédits / ECTS
		Sem. 7 → 9 ECTS
		Sem. 8 → 9 ECTS
		Sem. 9 → 12 ECTS

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Par quatre chemins.

Au début des années 60, l'artiste néerlandais Stanley Brown engage la conversation avec des passants dans une rue d'Amsterdam et leur demande de lui indiquer, en leur tendant une feuille de papier et un crayon, l'itinéraire qu'il doit prendre pour arriver à un autre endroit de la ville. Sur les feuilles conservées, dessinées ou vierges, il apposera ensuite le tampon « this way brown », seul vestige de l'évènement — Brown excluant toute forme de documentation.

Au-delà de la simplicité des formes et de leur minimalisme radical, celui qui déclarait « je ne suis pas un artiste, je suis une personne parmi des millions d'autres personnes qui fait quelque chose que d'autres personnes appellent œuvres » nous interpelle par la précision exemplaire qu'il entretient à ce qui règle notre perception des choses et l'attention qu'il prête aux contextes et aux « publics ».

Mais plus encore, son œuvre vient éclairer cinquante ans plus tard ce qui fait la singularité de la fabrique de l'art aujourd'hui et de ses enjeux : présentation de soi et mode d'apparition, rapport à la massification et à la multitude, connectivité, transactions, objets immatériels et processus, systèmes de mesures et quantification, adresses aux publics, valorisation, monétisation.

Ces réalités et les questions on ne peut plus concrètes qu'elles soulèvent seront abordées, ensemble, dans l'atelier, tout au long de cette année, dans l'accompagnement de vos projets individuels ou collectifs, pour interroger leur inscription dans le vif des

pratiques et des formes contemporaines et leur capacité à renouveler notre rapport au réel.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Le temps de l'atelier est organisé autour de moments de discussions collectifs et de suivi des projets des étudiants. Il est complété par des accrochages réguliers, des rencontres avec des artistes invités et par des workshops. Une aide à la production est proposée sur rendez-vous (Suguru Goto).

MÉTHODOLOGIE

L'ARC fonctionne comme bureau d'études collectif, espace de production et plateforme en ligne sur les réseaux sociaux.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

Le premier semestre réunit les étudiants inscrits dans les deux années autour de la définition d'un projet commun et d'accrochages collectifs. Trois sessions/workshops autour de la pratique du code et des nouvelles formes de production sont organisées au cours du 1er semestre. L'organisation du deuxième semestre est aménagée autour des projets de diplômes.

PROJET

Déplacements : Paris : exposition COWORKERS - MAMVP/Béton Salon Biennale de Lyon

ARC → Art

196

TECTONIQUE DES PLAQUES

ENJEUX, PERSPECTIVES
ET DÉPLACEMENT DES FORMES

Années 4 et 5

Années 4 et 5

ARC

Tectonique des plaques

Catégorie

Projet plastique

Méthodologie de la recherche

Mise en forme du projet
personnel

Obligatoire au choix
Français

Sem. 7 à 10

Hebdomadaire

Heures encadrées
8h/semaine

Salle Tectonique

Évaluation / mode et critères

Suivi hebdomadaire et bilan collégial
en fin de semestre.

Crédits / ECTS

Sem. 7 → 9 ECTS

Sem. 8 → 9 ECTS

Sem. 9 → 12 ECTS

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Qu'en est-il de l'invention de nouveaux territoires de l'art et de leurs enjeux ? Vos recherches permettront de nous interroger aussi sur les catégories esthétiques, les formes de subjectivation et les problématiques de représentation devenues modélisantes.

L'ARC est attentif aux démarches qui intègrent les interrogations sur les origines et les conditions d'apparition de la production.

Au coeur des pratiques nous rechercherons ce qui fonde la souveraineté sensible et politique de l'artiste et, finalement, sa liberté.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Engagés dans des pratiques différentes, les enseignants sollicitent la disputacio comme vecteur de connaissance partagée entre les acteurs de l'atelier. Les arguments s'élaborent et se consolident dans l'échange et la confrontation des points de vue lors de débats.

MÉTHODOLOGIE

Quels sont les motifs de chacun ? Attentifs aux apparitions et déplacements des formes, nous proposons d'en préciser les enjeux, les perspectives et les conséquences. Des dispositifs imaginés favoriseront l'émergence et la consolidation du projet qui fait appel plus particulièrement à la performance, à la vidéo, à l'installation, à la photo, à l'écriture et à l'édition.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

Les étudiants sont invités à tester leurs hypothèses de travail dans des contextes divers : à l'École et hors École, en discussion avec ou sans présentation plastique. L'hypothèse s'offre à la lecture des participants. Ouvrir un champ réflexif externe à l'ARC est essentiel pour une mise à distance critique entre soi et l'objet produit.

Année 4 :

- Connaissance des modèles et nécessité de leur critique.
- Enjeux, perspectives et conséquences des apparitions et déplacements des formes.

Année 5 :

- Ouvrir un champ réflexif externe à l'ARC.
- Mise à distance critique des objets et de leurs divers reflets.

Bibliographie

Kenneth White, *Au large de l'histoire*.

C. Ginzburg, *Mythes, emblèmes, traces*.

W. Benjamin, *Baudelaire*.

Nathalie Quintane, *Les années 10*

Adorno, *Minima Moralia*.

Giorgio Agamben, *Moyens sans fins*.

Franck Houndégla, Didier Lechenne, Pierre Ponant, Camille de Singly
et Jean-Charles Zébo

ARC → Design

198

DESIGNS MIXTES

DE L'OBJET SCÉNOGRAPHIQUE AU DESIGN ATMOSPHERIQUE

Années 4 et 5

ARC

Designs Mixtes

Catégorie

Projet plastique
Méthodologie de la recherche
Mise en forme du projet
personnel

Sem 7 à 10

Hebdomadaire

Heures encadrées

12h / semaine

Français / Anglais

Salle Blanche

Évaluation / mode et critères

Bilans semestriels sur l'ensemble des projets en cours de chaque étudiant[e].
Présentation orale et visuelle. Capacité à relier les projets dans un champ de références culturelles et conceptuelles.

Crédits / ECTS

Sem. 7 → 9 ECTS

Sem. 8 → 9 ECTS

Sem. 9 → 12 ECTS

199

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

L'atelier Designs mixtes appréhende des pratiques de design multiples et transversales. Il se réfère à un design réversible, transformable et mobile au risque d'un effacement ou d'une dissolution. Il utilise les imperfections et les altérations dans l'essentiel des projets. Il observe des territoires, leurs matériaux, leurs pratiques sociales et leurs indices sémiologiques comme autant de données à visualiser, à décomposer et à re-construire à travers des réalisations graphiques, des objets, des aménagements ou des dispositifs scénographiques.

MODE D'ENSEIGNEMENT

L'atelier Designs mixtes propose deux principaux pôles de travail où coexistent plusieurs disciplines et où se confrontent les méthodologies de fabrication de projets : Un pôle espaces, objets et scénographies / Un pôle édition graphique, visuels et direction artistique.

MÉTHODOLOGIE

La réflexion menée en commun se construit à travers des workshops, des interventions et des déplacements qui engagent des productions en partenariat avec des ingénieurs et des artistes, des architectes et des designers, des commanditaires et des utilisateurs. Les investissements de chaque

étudiant[e] [projets, stages, mémoires] sont considérés dans l'atelier Designs mixtes comme ils le seraient dans une structure professionnelle [studio, agence, atelier] où chacun s'engage dans un programme d'étude commun tout en conduisant plusieurs projets simultanément.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

Sem. 7 et 8 : la progressivité se mesure dans la capacité de l'étudiant[e] à participer à une élaboration collective de mise en œuvre de projets.

Sem. 9 et 10 : la progressivité se mesure dans la capacité de l'étudiant[e] à initier et à réaliser un ou des projets sur un mode singulier.

PROJETS

Workshop Baby boom : Design dédié à la petite enfance / Exploration : emprises abandonnées / Interventions en atelier : les designers makers / Interventions en atelier : édit ! / Edition : Dix ans mixtes, Onze ans après

PARTENARIATS

EnscBp (Bordeaux INP) ; KEDGE - Business School ; ENSCI - Les Ateliers ; AGORA ; Musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux; arc en rêve centre d'architecture ; CNAP ; École supérieure d'art des Pyrénées, Pau ; Magasins - Galeries Lafayette

PUBLIC/ACTION

L'unité de recherche « *Public/action* » rassemble les axes de recherche développés en années Master. Elle s'intéresse ainsi tout particulièrement aux pratiques d'édition, sur supports imprimés comme numériques, à leurs normes et à leurs économies, aux modes de sociabilité qu'elles font apparaître et aux nouvelles modalités d'attention qu'elles induisent.

L'enjeu de la recherche se porte sur les formes nouvelles de relations que les artistes, les designers et les producteurs culturels d'aujourd'hui cherchent à construire avec le public, en ne le prenant pas pour acquis ou connu, mais en le considérant comme un élément actif des œuvres et des projets même. Chaque programme de recherche propose en effet d'analyser des situations spécifiques – choisies dans le champ de l'art contemporain, de la littérature, du cinéma, de l'anthropologie, de l'architecture – qui problématisent l'instabilité qui nous intéresse : là où les attentes sont déjouées, où les catégories ne fonctionnent plus.

Les quatre programmes de recherche master – trois en option Art (*Au milieu des choses*; *Modern Lovers*; *Voir un peu plus à travers les fissures des murailles*), un en mention Design (*Stop-City*) – s'inscrivent depuis leur champ propre et leurs spécificités dans cette unité de recherche, tout en étant ouverts à tous les étudiants sans distinction.

→ Art

202

MODERN LOVERS

SAISIR CLIMATIQUEMENT LA SITUATION CONTEMPORAINE

Année 4
ouvert aux
étudiants année 5

Programme de recherche
de l'unité de recherche
Public/Action

Modern Lovers

Catégorie
Initiation à la recherche

2 Sem.
2 Rendez-vous / mois
Bi-mensuel

Évaluation / mode et critères
1. Participation continue aux phases
de la recherche
2. Participation aux phases
de restitution
Évaluation prise en compte dans le
cadre du séminaire au semestre 9.

Obligatoire au choix
Français / Anglais

Heures encadrées
6h / mois

Salle 244

Crédits / ECTS
Sem. 7 → 3 ECTS
Sem. 8 → 3 ECTS

203

Ce programme de recherche avance une hypothèse : dans une époque caractérisée par une forme de dépression – dépression politique et sociale sans aucun doute, mais dépression au sein du champ de l'art peut-être également – le vocabulaire du « climat » sert à définir de nouvelles positions et attitudes critiques et artistiques, à concevoir des agencements différents, une micropolitique moderne.

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

« Perturbations », « sentiment », « atmosphère », « température », « humeur » : ce vocabulaire dévoile une dynamique paradoxale et inédite qui situe les choses les plus capitales et vitales dans une nature diffuse, imprécise. Ce vocabulaire, lui-même soumis à l'imprécision, doit être augmenté, précisé.

MÉTHODOLOGIE

Il s'agira dans un premier temps de décrire et recenser ce que l'on aimerait faire entrer dans ce champ atmosphérique (non seulement chez des artistes, mais aussi en examinant les structures, revues, lieux de recherche, qui alimentent ces débats aujourd'hui), puis d'être capable de renouveler les coordonnées qui nous permettent de nous en saisir. Quel est l'enjeu véritable de ce projet ? Poursuivre une intuition :

ce renouvellement (sémantique, critique, méthodologique), en parvenant à saisir climatiquement la situation contemporaine, nous aiderait à penser autrement les césures entre destin individuel et projet, ou engagement collectif. L'attention aux courants d'air qui se déplacent entre l'atelier, le dehors, les salles d'exposition, les revues, la musique, permet de défaire le champ artistique des seuls enjeux d'individuation pour croire avant tout au partage des sensibilités, et à la mise en commun.

Bibliographie

- C. Condorelli, *What is Friendship?*, in *Mousse*, p. 32, 2012.
Y. Citton, *Pour une écologie de l'attention*, Seuil, 2014.
I. Stengers, *Au Temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient*, La Découverte, 2013.
F. Guattari, *Les années d'hiver 1980-1985*, Prairies Ordinaires, 2009.
E. Hobsbawm, *Inventer des traditions*, in *Enquêtes*, 1995.
P. Sloterdijk, *Ecumes. Sphères III*, Fayard, 2013.
J. Crary, *24/7. Late Capitalism and the End of Sleep*, VersoBooks, 2014.

Jean Calens avec la participation de Yassine Berrada,
doctorant, membre associé

→ Art

204

VOIR UN PEU PLUS À TRAVERS LES FISSURES DES MURAILLES

DE NOUVELLES MANIÈRES D'ABITER LE TEMPS ?

Année 4
ouvert aux
étudiants année 5

Programme de recherche
de l'unité de recherche
Public/Action

*Voir un peu plus à travers les fissures
des murailles*

Catégorie
Initiation à la recherche

2 Sem.
Hebdomadaire

Évaluation / mode et critères
Évaluation en fonction du degré
d'implication de participation
et d'inventivité dans le cadre
de la recherche. Évaluation prise
en compte dans le cadre du séminaire
au semestre 9.

Obligatoire au choix
Français / Anglais

Heures encadrées
3h / séance

Salle Tectonique

Crédits / ECTS
Sem. 7 → 3 ECTS
Sem. 8 → 3 ECTS

205

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Des briques de Krazy Kat en passant par La dialectique peut-elle casser des briques ? Jusqu'à celles de Claire Fontaine (aux allures de pavés, enveloppées par des couvertures d'ouvrages célèbres comme la société du spectacle, prêtes à être jetées), la brique est aussi symbole de contestation et de révolte.

Le travail du duo d'artistes Claire Fontaine pose une multitude de questions à propos des pratiques de l'art qui semblent se refuser à l'art tout en jouant avec ses contenus. Avec eux il s'agit de s'intéresser aux écarts, aux entrelacements de logiques hétérogènes d'une production qui génère des textes poético-théoriques et des formes visuelles aux espaces de médiation distincts.

Claire Fontaine est aussi (avec d'autres artistes) le symptôme emblématique de la « mauvaise conscience ».

Réfléchir à la situation -artistique et politique- de Claire Fontaine nous permet d'approcher des tensions entre « pratique » et « théorie » qui fait apparaître des séquences aporétiques. Parfois l'objet produit devient simple illustration d'idée.

Mettre en parallèle les exigences et enjeux critiques de Claire Fontaine (textes et propos) avec leur production plastique pour les commenter et prendre connaissance de la réception de ce travail par les institutions du milieu de l'art.

En considérant les multiples sources et références qui nourrissent leur réflexion

– de Kafka à Debord, de Melville à Agamben en passant par la Théorie Critique et Tiqqun par exemple – des hypothèses apparaissent : qu'arrive t-il à l'art critique lorsque l'horizon dissensuel a perdu son évidence ? Que lui arrive t-il dans le contexte contemporain du consensus ? interroge Rancière.

Empruntée au même auteur, la définition de la fiction : la fiction n'est pas la création d'un monde imaginaire opposé au monde réel. Elle est le travail qui opère des dissensus, qui change les modes de présentation sensible et les formes d'énonciation- pose la question de savoir si la fiction de l'art et la fiction de l'action politique peuvent creuser le réel.

L'art peut-il se séparer de la fiction dominante, soit la fiction consensuelle ? Si, ce que l'art amène c'est de ne pas amener ce que l'on attend de lui, pourquoi l'art qui met en crise les institutions épargne-t-il le marché ? Les pratiques de l'art peuvent-elles être des instruments qui fournissent des formes de conscience ou des énergies mobilisatrices au profit d'une politique qui leur serait extérieure ? En croisant d'autres références (Adorno, Major, Jappe.), est-il possible d'imaginer que puisse s'élaborer une critique du fétichisme du signifiant qui se conjoint à la critique du fétichisme de la valeur d'usage chez Marx ? Pour écarter les clôtures de l'entertainment, qui veut réconcilier la culture avec la société, l'intention de Claire Fontaine est-elle de différer indéfiniment la réduction d'une parole à un sens univoque ?

Dans quelle mesure peut-on imaginer une

transformation de la subjectivité? Cette deuxième année, le programme continuera d'interroger, plus précisément, les questions de la production, des fondements du travail et de la valeur.

MÉTHODOLOGIE

Recherches, analyses et commentaires de textes, documents et objets artistiques.

206

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

Connaissance d'un corpus de textes, participation à la rédaction des cahiers
Voir à travers les fissures des murailles.
Documentaire-fiction, objets, interventions.

Bibliographie

G.Herriman, *Krazy Kat*.

Claire Fontaine, *La grève humaine et ensemble de textes*.

John Holloway, *Lire la première phrase du Capital*

T. Adorno, *Minima moralia*.

Giorgio Agamben, *Le feu et le récit*

J.Rancière, *Le spectateur émancipé*

R. Major, *Au coeur de l'économie, l'inconscient*.

F. Masci, *Intertainment*

A.Jappe, *Les aventures de la marchandise*.

Maurizio Lazzarato, *Marcel Duchamp et le refus du travail*.

→ Art

208

AU MILIEU DES CHOSES

INTERROGER LE POST-INTERNET

Année 4
ouvert aux
étudiants année 5
Catégorie
Initiation à la recherche

Obligatoire au choix
Français / Anglais

Programme de recherche
de l'unité de recherche
Public/Action

2 Sem.
Bimensuel

Heures encadrées
6h les lundis tous les quinze jours

Salle 226

Au milieu des choses

Évaluation / mode et critères
L'évaluation est fonction du degré
d'implication, de la participation
aux projets initiés dans le cadre du
programme de recherches et de la
présence.

Crédits / ECTS
Sem. 7 → 3 ECTS
Sem. 8 → 3 ECTS

209

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

La traduction en objets, sculptures, installations, livres, de formes issues de la culture Internet vidées de leur technicité, et leur apparition dans les lieux physiques d'exposition de l'art contemporain doit nous interroger sur le sens et les enjeux de cette réification, qui, dans la langue anglaise, est d'ores et déjà qualifiée de post-digital ou encore de post-internet.

Pour faire pièce à une interprétation rapide qui verrait en l'Internet un monde « flottant » dont les formes « orphelines » nécessiteraient d'être rematérialisées pour regagner leur unicité et retrouver une adresse particulière, nous nous attacherons à faire apparaître comment leur dimension « conversationnelle » est constitutive de leur « aura » et que leur insertion dans un environnement sociotechnique est ce qui leur permet, paradoxalement, de s'affranchir des normes et contraintes, pour réinventer leur formes d'apparition et de circulation.

Ce programme entend aussi proposer une recherche en actes. Il prendra comme point d'entrée la figure de David Horvitz (USA, né en 1972, 1981, ou 1982, selon sa notice Wikipédia), artiste pleinement concerné par ces questions et qui travaille non pas sur, mais avec le Web, multipliant les propositions, reformulations, variations, et apparitions plus ou moins furtives. Nourri de Fluxus mais aussi de l'art conceptuel

(en particulier Bas Jan Ader), traversé d'une multitude d'affects, Horvitz joue sans cesse d'une insaisissabilité, utilisant les outils et protocoles d'Internet les plus simples et les plus populaires (courrier électronique et listes de diffusion, Wikipédia, Tumblr, Twitter...), disséminant ses œuvres en téléchargement libre, pour mieux se dissimuler et maîtriser ses apparitions. Outre David Horvitz, il s'agira de constituer avec les étudiants un corpus d'œuvres d'artistes et de textes théoriques pertinents au regard des axes de recherche explorés et d'enquêter sur ces œuvres, tour à tour discrètes ou visibles, souvent mutantes, puis d'imaginer comment en rendre compte et comment leur donner forme dans le cadre d'une exposition.

Inscription pédagogique

Ce projet cristallise des problématiques traitées en 1er cycle par Pierre-Lin Renié (Photo-Photo-Photo) et en 2e cycle par Jean-Philippe Halgand (arc Post-Média, séminaire Trafics).

MÉTHODOLOGIE

Recherche et travail d'enquête. Écriture et élaboration du projet d'exposition.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Commun aux étudiants M1/M2.
10 + 12 étudiants maximum.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

Recherche et travail d'enquête. Écriture
et élaboration du projet d'exposition.

Bibliographie

- 210 Walter Benjamin, *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, Allia, 2011.
- Carlos Cardenas, Vincent Justin, Marie Maertens, *Collectionner l'art vidéo et digital*, Presses du réel, 2015.
- Hito Steyerl, *The Wretched of the Screen*, Sternberg Press, 2012.
- Hito Steyerl, *Too Much World. The Films of Hito Steyerl*, Sternberg Press, 2014.
- W. J. T. Mitchell, *Que veulent les images ? – Une critique de la culture visuelle*, Presses du réel, 2014.
- Laurel Ptak et Marysia Lewandowska, *Undoing Property*, Sternberg Press, 2013.
- Aby Warburg, *L'Atlas Mnémosyne*, L'écarquillé, 2012.

→ Design

212

STOP CITY

DESIGN, ARCHITECTURE, PAYSAGE,
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES.

Année 4
ouvert aux
étudiants année 5

Catégorie
Initiation à la recherche

Obligatoire au choix
Français / Anglais

Programme de recherche
de l'unité de recherche
Public/Action

2 Sem.
Hebdomadaire

Heures encadrées
3h / semaine
10 à 12 étudiants maximum.

Salle Blanche

Stop City

Évaluation / mode et critères
Participation continue aux phases de la
recherche. Participation aux phases de
restitution.

Crédits / ECTS
Sem. 7 → 3 ECTS
Sem. 8 → 3 ECTS

Stop City est un projet de recherche franco-italien portant sur l'urbanité non planifiée, les milieux en décroissance et les nouvelles sociabilités. Sont traités les devenir de secteurs de complexité engendrés par des flux inédits, des pratiques sociales renouvelées et de nouveaux maillages urbains. Il s'inscrit dans la continuité des travaux initiés par l'atelier *Designs Mixtes*.

Ces derniers mois certaines places se sont vues transformées en de nouvelles agoras où des solidarités inventives et des confrontations inédites ont émergé simultanément.

Des délimitations, des frontières entre des mondes ont été estompées, d'autres ont été re-fortifiées.

Des secteurs hétérogènes, mitigés, imbriquant plusieurs systèmes a priori antagonistes ont vu le jour, ailleurs des conflits se sont imposés. En d'autres lieux encore ce sont des événements naturels dramatiques et hors du commun qui ont ré-agencé en les détruisant des portions gigantesques de tissus urbains.

Les villes, comme tous les autres lieux de l'établissement humain, ne devraient plus être appréhendées comme des continuités tentaculaires. La croissance urbaine généralisée n'est plus une évidence. Quarante ans plus tard le *No Stop City* du mouvement radical italien *Archizoom* ne semble plus en phase avec l'actualité de nos pratiques. Même les concepts plus récents de *Ville générique* et de *Junkspaces* développés par Rem Koolhaas, Stéphan Boeri et Sanford Kwinter dans le cadre de leurs

recherches sur les mutations des villes du monde et les géographies instables [2000], ne suffisent plus à analyser les derniers développements de la ville contemporaine.

Stop city : perturbations atmosphériques, quartiers refermés, remaillages remarquables, ruralités enclavées, bandes de séparation militaires, périmètres sécurisés, inserts paysagés, frontières poreuses, délaissés urbains revendiqués et requalifiés, eaux territoriales fragmentées... Nos débats se focaliseront sur ces secteurs de complexité, lorsque le développement urbain s'arrête, dans des lieux où se jouent de nouvelles problématiques de cloisonnement et de remaillage.

RECHERCHE

Ces lieux de frictions, lieux où le tissu urbain se met en tension, seront aussi des zones de recherches et d'installation de projets, selon les modalités suivantes :

1. « Secteurs de complexité », recherche documentaire
2. Repérages, sélection, décorticage analytique
3. Élaboration de programmes
4. Étude de développement
5. Propositions d'intervention

RESTITUTION

Tous les deux mois les états de la recherche seront « mis en dépôt » dans le laboratoire des Galeries Lafayette, placés dans la réalité

d'un flux urbain ordinaire, donnés à lire à la clientèle habituelle des grands magasins. Chaque étape du travail fera l'objet d'une édition et d'un travail de scénographie spécifique.

PARTENARIATS

214 Pour la France, *Stop City* associe l'EBABX et l'École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Bordeaux – EnsapBx dans ce nouveau programme de recherche.

La dimension interdisciplinaire est ici clairement privilégiée, tant dans la constitution des équipes enseignantes et étudiantes françaises et italiennes, que des chercheurs associés en particulier avec les laboratoires Profession Architecture Ville et Environnement (PAVE) de l'EnsapBx et Aménagement, Développement, Environnement, Santé, Société (ADESS). Les champs de la sociologie, de la géographie et des sciences humaines et sociales sont ici présents à tous les stades du projet, à travers les chercheurs associés et intervenants du programme.

Pour l'Italie, le Politecnico di Milano, Scuola del Design, pour son Master « Design degli interni » est le partenaire du projet.

Enseignants, chercheurs, designers, étudiants français et italiens investis dans *Stop City* seront amenés à échanger et partager en continu sur l'avancée de ces recherches. Des journées d'études impliquant l'ensemble des partenaires, une master class et un séminaire en France et en Italie sont programmés (mai à novembre 2015).

Un rendu d'étape sous forme de publication des actes et travaux menés au cours de l'année sera fait en décembre 2015.

Ce programme de recherche 2014/2015 & 2015/2016 s'inscrit dans la continuité de travaux déjà initiés par les enseignants de *Designs Mixtes* de l'École :

- *Le développement des gated communities* (Barcelone - 2011/2012)
- *Altérations atmosphériques et transformations urbaines* (Milan - 2011/2012)
- *Le devenir des cinquante pas du roi* (Bordeaux - 2013/2014),
- *La place des spectateurs vis-à-vis des autorités* (Bordeaux - 2013/2014)
- *Écouter Andrea B.* (Bordeaux / Milan - 2013/2014)

Bibliographie

Andrea Branzi, *No-stop city*, Archizoom Associati, éditions HXX.
Koolhaas - Kwinter - Boeri, *Mutations*, éditions arc en rêve centre d'architecture, Actar, 2000.
Malkit Shoshan, *Atlas of the conflict Israel-Palestine*, design.
Joost Grootens, *010 Publishers*, Rotterdam 2010.

Séminaire → Design

216

CONTRE-HABITER

VISIONS UTOPIQUES ET DYSTOPIQUES

Années 4 et 5

Séminaire

Contre-habiter

Catégorie

Prospective, méthodologie,
production - Méthodologie
de la recherche

2 Sem.

Hebdomadaire et sessions

Évaluation / mode et critères

Travail plastique.

Obligatoire au choix
Ouvert aux étudiants
de la mention Art

Heures encadrées

3h /semaine le lundi

Crédits / ECTS

Sem. 7 → 5 ECTS

Sem. 8 → 5 ECTS

Sem. 9 → 6 ECTS

Français / Anglais

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Quand la notion de « contre-design » est posée en 1972, elle qualifie les propositions d'une nouvelle génération d'architectes et designers radicaux, marqués par des visions utopiques et dystopiques du monde. En prenant appui sur le néologisme « contre-habiter », ce cours vise d'abord à interroger la notion d'« habiter ». Comment les philosophes, anthropologues, architectes, designers et artistes envisagent-ils une notion qui renvoie tout autant au housing anglais (abriter, héberger, loger) qu'au dwelling (résider, habiter)? Il revient aussi sur les formes alternatives du « contre-habiter ».

MODE D'ENSEIGNEMENT

Séminaire avec des apports théoriques des enseignantes et des contributions orales et écrites des étudiants.

MÉTHODOLOGIE

Constitution d'un corpus de textes et d'objets de références ; accompagnement à la recherche ; travail d'écriture.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

Au 1er semestre sera constitué et analysé un premier corpus de textes et d'objets de référence situant historiquement et philosophiquement la question de l'habiter et du contre-habiter ; au deuxième semestre sera étudiée la situation contemporaine.

Bibliographie

LEFAS Pavlos, *Dwelling and Architecture. From Heidegger to Koolhaas*, Berlin, Jovis Verlag, 2009

revue Exposé, n° 3 *La maison volume 1*, 2002
et n° 4 *La maison volume 2*, 2003.

Séminaire → Art

218

THE BOOK SOCIETY

ÉDITION ET PRODUCTION ARTISTIQUE

Années 4 et 5

Séminaire

The Book Society

Catégorie

Prospective, méthodologie, production - Méthodologie de la recherche

2 Sem.

Hebdomadaire et sessions

Évaluation / mode et critères

Suivi et participation, travail de recherche.

Obligatoire au choix
Ouvert aux étudiants de la mention Design

Heures encadrées

3h /semaine le mardi

Crédits / ECTS

Sem. 7 → 5 ECTS

Sem. 8 → 5 ECTS

Sem. 9 → 6 ECTS

Français / Anglais

219

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

L'œuvre d'art et le livre ont bien des traits en commun : on cherche à les interpréter, à les lire pour les faire siens, on en parle, on y revient, on les aime ou on les déteste. Certains livres ont cette capacité – ce pouvoir – de fédérer les individus, qui se les recommandent, se les échangent, les discutent, et y trouvent de nouvelles façons de penser et d'agir ensemble.

Le séminaire *The Book Society* se penche sur cette potentialité toute particulière du livre à être partagé, à définir un groupe, et à inciter à agir en tant que groupe.

Cette « puissance d'incitation » mobilisera *The Book Society*. De quelles manières un texte, un document, un livre peuvent-ils s'offrir comme points de départ à la production artistique ? Quels chemins, quels parcours permettent-ils de dessiner ? On s'attachera ici à décrire une économie : les textes circulent, se partagent, appellent d'autres textes, passent les frontières des disciplines, des pays, des langues ; ils décrivent, accompagnent, performent. La lecture n'est pas toujours docile : elle sape les assises du savoir, dessine des filiations imprévues, détourne les mots, réinvente leurs sens.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Lectures de textes, analyses.

MÉTHODOLOGIE

Nous proposons de suivre ces voies labyrinthiques, en mettant en lumière la manière dont l'écrit – roman, poésie, théorie, science – sert de catalyseur à l'art.

On partira de la lecture de textes cruciaux du point de vue de leur « fortune » artistique et de l'étude de différentes formes et méthodes d'appropriation mises en œuvre par des artistes, des cinéastes et autres auteurs. À qui ces livres ont-ils servi ? de quelle manière ? à quels types d'objets (films, installations, etc.) ont-ils été associés ? de quelles œuvres sont-ils devenus les matrices ? Il sera également proposé aux étudiants de produire leurs propres « constellations », de se pencher sur les vertus de la libre – ou savante – association, afin de poser et de penser leur rapport au texte.

Jean-Philippe Halgand

Séminaire → Art

220

TRAFICS

L'INVENTION DES COMMUNS

Années 4 et 5

Années 4 et 5

Séminaire

Trafics

Catégorie

Prospective, méthodologie, production - Méthodologie de la recherche

2 Sem.

Hebdomadaire et sessions

Heures encadrées

3h / semaine le mardi

Obligatoire au choix
Ouvert aux étudiants
de la mention Design

Salle Post-média, Annexe

Français / Anglais

Évaluation / mode et critères

Évaluation sur assiduité, rendu de deux essais personnels et participation à un projet éditorial. Séminaire *Trafics* en lien direct avec l'ARC *Post-média* et également lié au programme de recherche *Au milieu des choses* avec P.L. Renié.

Crédits / ECTS

Sem. 7 → 5 ECTS

Sem. 8 → 5 ECTS

Sem. 9 → 6 ECTS

221

« En 1770, l'Endeavour, du capitaine Cook, s'échoua sur la côte du Queensland, en Australie. Tandis que certains de ses hommes entreprenaient de réparer le navire, Cook prit la tête d'un groupe d'exploration et rencontra des aborigènes. Un des marins désigna les animaux qui sautillaient, portant leurs petits dans des poches ventrales, et demanda à un aborigène comment on les appelait. L'autre répondit : « Kangourou ». Dès lors, Cook et ses hommes firent référence à ces animaux sous ce nom. Ils n'apprirent que plus tard que cela signifiait : " Qu'est-ce que vous avez dit ? » »

Ted Chiang, « L'histoire de ta vie » in *La tour de Babylone*, trad. de Pierre-Paul Durastanti, Denoël, collect. « Lunes d'encre », 2006.

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Dans ses *Métaphysiques cannibales*, l'anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro rapporte que pour les peuples autochtones du bassin amazonien, « la condition commune aux hommes et aux animaux n'est pas l'animalité, mais l'humanité ». Il poursuit : « les mythes nous racontent comment les animaux perdirent les attributs hérités ou gardés par les humains ; les animaux sont des ex-humains, et non les humains des ex-animaux » [et] « qu'ayant été autrefois humains, les animaux et autres êtres du cosmos continuent d'être humains, quoique de façon non évidente. [...] tous les êtres voient ou " représentent " le monde de la même manière ; ce qui change, c'est le monde qu'ils voient. »

C'est avec cette question, aussi problématique qu'acrobatique, d'une « humanité de fond », d'une « condition commune » — avec ce que cela induit de perspectives et de subjectivités multiples — que s'ouvrira le séminaire cette année.

Les enquêtes que nous conduirons nous amèneront à croiser de nombreux récits, anthropologiques, historiques, littéraires comme spéculatifs au nombre desquels une histoire de la paysannerie médiévale européenne où le mouvement des *enclosures* et la transition vers le capitalisme sont mis en regard de la chasse aux sorcières et de l'exploitation des femmes ; des romans de science-fiction où « Le jour est la main gauche de la nuit » et la différenciation sexuelle une variable de circonstance ou encore des essais philosophiques et théoriques où « hyperobjets », gouvernementalité algorithmique et intelligence augmentée bousculent de façon radicale les concepts mêmes de monde et d'individu.

De cette pluralité de mondes, de points de vues et de mises en récits, nous essaierons d'*inventer* — au sens où l'entend Roy Wagner, autre grande figure de l'anthropologie du XXe siècle finissant — ce qui pourrait s'approcher d'un « commun » et d'explorer les formes d'individuations et d'impolitiques susceptibles d'en découler.

MODE D'ENSEIGNEMENT

222

Le séminaire est dispensé à un groupe mixte d'étudiants inscrits en années 4 et 5 et son bon fonctionnement repose sur leur pleine implication dans le cadre et les modalités de travail qui leur sont proposés. L'inscription dans le séminaire implique des lectures régulières de textes littéraires, d'essais ou d'articles - en français et aussi en anglais - et occasionnellement le visionnage de ressources audiovisuelles, l'ensemble basé sur un principe de contribution et de mutualisation, qui sont discutés en séance, à l'occasion de présentations orales individuelles ou collectives. Un travail individuel est demandé dans le cadre d'un projet commun défini en début d'année.

MÉTHODOLOGIE

L'intitulé du séminaire - *Trafics* - est son orientation méthodologique et son modèle euristique : un principe actif - et collégial - d'attention, d'étude et de discussion. Pour ce troisième et dernier volet — après *Immersion forte* en 2013-2014, et *Les médiums et l'attention* en 2014-2015 —, les objets méthodologiques utilisés les années précédentes (« savoirs situés » chers à Donna Haraway, index et mots-clés, visualisation de données et cartographies cognitives) seront complétés par des méthodes d'enquêtes propres à l'anthropologie et d'essais de critique littéraire.

PROGRESSIVITÉ

1er ET 2ème SEM.

1er Sem. : les premières séances sont dédiées à la présentation du séminaire, des invités prévus, du planning choisi, des ressources qui y seront utilisées, de l'exposé de la méthodologie proposée et des attendus. Des séances particulières sont réservées à la préparation des journées d'étude et des interventions des invités.

2ème Sem. : le semestre est découpé en trois temps : les axes de recherche du séminaire proprement dits, la préparation d'une journée d'étude et la finalisation collective des attendus. Une séance de clôture vient faire le bilan de l'année écoulée et présente les directions principales de l'année à venir.

INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE

Le séminaire *Trafics* est en lien direct avec l'arc *post-média*. Pour tout dire, il en découle directement. Le séminaire est également lié au projet de recherches *Au milieu des choses* proposé avec Pierre-Lin Renié.

COURS DE MÉTHODOLOGIE

Constance Moréteau, Clara Schulmann et Camille de Singly

Ces séances sont destinées à l'ensemble des 4ème années.

223

Elles se divisent selon deux orientations distinctes :

- La première consiste en séances magistrales qui présentent les enjeux de la recherche en école d'art et préparent plus spécifiquement les étudiants au travail du mémoire : recherche, documentation, organisation du travail en lien avec le/la directeur/trice de mémoire, agenda général, écriture.

- La seconde consiste à réunir collectivement les étudiants autour de leurs projets de recherche, qu'ils présentent à l'ensemble des 4ème année. Il s'agit ainsi de créer une dynamique de groupe. Ces séances donnent lieu à des échanges riches, menés en dialogue avec les enseignants et les autres étudiants.

Thomas Boutoux, Stéphanie Cherpin, Jean-Philippe Halgand, Constance Moréteau,
Pierre-Lin Renié, Clara Schulmann, Camille de Singly,
Benjamin Thorel, et enseignants en années Master.

→ Art & Design

224

DIRECTION DE MEMOIRE

Années 4 et 5

Années 4 et 5

Mémoire

Direction de mémoire

Catégorie

Initiation à la recherche
et Méthodologie
de la recherche

Sem. 7, 8 et 9

Sur rendez-vous réguliers
et séances planifiées
+ Cours de méthodologie

Évaluation / mode et critères

Évaluation sur suivi, travail de
recherche et avancée du mémoire.

Obligatoire
Français

Heures encadrées
4h

Crédits / ECTS

Sem. 7 → 6 ECTS
Sem. 8 → 6 ECTS
Sem. 9 → 6 ECTS
Diplôme → 5 ECTS

225

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Le mémoire comporte un travail d'écriture avec des notes. Tous les médiums sont possibles à condition qu'ils soient accompagnés d'un texte de présentation explicite sur les axes conceptuels de la recherche et d'une bibliographie.

Le mémoire n'est pas nécessairement en relation directe avec le projet artistique. Le travail de mémoire débute au moment où l'étudiant prépare son dossier d'entrée en années Master (semestre 6) pour une présentation d'intention : une proposition de sujet et une bibliographie.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Rendez-vous individuels, séances collectives et ateliers d'écriture.

MÉTHODOLOGIE

Au semestre 7, 4 cours obligatoires de méthodologie donneront toutes les informations qui concernent la nature du mémoire, la nature d'une recherche théorique et pratique, la constitution d'une bibliographie, les règles typographiques et formelles (citations, références, notes en bas de page, bibliographies, index...), annexes (traitement des images), une éthique générale de la recherche, la validation. Des modèles normalisés sur Indesign seront mis à disposition.

Les mémoires sont consultables à la bibliothèque.

La validation des sujets, la méthodologie de recherche et le suivi sont la responsabilité d'une équipe de direction de mémoire interne à l'École, constituée par l'ensemble des enseignants directeurs de mémoire choisis à la rentrée par les élèves; l'élaboration finale peut se faire avec la collaboration de personnes extérieures, partenaires universitaires et équipes de recherche. Une collaboration avec l'ARC des étudiants, formée par des artistes et théoriciens, est souhaitée.

La soutenance orale du mémoire se fait devant un jury formé par un des représentants de l'École et un des professionnels présents dans le jury du diplôme. Elle est présidée par un docteur.

La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10. À l'issue de la soutenance du mémoire, le jury établit un rapport écrit qui est communiqué aux autres membres du jury du diplôme. À l'issue de la présentation du travail plastique, le jury de diplôme délibère sur l'attribution du diplôme, en tenant compte du rapport établi par le jury de soutenance du mémoire.

PROGRESSIVITÉ 1er ET 2ème SEM.

La rédaction du mémoire se déroule en deux temps : une première partie

au semestres 7 (première état des recherches) et 8 (première état de rédaction); le texte de mémoire complet est à présenter et à évaluer en décembre au semestre 9.

Un résumé en français (mille signes maximum) et la traduction en anglais, ainsi que 8 mots-clés permettront l'indexation en bibliothèque.

→ Art & Design

228

ANGLAIS ESPAGNOL

Années 4 et 5

Langues étrangères

Anglais / Espagnol

Catégorie

Méthodologie de la recherche
Pratique des langues
étrangères

2 Sem.

Heures encadrées
1h/semaine

Évaluation / mode et critères

Évaluation sur participation active,
contrôle continu, bilan de
fin de semestre

Obligatoire au choix
Rendez-vous individuels

Salle 244

Crédits / ECTS

Sem. 7 → 1 ECTS
Sem. 8 → 1 ECTS
Sem. 9 → 2 ECTS

Anglais / Espagnol

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Entretien en face-à-face, entièrement en
langue ciblée.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Apprendre à présenter son projet
personnel à l'étranger.
Accompagnement bilingue dans la
recherche, élargissement du vocabulaire
artistique, lecture et traduction de
textes critiques et littéraires.

MÉTHODOLOGIE

Travail sur les expériences en parallèle
avec les arcs. Aide à la traduction
de mémoires, de bandes sonores
et sous-titres, paroles de chansons
et de textes faisant partie du travail
artistique. Incitation à prendre la parole
en continu, en vue d'une pratique au
niveau international. Préparation aux
programmes d'échanges internationaux.
Perfectionnement et gain de confiance à
l'oral, développement de compétences
en compréhension et expression écrite.

PRATIQUE ARTISTIQUE
& INSCRIPTION
PROFESSIONNELLE

Années 4 et 5

Module professionnel

*Pratique artistique & inscription
professionnelle*

Catégorie

Prospective, méthodologie,
production

Sem. 7

1 session de 4 jours

Évaluation / mode et critères

Évaluation sur participation active

Obligatoire en année 4
Optionnel en année 5

Heures encadrées

30h

Crédits / ECTS

Évaluation dans le cadre des ARCs

Français

À la Fabrique Pola
2 rue Marc Sangnier,
33130 Bègles
→ Pola.fr

231

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Dans le cadre de son programme *Open Ressources*, la Fabrique Pola, à partir de ses expertises dans le champ de l'insertion professionnelle du secteur des arts visuels, anime un séminaire de formations en collaboration avec l'École d'Enseignement Supérieur d'Art de Bordeaux.

La formation Pack Pro, est inscrite dans les enseignements de niveau Master des établissements publics de coopération culturelle d'Aquitaine et soutenue par la Drac Aquitaine.

Ce module d'information et de sensibilisation pratique sur le contexte statutaire et socio-professionnel dans le champ de l'art et du design est destiné aux étudiants d'année 5.

MODE D'ENSEIGNEMENT

Ce séminaire de 4 jours est animé par une équipe d'acteurs culturels impliqués sur le secteur local et national. Il alterne sessions plénières et ateliers pratiques par des intervenants, avec un suivi du tutorat.

MÉTHODOLOGIE

Les axes prioritaires abordés au cours du séminaire seront :

- le statut fiscal et social de l'artiste auteur,
- droits d'auteurs et rémunération des artistes,
- types de contrats,
- connaître les statuts socioprofessionnels, les modalités de création d'une micro-entreprise, d'une association,
- répondre à un marché public,
- écrire, chiffrer et budgétiser son projet,
- communiquer sur son projet,
- connaître le fonctionnement des systèmes d'aide à la création publics et privés, répondre au 1% artistique, s'informer sur les résidences en France et ailleurs; les demandes d'admission en post-diplômes en France et ailleurs,
- axes politiques.

STAGE

Années 4 et 5

Stage

Catégorie

Prospective, méthodologie,
production

Crédits / ECTS

Sem. 7 ou 8 → 6 ECTS

Contact

Ann-Gaëlle Coomber

Stage obligatoire

De 1 à 6 mois en année 4
et facultatif en année 5.

Français

ou langues étrangères

Le stage professionnel fait partie intégrante du cursus de formation, il est obligatoire.

Il permet à l'étudiant d'intégrer sur une durée déterminée un milieu professionnel défini afin de faire l'acquisition de savoirs et de modes de production spécifiques.

Le choix du stage en année 4 se fait en fin de semestre 7, accompagné par les enseignants d'ARC.

Le stage se déroule au semestre 8 ou pendant les vacances scolaires en France ou à l'étranger (possibilité d'obtenir des bourses d'aide à la mobilité pour les stages à l'étranger de 3 mois minimum).

Une convention de stage est établie par l'École au préalable, garantissant le maintien des droits étudiants pendant le stage.

Un rapport doit être rédigé à l'issue du stage.

Dans ce rapport, il est préconisé de présenter l'entreprise d'accueil, d'expliquer les missions confiées et celles réalisées, les contraintes auxquelles le stagiaire a été confronté, les productions réalisées pendant le stage, et la valeur ajoutée que l'étudiant pense avoir apporté à l'entreprise, les apports du stage pour son cursus de formation, pour son projet de recherche personnelle, pour son orientation professionnelle future. Il relate l'expérience de connaissance des milieux professionnels (économique, culturelle), toute chose qui peut l'aider à progresser par la suite, tant sur le plan de la recherche, que sur le plan de la professionnalisation.

BILANS,
DIPLOMES BLANC
& ROUGE

Années 4 et 5

Bilans, diplômes blanc & rouge

Categorie

Année 4 : Projet plastique
(prospective, méthodologie,
production)

Année 5 : Mise en forme
du projet personnel

Credits / ECTS

Sem. 7 → 3 ECTS

Sem. 8 → 3 ECTS

Sem. 9 → 4 ECTS

EN ANNÉE 4

En fin de semestre 7 et 8, tous les étudiants en année 4 sont convoqués pour un bilan semestriel sous la forme d'une présentation orale et formelle de leur travail.

Ces bilans se déroulent au sein de l'ARC (Atelier de Recherche et de Création) qui invite un enseignant extérieur à l'ARC.

L'étudiant réalise un accrochage et fait une présentation de l'avancée de ses recherches.

EN ANNÉE 5

En fin de semestre 9 se déroule le DNSEP blanc (diplôme blanc) en présence d'un ou plusieurs enseignants de l'étudiant (enseignant(s) d'ARC, directeur de mémoire, etc...) et d'une personne invitée extérieure à l'École.

Ces bilans sont organisés dans des conditions similaires à celles du diplôme et sont évalués à partir de la grille de notation du diplôme. Une fiche d'évaluation spécifique avec appréciations détaillées et notation sur 5 est remise à chaque étudiant.

De la même manière, au semestre 10, un mois environ avant le diplôme, est organisé le DNSEP rouge.

Année 4 → Art

236

CRÉDITS/ECTS		
Année 4 / Art	Sem. 7	Sem. 8
<hr/>		
PROJET PLASTIQUE - PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION		
<hr/>		
ARC	9	9
Séminaire	5	5
Bilan	3	3
Stage (sem. 7 ou 8)	6	
<hr/>		
INITIATION À LA RECHERCHE : SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DE L'ART		
<hr/>		
Direction de mémoire	6	6
Programme de recherche	3	3
<hr/>		
PRATIQUE DES LANGUES ÉTRANGÈRES	1	1

Année 4 → Design

237

CRÉDITS/ECTS

Année 4 / Design	Sem. 7	Sem. 8
<hr/>		
PROJET PLASTIQUE - PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION		
<hr/>		
ARC	9	9
Séminaire Contre-habiter	5	5
Bilan	3	3
Stage (sem. 7 ou 8)	6	
<hr/>		
INITIATION À LA RECHERCHE : SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DE L'ART		
<hr/>		
Direction de mémoire	6	6
Programme de recherche	3	3
<hr/>		
PRATIQUE DES LANGUES ÉTRANGÈRES	1	1

Année 5 → Art

238

CRÉDITS/ECTS		
Année 5 / Art	Sem. 9	Sem. 10
MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL		
ARC	6	
Diplôme blanc	4	
MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE		
ARC	6	
direction de mémoire	6	
Séminaire	6	
Langue étrangère	2	
EPREUVES DU DIPLÔME		
Mémoire		5
Travail plastique		25

Année 5 → Design

239

CRÉDITS/ECTS

Année 5 / Art

Sem. 9

Sem. 10

**MISE EN FORME
DU PROJET PERSONNEL**

ARC

6

Diplôme blanc

4

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

ARC

6

direction de mémoire

6

Séminaire

6

Langue étrangère

2

EPREUVES DU DIPLÔME

Mémoire

5

Travail plastique

25

EBABX
École d'Enseignement
Supérieur d'Art de Bordeaux

Art Design Recherche

Livret de l'étudiant
2015/2016

Imprimé à l'EBABX

Graphisme par Lpdls / repris en 2015-2016 par l'EBABX

RÉGION
AQUITAINE

