

Premier cycle, année 1	p 4
Premier cycle, années 2/3	p 31
CPI: champs de pratique et d'investigation	P 55
Deuxième cycle, années 4/5	p 66
ARC: ateliers de recherche et de création	p 80
Ateliers techniques	p 90

Premier cycle, année 1

Introduction à l'histoire de l'art occidentale

Enseignante

Anna Dezeuze avec la participation ponctuelle d'enseignant.es invité.es

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE A / Lundi de 14h à 16h

Localisation

LoAD

Objectifs et compétences visées

- Se familiariser avec l'histoire de l'art occidental, de l'antiquité à la fin du XIXe siècle.
- Réfléchir aux rapports entre art et société et à leurs enjeux.
- Se familiariser avec les imaginaires et préoccupations qui caractérisent différentes époques.
- Interroger les manières dont ces imaginaires s'incarnent dans des formes matérielles.
- Interroger de manière critique les manières dont s'est construit un « canon » de l'histoire de l'art en Occident.
- Développer un regard personnel sur certains objets et certaines questions dans le domaine de l'histoire de l'art.

Contenu

Ce cours propose un survol chronologique à l'histoire de l'art occidental, en relation avec l'évolution de la société de l'antiquité à la fin du XIXe siècle. Nous pointerons certaines manières dont s'incarnent un imaginaire et des préoccupations caractéristiques de chaque époque. Nous tenterons aussi d'interroger certaines des valeurs (et exclusions) sur lesquelles s'est longtemps fondé un « canon » de l'histoire de l'art en Occident. Grâce à nos collègues invités, et d'autres exemples tirés de l'art contemporain, nous esquisserons certaines manières dont l'histoire de l'art et de l'architecture peut continuer à être revisitée par les artistes et à nourrir leur travail.

Méthode

Cours magistral avec beaucoup d'images, complété d'interventions ponctuelles d'enseignant.e.s de l'école qui présentent leur regard d'artiste sur une œuvre de l'histoire occidentale de l'art.

Évaluation

Par semestre: présence, quiz, un travail d'analyse d'objet (hors les murs ou en module « Sur le motif » suivant le semestre) et un travail de recherche personnelle présenté à l'oral (« Fil d'Ariane », en commun avec le cours « Actualité de l'art contemporain » d'Agathe Bastide)

Références

Andrew Graham-Dixon (dir.), *Art: Histoire de l'art en images* (Londres, 2009).
<https://smarthistory.org>
 Et bibliographies délivrées à chaque cours.

Introduction à l'histoire du design et de l'architecture

Enseignant

Philippe Delahautemaison

Niveau

S1/S2

Périodicité

SEMAINE B / Lundi de 13h30 à 15h

Localisation

LoAD

Objectifs et compétences visées

Montrer que l'histoire est un matériau fondamental dans l'élaboration et la culture du projet.

Donner un panorama chronologique de l'histoire de l'architecture et du design aux XIXe et XXe siècles, en mettant l'accent sur l'analyse des formes architecturales et sur les relations qui s'établissent à toute époque avec les autres modes d'expressions, de l'avant-garde à la culture populaire.

Contenu

La révolution industrielle et la question des origines du design

Les Arts & Crafts et les Préraphaélites

L'art nouveau

Les pionniers du modernisme

Le Deutscher Werkbund et les Wiener Werkstätte

Le Bauhaus et ses héritiers

Le constructivisme et les Vkhutemas

L'Art déco et le streamline

Premières remises en cause de la doctrine moderniste

La reconstruction

Les formes libres et le design scandinave

Le pop et l'utopie du tout plastique

Les radicaux italiens et autres Memphis et la postmodernité

Méthode

Cours magistral.

Évaluation

Assiduité et examen en ligne.

Références

Délivrées à chaque cours.

Actualités de l'art

Enseignante
Agathe Bastide

Niveau
S1/S2

Périodicité
Semaine A / Vendredi de 14h à 16h

Localisation
LoAD

Objectifs

Ce cours permet aux étudiant.es de se familiariser avec la diversité des pratiques artistiques qu'offre la création contemporaine. Au fil des séances, l'étudiant.e se saisit d'outils théoriques lui permettant d'exercer son regard, de construire une approche autonome et critique des actualités de l'art. Il s'agit également de nourrir l'élaboration de ses productions artistiques et de cultiver son appétence pour la fréquentation des œuvres.

Compétences visées

Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création.

Développer une argumentation avec esprit critique.

Identifier et sélectionner diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet.

Repérer d'autres champs de connaissances justifiés par le projet et la pratique.

Constituer un corpus personnel de références.

Contenu

Pour chaque séance, nous prenons comme point de départ l'étude d'une œuvre ou d'une exposition récente. Les pratiques artistiques sont ensuite décrites, analysées et commentées afin de les situer dans le vaste champ de la création contemporaine. Ainsi, il s'agit d'examiner les formes qui irriguent le champ de l'art contemporain tout en déployant des problématiques qui occupent les artistes d'aujourd'hui (pensée décoloniale, art queer, interdisciplinarité, art en commun, etc.). Le dernier moment du cours permet de mettre en regard des œuvres et des ouvrages théoriques récents afin d'ouvrir des pistes d'analyse critique.

Artistes: Pauline Boudry et Renate Lorenz, Louise Hervé et Clovis Maillet, Kapwani Kiwanga, Zoe Leonard, Loreto Martínez Troncoso, Paul Maheke, Zanele Muholi, Grace Nditritu, Josèfa Ntjam...

Méthode

Cours magistral et mises en activité ponctuelles.

Évaluation

Pour chaque semestre: présence, un travail d'analyse d'objet (hors les murs ou en module « Sur le motif » suivant le semestre) et un travail de recherche personnelle présenté à l'oral (« Fil d'Ariane », en commun avec le cours « Introduction à l'histoire de l'art occidentale » d'Anna Dezeuze).

Références

Alfonsi Isabelle, *Pour une esthétique de l'émancipation, Construire les lignées d'un art queer*, B42. 2019.

Athanassopoulos Vangelis (dir.), *Quand le discours se fait geste – Regards croisés sur la conférence-performance*, Les presses du réel, 2018.

Barbillon, Claire, Faracci Pascal, Morineau Camille, Martin-Pigalle, Raphaële et Alkema Hanna,

Parent-elles: compagne de, fille de, soeur de...: les femmes artistes au risque de la parentèle, Paris: AWARE; Poitiers: CRIHAM, université de Poitiers: Musée Sainte-Croix, 2017

Esteban Muñoz, José, Tarek Lakhissi, et Romain/Emma-Rose Bigé. « Performer la désidentité », *Multitudes*, vol. 82, n°1, 2021, pp. 177-182.

Lebovici, Elisabeth, *Ce que le sida m'a fait - Art et activisme à la fin du XXe siècle*, JRP Ringier, 2017

Lorenz Renate, *Art queer: Une théorie freak*, B42, 2018

VINCENT Cédric (dir.), *Art contemporain africain - Histoire(s) d'une notion par celles et ceux qui l'ont faite*, JRP Ringier, 2021

Zhong Mengual Estelle, *L'art en commun – Réinventer les formes du collectif en contexte démocratique*, Les presses du réel, 2019

Pris aux mots

Enseignante
Vanessa Brito

Niveau
S1

Périodicité
Semaine B / Lundi de 15h à 17h

Localisation
LoAD

Objectifs et compétences visées

Mobiliser les concepts des sciences humaines et sociales; prendre soin de la langue.

Contenu

« Comment lutter dans un monde qui n'aime rien tant que décréter le bouleversement de tout ? C'est bien simple: même les mots paraissent devoir perdre leur sens. La « révolution » est devenue l'étendard des conservateurs, la régression se présente sous les atours du « progrès », les progressistes sont les nouveaux « réactionnaires », le salaire est un coût, le salariat une entrave, la justice une négociation et le marché une morale. Tout ce travestissement n'est pas le travail secret d'une propagande. Il appartient à la dérégulation générale dont vit l'ordre d'aujourd'hui, qui vide les mots de leur sens et prend appui sur les ombres creuses qu'il met à leur place. Pour aller contre ce monde, il n'est alors peut-être pas de meilleur moyen que de le prendre aux mots, que de refuser, comme disait Orwell, de capituler devant eux. » Christophe Granger, texte de présentation de la collection « Le Mot est faible » publiée par Anamosa.

Méthode

En alternance: cours magistraux, expositions orales, conférences données par des invité-es.
Ce cours est articulé au cycle de conférences « Le Mot est faible » initié l'année dernière en partenariat avec la maison d'éditions anamosa. Les conférences de Laurence de Cock (*École*), Guillaume Mazeau (*Histoire*), Mame-Fatou Niang (*Universalisme*) et Éléonore Lépinard (*Féminisme*) sont disponibles sur la chaîne Youtube de l'école.
Cette année le cours s'articule également au module optionnel « La Clinique des mots » proposé par les artistes Silvia Maglioni et Graeme Thomson. Leur projet de recherche multiforme, *Lost for words*, se construit à travers des ateliers participatifs qui visent à inventorier des mots vidés de leur sens, récupérés par les pouvoirs politiques et par la novlangue de l'entrepreneuriat et du management – des mots « faibles » dont nous tâcherons de prendre soin dans le module « La Clinique des mots ».

Évaluation

L'évaluation prendra en compte l'implication dans le cours à travers la lecture de textes, la participation aux débats, la préparation d'exposés et le travail de rédaction.

Références

La collection « Le Mot est faible » dirigée par Christophe Granger chez Anamosa.

Formes de l'enquête

Enseignants
Denis Prisset, Alban-Paul Valmary
accompagnés de Matteo Penza

Niveau
S2

Périodicité
Semaine B / Lundi 15h à 18h

Localisation
Ateliers année 1

Objectifs et compétences visées

Comme un prolongement au travail de collecte mené dans le cadre du cours d'enquête de Marion Serre, cet atelier propose d'explorer les manières de mettre en forme les matériaux récoltés: entretiens, récits, photographies, matière vidéo, notes, croquis. Quelle restitution imaginer ? Quelles formes peuvent prendre vos productions ? Comment choisir les médiums les plus justes pour exprimer ce que vous souhaitez dire ?

Contenu

Il s'agira de vous accompagner dans votre démarche, en engageant une pratique consciente de ses contextes de production et de réception. Cette pratique interroge les lieux, les conditions et les enjeux qui traversent les formes graphiques et artistiques: contextes sociaux, politiques, économiques, écologiques, mais aussi contraintes matérielles et usages auxquels ces formes s'adressent.

L'enjeu n'est pas simplement de produire des images ou des formes esthétiques, mais de développer une pensée attentive aux situations, aux lieux et aux histoires dans lesquelles elle s'inscrit. Cette approche ouvre un espace pour relier le geste graphique et artistique aux réalités qu'il traverse, en interrogeant les rapports de pouvoir, les usages collectifs, les matériaux employés et les dispositifs de diffusion.

Elle invite à considérer le graphisme et l'art comme des outils de médiation, de récit et de réflexion, capables de produire du lien et du sens à partir de contextes spécifiques.

Cet atelier sera aussi un prétexte pour découvrir les outils et les formes que le design graphique permet d'explorer, tout en proposant une introduction ouverte à cette matière. Il sera l'occasion de découvrir plus largement des pratiques graphiques et artistiques situées dans le contexte des pratiques artistiques contemporaines.

Méthode

Temps de travail collectif, accrochages, rendez-vous individuels.

Évaluation

Participation, investissement et rendus réguliers.

Références

Données à chaque séance.

Moyens demandés

Votre matière collectée pendant votre travail d'enquête du semestre 1.

Français Langue Étrangère

Enseignante
Alexandra Gadoni

Niveau
S1/S2

Périodicité
Semaines A et B / Lundi de 10h30 à 12h

Localisation
Atelier B6

Objectifs et compétences visées

Réviser le niveau B1 et B2 au niveau grammatical, vérifier les acquis de base. Travailler la compréhension écrite et orale à travers des documents d'actualité et des thèmes variés; permettant ensuite de préparer des productions (individuelles ou collectives) écrites et orales, sous forme de devoirs à rendre ou "d'exposés" à présenter en cours. Ces productions permettent aux étudiant.es de travailler l'argumentation, l'organisation des idées, la structure d'un texte, mais aussi de développer leur créativité et leur imaginaire, notamment en étoffant leur vocabulaire (travail de divers champs lexicaux). Pour les niveaux plus avancés (C1), approche plus littéraire de la langue française, découverte de différents styles d'écriture, travaux d'écriture et exposés oraux sur divers thèmes choisis ensemble au début.

Contenu

Les cours dispensés sont généralement d'un niveau B2. Cependant, une révision du programme grammatical du niveau B1 est faite, afin de vérifier les acquis. Les cours permettent de travailler la compréhension orale et écrite grâce à des documents d'actualité, divers thèmes sont proposés et abordés afin de varier les supports et d'éveiller l'intérêt des étudiant.es. Chaque séquence de cours donne lieu à un travail d'écriture ou un exposé, individuel ou collectif, afin que les étudiant.es puissent exprimer leurs opinions, leurs points de vue, argumenter, débattre, construire leur pensée critique, organiser leurs idées, etc. Ces devoirs leur donnent l'opportunité de travailler la prononciation et d'être plus à l'aise par la suite dans les autres cours ou lors de leurs passages d'examen.

NB: Le programme du niveau B2 permet de consolider le niveau B2 pour ceux qui sont en difficulté par rapport à cet acquis qui est néanmoins obligatoire pour l'admission à l'école. Le cours de niveau C1 est réservé aux étudiant.es qui ont déjà un DELF ou un TCF B2 et qui veulent encore approfondir la langue française, l'aborder sous une forme plus littéraire, avec différents styles d'écriture. Ce cours permet aux étudiant.es de s'exprimer, de donner leur point de vue, de faire des recherches sur des thèmes variés d'actualité et de progresser de façon significative dans leur perfectionnement du français (vocabulaire, synonymes, antonymes, styles de phrases...).

Méthode

Cours magistral (compréhension écrite et orale de divers documents) et activités d'écriture ou d'exposés/débats.

Évaluation

Pour chaque semestre, l'évaluation est un contrôle continu qui prend en compte la présence des étudiant.es aux cours, la participation active pendant les cours (prise de parole, recherches sur le thème, lecture des documents en amont, etc.) le rendu des devoirs - dans les temps impartis - ainsi que les diverses recherches et initiatives menées par les étudiant.es pour compléter le cours ou approfondir certaines notions. Les devoirs se font à la maison pour donner la possibilité d'approfondir les recherches permettant la réflexion et l'argumentation pour l'écriture.

Matériels demandés

De quoi prendre des notes.

Français Langue Étrangère, Soutien à l'écriture et relecture de documents, devoirs

Options
Art, design

Enseignante
Alexandra Gadoni

Niveau
S1/S2

Périodicité
Semaines A et B / Vendredi de 12h30 à 14h

Localisation
Atelier B6

Objectifs

Pour les **étudiant.es** de langue maternelle étrangère d'années 1 à 3, un soutien est mis en place pour l'écriture des divers documents demandés à l'école. Il peut consister en une relecture avec l'étudiant.e (correction syntaxe, orthographe, grammaire...), ou une aide méthodologique pour la rédaction desdits documents en langue française. Les **étudiant.es** francophones désirant un soutien pour l'écriture ou la relecture de leurs documents/devoirs ne sont pas prioritaires mais peuvent quand même demander des rendez-vous individuels si des créneaux sont disponibles.

Méthode

Les **étudiant.es** peuvent solliciter des rendez-vous pour des séances individuelles d'accompagnement à la rédaction en français ou à la relecture des documents / devoirs demandés dans les cours à l'école.

Initiation à la Langue des Signes Française, niveau 1

Options
Art, design

Enseignante
Soraya Mebtouche

Niveau
S1 à S10. Priorité aux étudiant-es en S1/S2
Une séance de sensibilisation à la rentrée est ouverte à toutes et tous. Elle permettra l'inscription de 12 étudiant-es sur sélection avec lettre de motivation.

Périodicité
Semaines A et B / Mardi de 17h30 à 19h30, d'octobre 2025 à mai 2026

Localisation
Atelier B6

Objectifs et compétences visées
Commencer à communiquer. Accroître la confiance en soi. Améliorer la compréhension. Consolider les bases grammaticales, en particulier les notions de temps. L'apprentissage de la langue des signes française aux Beaux-Arts de Marseille s'inscrit dans le programme PiSourd-e pour lequel l'école est site pilote 2005.

Contenu
La langue des signes est une langue inventive, d'une grande richesse et en constante évolution. Comme toutes les langues vivantes, elle fait l'objet de recherches linguistiques approfondies. C'est une langue visuelle gestuelle composée de signes symboles (Signaire) qui répondent à des règles d'agencement spécifiques déterminant sa structure et sa grammaire. Ainsi, les signes se font dans un espace restreint (espace de signation) au niveau du visage et du haut du corps et la notion de temps est représentée par des axes définis par les trois dimensions de l'espace. Pour exprimer une idée ou décrire un objet, la langue des signes française utilise non seulement les mains mais aussi les mimiques, le regard, le mouvement du corps et du visage. Les travaux de Christian Cuxac, professeur en Sciences du langage à l'université Paris 8 et linguiste reconnu, ont permis de mettre en exergue l'originalité de cette langue faisant de la Grande Iconicité le pilier central de sa structure.

Méthode
Exercices ludiques et gestuels, avec supports pédagogiques.

Évaluation
Assiduité et participation.

Références
Voir fonds LSF à la bibliothèque des Beaux-Arts de Marseille.

Soutien en langues

Enseignantes
Alexandra Gadoni, Franca Trovato

Niveau
S1/S2

Périodicité
Semaines A et B / Mardi de 14h à 18h (sur inscription)

Localisation
Atelier B6

Objectifs et compétences visées
Un « soutien » en langues sous forme de séances pragmatiques et méthodologiques en fonction des besoins des étudiant-e-s inscrit-e-s. Ces séances peuvent être l'occasion de relecture et d'explication des notes de cours (prises par les étudiant-e-s) mais également des documents (tous supports confondus, vidéos, textes, audio...) donnés dans les différents cours ; d'aide à la production d'écrits ou à la traduction.

Entretiens individuels ou groupés sur rendez-vous auprès de: alexandra.gadoni@beauxartsdemarseille.fr
franca.trovato@beauxartsdemarseille.fr

Moyens techniques et matériels demandés
Prêt de micros bluetooth pour l'application de sous-titrage AVA. Sur place, ordinateurs.

Langue d'enseignement
Français et langue des signes française

Anglais

Enseignante
Darla Murphy

Niveau
S1/S2

Périodicité
Semaines A et B / Lundi
9h à 10h30: Semestre 1: Groupe 1 ; Semestre 2: Groupe 2
10h30 à 12h: Semestre 1: Groupe 2 ; Semestre 2: Groupe 1

Localisation
Salle 1

Objectifs et compétences visées
S'ouvrir à l'expression orale et écrite en anglais autour des pratiques culturelles.

À travers l'étude d'œuvres d'art, de textes critiques et théoriques, de présentations régulières des travaux des étudiant.es, nous nous familiariserons avec une expression orale et écrite nous permettant de communiquer autour de nos pratiques, et de comprendre celles des autres.

À force de pratiquer, de s'entraider, et d'échanger de manière horizontale, l'envie de s'exprimer autour de sujets qui passionnent les étudiant.es et qui les travaillent les poussera à s'emparer de cette langue internationale.

Contenu
L'anglais sera étudié et pratiqué comme point d'ancrage pour l'exploration de diverses références du champ culturel et d'autres champs. À chaque cours, le partage d'un sujet sert de point de départ: texte, film, image, œuvre, exposition, article, chanson, clip, entretien, enregistrement, podcast, etc. En fonction du support et du thème, un travail oral ou écrit en groupe ou en individuel, est mis en œuvre et donnera lieu par la suite à des réactions, commentaires, discussions et débats, selon la méthodologie de travail dessinée plus haut. L'idée d'une résurgence d'une séance à l'autre permet la mise en tension de diverses notions et thèmes dans une perspective globalisée et transhistorique en ce qu'elle encourage la formation de lien mentaux, la comparaison comme approche critique et l'enrichissement du vocabulaire. En parallèle, en écho à la présentation bi-annuelle de leur travail en bilan, les étudiant-es seront amené-es durant le cours à des mises en situation de présentation d'étapes de création ou de recherche dans la perspective des examens et diplômes, pour acquérir les compétences qui leur serviront dans le champ professionnel. Nous cultiverons une habitude hebdomadaire de dialogue autour des travaux et réflexions développées dans leurs autres cours artistiques et théoriques, pour rendre plus confiant-es les étudiant-es sur leur processus de création et l'élaboration quotidienne de longue haleine que constitue une démarche artistique mature et exigeante. Cet exercice régulier de présentation de son travail permettra de décomplexer la prise de parole face à une audience pour mettre en récit son expérience créative — vécue comme un voyage à décrire, raconter, situer — de la même que les artistes et designers professionnel·les le font.

Méthode
Discussion ouverte en début des cours sur les activités de la semaine dans les autres cours.
Visionnage de films/vidéos avec prise de notes.
Lectures de textes en arpentage suivies par discussion.
Séance de commentaires critiques à propos d'œuvres d'art vues en cours.
Présentations orales des sujets étudiés en extérieur.
Envoi hebdomadaire de Voice Notes sur un numéro de téléphone dédié.
Présentations régulières au groupe de sa pratique et ses évolutions.

Évaluation
Présence et ponctualité.

Immersion totale en anglais toute la durée du cours.

Participation et contribution au cours: questions, commentaires, partage d'idées, propositions de sujets (œuvres, textes, etc), "oser s'exprimer".

Entraide entre collègues, surtout des niveaux différents.

Réalisation des exercices demandé (Voice Notes, rendus écrits, présentations des travaux, etc).

Prise de notes durant les cours: vocabulaire, réflexions, observations, etc.

Références
Brad Downey, E-flux Journal, Ed Atkins, Gregory Chatonksy, Heather Dewey-Hagborg, Hito Steyerl, Institute for Post-Natural Studies, Jeff Wall, Jeremy Deller, J.G. Ballard, Jon Rafman, Joseph Beuys, Laurent Tixador, Revue02, Ryan Trecartin, Tim Ingold, Ubuweb

Texte découverte – Parcours de l'écrit

Enseignant-e-s

Anna Dezeuze, Frédérique Entrialgo, Luc Jeand'heur,
Cécile Marie-Castanet, Éric Pasquiou, Marion Serre,

Niveau

S1/S2

Périodicité

Exercice dont l'énoncé sera donné au premier semestre durant le cours « Design d'enquête et arts détectives » de Marion Serre.

Le texte sera corrigé au semestre 2 par les enseignant-e-s concerné-e-s.

Objectifs et compétences visées

Appréhender l'écriture d'un texte, se familiariser avec des enjeux un tant soit peu théoriques, développer une pensée critique étayée. Cet exercice constitue la toute première étape du parcours de l'écrit au sein de l'école.

Contenu

Le cours « Design d'enquête et arts détectives » constitue une porte d'entrée dans le parcours de l'écrit. L'enquête fera l'objet de plusieurs textes :

- Un texte en format numérique.
- Un exercice d'observation de terrain.
- Une déclaration d'intention.
- Un exercice d'observation de terrain et une bibliographie commentée.

Nombre de caractères de la déclaration d'intention (espaces compris) : minimum 2 500 / maximum 4 000

Formats du document : PDF

Remarque

La date pour le rendu (en PDF) de ce texte obligatoire sera communiquée ultérieurement (soyez attentif-ive-s à vos mails)

Entrée en matière/coordination

Enseignant-e-s

Frédéric Pradeau, Marion Serre, équipe de coordination

Niveau

S1/S2

Périodicité

Semaine A / Jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Ateliers A1, A4

Objectifs et compétences visées

Les objectifs de ce temps d'apprentissage sont les suivants :

- Connaître et s'appropriier les espaces de l'école.
- Se connaître pour « faire promo ».
- Rencontrer les actrices de l'école : l'équipe enseignante, administrative et les étudiant-es des autres promotions.
- Se constituer une culture partagée, à travers la découverte d'artistes, de designers, d'œuvres, d'espaces et de débats.
- Réfléchir et concevoir collectivement.

La compétence visée est celle de devenir acteur ou actrice de son enseignement. Il s'agit de :

- Comprendre l'école, pour y puiser des apprentissages et développer des pratiques singulières.
- Partager vos expérimentations, écouter les retours, se les approprier, expérimenter à nouveau... en d'autres mots, apprendre à développer un processus créatif.

Contenu

Nous nous retrouvons une journée entière tous les quinze jours. Ces journées sont pensées comme des rencontres, durant lesquelles nous partagerons des connaissances, des idées, des débuts de travaux. Il s'agit de démarrer une aventure collective et artistique, intellectuelle et pratique, pour que chacun, chacune trouve sa place à l'école et puisse s'engager dans des expérimentations et processus créatifs.

Méthode

Nous alternerons des temps de réflexion, de pratique, d'accrochage, d'atelier, de lecture, de films, de sorties, d'échange avec des invité-e-s extérieur-e-s.

Évaluation

L'évaluation prendra en compte votre présence et implication tout au long de l'année, votre engagement dans vos projets, ainsi que la participation à la dynamique de groupe.

Représentation

Enseignante
Chourouk Hriech

Niveau
S1/S2

Périodicité
Semaine A / Lundi de 10h30 à 13h
Semestre 1: groupe 1
Semestre 2: groupe 2

Localisation
Atelier E2

Objectifs et compétences visées
«Représentation»

Pourquoi « Représentation » ? Parce que le dessin, c'est souvent bien plus que du dessin.

Dépasser les frontières du trait.
Parce qu'une idée peut surgir d'un geste, d'une trace, d'un pixel ou d'une ombre projetée. Parce que représenter, c'est donner corps à l'invisible, qu'il s'agisse d'une émotion fugace, d'une réflexion ou d'un monde imaginaire.

Célébrer la richesse des expressions d'aujourd'hui.
Faire du dessin un territoire d'exploration.
Dessiner, c'est avant tout regarder, questionner, expérimenter. C'est engager son corps dans un dialogue avec la matière et l'espace. C'est accepter l'accident, cultiver l'intuition, développer une pensée visuelle, avec en ligne d'horizon cette idée que chaque trait révèle une posture face au monde.

Tisser les liens entre les disciplines.
Parce que la création d'aujourd'hui est hybride: elle mêle texte et image, son et mouvement, réel et virtuel. Il est question dans ce cours de naviguer entre les langages, créer des passerelles, inventer de nouvelles formes d'expression.

Contenu

1. Les Bases

- Les outils: techniques traditionnelles et expérimentales,
- supports classiques et alternatifs.
- Le regard: apprendre à voir pour mieux représenter (« De la tête à la main au papier »).
- Le paysage: entre réalité et imaginaire.
- Le sujet/l'objet: présence, absence, fragments.
- Le signifié/ le signifiant: ce que l'on voit et ce que l'on montre.

2. Le Dessin, Compagnon de Route

- Le dessin comme extension du corps et de l'esprit.
- Le dessin dans la peinture et la sculpture: esquisse, projet, modélisation de formes et d'espaces.
- Le dessin par et pour lui-même: plaisir, méditation, obsession.

3. Le Dessin sous Toutes ses Formes

- Ligne et texte: narration graphique, poésie visuelle
- Dessin et musique: rythme, partition, improvisation
- Illustration & bande dessinée: narration séquentielle
- Manga
- Dessin mural

4. Le Dessin et l'Image

- Dessin animé: du croquis au mouvement
- Photographie et dessin: regard photographique, hybridations
- Dessin et cinéma: décors, storyboards, dispositifs visuels

Méthode

Le cours de représentation embrasse cette diversité de formes et de tracés en passant par une approche classique de la ligne autant que le story-board, la calligraphie, le GIF animé, la bande dessinée ou la vidéo: aucune hiérarchie n'est faite entre les pratiques. Chaque medium porte sa propre poésie, sa propre urgence et ses propres desseins.

- Développer un regard actif, sensible et critique.
- Acquérir une pratique ouverte, personnelle et réflexive du dessin.
- Appréhender le dessin comme un langage plastique au croisement des disciplines.
- Nourrir sa pratique par des références artistiques, théoriques et culturelles.

Évaluation

Suivi, rendus et présences.

Références

Données au fil des cours.

Modèles vivant-e-s

Enseignante

Karine Rougier accompagnée de Cecil Serres

Niveau

S1/S2

Périodicité

Semaine A / Vendredi de 9h à 13h

Semestre 1: groupe 2

Semestre 2: groupe 1

Localisation

Atelier E2, atelier terre

Objectifs et compétences visées

Ici, il ne va pas s'agir « d'apprendre à dessiner » mais plutôt de se laisser porter par vos intuitions.

Trouver son écriture et la réinventer à chaque fois. Explorer le lâcher prise et la place à l'erreur, à la surprise qui feront naître des formes nouvelles.

Le dessin est le lieu de tous les possibles.

Nourrir les lignes, les élans, les plis et les rides, les apparitions fantomatiques.

Le dessin pour envisager le monde et ceux qui le peuplent en se tournant vers leur devenir.

Contenu

- Atelier expérimental de représentation des corps libres.
- Ouvrir un espace pour l'émancipation collective.
- Dessiner des mondes nouveaux, peuplés d'êtres magiques ou de créatures monstrueuses, du règne animal ou végétal, vous allez combiner sur le papier l'identité des un-e-s ou des autres, le réel et l'imaginaire.

Méthode

Partage de contenu en début de séance puis mise en pratique à l'atelier. Nous développerons une approche du dessin sensorielle et vivante.

- Dessin d'observation, seul-e ou en groupe
- Modèles vivant-e-s., et modelage en terre
- Accrochages

Évaluation

Présence active, engagement, participation.

Références

Partagées au fil des séances.

Matériels demandés

Carnet de croquis essentiel, papier et tous les supports qui vous inspirent, technique libre.

Dessin d'observation

Enseignant

Pierre-Louis Albert

Niveau

S1/S2

Périodicité

Semaine B / Vendredi

9h à 13h: Groupe 1

14h à 18h: Groupe 2

Localisation

Atelier E2, conservatoire, hors les murs

Objectifs et compétences visées

Exercer le regard, le geste et le trait. Favoriser les choix à venir. Encourager la participation mais surtout la présence.

Contenu

Exploration des différents modes de dessin, toujours orienté sur la vision, la pensée, le geste et le trait.

Méthode

Un sujet de dessin par cours, avec rendu systématique et note. (Contrôle continu)

Rendez-vous individuels permanents à la demande de l'étudiant.e ou sur ma proposition.

Évaluation

Sur la base du contrôle continu, chacun.e doit restituer un travail graphique en fin de cours. Une note est systématiquement attribuée pour chaque dessin rendu.

Cette note prend en compte le niveau de dessin, la construction et la présentation. La quantité de travail peut éventuellement être prise en compte.

Références

Toutes les formes de dessin sont au moins évoquées. La liste des références est non exhaustive.

Design d'enquête et arts détectives

Enseignante
Marion Serre

Niveau
S1/S2

Périodicité
Semaine B / Vendredi
9h à 13h: groupe 2
14h à 18h: groupe 1

Localisation
Salle 2, bibliothèque

Objectifs et compétences visées

S'exercer aux « arts de remarquer » (Anna Tsing): apprendre à regarder, percevoir et décrire les espaces, ainsi que les relations entre les humains et les choses qui nous entourent.

Connaître les techniques d'observation et savoir élaborer un protocole d'enquête dans la perspective d'un projet / d'une intervention / d'une action.

Se constituer un bagage théorique: apprendre à chercher des sources, lire activement, construire une bibliographie pertinente et la mobiliser pour éclairer une démarche de projet ou d'enquête.

Appréhender l'écriture d'un texte, se familiariser avec des enjeux un tant soit peu théoriques, développer une pensée critique étayée.

Contenu

Les étudiant-es sont invité-es à choisir un thème d'enquête en lien avec leurs démarches de création. Ce thème doit permettre d'explorer des situations concrètes mettant en jeu des espaces et des corps en interaction.

Une fois le thème défini, une série d'exercices d'observation est proposée: productions de textes, de photographies, de dessins, de cartes sensibles... Ces exercices visent à affiner le regard, développer une attention au détail et construire une posture d'enquêteur·rice.

Le cours s'appuie également sur une pratique régulière de la bibliothèque. Des séances dédiées, coconstruites avec les bibliothécaires, permettent d'apprendre à chercher des sources (ouvrages, revues, bases de données), lire de manière active, construire une bibliographie commentée, présenter ses recherches.

Ce volet constitue un socle de connaissances essentiel pour nourrir la réflexion critique et ancrer les démarches dans un corpus solide.

Par ailleurs, le cours constitue une porte d'entrée dans le parcours de l'écrit. L'enquête fera l'objet de plusieurs textes: une déclaration d'intention, un exercice d'observation de terrain et une bibliographie commentée.

Enfin, le rendu final prendra une forme libre, en lien avec les pratiques de création de chacun-e: film, performance, édition, installation, peinture, etc. Il s'agira de restituer l'enquête de manière sensible, située et personnelle, en articulant observations, lectures et pratiques artistiques. Ces formes de restitution seront plus particulièrement travaillées dans le cours "Formes de l'enquête", dispensé par Alban-Paul Valmary, Denis Prisset accompagnés de Matteo Penza.

Méthode

Ce cours propose:
Des cours croisant théorie et pratique sur le design d'enquête et les arts détectives.

Des immersions sur le terrain (collectives ou individuelles en fonction des semaines).

Des séances consacrées aux « récits d'enquête », animées par les étudiant-es.

Des séances en bibliothèque.

Des interventions extérieures.

Les éléments suivants seront rendus en fin de semestre:

Au semestre 1:
Une déclaration d'intention (thème de l'enquête, questionnements, méthode).

Un exercice d'observation de terrain, inspiré de l'ouvrage de Nicolas Nova, qui recense une cinquantaine d'exercices.

Une série photo du terrain investigué.

Une série de dessins du terrain investigué.

Une première bibliographie commentée, permettant d'ancrer l'enquête dans un socle théorique.

Au semestre 2:
Une déclaration d'intention ajustée (bifurcations, changements de sujet, précisions).

Une forme donnée à l'enquête en lien avec la pratique artistique de l'étudiant-e (édition, affiche, performance, court-métrage, animation, dessin, photo, sérigraphie, céramique...).

Une forme donnée à la présentation des recherches bibliographiques, en cohérence avec la pratique artistique de l'étudiant-e (table documentaire, tableau de recherche, bibliographie commentée illustrée, etc...).

Évaluation

Contrôle continu (présence et implication dans le cours).
Rendu des éléments produits par semestre (décrits ci-dessus).

Note: Les textes sont évalués par un collectif d'enseignant-es composé d'Anna Dezeuze, Frédérique Entrialgo, Luc Jeandheur, Cécile Marie-Castanet, Éric Pasquiou

Références

Techniques d'observation et d'enquête.

S. Beaud, F. Weber, *Guide de l'enquête de terrain. Produire et analyser des données ethnographiques*, La découverte, 2010

Nicolas Nova, *Exercices d'observation. Dans les pas des anthropologues, des écrivains, des designers et des naturalistes du quotidien*, Carnets Parallèles, 2022

Louis Staritzky, « Quand la recherche s'écrit en fanzine », <http://fabriquesdesociologie.net/EnRue/2018/10/14/quand-la-recherche-secrit-en-fanzine/>, 2018

Récits d'enquête

S. Calle, *Les dormeurs*, Arles, Actes Sud, 2001

C. Gilbert, *J'aimerais avoir le temps de dessiner les vaches*, éditions Imogene, 2021

J. Cortàzar, C. Dunlop, *Les autonaves de la cosmoroute ou un voyage intemporel Paris-Marseille*, Gallimard, 1983

G. Perec, *Tentatives d'épuisement d'un lieu parisien*, ed. Bourgois, 2020 [1975]

Filmographie

A.-S. Birot, Laëtitia Douanne, *Des rêves et de parpaings*, 2023

A. Gitai, *Une maison à Jérusalem Bait be Yerushalayim*, 2018

A. Louadah, *La grosse moula ou li michan*, 2021

Pirates des Lentillères, *Une île et une nuit*, 2021-2023

R. Rondet, G. Salvia, *La République des autoroutes*, 2017

Matériels demandés

Carnet de bord, matériel de dessin et d'écriture, appareil photographique.

« Faire École – Luminy » Engagement étudiant-e

Enseignant-e-s

Accompagnement de correspondant-e-s associé-e-s, des équipes de coordination par année et la direction de l'école.

Niveau

S1/S2

Périodicité

En continu, avec une plage horaire commune au 1er cycle le mardi matin, semaines A et B, de 9h à 10h.

Séances en groupe par champ durant d'autres plages horaires possibles, selon un commun accord des participant-e-s. Travail individuel possible à tout moment selon l'emploi du temps et la disponibilité de chacun-e.

Un crédit étant associé à ce cadre, entre 20 et 30 heures d'implication par semestre dans le champ sélectionné par l'étudiant-e est attendue.

Localisation

Dans et autour de l'école, selon champ d'engagement.

Objectifs et compétences visées

Valorisant l'engagement des étudiant.es, ce programme a pour objectif de structurer la mobilisation concrète de l'étudiant-e comme acteur-riche de son école et son engagement au sein même de la maquette pédagogique. En premier cycle, chaque année, l'étudiant-e doit choisir son champ d'action et se mobiliser en conséquence.

Compétences visées, variable selon les champs:

- Capacité de s'organiser en groupe et mener des activités ensemble, en quasi-autonomie.
- Mettre en place un calendrier et le tenir.
- Apprendre de nouveaux savoirs (ex: reconnaître des arbres et des plantes) et savoir-faire (ex: s'exprimer en langues des signes française).
- Communiquer sur ses activités en interne avec son groupe et à l'extérieur du groupe pour les faire connaître.
- Se situer, prendre position par rapport à un sujet, une question, voire un problème.
- Parler en public (ex: au sein du CERVE).
- Être force de proposition, partager ses idées et projets pour inciter d'autres à les entreprendre ensemble.
- Connaître son école pour pouvoir participer à son évolution sur de multiples plans.
- Connaître son école et Marseille, capacité de partager ses connaissances avec d'autres (ex: Tandem international).
- Intégration de bonnes pratiques d'atelier (ex: récupérathèque, référent-e atelier).

Contenu

Les propositions de champs d'engagement au sein de l'école sont les suivantes:

- Participant-e actif-ive au fonctionnement de *La Source* (récupérathèque de l'école)
- Participant-e actif-ive de l'association étudiante (BDE)
- Participant-e actif-ive aux projets environnementaux (jardin partagé, ruches...)
- Participant-e actif-ive au cours de langue des signes française (LSF)
- Comme délégué-e de classe
- Comme référent-e d'atelier
- Comme référent-e Mission égalité
- Comme référent-e Égalité des chances
- Comme référent-e bibliothèque
- Tandem avec un-e étudiant-e en échange international.
- Curation inter-étudiant.es
- Ciné-Club
- Ou tout autre projet que vous pouvez soumettre à la direction pour validation.

Voir l'annexe p. 63 pour un court descriptif de chaque champ et son/ses correspondant-e-s designé-e-s

Méthode

Travail individuel et collectif, à géométrie variable, selon les champs et typologies d'engagement.

L'étudiant-e tient un journal de bord personnel qui relate les actions personnellement entreprises (en tenant compte des dates, etc.) et un avis sur ses expériences, à compléter durant le semestre. Le support utilisé est laissé à la discrétion de l'étudiant-e.

Une mise en commun et partage des activités de Faire École – Luminy est visé via les canaux de communication de l'École, une information spécifique suivra après la rentrée.

Évaluation

Contrôle continu. Fiche individuelle d'auto-évaluation « Faire École – Luminy » présentée à l'équipe d'évaluation désignée en fin de semestre. Appréciations soumises aux coordinateur-ices d'année pour prise en compte en fin de semestre.

Références

Starhawk, *Comment s'organiser ? Manuel pour l'action collective*, Cambourakis, 2021. Traduit de l'anglais par Geraldine Chognard.
Stewart Brand, *The Whole Earth Catalog*, 1968 Futurs communs, schéma d'orientation coopératif, 2021: [https:// www.lafriche.org/magazine/futurs-communs/](https://www.lafriche.org/magazine/futurs-communs/)
Plus de références seront fournies ultérieurement.

Action !

Enseignant-e

Denise Deutch, Vincent Pajot

Niveau

S1

Périodicité

Par groupe A, B, C

21, 22, 23 octobre ; 16, 17, 18 décembre 2025 ; 13, 14, 15 janvier 2026 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

LoAD

Objectifs et compétences visées

S'emparer des outils de production audiovisuelle, acquérir une vision d'ensemble de la réalisation (tournage, montage, étalonnage, installation et diffusion).

Contenu

Le module débutera par le visionnage d'un ensemble d'extraits vidéo, qui sera suivi d'une présentation des outils de production audiovisuelle disponibles au LoAD et au Magasin de prêt. Les étudiant.es, par groupe de 2 ou 3, devront choisir une courte action réalisable dans un lieu de l'école et la découper chronologiquement en plusieurs plans. Une fois le tournage effectué, les étudiant-es se retrouvent au LoAD pour procéder au montage, entre la salle de cours du LoAD et les 4 labos de montage. L'initiation se fait à travers 2 logiciels: Adobe Premiere Pro CC et DaVinci Resolve. Après un premier visionnage linéaire de l'ensemble des réalisations, les étudiant.es sont invité-e-s à réaliser une mise en espace collective, en utilisant les différents supports de diffusion disponibles à l'école.

Méthode

De nature obligatoire pour les quatre groupes répartis sur les trois séances.

Premier jour: Présentation des outils de tournage, visionnage d'extraits, constitution des groupes, prêt du matériel, début du tournage.

Deuxième jour: Fin du tournage, présentation des outils de montage, début du montage.

Troisième jour: Présentation des outils de diffusion, fin du montage et exportation, diffusion.

Évaluation

Assiduité sur les 3 jours et participation à la mise en espace collective en fin de module.

Références

(), Morgan Fisher, 2003
NONFILM, Quentin Dupieux, 2001

Chroniques #1 et #2 – Parcours professionnalisant

Enseignant-e-s

Samuel Gratacap, Luc Jeand'heur, Denis Prisset,
Alban-Paul Valmary
accompagnés de Justine Batteux, Matteo Penza, Olivier Sola

Niveau

S1/S2

Périodicité

L'ensemble de la promotion aux deux sessions
2, 3, 4 décembre 2025 ; 31 mars, 1, 2 avril 2026
de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Ateliers édition, photographie, LoAD, bibliothèque

Objectifs et compétences visées

Découvrir les ateliers édition et photographie de l'école et leurs équipements.

S'initier aux logiciels de mise en page et d'édition images.

S'initier au design éditorial.

Commencer à mettre au point une hygiène de travail autour de la mise en page de textes dans un cadre artistique et professionnel. Puis, dans un second temps, travailler à une édition collective qui regroupe les expérimentations produites durant les deux modules.

Contenu

Dès la première année, les étudiant-es sont confronté-e-s au parcours de l'écrit et sensibilisé-e-s à la question du mémoire au sein de l'école. Les deux séances de chroniques sont destinées à donner les premiers éléments nécessaires pour concevoir les objets éditoriaux pensés, rédigés, mis en page et façonnés durant l'ensemble du cursus. Elles concourent au parcours professionnalisant dans l'école.

Évaluation

Assiduité, participation, ponctualité et rendu des exercices demandés.

Moyens techniques et matériels demandés

Les équipements sont prêtés par les ateliers techniques. Celles et ceux possédant des équipements informatiques et de prises de vues peuvent les apporter pour en faire usage et/ou poser des questions techniques.

Sur le motif

Enseignant-e-s

Coordination: Anna Dezeuze
Agathe Bastide, Philippe Delahautemaison, Karine Rougier

Niveau

S1

Périodicité

L'ensemble de la promotion
11, 12 décembre 2025 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Hors les murs, précisions communiquées ultérieurement

Objectifs et compétences visées

- Apprendre à observer une œuvre ou un bâtiment, par le dessin et les échanges.
- Apprendre à décrire une œuvre ou un bâtiment, par le dessin et l'écriture.

Contenu

Dans le cadre de visites de musées et de bâtiments à Marseille, les étudiant.e.s prendront le temps d'observer une sélection d'objets précis et s'entraîneront à les analyser et à les décrire à travers leurs propres mots et dessins.

Méthode

Visites de musée et exercices individuels et en groupe.

Évaluation

Participation évaluée dans le cadre des cours d'Histoire de l'art (Introduction à l'histoire de l'art avec Anna Dezeuze, Actualités de l'art contemporain avec Agathe Bastide) et des cours de dessin.

Références

Elles seront données en cours.

Kit communication – Parcours professionnalisant

Enseignant-e-s

Alexandra Gadoni, Darla Murphy, services ressources international et professionnalisation

Niveau

S1

Périodicité

L'ensemble de la promotion par groupe
6, 7 janvier 2026 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Salle selon séance, précisée ultérieurement

Objectifs et compétences visées

Kit communication fait partie du Parcours professionnalisant. Il permet aux étudiant.es la rédaction de leur curriculum vitae, lettre de motivation et portfolio en français et en anglais en vue d'une présentation orale, devant une commission, de leur projet de mobilité internationale. Que ce projet se concrétise ou reste hypothétique, c'est le prétexte pour construire les outils nécessaires afin de pouvoir communiquer sur soi dès le début des études en art et design.

Contenu

Le service ressource International présentera les modalités des mobilités internationales. Ceci permettra à l'étudiant.e d'identifier les outils à mettre en place (CV, lettre de motivation, portfolio). Documents d'artistes présentera une méthodologie d'élaboration qui servira aux étudiant.es pour leur propre portfolio. Durant les cours de langues, des séances d'ateliers d'écriture auront lieu pour l'élaboration du CV et de la lettre de motivation, et des séances de prise de parole pour apprendre à se présenter dans le cadre d'une démarche professionnelle.

Méthode

Travail individuel et collectif, présentation de modèles, simulations d'entretiens-rencontres. Les étudiant.es rendront leur kit pour l'évaluation.

Évaluation

Contrôle continu, participation active aux séances et kit communication individuel rendu évalué (contenu, mise en forme, pertinence de l'argumentation).

Références

Réseau Documents d'artistes:
<https://reseau-dda.org/fr>

Documents d'artistes PACA:
<https://www.documentsdartistes.org/index.php>

Centre national des arts plastiques (CNAP):
<https://www.cnap.fr/>

D'autres références données en cours.

Entremise – Parcours professionnalisant

Enseignant-e-s

Intervenant-es extérieur-es des lieux partenaires, accompagné-es par le service professionnalisation et le moniteur d'année 1

Niveau

S2

Périodicité

L'ensemble de la promotion par groupe
24, 25, 26 mars 2026 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Lieux partenaires définis chaque année selon l'agenda culturel. Ils seront communiqués ultérieurement (partenaires des années précédentes: Mucem, Frac, VidéoChroniques, Château de Servières...)

Objectifs et compétences visées

L'œuvre trouve sa fin dans la monstration. Le public complète l'œuvre et la fait exister. La médiation transmet ou ajoute des indications sur les œuvres ou sur la démarche des créateur-ric-e-s et contribuent à leur lecture. Les médiateur-ric-e-s communiquent sur le travail de l'artiste et du-de la designer-euse en leur absence, en adaptant la terminologie selon les publics. Entremise permet aux étudiant.es de saisir les enjeux de la médiation culturelle – ce lien qu'elle crée entre les œuvres et le public.

Contenu

Entremise fera l'objet de 3 visites de lieux d'exposition dédiés à l'art et au design. Les équipes de médiation culturelle présenteront leur travail aux étudiant.es. De la conservation de l'œuvre, à la notice d'œuvre, aux outils de médiation en passant par des ateliers participatifs, les médiateur-ric-e-s permettent de transmettre le propos de l'artiste et du-de la designer-euse en s'adaptant aux différents publics. Ces séances se déroulent sur les lieux mêmes de la médiation tout en dévoilant les coulisses de ce travail.

Méthode

Visites d'expositions, visite des réserves, échanges collectifs, cas pratique en situation.

Évaluation

Contrôle continu: présence et participation active, retours en fin de séances.

Références

Qu'est-ce qui fait que quelque chose se passe devant une œuvre – ou qu'il ne se passe rien ?

Les cahiers de la médiation culturelle, éditions-harmattan.fr

Baptiste Morizot, Estelle Zhong Mengual, *Esthétique de la rencontre L'énigme de l'art contemporain*, Édition du Seuil, 2018

Collectif, Art, médiation, société – *Médiateurs culturels: Témoignages et investigation en France*, Les Presses du Réel, 1996

Revue Esse Arts+Opinions n°84, 2015 *L'exposition mise en œuvre* – Esse

Revue Marges: *démocratiser l'art contemporain* n°15, 2012.

L'observatoire: la revue des politiques culturelles n°51, 2018, dossier *La médiation culturelle: ferment d'une politique de la relation*

<https://www.cairn.info/revue-l-observatoire-2018-1.htm>

Art Press 2 n°12, 2009: *dossier « arts technologiques – conservation et restauration »*

Collectif, *L'art peut-il se passer de commentaire(s) ?* Edition MAC Val, 2016

Le Bureau des archives populaires par Philippe Artières

Faire école par « l'autoprogettazione »

Enseignant·e

Frédéric Pradeau, Marion Serre

Niveau

S1

Périodicité

L'ensemble de la promotion

4, 5, 6 novembre 2025 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Collaboration avec un atelier de recherche

Dans les patios

Objectifs et compétences visées

Initier les étudiant·es à des démarches de conception collaborative en art et design.

- Expérimenter des processus d'auto-construction à partir de matériaux de récupération.
- Acquérir des compétences transversales (intelligence collective, bricolage, peinture, aménagement, coordination de chantier) dans un cadre collectif.
- Encourager l'autonomie, la coopération et la coresponsabilité
- Développer la capacité à travailler en groupe hétérogène, à prendre des décisions collectives et à répartir les tâches de manière équitable.
- Vivre une expérience d'auto-organisation joyeuse et inclusive.
- Faire l'expérience d'un collectif qui s'autodétermine, où chacun·e peut choisir son degré d'implication.

Contenu

Ce module a été pensé comme un chantier créatif mêlant art et design, pour réactiver ces espaces par la fabrication collective de mobilier: tables, chaises, banquettes, solariums, îlots de repos ou de travail. Le projet s'inspire de l'esprit d'Enzo Mari et de ses principes d'auto-construction (*autoprogettazione*) à partir de matériaux de récupération et d'un outillage simple, en portant une attention particulière au confort et à la couleur, afin de créer des ambiances conviviales et chaleureuses, propices à la rencontre, au travail ou à la détente. Cette proposition vise ainsi à transformer le rapport aux espaces de l'école en passant par l'action: en fabriquant ensemble, les étudiant·es s'engagent dans une dynamique d'encapacitation, où le lieu d'étude (re)deviendrait peu à peu un lieu de vie, habité, approprié, partagé.

Méthode

Ce cours propose:

- Une introduction au travail d'Enzo Mari.
- Des chantiers collectifs.
- Des repas partagés.

Évaluation

Présence et implication dans le module.

Capacité à travail en groupe.

Description du projet.

Les modules

(cinq modules minimum au choix)

Module: Création 3D

Enseignants

Émile Mold, Félix Rossi-Ljunghorn

Niveau

S1/S2

Périodicité

Jauge de 30 étudiant.es

8 octobre ; 28 octobre 2025 ; 17 février 2026

de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

LOAD, salle 2

Objectifs et compétences visées

Découverte des fondamentaux d'un logiciel libre d'infographie 3D (Blender): comprendre ce qu'est un modèle 3D, manipuler les objets et les transformations, créer un studio virtuel (caméra et lumières), initier une animation et produire un court clip d'animation. Ouverture aux ressources en ligne et à la 3D générative.

Compétences visées

- Appréhender l'espace 3D.
- Transformer une intention en forme.
- Mettre en scène une image (cadre, point de vue, hiérarchie).
- Produire un rendu

Contenu

Thèmes abordés: interface et navigation; modélisation de base; matériaux/textures; caméra et éclairages; animation par images-clés; rendu; ressources en ligne pour importer/générer des modèles.

Méthode

La matinée est dédiée à la prise en main et à un exercice guidé de modélisation.

L'après-midi s'organise autour de la mise en scène, de l'animation du modèle et du rendu d'un clip d'animation.

Évaluation

Présence et assiduité. Contrôle continu pendant la séance.

Visionnage collectif en fin de journée.

Références

Une courte bibliographie et des tutoriels d'auto-apprentissage seront transmis à l'issue de l'initiation.

Module: Concevoir, dessiner, modéliser

Enseignants

Émile Mold, Félix Rossi-Ljunghorn

Niveau

S1

Périodicité

Jauge de 10 étudiant.es

9 octobre ; 23 octobre ; 12 novembre 2025

de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

LoAD, salle 3

Objectifs et compétences visées

Découverte des bases de la Conception Assistée par Ordinateur (CAO) appliquées à la création d'un jeu de plateau: apprendre à dessiner à l'échelle, comprendre les principales méthodes de modélisation 3D et préparer des fichiers pour une fabrication numérique ultérieure (impression 3D, découpe laser). L'objectif est de donner à chaque étudiant-e les clefs d'un travail autonome dans la conception d'un projet.

Compétences visées

Création, conception et réalisation d'une œuvre plastique:

- Concevoir le projet
- Donner forme à cette création
- Définir des médiums, matériaux et techniques adaptés

Contenu

Thèmes abordés:

- Présentation de la CAO et panorama des usages en art/design
- Prise en main du logiciel
- Dessin à l'échelle et méthodes de modélisation 3D
- Préparation des fichiers pour l'impression 3D

Méthode

L'objectif de la journée est de concevoir collectivement un jeu de plateau (type échecs) et modéliser en CAO un set complet prêt à l'impression 3D, chaque étudiant-e réalisant une ou plusieurs pièces.

Déroulé

Le matin, nous cadrans le projet; une démonstration suivie d'un exercice guidé conduit à la modélisation accompagnée d'une première pièce. L'après-midi, chacun-e avance en autonomie puis nous concluons par une revue collégiale pour préparer le fichier final et lancer l'impression 3D.

Évaluation

Présence et assiduité. Évaluation collégiale lors de la présentation des modèles et des fichiers exportés en fin de séance.

Références

Une courte bibliographie et des tutoriels d'auto-apprentissage seront transmis à l'issue de l'initiation.

Module: Du bois

Enseignants

Arnaud Jusseaume, Rémy Marin

Niveau

S1/S2

Périodicité

Jauge de 5 étudiant-es

14 octobre; 18 novembre ; 9 décembre 2025 ; 15 janvier ;

12 février ; 5 mars ; 30 avril 2026

de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Atelier C7

Objectifs

Découverte du fonctionnement, de l'outillage et des matériaux de l'atelier bois par le biais de la fabrication d'un petit objet (chaque étudiant-e fabrique son objet).

Compétences visées:

Création, conception et réalisation d'une œuvre plastique:

- Concevoir le projet.
- Définir des médiums, matériaux et techniques adaptés.
- Donner forme à cette création.

Contenu

Thèmes abordés: visite de l'atelier et du stock, sécurité, dessin et lecture de plan, méthodologie, matériauthèque, usinages, montage d'un objet, collage et finitions.

Évaluation

Présence et assiduité. Contrôle continu du travail par les enseignants pendant le module. Évaluation collégiale durant la présentation des travaux de chaque fin de semestre.

Matériels demandés

Un crayon de papier et une tenue adaptée au travail en atelier.

Module: Peinture

Enseignantes

Sylvie Fajfrowska, Adriana Lara, Garance Matton

Niveau

S1/S2

Périodicité

Jauge de 15 étudiant-es

14, 15 octobre 2025 ; 17, 18 février ; 28, 29 avril 2026
de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Atelier de peinture, mezzanine de l'atelier E1

Objectifs et compétences visées

Apprendre à choisir les matériaux pour aborder la peinture sur des grands ou des petits formats, préparer les supports pour différentes techniques à l'eau ou à l'huile. Mettre en place un « sujet » dans une surface donnée, travailler des gestes. Aborder et tester les mélanges de couleurs, superposition de couches, transparences et opacités en fonction des différents pigments et liants.

Contenu

Ce sera un temps d'expérimentation individuelle ou collective avec la peinture qui permettra à chacun et chacune de fabriquer sa matière picturale à partir des matériaux bruts et d'ajuster ses outils.

Méthode

Un sujet d'observation simple sera donné le deuxième jour afin de travailler les questions d'échelle et de rapport au corps dans la peinture.

Évaluation

Présence et assiduité. Contrôle continu du travail par les enseignant-e-s pendant le module.

Références

À venir durant le module.

Module: Studio (photographie)

Enseignant

Olivier Sola

Niveau

S1

Périodicité

Jauge 8 étudiant-es

14, 15 octobre 2025 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Atelier D3

Objectifs et compétences visées

Initiation à l'ensemble du flux de travail en studio photo.

Prise en main de l'appareil photographique numérique ou argentique, des systèmes d'éclairage flash ou lumière continue, traitement des fichiers numériques, tirage jet d'encre des images produites.

Contenu

Par le biais d'apport pratiques et théoriques, ce module propose une découverte de la fabrication d'images photographiques en lumière contrôlée, principalement en studio mais aussi en extérieur.

Méthode

Jour 1 matin: présentation de travaux d'artistes en lien avec la pratique du studio, présentation et prise en main des outils, construction des projets à réaliser pendant le module.

Jour 1 après-midi: réalisation des projets

Jour 2 matin: réalisation des projets.

Jour 2 après-midi: post-traitement des images produites, tirages jet d'encre si nécessaire.

Évaluation

Présence, participation active, singularité et qualité des travaux produits.

Références

Valerie Belin, Anne Collier, Thomas Demand, Jessica Eaton, Samuel Fosso, Philippe Gronon, Paul M'Pagi Sepuya, Barbara Probst, Lorenzo Vitturi...

Moyens techniques

Le matériel nécessaire sera fourni mais il est possible d'utiliser son propre matériel.

Module: Le métal

Enseignante
Holly Manyak

Niveau
S1/S2

Périodicité
Jauge de 5 étudiant.es

15 octobre ; 29 octobre ; 12 novembre ; 26 novembre ;
10 décembre 2025 ; 4 février ; 10 février ;
18 février de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation
Atelier E6

Objectifs et compétences visées

- Travailler en sécurité.
- Apprendre un certain nombre de possibilités de mises en forme avec telle ou telle machine ou outil.
- Préparer et effectuer des « points » de soudure et réaliser des soudures simples avec le procédé de soudage semi-automatique MIG/MAG.

Contenu

- Découverte de l'atelier métal, ses règles de sécurité et son fonctionnement.
- Initiation aux possibilités de mises en forme avec telle ou telle machine, ou outil, ou moyen au service d'un système d'élaboration, (dessin, maquette, réalisation).
- Initiation à la soudure semi-automatique MIG/MAG: pratiquer la soudure en toute sécurité, préparer et pointer les éléments à souder, réaliser des soudures simples.
- L'étudiant.e devra mener un ou deux exercices pratiques proposés et encadrés par l'enseignante.
- N.B.: Les chaussures de sécurité sont obligatoires.

Méthode

- Une présentation orale afin d'expliquer et démontrer certains aspects de l'apprentissage.
- La méthode démonstrative avec commentaire, et sa reproduction guidée par l'enseignante.

Évaluation

- L'étudiant.e devra mener un ou deux exercices pratiques proposés et encadrés par l'enseignante.
- Contrôler les soudures et corriger les défauts éventuels.

Références

- “La Sculpture en Acier” de Philippe Clérin; Dessain et Tolra, 1993.
- “Welded Sculpture of the Twentieth Century” de Judy Collischan; Lund Humphries, Rizzoli, 2000.
- “Forger l'Espace: la sculpture forgée au vingtième siècle” de Centre Atlantico Arte Moderno Serge Fauchereau Ivam Centre Julio Gonzales Musée Beaux-Arts Et Dentelle; Cercle d'art, 1999.

Module: Photographie argentique

Enseignante
Hélène Biesse

Niveau
S1

Périodicité
Jauge de 10 étudiant.es

21, 22 octobre ; 25, 26 novembre ; 9, 10 décembre 2025
de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation
Atelier D3

Objectifs et compétences visées

Initiation au développement et au tirage argentiques. Découverte de la chambre noire, chimie de la photographie, principes de la prise de vue. Tirage sur papier photographique argentique noir et blanc.

Évaluation

Présence et assiduité. Contrôle continu du travail par l'enseignante pendant le module.

Module: Photographie, procédés alternatifs

Enseignante
Hélène Biesse

Niveau
S1/S2

Périodicité
Jauge de 10/12 étudiant.es

28, 29 octobre 2025 ; 28, 29 avril ; 6, 7 mai 2026
de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation
Atelier D3

Objectifs et compétences visées
Initiation à plusieurs procédés photographiques alternatifs (cyanotype, Van Dyke brown, anthotype, sténopé, chlorophotographie...).

Méthode
Chimie et élaboration des dispositifs.

Évaluation
Présence et assiduité. Contrôle continu du travail par l'enseignante pendant le module.

Module: Stéréomania

Enseignants
Pierre-Laurent Cassière
accompagné de Patrick Sommier

Niveau
S1/S2

Périodicité
Jauge de 10 étudiant.es

30, 31 octobre ; 27, 28 novembre 2025 ; 8, 9 janvier ;
5, 6 février 2026
de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation
Atelier D2

Objectifs et compétences visées

- Découvrir la base audio de l'école et les équipements qui la composent (microphones, capteurs spécifiques, enregistreurs, tables de mixage, haut-parleurs, logiciels, synthétiseurs...).
- S'initier à l'écoute de différentes formes sonores.
- S'initier à la prise de son audionumérique et à l'édition logicielle.
- Comprendre les différences entre enregistrement monophonique et stéréophonique, et leurs usages.

Contenu et méthode

Après une présentation synthétique de fondamentaux de la physique acoustique, la prise en main des équipements audionumériques se fera par des exercices simples et un accompagnement des enseignants. Les usages, réglages et erreurs courantes à éviter seront abordés. Ponctuées de séances d'écoute, ces deux journées permettront notamment de saisir la différence entre formats mono et stéréo, aussi bien au niveau technique que perceptif, et de comprendre les qualités et les inconvénients de chacune des deux méthodes en prise de son et en mixage.

Évaluation
Assiduité, participation et ponctualité.

Moyens techniques et matériels demandés
Tous les équipements sont prêtés par l'atelier technique. Celles et ceux possédant des équipements audio et/ou informatiques peuvent les apporter pour en faire usage et/ou poser des questions techniques.

Module: Ensemble

Enseignantes

Pauline Brun, Stéphanie Cherpin, Lisa Duroux

Niveau

S1/S2

Périodicité

Jauge de 40 étudiant.es

12, 13 novembre ; 16, 17 décembre 2025 ;
3, 4 février ; 6, 7 mai 2026
de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Bibliothèque, atelier C5, atelier d'année 1

Objectifs et compétences visées

Aborder les questions d'assemblage et de composition, accueillir une grande variété de gestes et de matériaux comme composants possibles de la sculpture, comprendre les liens entre sculpture/musique/performance/improvisation.

Contenu

Initiation à la pratique de l'assemblage en sculpture, à la fois sur le plan théorique (présentation d'artistes, textes, etc.) et sur le plan pratique (production de formes et mise en espace), avec une demi-journée sculpture et pratiques performatives.

Méthode

Après une courte présentation théorique et bibliographique nous proposerons un sujet aux étudiant.es, suivi de deux journées de réalisation accompagnées par leurs enseignantes. Un accrochage viendra clôturer chaque session.

Évaluation

Présence et rendu en fin de session.

Références

Une séance à la bibliothèque au début de chaque session permettra au groupe de constituer une table de références.

Module: Mesurer le temps

Enseignant.e.s

Philippe Delahautemaison, Lucie Ponard accompagné.es de Félix Rossi-Junghorn

Niveau

S1

Périodicité

Pas de jauge

25, 26, 27 novembre 2025

Localisation

LoAD, ateliers

Contenu

À partir de notions et d'exemples historiques et contemporains, les étudiant.es réparti.es en groupes de trois, devront concevoir et prototyper un objet, instrument, installation ou espace, etc. qui permettra de rendre visible la mesure d'un temps choisi, dans un contexte précis.

Durée: 3 jours

Jour 1

9h: Présentation du sujet et des réalisations existantes en guise d'introduction aux méthodologies du projet de design.

10h30: Constitution des groupes et débuts des recherches et expérimentations

16h: Présentation par groupes des différentes pistes de travail et sélection de la piste à développer.

Jour 2

9h à 18h: Travail encadré en atelier pour développer le projet.

Jour 3

9h: Production des éléments graphiques permettant la compréhension et la communication du projet et fabrication d'un prototype.

16h: Présentation des projets.

Évaluation

Présence et assiduité. Contrôle continu du travail par les enseignant.es pendant le module.

Module: Sérigraphie

Enseignant-e-s

Jean-Baptiste Sauvage, Alban-Paul Valmary
accompagnés de Marine Le Thellec, Diane Malatesta

Niveau

S1/S2

Périodicité

Jauge de 12 étudiant.es

16, 17 décembre 2025 ; 10, 11 février ; 3, 4 mars 2026
de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Atelier sérigraphie

Objectifs et compétences visées

Ce module propose une initiation aux techniques de la sérigraphie, procédé d'impression artisanale qui occupe une place singulière dans l'histoire de l'art et de la création contemporaine, la sérigraphie constitue un médium artistique riche, entre reproduction et expérimentation. Une technique d'impression permettant la reproduction d'images et de motifs sur divers supports (papier, textile, carton...). L'objectif est de découvrir les bases du procédé, d'acquérir les gestes techniques essentiels et de comprendre les étapes de création d'un tirage. Les étudiant.es développeront leur capacité à concevoir une image adaptée au médium, à préparer un écran et à maîtriser l'impression en plusieurs couleurs.

Contenu

Introduction à l'histoire et aux usages contemporains de la sérigraphie. Découverte des outils et matériaux : cadres, écrans, racles, encres, émulsion photosensible, supports d'impression. Étapes de préparation : création d'un visuel, séparation des couleurs, réalisation du typon, insolation de l'écran. Manipulation et mise en pratique : encrage, tirage, superposition de couches, travail en série. Notions de sécurité et entretien du matériel.

Méthode

L'enseignement articule apports théoriques et mise en pratique dans l'atelier. Chaque séance alterne démonstrations techniques et temps de réalisation collective, afin de produire un projet commun final. Le module se déroule en petit groupe.

Évaluation

Présence et participation.

Références

Posters from Paddington Printshop by John Phillips, Four corner Books. Super Warhol, Germano Celant, Akira, 2003. Roy Lichtenstein, Centre pompidou, 2013. Lagon Revue, Alexis Bauchair, Sammy Stein, Association Lagon Revue, 2014. Mai 68, l'affiche en héritage, Michel Wlassikof, 2008. The Singing Posters, Allen Ruppersberg, 2003-2005.

Artistes

www.eva-nielsen.com
<https://gfellerhellsgard.com>
<https://www.paulinebarzilai.com/>
www.joekessler.co.uk/

Atelier de sérigraphie

<https://www.parisprintclub.com/>
<https://www.frenchfourch.com/>
www.lederniercri.org
<https://institutserigraphique.incongru.org/>
<https://www.duodart.ch/>
<https://lezard-graphique.com/atelier/>

Designer graphique:

www.babyinktwice.ch
<https://fanettemellier.com/>
<https://www.superterrain.fr/>
<https://colorlibrary.ch/>
<https://helmo.fr/>

Module: Découverte des outils de fabrication numérique

Enseignant

Anthony Pillette

Niveau

S1/S2

Périodicité

Jauge de 10 étudiant.es

13, 14 janvier ; 11, 12 février ; 6, 7 mai 2026
de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Atelier B2

Objectifs et compétences visées

Cette initiation a pour objectif de donner aux étudiant.es une première compréhension des outils de fabrication numérique et de leurs usages créatifs. Les participant.es apprendront à identifier les potentialités et les limites des technologies telles que la découpe laser, l'impression 3D et l'intelligence artificielle générative. Ils acquerront des compétences techniques de base leur permettant de préparer des fichiers adaptés, de configurer une machine et de réaliser un prototype simple. Ils développeront également des compétences analytiques en interrogeant les implications éthiques, environnementales et sociales de ces pratiques. L'atelier vise ainsi à renforcer l'autonomie des étudiant.es dans l'utilisation de ces outils, à encourager une approche critique des technologies numériques, et à stimuler leur créativité par l'expérimentation et la transdisciplinarité.

Contenu

Ce module explore les usages de la découpe laser, de l'impression 3D et de l'intelligence artificielle générative. Les étudiant.es assisteront à des démonstrations et participeront à des initiations pratiques. En plus des aspects techniques, seront abordés les impacts éthiques, environnementaux et sociaux de ces technologies.

Prérequis

Dessin vectoriel et modélisation 3D (niveau débutant accepté)

Méthode

Démonstrations d'usage, discussions et débats autour des technologies, exercices pratiques.

Évaluation

Présence et motivation.

Références

Stelarc – <https://fr.wikipedia.org/wiki/Stelarc>
Ryoji Ikeda – https://en.wikipedia.org/wiki/Ryoji_Ikeda
Antoine Schmitt – https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Schmitt
Julian Oliver – <https://julianoliver.com/>
France Cadet – <https://www.francecadet.com>
Jérôme Abel – <https://jeromeabel.net/>
Paul Vanouse – <http://www.paulvanouse.com/>
Ryota Kuwakubo – <https://www.ryotakuwakubo.com/>

Moyens techniques et matériels demandés

Apporter son ordinateur portable (au moins 1 pour 2 étudiant.es)

Module: Découverte de la céramique

Enseignantes

Clémence Desbois, Cecil Serre

Niveau

S2

Périodicité

Jauge de 10 étudiant.es

Groupe 1: 3, 4 mars 2026 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Groupe 2: 5, 6 mars 2026 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Atelier D1

Contenu

Découverte de l'atelier et de son outillage. Acquisition des premiers gestes de modelage et d'une méthodologie de travail à travers une thématique suivie sur 1 jour et demi. Petit point références contemporaines champ de la céramique et de la terre.

Évaluation

Présence et assiduité. Contrôle continu du travail par les enseignantes pendant le module.

Module: Aide aux diplômes (design)

Enseignante

Sybille Berger

Niveau

S2

Périodicité

17 mars 2026 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Salle 1

Objectifs et compétences visées

L'objectif est de constituer une forme d'équipe de soutien autour de chaque projet, en créant des ponts entre les promotions. Ce temps permet également aux étudiant.es d'année 1 de mieux comprendre les attendus du diplôme, de se projeter, et d'engager des discussions concrètes avec les futur·e·s diplômé·e·s.

Contenu

Une journée dédiée à la présentation des projets de diplôme (Design) et des mémoires par les étudiant.es en année diplômante. Chaque diplômable présentera son travail en cours, ses enjeux, ses démarches, ses outils et son calendrier. Cela facilite aussi la circulation d'expériences et peut encourager des liens utiles pour de futurs stages, notamment lorsque les diplômé·e·s sortent de l'école et entrent dans la vie professionnelle.

Méthode

Ouvert à l'ensemble des étudiant.es intéressé·e·s, sans jauge stricte.

Évaluation

Présence et assiduité. Contrôle continu du travail par l'enseignante pendant le module.

Module: Design Espaces[&]Publics – Apprentissage du regard

Enseignant.e

Frédéric Frédout, Marion Serre

Niveau

S2

Périodicité

Jauge de 20 étudiant.es

18, 19 mars 2026 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Dans l'espace public

Objectifs et compétences visées

Observer, et affuter son regard: Il s'agira de se familiariser avec quelques outils sensibles et analytiques pour apprendre à voir, à aiguïser son sens de l'observation, à remarquer les détails souvent négligés du quotidien. Des exercices d'observation (comme noter méthodiquement tout ce que l'on voit, à la manière de Georges Perec), la photographie, le dessin, la cartographie sensible ou encore le relevé à main levée seront autant de moyens pour documenter, interpréter et partager ces observations. Ces outils visent à construire une lecture plurielle des espaces publics, attentive à leurs formes, leurs publics et leurs usages.

Engager une discussion sur les questions et enjeux des espaces publics. Identifier ce qui fait la qualité ou non des espaces publics, le soin aux personnes, les déplacements, l'ombre, la lumière, les formes.... Il s'agit aussi d'observer avec attention les publics qui les pratiquent, et de comprendre ce que ces pratiques disent des lieux et de celles et ceux qui les traversent. Cela suppose d'interroger ce qui sous-tend la fabrique de ces espaces — notamment les politiques publiques —, ce que les espaces nous disent de la société — à travers les signes d'hospitalité ou d'exclusion adressés à certains publics —, et la manière dont ces espaces sont investis, contournés, détournés ou réinventés par leurs publics pour répondre à leurs besoins.

Contenu

Partir d'une visite collective, d'une déambulation urbaine, d'un parcours, peut-être d'une rue, une place, un espace commercial, un musée, un espace naturel selon l'objet d'étude choisi, selon l'intérêt du groupe, selon l'actualité, selon le hasard.

Regarder l'espace public, identifier des typologies, des articulations et différentes échelles. Percevoir des enjeux qui pourraient intéresser les designers et les artistes.

Méthode

D'abord sentir et regarder, voir, arpenter, analyser et tenter de comprendre.

Rendre compte par le dessin, le texte, la photo, la vidéo.

Mettre en perspective et esquisser les enjeux contemporains.

Évaluation

Présence et assiduité. Regard continu du travail par les enseignants pendant le module. Évaluation collégiale durant la présentation des travaux en fin de module.

Moyens techniques et matériels demandés

Carnet, matériel de dessin et d'écriture, appareil photographique.

Références

L'apprentissage du regard – Leçons d'architecture de Dominique Spinetta de Brigitte Donnadiou – Éditions de la Villette, Paris, 2002

Espèces d'espaces de Georges Perec – Galilée, Paris, 1974

Une brève histoire des lignes de Tim Ingold – Zones Sensibles, Bruxelles, 2011

Exercices d'observation de Nicolas Nova – édition, HEAD – Genève, 2022

Architecture: Form, Space, & Order 4th Edition de Francis D. K. Ching, éditions John Wiley & Sons Inc, 2014

Module: La Clinique des mots

Enseignant-e-s

Vanessa Brito

Artistes invité.es: Silvia Maglioni et Graeme Thomson

Niveau

S2

Périodicité

18, 19 mars 2026 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Communiquée ultérieurement

Objectifs et compétences visées

Prendre soin de la langue ; ouvrir un espace de parole autour de la puissance et l'impuissance des mots ; explorer des possibilités d'écoute profonde ; développer un esprit critique par rapport aux langues à travers des procédés de création variés et des mediums différents ; créer une carte conceptuelle de mots qui sont en danger de disparition ou dont le sens a été profondément bouleversé.

Contenu

Ce module optionnel s'articule avec le cours de philosophie, « Pris aux mots », proposé par Vanessa Brito au premier semestre. Il s'inscrit dans le projet de recherche multiforme *Lost for words*, mené par les artistes Silvia Maglioni et Graeme Thomson depuis 2023, qui comprend notamment l'atelier nomade *La Clinique des mots*, un espace qui invite à expérimenter avec des processus de diagnostic et de guérison collective du langage. Cet atelier vise à inventorier des mots vidés de leur sens, récupérés par les pouvoirs politiques ou par la novlangue de l'entrepreneuriat et du management – des mots « faibles » dont nous tâcherons de prendre soin.

Méthode

La Clinique des mots propose une approche transdisciplinaire, à la fois analytique et poétique, critique et performative. Les participant-es sont invité-es à apporter des mots à soigner, ou bien des mots qui pourraient avoir des pouvoirs curatifs et bienfaisants. L'atelier est multi-langue et encourage des nouvelles formes de traduction et de transduction, de collaboration et de co-création. Cet atelier utilise aussi des méthodes telles que la cartographie, les exercices de Deep Listening et de méditation sonore (développés par la compositrice américaine Pauline Oliveros), le cercle de parole et d'écoute, l'auto-narration et la performance. Une série de cartes des mots « malades » et de mots « soignants » créés par les artistes pendant des différentes étapes du projet (notamment en France, Espagne, Italie, Sénégal, Tunisie) facilite le processus de discussion et d'échange, vers la composition collective d'une carte diagnostique des termes abordés pendant l'atelier.

Évaluation

Implication dans l'atelier, participation et contribution au travail collectif.

Références

Livres:

Barbara Cassin, *Le Dictionnaire des intraduisibles*

Silvia Federici, *Réenchâter le monde*

Dénètem Touam Bona, *La Sagesse des lianes*

Marie José Mondzain, *Confiscation – Des mots, des images et du temps*

Robert MacFarlane, *Les Mots perdus*

Marielle Macé, *Respire*

Matthew Eagleton-Pierce, *Neoliberalism: The Key Concepts*

Leanne Betasamasoke Simpson, *Cartographie de l'amour décolonial*

Robin Wall Kimmerer, *Tresser les herbes sacrées, Sagesse ancestrale, science et enseignements des plantes*

Ariella Aisha Azoulay, *Potential History: Unlearning Imperialism*

Walter Mignolo, *The Darker Side of the Renaissance*

Pauline Oliveros, *Deep Listening Sonic Meditations*

Silvia Maglioni & Graeme Thomson, *b for the birds*

Films:

Apichatpong Weerasethakul, *Syndromes and a Century*

Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures

Memoria

Musique:

The Lost Words, *Spell Songs*

Pidgins, *Refrains of the Day*, Vols I & II

Module: Images numériques expérimentales

Enseignant
Olivier Sola

Niveau
S2

Périodicité
Jauge 8 étudiant-es

28, 29 avril 2026 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation
Atelier D3

Objectifs et compétences visées

Initiation à la production d'images numériques expérimentales grâce aux techniques contemporaines (photogrammétrie, IA générative, modeling 3D, ...) ainsi qu'à l'utilisation d'outils et de matériaux détournés (filtres, lentilles optiques, capteurs, programmes informatiques...).

Contenu

Grâce à des apports autant théoriques que techniques et par l'expérimentation ce module propose d'explorer et de questionner les limites de l'image numérique.

Méthode

Jour 1 matin: Présentation de travaux d'artistes en lien avec l'image numérique expérimentale. Tour de table des idées de projets des étudiant-es. Présentation des outils et matériaux à disposition. Initiation aux techniques photographiques contemporaines.

Jour 1 après midi / Jour 2 matin: Production des projets.

Jour 2 après-midi: Finalisation, mise en forme et en espace des projets.

Évaluation

Présence, participation active, singularité et qualité des travaux produits

Moyens techniques

5 postes informatiques, appareils photo numériques, outils et matériaux divers.

Références

Trevor Paglen, *from apple to anomaly*. Pierre Huygues, *Umwelt*. Gregory Chatonsky. Lucien Bitaux.

Module: 24 heures chrono

Enseignant-e-s

Lia Giraud, Samuel Gratacap, Éric Pasquiou accompagné.es d'Hélène Biesse, Olivier Sola

Niveau
S2

Périodicité
Jauge de 30 étudiant-es

19, 20, 21 mai 2026 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Salle 2, ateliers d'année 1, atelier D3

Objectifs et compétences visées

Confronter l'étudiant-e à la construction d'une forme composée de plusieurs photographies

Contenu

L'introduction au module prendra la forme d'un cours de culture et d'analyse de l'image photographique. Les étudiant-e-s devront ensuite se réunir par groupes d'affinités (entre 2 et 5 personnes maximum en fonction du nombre d'inscrit-e-s) pour produire une forme photographique composée de plusieurs images, en utilisant les outils habituels avec lesquels ils prennent des photographies (smartphone, appareil photo numérique, tablette...). Ils auront 24 heures chrono pour réaliser les prises de vues et construire cette forme. Des directions de travail possibles seront données sous forme de questions ou de gestes photographiques pouvant être mobilisés. Ces indications s'additionneront aux exemples présentés dans le cours pour aider chaque groupe à formuler un projet, du moins une intention: quoi photographier ? Comment le photographier ? Pour construire quoi ? Le module amorce une première réflexion sur les enjeux d'un travail de type photographique, ouvrant des questions telles que celles liées au point de vue, au cadrage, au rapport au temps, à la sélection des images, à la construction... Quels choix opérer pour quel projet ? Le module 24 heures chrono pourra être prolongé au-delà des trois journées de son déroulement si certains projets appellent un développement. Un suivi pourra alors être mis en place au cas par cas, en fonction des emplois du temps et des disponibilités de chacun-e.

Méthode

Cours de culture et d'analyse de l'image. Analyse du projet réalisé par le groupe (2 à 5 personnes maximum).

Évaluation

Présence et assiduité. Contrôle continu du travail par les enseignant.e.s pendant le module. Évaluation collégiale durant la présentation des travaux de chaque fin de semestre.

Références

Une bibliographie sera communiquée directement aux étudiant-es.

Moyens techniques et matériels demandés

Appareil photographique (au choix): smartphone, tablette, photoscope, compact numérique, hybride numérique, reflex numérique. Tirages de lecture sur papier (au choix):
– Réalisés à l'école, à l'atelier photographie D3.
– Réalisés à l'extérieur (imprimante personnelle, borne photo, etc.).

Module: Live Sculpture Recording

Enseignantes
Stéphanie Cherpin, Lisa Duroux

Niveau
S2

Périodicité
Jauge 10 étudiant.es

26, 27, 28 mai 2026 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation
La Réserve des Arts, Marseille

Objectifs et compétences visées

Aborder la question de l'assemblage en sculpture à travers son histoire et par une mise en pratique à la Réserve des Arts. Travailler en un temps (court) imparti, de la conception jusqu'à la mise en espace. Utiliser des objets et du matériel en tenant compte de contraintes spécifiques. Appréhender un lieu avec ses particularités et y installer son travail. Réfléchir aux matériaux et à leur utilisation dans un objectif de revalorisation de certaines ressources. Sensibilisation de la part de l'équipe de la Réserve des Arts sur les pratiques de revalorisation.

Contenu

4 jours à la Réserve des Arts pour travailler autour des questions de sculpture, d'assemblage et de réemploi. Les étudiant.es devront réaliser des sculptures sur le principe de l'assemblage en puisant dans le stock de la réserve des arts. Il s'agira de réfléchir à des solutions éphémères d'assemblage pour pouvoir remettre les objets et matériaux dans le stock. Un live de sculpture, intense et éphémère.

Évaluation

Assiduité et participation.

Références

Sur le moment, en fonction des travaux des étudiant.es.

Module: Racolage

Enseignant
Jean-Claude Ruggirello

Niveau
S2

Périodicité
Jauge de 40 étudiant.es

26, 27, 28 mai 2026 de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation
LoAD

Objectif et compétences visées

Prise de conscience des relativités de l'image. Initiation à l'analyse de l'image en la manipulant ;

Contenu

Construction d'un film et d'images sans caméra. Plus d'un milliard d'images et de vidéos sont réalisées chaque seconde, c'est avec cet imaginaire que les étudiant.es et étudiant.es vont penser la production.

Méthode

Cours: histoire de la propagande.

Évaluation

Assiduité et participation.

Références

Le cinéma Art Subversif
La résistance électronique et autres idées impopulaires (critical art ensemble)
Guerre et cinéma (Paul Virilio)

Premier cycle, années 2/3

Anthropologie de l'art

Options

Art, design

Enseignante

Marion Slitine

Niveau

S3/S4

Périodicité

Semaine B / Lundi de 10h à 13h

Localisation

LoAD

Objectifs et compétences visées

1. Acquérir des connaissances élémentaires sur l'anthropologie, l'anthropologie de l'art et les liens entre art et sciences sociales, tout en développant une approche réflexive dans les pratiques des étudiant-es.

2. Développer un regard anthropologique et critique sur l'art et la société et décaler le regard sur des enjeux contemporains, politiques, sociaux et économiques: comment l'art peut s'emparer de l'anthropologie et de ses questionnements (genre, colonisation, culture, parenté, violence, ville...) ?

3. Contextualiser et revenir sur le contexte de production, sur la fabrique artistique et sur la matérialité de l'œuvre.

Contenu

Ce cours propose une introduction à la discipline anthropologique, en explorant les liens entre démarches artistique et ethnographique, tout en apportant un éclairage sur les perspectives historiques et les débats actuels qui traversent l'anthropologie de l'art. Il aborde notamment le

travail d'artistes qui ont une approche ethnographique dans leur démarche, que ce soit au niveau du processus de recherche comme de ses modalités (entretien, archive, immersion...). Ce cours interroge les frontières poreuses entre art et recherche, entre démarche artistique et scientifique à travers des exemples concrets d'artistes et d'œuvres d'art à la croisée entre ces deux mondes. Il abordera la pluralité des écritures ethnographiques, en partant des écritures « classiques » de l'ethnologue – descriptions, biographies de vie, récits de vie – jusqu'aux diverses expérimentations scripturales propres à la discipline, notamment les croisements entre pratiques d'écritures ethnographiques et artistiques, considérant que l'anthropologie correspond à une forme d'écriture poétique et littéraire qui rompt ainsi avec l'écriture proprement universitaire. Ce cours sera aussi une introduction aux techniques d'enquête en sciences sociales, en abordant des questions méthodologiques propres à la démarche anthropologique: enquête de terrain, entretiens, documentation, archives, pratique de l'observation participante, découverte de l'enquête ethnographique, immersion, réflexivité, etc. Il sera l'occasion de traiter en filigrane, la question des identités, du genre, les questions coloniales et postcoloniales, la violence, les migrations ou les imaginaires.

Méthode

Le cours se fonde sur des supports variés: sources textuelles (références en anthropologie de l'art), matériaux audiovisuels (films, œuvres, romans graphiques, etc.). Une séance pourra être organisée hors les murs.

Évaluation

La note finale sera basée sur la participation orale et sur un rendu final sous forme écrite ou artistique à la fin du semestre.

Références

APPADURAI Arjun (dir.), *The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge, 1986.

BECKER Howard, *Les Mondes de l'art*, Paris, Flammarion, 1988.

BENSA, Alban, FASSIN, Didier (dir.), *Les politiques de l'enquête*, La Découverte, Paris, 2008

BUSCATTO, Marie, *L'art et la manière: ethnographies du travail artistique* [L'art au travail. Introduction], dans *L'art au travail*, Paris, 2008, p. 5-13 (Ethnologie française, 38)

CLIFFORD, James & MARCUS, George E. (dir.), *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography*, Berkeley, University of California Press, 1986

CUISENIER Jean, « Le champ ethnographique et le résistible projet d'une anthropologie de l'art », in *L'Année sociologique*, 39, Paris, 1989, p. 15-58

DERLON Brigitte et Monique Jeudy-Ballini, « Anthropologie de l'art et du rapport à l'objet », *Annuaire de l'EHESS*, 2011, pp. 389-392.

FOSTER Hal, 1995. « The Artist as Ethnographer? », in Marcus George E. et MYERS Fred (eds.), *The Traffic in Culture: Refiguring Art and Anthropology*. Berkeley, University of California Press, p. 302-309.

GELL Alfred, *L'art et ses agents. Une théorie anthropologique*, Dijon, 2009.

MOULIN Raymonde, *L'Artiste, l'institution et le marché*, Paris, Flammarion, 1992.

PEQUIGNOT Bruno, *La Sociologie des arts*, Paris, A. Colin, 2009

SCHNEIDER Arnd et WRIGHT Christopher (dir.), *Between Art and Anthropology*, Oxford, Berg, 2010

VAN VLIET Muriel, *L'anthropologie de l'art (L')*, *Voyage esthétique à la rencontre des cultures*, Éditions Apogée, 2023.

Artivismes!

Options

Art, design

Enseignant

Cy Lecerf Maulpoix

Niveau

S3/S4

Périodicité

Semaine B / Jeudi de 9h à 12h

Localisation

Amphithéâtre Puget

Objectifs

S'initier aux théories critiques portant sur les liens entre art, institution et développement du capitalisme.

Découvrir l'histoire des mouvements artistiques et culturels (Art social, Situationnisme, artivisme altermondialiste etc..) ayant considéré/utilisé l'art comme un vecteur de transformation sociale.

Questionner la place de sa propre pratique au sein des institutions artistiques, des luttes et grands enjeux contemporains.

Compétences visées: apprendre à lire, comprendre et synthétiser des textes issus de la littérature, de la philosophie et des sciences humaines et sociales. Apprendre à travailler en groupe et à l'oral sur des thèmes et œuvres spécifiques.

Contenu

Inspiré plus spécifiquement par le 19ème siècle, des réflexions théoriques et critiques autour de l'art social et engagé (Morris, Reclus, Proudhon), il s'agira autant de réfléchir à la notion d'œuvre politique qu'à celle plus récente "d'artivisme", comme une intrication entre le processus de création artistique, l'action politique et militante et leur déploiement dans l'espaces public, culturel ou muséal.

Il s'agira également de revenir sur les différentes critiques et analyses récentes (écologistes, décoloniales, féministes et queer) portées sur les institutions de l'art et les grands musées.

Différents axes et exemples seront développés:

- L'Art social, Artistes et artisans sous la Commune de Paris.
- De Dada au Situationnisme, l'art en révolte.
- Le tournant altermondialiste, de Reclaim the Streets aux mouvements d'occupation des places.
- Artistes et activistes face au musée (Guerilla Girls, Liberate Tate, Collectif Pain, Just Stop Oil).

Méthode

Travail d'arpentage, cours de 2 ou 3 heures, toutes les deux semaines.

Évaluation

Evaluation sous forme de présentation orale et d'exposés.

Références

- Martin Le Chevallier, *Répertoire des Subversions, Art, Activisme, Méthode*. Zones, 2024
- Jérôme Glicenstein, *La globalisation de l'art contemporain*, St-Denis, PUV, 2025
- Elisabeth Lebovici, *Ce que le Sida m'a fait*, JRP Editions, 2017
- Pierre Joseph Proudhon, *Du principe de l'art et de sa destination sociale*, Presses du Réel, 2002.
- Jay Jordan et Isabelle Frémeaux, *We are nature defending itself*, Pluto Press, 2021
- *Les Sentiers de l'Utopie*, La Découverte, 2011
- Françoise Vergès, *Programme de Désordre Absolu*, La Fabrique, 2023

Tout terrain – Parcours professionnalisant

Option
Art

Enseignante
Lise Guehenneux, service professionnalisation

Niveau
S3/S4 art en demi-groupe

Périodicité
Semaine A / Vendredi de 14h à 18h

Localisation
Hors école, amphithéâtre Puget

Objectifs

Tout terrain a pour objectif de connaître le fonctionnement des réseaux de diffusion et de communication afin que les étudiant.es puissent se situer dans leur environnement professionnel. Les étudiant.es seront amené-e-s à saisir les champs d'action sur le terrain.

Contenu

Les étudiant.es seront amené-e-s à distinguer les différentes instances (institutionnelles, marchandes, collectionneurs, etc...) et leur articulation dans les écosystèmes de l'art. Le programme attirera l'attention sur l'identification des différents opérateurs culturels en région (réseau PAC, FRAC, centres d'art etc...) et sur la circulation des étudiant.es dans les vernissages et les ateliers d'artistes.

Méthode

Une visite de deux heures le vendredi de semaine A.

Évaluation

Contrôle continu, présence et participation active, table ronde – retour d'expérience.

Références

Réseau PAC.

Anglais

Option
Art

Enseignante
Darla Murphy

Niveau
S3/S4

Périodicité
Semaines A et B / Lundi
14h à 15h30: Groupe 1
15h30 à 17h: Groupe 2

Localisation
Salle 1

Objectifs et compétences visées

Travailler l'expression orale et écrite en anglais autour des pratiques culturelles. À travers l'étude d'œuvres d'art, de textes critiques et théoriques, de présentations régulières des travaux des étudiant.es, nous nous familiariserons avec une expression orale et écrite nous permettant de communiquer autour de nos pratiques, et de comprendre celles des autres. À force de pratiquer, de s'entraider, et d'échanger de manière horizontale, l'envie de s'exprimer autour de sujets qui passionnent les étudiant.es et qui les travaillent les poussera à s'emparer de cette langue internationale.

Contenu

L'anglais sera étudié et pratiqué comme point d'ancrage pour l'exploration de diverses références du champ culturel et d'autres champs. À chaque cours, le partage d'un sujet sert de point de départ: texte, film, image, œuvre, exposition, article, chanson, clip, entretien, enregistrement, podcast, etc. En fonction du support et du thème, un travail oral ou écrit en groupe ou en individuel, est mis en œuvre et donnera lieu par la suite à des réactions, commentaires, discussions et débats, selon la méthodologie de travail dessinée plus haut. L'idée d'une résurgence d'une séance à l'autre permet la mise en tension de diverses notions et thèmes dans une perspective globalisée et transhistorique en ce qu'elle encourage la formation de lien mentaux, la comparaison comme approche critique et l'enrichissement du vocabulaire. En parallèle, en écho à la présentation bi-annuelle de leur travail en bilan, les étudiant-es seront amené-es durant le cours à des mises en situation de présentation d'étapes de création ou de recherche dans la perspective des examens et diplômes, pour acquérir les compétences qui leur serviront dans le champ professionnel. Nous cultiverons une habitude hebdomadaire de dialogue autour des travaux et réflexions développées dans leurs autres cours artistiques et théoriques, pour rendre plus confiant-es les étudiant-es sur leur processus de création et l'élaboration quotidienne de longue haleine que constitue une démarche artistique mature et exigeante. Cet exercice régulier de présentation de son travail permettra de décomplexer la prise de parole face à une audience pour mettre en récit son expérience créative — vécue comme un voyage à décrire, raconter, situer — de la même que les artistes et designers professionnel-les le font.

Méthode

Afin de créer un environnement de travail propice à l'apprentissage de la langue, chaque groupe (2) est divisé en trois sous-groupes (A, B, C). Un turnover est mis en place permettant à un groupe d'une vingtaine d'étudiant.es de travailler sur place, et un troisième groupe d'une dizaine de faire un travail en autonomie en extérieur. Chaque semaine suivante, le groupe en travail autonome revient exposer à l'oral en se basant sur les notes prises le texte, le film, l'exposition, ou autre, qu'il leur aura été demandé d'étudier cette semaine-là. En retour, le groupe ayant assisté au cours fait de même. Ce format pédagogique permet d'avoir l'espace nécessaire pour le travail oral et demande en plus

aux étudiant.es un travail de compréhension, de prise de notes, de synthèse, et de présentation orale de divers sujets. Chaque semaine, toutes les références seront mises à disposition sur un drive pour permettre à chacun.e à explorer plus en profondeur afin que chaque étudiant.e ait accès aux mêmes matières. Le format des cours en présentiel se déroulera comme suit: discussion ouverte en début des cours sur les activités de la semaine dans les autres cours, visionnage de films/vidéos avec prise de notes, lectures de textes en arpentage suivies par discussion, séance de commentaires critiques à propos d'œuvres d'art vues en cours, présentations orales des sujets étudiés en extérieur, envoi hebdomadaire de Voice Notes sur un numéro de téléphone dédié, présentations régulières au groupe de sa pratique et ses évolutions.

Évaluation

Présence et ponctualité

Immersion totale en anglais toute la durée du cours

Participation et contribution au cours: questions, commentaires, partage d'idées, propositions de sujets (œuvres, textes, etc), "oser s'exprimer"

Entraide entre collègues, surtout des niveaux différents

Réalisation des exercices demandé (Voice Notes, rendus écrits, présentations des travaux, etc)

Prise de notes durant les cours: vocabulaire, réflexions, observations, etc

Références

Ed Atkins, J.G. Ballard, Joseph Beuys, Gregory Chatonsky, Jeremy Deller, Heather Dewey-Hagborg, Brad Downey, e-flux Journal, Tim Ingold, Institute for Post-Natural Studies, Jon Rafman, Revue02, Hito Steyerl, Laurent Tixador, Ryan Trecartin, ubuweb, Jeff Wall

Anglais: Sophomore english, first semester

Option

Design

Enseignant

Dennis Tredy

Niveau

S3

Périodicité

Semaines A et B / Vendredi de 14h à 15h30

Localisation

Salle 1

Objectifs et compétences visées

Mieux s'exprimer à l'oral et à l'écrit en anglais au sujet de l'art et du design, de ses études et de la vie étudiante.

Cerner les différences entre les études supérieures en art/ design en France et à l'étranger, en vue d'un futur stage ou échange.

Utiliser les mots/phrases justes afin de participer activement à une conversation en anglais, notamment avec des anglophones, en se servant par exemple de phrases elliptiques répandues et autres astuces conversationnelles.

Mieux écrire les descriptifs de ses œuvres et projets, notamment en employant les adjectifs et les substantifs composés en anglais, afin notamment de correctement rédiger ses légendes dans le contexte d'un portfolio ou un catalogue.

Contenu/Méthode

Cours de langue, cours collectif.

Langue de l'enseignement: anglais.

Les étudiant.es traitent de la grammaire avancée et appliquée; l'accent est mis sur des tournures de phrases susceptibles de faciliter l'échange oral et la description d'œuvres ou d'objectifs, d'approfondir la connaissance du vocabulaire spécifique aux domaines artistiques, et d'aborder de nouveaux thèmes: le récit sous toutes ses formes, les bases et le lexique de la rhétorique et de la création littéraire. Au premier semestre, le vocabulaire étudié concerne à la fois la vie étudiante en général et plus précisément les métiers et études art/design, permettant ainsi aux étudiant.es de mieux discuter et de décrire leurs œuvres et leur travail et de mieux préparer des éventuels séjours et des stages à l'étranger. En grammaire, l'accent sera mis sur le discours indirect, les phrases elliptiques et autres astuces pour mieux participer à une conversation en anglais. Vers la fin du semestre, les étudiant.es apprendront également un lexique de base en lien avec les études filmiques ou littéraires, afin de bien préparer les séminaires du deuxième semestre.

Évaluation

Un partiel écrit a lieu à la fin de chaque semestre. L'attribution de l'ECTS dépendra en grande partie de l'assiduité de l'étudiant.e et de sa participation aux discussions.

Anglais: Sophomore english, second semester

Option
Design

Enseignant
Dennis Tredy

Niveau
S4

Périodicité
Semaines A et B / Vendredi de 14h à 15h30

Localisation
Salle 1

Objectifs et compétences visées

Appliquer certaines leçons abordées pendant le premier semestre lors des discussions sur des thèmes plus précis.

Suivre et activement participer à des séminaires dispensés entièrement en anglais, en remplacement des cours de langues plus « classiques ».

Acquérir un lexique spécifique aux études artistiques et à l'analyse d'un texte, d'un film ou d'une œuvre.

Obtenir plus d'aisance, notamment à l'oral, pour participer à des discussions et des débats en anglais.

Approfondir les connaissances des étudiant.es en matière de littérature anglo-américaine et d'adaptation filmique des œuvres littéraires et améliorer leur culture générale.

Contenu / Méthode

Ce cours est en fait une série de conférences données en anglais sur le thème de l'adaptation filmique d'une œuvre littéraire et de l'étude de certains mouvements cinématographiques américains et britanniques basés en grande partie sur l'adaptation d'une œuvre littéraire (par exemple, les *dystopies* des années 20 et 30, le film noir des années 40 et 50, le film d'espionnage des années 60, le néo-noir des années 70, etc.). Les diverses méthodes de l'adaptation filmique seront illustrées à travers les adaptations de certains auteurs-clés, tels que Henry James, Edgar Allen Poe et Vladimir Nabokov. Ainsi, les étudiant.es pourront approfondir leur culture générale, cinématographique et littéraire, tout en travaillant exclusivement en anglais. Un autre grand thème traité est la censure littéraire et cinématographique, hier et aujourd'hui, permettant aux étudiant.es de débattre la notion de la censure et de faire le lien avec leurs propres parcours et expériences.

Évaluation

Un partiel écrit a lieu à la fin de chaque semestre. L'attribution de l'ECTS dépendra en grande partie de l'assiduité de l'étudiant.e et de sa participation aux séminaires et aux discussions.

Anglais: Junior english, first semester

Option
Design

Enseignant
Dennis Tredy

Niveau
S5

Périodicité
Semaines A et B / Jeudi de 13h à 14h30

Localisation
Salle 3

Objectifs et compétences visées

Perfectionner l'emploi du vocabulaire spécifique aux études en art/design, à la vie étudiante et aux demandes de stage et d'emploi.

Préparer et rédiger un CV et une lettre de motivation en anglais, en utilisant les formats et termes appropriés, afin de mieux faire une demande de stage ou d'emploi à l'étranger.

Améliorer le niveau d'anglais des étudiant.es à l'oral (compréhension / prise de parole) aussi bien qu'à l'écrit.

Contenu/Méthode

Les étudiant.es traitent de la grammaire et du vocabulaire avancés et appliqués; l'accent est mis sur des tournures de phrases susceptibles de faciliter l'échange oral et la description d'œuvres ou d'objectifs, d'approfondir la connaissance du vocabulaire spécifique aux domaines artistiques, et d'aborder de nouveaux thèmes.

Une partie du premier semestre sera une continuation des séminaires du S4, avec 3 séminaires complémentaires sur l'adaptation filmique et la censure. Cela dit, en troisième année, l'accent est mis tout particulièrement sur la rédaction de textes en anglais, à la fois sur des textes de nature professionnelle au premier semestre (par exemple, rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation en anglais, d'une demande de stage à l'étranger, d'un catalogue ou d'un portfolio de leurs œuvres en anglais, etc.) et sur des textes personnels ou 'créatifs' au deuxième semestre (par exemple: anecdotes, récits, parodies, dialogues, etc.).

Évaluation

Des devoirs écrits sont à rendre au cours du semestre. En plus du rendu des devoirs demandés, l'attribution de l'ECTS dépendra en grande partie de l'assiduité de l'étudiant.e et de sa participation aux discussions.

Anglais: Junior english, second semester

Option
Design

Enseignant
Dennis Tredy

Niveau
S6

Périodicité
Semaines A et B / Jeudi de 13h à 14h30

Localisation
Salle 3

Objectifs et compétences visées

Employer avec plus d'aisance un lexique spécifique aux études artistiques et à l'analyse d'un texte, d'un film ou d'une œuvre.

Maîtriser les bases de la création littéraire en anglais.

Rédiger des textes plus « créatifs » (récits, parodies, dialogues, scénarii) en anglais.

Améliorer son niveau d'anglais tout en apprenant les bases des formats de rédaction plus 'créatifs'.

Contenu/Méthode

Les étudiant.es traitent de la grammaire et du vocabulaire avancés et appliqués; l'accent est mis sur des tournures de phrases susceptibles de faciliter l'échange oral et la description d'œuvres ou d'objectifs, d'approfondir la connaissance du vocabulaire spécifique aux domaines artistiques, et d'aborder de nouveaux thèmes. En troisième année, l'accent est mis tout particulièrement sur la rédaction de textes en anglais, à la fois sur des textes de nature professionnelle au premier semestre (par exemple, rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation en anglais, d'une demande de stage à l'étranger, d'un catalogue ou d'un portfolio de leurs œuvres en anglais, etc.) et sur des textes personnels ou 'créatifs' au deuxième semestre (par exemple: anecdotes, récits, parodies, dialogues, etc.). Le deuxième semestre est un atelier d'écriture (*Creative Writing Class*) adapté aux étudiant.es en art/design.

Évaluation

Des devoirs écrits sont à rendre au cours du semestre. En plus du rendu des devoirs demandés, l'attribution de l'ECTS dépendra en grande partie de l'assiduité de l'étudiant.e et de sa participation aux discussions.

Territoires du Vivant

Options
Art, design

Enseignant
Cy Lecerf Maulpoix

Niveau
S5

Périodicité
Semaine B / Lundi de 10h à 13h

Localisation
Amphithéâtre Puget

Objectifs et compétences visées

Découvrir l'histoire de la pensée environnementale, ses différents courants et concepts clefs.

S'initier aux réflexions et perspectives écologistes les plus récentes, ses liens avec les critiques du capitalisme tardif, les perspectives décoloniales et queer.

Apprendre à lire et synthétiser des textes issus de la littérature, de la philosophie et des sciences humaines et sociales. Développer une pratique d'analyse et d'enquête. Développer une meilleure connaissance des territoires arpentés et habités.

Apprendre à travailler en groupe et à l'oral sur des thèmes et œuvres d'artistes spécifiques en lien avec les thématiques travaillées pendant le cours.

Contenu

Ce cours aura pour but d'esquisser diverses histoires d'écologies, de luttes attachées aux manières d'occuper la terre, de la cultiver, de la défendre, du 19ème siècle à aujourd'hui.

Nourri par les réflexions critiques, militantes et philosophiques les plus récentes, il s'agira de travailler à partir de différents lieux habités, des espaces les plus reculés et ruraux jusqu'aux zones hautement urbanisées, de travailler les différences et conflictualités entre divers courants écologistes et rapport aux lieux, aux corps et aux territoires que l'on habite plus ou moins malgré soi.

- Écologie urbaine (jardins partagés/ouvriers et agriculture urbaine, écologie des quartiers populaires, mobilisations contre de grandes infrastructures en métropoles et leurs périphéries)
- Lutes paysannes et rurales (décroissantes, subsistance, mouvements paysans, néo ruraux etc.)
- Maisonnées et domesticités écologiques (le mouvement de simplification de la vie au sein du socialisme anglais, les Omega Workshops et le groupe de Bloomsbury, mouvement back to the land années 70, perspectives écoféministes les plus récentes)
- Les luttes décoloniales pour la récupération et la libération des terres colonisées ou menacées par l'extractivisme et de multiples formes de destruction et dépossession.

Méthode

Arpentage en groupe, cours magistral de 2 ou 3 heures, toutes les deux semaines.

Évaluation

Évaluation sous forme de présentation orale et d'exposés / ou mini mémoire.

Références

Geneviève Pruvost, *Quotidien Politique*, La Découverte, 2024

Serge Audier, *La Société écologique et ses ennemis: pour une histoire alternative de l'émancipation*, Paris, La Découverte, 2017

Terre et Liberté, un manifeste pour une écologie de la libération, Les liens qui libèrent, 2025

Malcom Ferdinand, *S'aimer la Terre*, Seuil, 2025

Monica M. White, *Freedom Farmers*, Cambourakis, 2025

Emma Bigé, Clovis Maillet, *Ecotransféminismes*, Les Liens qui Libèrent, 2025

Ruptures

Option

Art

Enseignant

Frédéric Bonnet

Niveau

S5/S6

Périodicité

Semaine B / Mercredi de 14h à 17h

Localisation

Amphithéâtre Puget

Objectifs et compétences visées

Fournir aux étudiant.es des repères essentiels, qui trop souvent leur font défaut, quant à l'histoire de l'art du XXe siècle. Ce de manière à ce qu'ils puissent en fin d'année avoir obtenu un socle de connaissances et s'être familiarisés avec les principaux bouleversements et enjeux de l'art de la période. L'objectif ne sera pas de parcourir l'intégralité de la période mais, à travers l'idée centrale de « Ruptures », de mettre l'accent sur des personnalités, courants et thèmes essentiels à l'art du XXe siècle, qui tous ont introduit des ruptures dans la manière de penser et de produire de l'art.

Contenu

L'enseignement portera entre autres sur:

- Avant-gardes et constructivismes: cubisme, futurisme, mouvements constructivistes...
- Surréalisme.
- Marcel Duchamp, Dada et Fluxus.
- Comment New York vola l'idée d'art moderne: expressionnisme abstrait et allers-retours États-Unis/ Europe.
- L'ivresse du réel: pop art, nouveau(x) réalisme(s) et économies de l'art.
- Art minimal et conceptuel.
- Pratiques corporelles.
- Sites et territoires: la ville et la paysage comme matière et support.
- Sortir du cadre: Supports/Surfaces, leurs contemporains et leur héritage.
- Les années 1980, entre figurations et appropriations.

Ces propositions thématiques pourront faire l'objet de modifications ou d'adaptations en fonction du déroulé des cours et de leur réception par les étudiant.es.

Méthode

Cours magistraux appuyés par une ample iconographie.

Évaluation

Devoir sur table

Histoire et théorie du design

Option

Design

Enseignant.e

Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

Semaine B

Année 2 design: Jeudi de 14h à 18h

Année 3 design: Mercredi de 14h à 18h

Localisation

Bibliothèque

Objectifs et compétences visées

En général: se repérer dans la trame chronologique de l'histoire du design et savoir y associer les mouvements théoriques du design.

Notions historiographiques: comprendre comment et par qui elle a été écrite, les partis-pris sur lesquels elle repose et quels sont ses angles morts.

Sensibilisation à la recherche documentaire et à l'importance de la source primaire.

Plus précisément:

- Comprendre un texte dans son contexte historique.
- Identifier et situer l'auteur et son champ de pensée (autres écrits, autres types de production, appartenance à une école de pensée, auteurs et notions compagnes, auteurs et notions contradictoires).
- Identifier et situer le champ référentiel du texte.
- Savoir le relier à d'autres textes et courants de pensée.
- Savoir le situer précisément dans son milieu esthétique et culturel.
- Savoir identifier et décrire ce milieu et ses relations à d'autres domaines (économie et société, technique et ingénierie...).
- Énoncer et mettre en œuvre la démarche de questionnement et de recherche documentaire appropriée.

Contenu

Déroulé chronologique:

Semestres 3 et 4: des origines aux années 60.

Semestres 5 et 6: des années 60 à la période contemporaine.

Le détail des textes lus et analysés sera exposé aux étudiant.es en début d'année.

Méthode

Lecture et commentaire de textes et rebonds bibliographiques.

Recherche documentaire et présentation du résultat de ces recherches.

Évaluation

Présence et engagement.

Participation à la construction collective d'une anthologie commentée.

Références

Reyner BANHAM, *Théorie et design à l'ère industrielle*, HYX, 2009.

Brigitte FLAMAND (dir.), *Le design. Essai sur des théories et des pratiques*, Éditions du Regard, 2013.

Vilèm FLUSSER, *Petite philosophie du design*, Circé, 2002.

Hal FOSTER, *Design et crime*, Les prairies ordinaires, 2008 (2002).

Catherine GEEL (dir.), *Les grands textes du design*, IFM, 2019

Catherine GEEL (dir.), *Écrits d'Alessandro Mendini*, Les Presses du réel, 2014.

Raymond GUIDOT, *Histoire du design de 1940 à nos jours*, Hazan, 1994.

Raymond GUIDOT, *Histoire des objets, chroniques du design industriel*, Hazan, 2013.

Stéphane LAURENT, *Chronologie du design*, Flammarion, 1999.

Claire LEYMONERIE, *Le temps des objets. Une histoire du design industriel en France (1945-1980)*, Cité du Design, 2016.

Victor MARGOLIN, *World history of design, Prehistoric Times to World War I & World War I to world War II*, Bloomsbury Academic, 2015 et 2017 (2 volumes).

Alexandra MIDAL, *Design, Introduction à l'histoire d'une discipline*, Pocket, 2009.

Jocelyn de NOBLET, *Introduction à l'histoire de l'évolution des formes industrielles de 1920 à aujourd'hui*, Stock Chêne, 1974.

Nikolaus PEVSNER, *Les sources de l'architecture moderne et du design*, Thames and Hudson, 1993 (1936).

Deyan SUDJIC, *Le langage des objets*, Pyramyd, 2012.

Deyan SUDJIC, *B comme Bauhaus*, B42, 2019.

Stéphane VIAL, *Court traité du design*, PUF, 2010.

Stéphane VIAL, *Le design, Que Sais-je ?* PUF, 2015.

Subsequent sections

Option

Art

Enseignante

Won Jin Choi

Niveau

S5/S6

Périodicité

Semaine A

Jedi: Groupe 1: de 14h à 15h30 ; Groupe 2: de 15h30 à 17h

Vendredi: Groupe 2: de 14h à 15h30 ; Groupe 1: de 15h30 à 17h

Localisation

Salle 1, salle 2

Objectifs et compétences visées

Le programme Subsequent sections est pensé comme un espace d'exploration du langage à travers les pratiques artistiques. Il vise à renforcer les compétences verbales et littéraires en anglais, à développer une écoute attentive et critique, et à encourager l'échange d'idées dans le contexte de l'art contemporain. Les étudiant-es sont invité-es à formuler leurs pensées, à dialoguer, à expérimenter la lecture sous différentes formes, et à enrichir leur vocabulaire, qu'il soit formel ou informel. Ce cours cherche à créer un lien sensible entre lecture, parole et écriture, tout en cultivant une pensée critique et collective.

Contenu

Le cours propose l'étude de textes d'artistes qui utilisent l'écriture comme médium, ainsi que d'écrits critiques, poétiques ou littéraires, issus de contextes variés. Ces lectures sont des points d'entrée pour aborder des questions artistiques, sociales et linguistiques à partir de formes d'écriture. Certaines séances seront consacrées à des recherches autour d'un-e artiste ou d'un thème choisi. Les textes seront lus, discutés, parfois performés. Une attention particulière sera portée à la manière dont ils résonnent avec nos expériences et nos imaginaires. Chaque étudiant-e sera également invité-e à contribuer à une «bibliothèque parallèle» en proposant un court texte en anglais qui lui tient à cœur, sans obligation de le lire en cours.

Méthode

Lecture collective: temps de lecture partagée en anglais, suivie de discussions permettant de contextualiser, d'analyser et de mettre en lien les textes avec des pratiques artistiques.

Arpentage: méthode de lecture collaborative inspirée des pratiques militantes, permettant une appropriation collective des textes via leur division, lecture individuelle, puis restitution en groupe.

Lecture personnelle: lectures individuelles accompagnées d'exercices selon les intérêts (glossaire personnel, recherches complémentaires, réflexion écrite).

Lecture à voix haute et performée: pratique orale visant à améliorer la prononciation tout en explorant la performativité du langage. Des formes variées seront expérimentées: lectures en duo, en mouvement, en boucle ou à voix chuchotée, pour donner corps et rythme aux textes.

Bibliothèque parallèle: chaque étudiant-e est invité-e à proposer un court texte en anglais: extrait littéraire, poème, article, chanson ou texte personnel.

Évaluation

Contrôle continu fondé sur trois critères: assiduité, implication, participation active et contributive.

Moyens techniques et matériels demandés

Un cahier de travail ou un ordinateur portable pour la prise de notes, les lectures annotées et les travaux écrits.

Références

Group Collective, Geys, Jef, Hebert, S., & Szefer Karlsen, A. (Eds.). *Self-Organised*. Open Editions / Hordaland Art Centre, 2013, Schor, Mira, Truitt, Anne, etc.

Français langue étrangère

Options

Art, design

Enseignante

Alexandra Gadoni

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

Semaines A et B

Année 2 art: lundi de 14h à 15h30

Année 2 design, années 3 art/design: vendredi de 14h à 15h30

Localisation

Atelier B6

Objectifs et compétences visées

Réviser le niveau B1 et B2 au niveau grammatical, vérifier les acquis de base. Travailler la compréhension écrite et orale à travers des documents d'actualité et des thèmes variés; permettant ensuite de préparer des productions (individuelles ou collectives) écrites et orales, sous forme de devoirs à rendre ou "d'exposés" à présenter en classe. Ces productions permettent aux étudiant.es de travailler l'argumentation, l'organisation des idées, la structure d'un texte, mais aussi de développer leur créativité et leur imaginaire, notamment en étoffant leur vocabulaire (travail de divers champs lexicaux). Pour les niveaux plus avancés (C1), approche plus littéraire de la langue française, découverte de différents styles d'écriture, travaux d'écriture et exposés oraux sur divers thèmes choisis ensemble au début de l'année.

Contenu

Les cours dispensés sont généralement d'un niveau B2. Cependant, une révision du programme grammatical du niveau B1 est faite, afin de vérifier les acquis. Les cours permettent de travailler la compréhension orale et écrite grâce à des documents d'actualité, divers thèmes sont proposés et abordés afin de varier les supports et d'éveiller l'intérêt des étudiant.es.

Chaque séquence de cours donne lieu à un travail d'écriture ou un exposé, individuel ou collectif, afin que les étudiant.es puissent exprimer leurs opinions, leurs points de vue, argumenter, débattre, construire leur pensée critique, organiser leurs idées, etc. Ces devoirs leur donnent l'opportunité de travailler la prononciation et d'être plus à l'aise par la suite dans les autres cours ou lors de leurs passages d'examen.

NB: Le programme du niveau B2 permet de consolider le niveau B2 pour ceux qui sont en difficulté par rapport à cet acquis qui est néanmoins obligatoire pour l'admission à l'école. Le cours de niveau C1 est réservé aux étudiant.es qui ont déjà un DELF ou un TCF B2 et qui veulent encore approfondir la langue française, l'aborder sous une forme plus littéraire, avec différents styles d'écriture. Ce cours permet aux étudiant.es de s'exprimer, de donner leur point de vue, de faire des recherches sur des thèmes variés d'actualité et de progresser de façon significative dans leur perfectionnement du français (vocabulaire, synonymes, antonymes, styles de phrases...).

Méthode

Cours magistral (compréhension écrite et orale de divers documents) et activités d'écriture ou d'exposés/débats.

Évaluation

Pour chaque semestre, l'évaluation est un contrôle continu qui prend en compte la présence des étudiant.es aux cours, la participation active pendant les cours (prise de parole, recherches sur le thème, lecture des documents en amont, etc.) le rendu des devoirs -dans les temps impartis- ainsi que les diverses recherches et initiatives menées par les étudiant.es pour compléter le cours ou approfondir certaines notions. Les devoirs se font à la maison pour donner la possibilité d'approfondir les recherches permettant la réflexion et l'argumentation pour l'écriture.

Français Langue Étrangère

Soutien à l'écriture et relecture de documents, devoirs

Options
Art, design

Enseignante
Alexandra Gadoni

Niveau
S3/S4, S5/S6

Périodicité
Semaines A et B / Vendredi de 12h30 à 14h

Localisation
Atelier B6

Objectifs

Pour les **étudiant.es** de langue maternelle étrangère d'années 1 à 3, un soutien est mis en place pour l'écriture des divers documents demandés à l'école. Il peut consister en une relecture avec l'étudiant-e (correction syntaxe, orthographe, grammaire...), ou une aide méthodologique pour la rédaction desdits documents en langue française. Les **étudiant.es** francophones désirant un soutien pour l'écriture ou la relecture de leurs documents/devoirs ne sont pas prioritaires mais peuvent quand même demander des rendez-vous individuels si des créneaux sont disponibles.

Méthode

Les étudiant.es peuvent solliciter des rendez-vous auprès de leur professeure pour des séances individuelles d'accompagnement à la rédaction en français ou à la relecture des documents / devoirs demandés dans les cours à l'école. Les étudiant.es ayant besoin de soutien pour la rédaction de leur rapport de diplôme peuvent également solliciter des rendez-vous.

Initiation à la Langue des Signes Française niveau 2

Options
Art, design

Enseignante
Soraya Mebtouche

Niveau
S3, S5

Priorité aux étudiant-es ayant suivi le niveau 1 les années précédentes. Une séance de sensibilisation à la rentrée est ouverte à toutes et tous. Elle permettra l'inscription de 12 étudiant-es sur sélection avec lettre de motivation.

Périodicité
Semaines A et B / Lundi de 17h30 à 19h30, d'octobre à décembre 2025

Localisation
Atelier B6

Objectifs et compétences visées

Commencer à communiquer. Accroître la confiance en soi. Améliorer la compréhension. Consolider les bases grammaticales, en particulier les notions de temps. L'apprentissage de la langue des signes française aux Beaux-Arts de Marseille s'inscrit dans le programme PiSourd-e pour lequel l'école est site pilote 2005.

Contenu

La langue des signes est une langue inventive, d'une grande richesse et en constante évolution. Comme toutes les langues vivantes, elle fait l'objet de recherches linguistiques approfondies. C'est une langue visuelle gestuelle composée de signes symboles (Signaire) qui répondent à des règles d'agencement spécifiques déterminant sa structure et sa grammaire. Ainsi, les signes se font dans un espace restreint (espace de signation) au niveau du visage et du haut du corps et la notion de temps est représentée par des axes définis par les trois dimensions de l'espace. Pour exprimer une idée ou décrire un objet, la langue des signes française utilise non seulement les mains mais aussi les mimiques, le regard, le mouvement du corps et du visage. Les travaux de Christian Cuxac, professeur en Sciences du langage à l'université Paris 8 et linguiste reconnu, ont permis de mettre en exergue l'originalité de cette langue faisant de la Grande Iconicité le pilier central de sa structure.

Méthode
Exercices ludiques et gestuels, avec supports pédagogiques.

Évaluation
Assiduité et participation.

Références
Voir fonds LSF à la bibliothèque des Beaux-Arts de Marseille.

Soutien en langues

Enseignantes

Alexandra Gadoni, Franca Trovato

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

Semaines A et B / Mardi de 14h à 18h (sur inscription)

Localisation

Atelier B6

Objectifs et compétences visées

Un « soutien » en langues sous forme de séances pragmatiques et méthodologiques en fonction des besoins des étudiant·e·s inscrit·e·s. Ces séances peuvent être l'occasion de relecture et d'explication des notes de cours (prises par les étudiant·e·s) mais également des documents (tous supports confondus, vidéos, textes, audio...) donnés dans les différents cours ; d'aide à la production d'écrits ou à la traduction.

Entretiens individuels ou groupés sur rendez-vous auprès de:
alexandra.gadoni@beauxartsdemarseille.fr
franca.trovato@beauxartsdemarseille.fr

Moyens techniques et matériels demandés

Prêt de micros bluetooth pour l'application de sous-titrage AVA.
Sur place, ordinateurs.

Langue d'enseignement

Français et langue des signes française.

Écriture et verbalisation – Parcours professionnalisant

Option
Art

Enseignante
Agathe Bastide

Niveau
S3/S4

Périodicité
Semaine A / Vendredi
9h à 11h: Groupe 1
11h à 13h: Groupe 2

Localisation
Salle 2

Objectifs

L'objectif de cet atelier est d'outiller les étudiant.es quant à l'élaboration de discours sur les pratiques artistiques contemporaines comme sur leurs propres productions. Il s'agit pour l'étudiant.e de s'exercer à articuler sa pensée et à la restituer à l'écrit comme à l'oral, en expérimentant des méthodologies de rédaction et formes d'écriture variées.

Compétences visées

Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française. Initier un travail de veille en lien avec son activité artistique. Constituer un corpus personnel de références. Participer à la transmission des arts visuels.

Contenu

La séance s'ouvre sur l'observation de productions d'étudiant.es dans les ateliers ou sur une proposition d'exercice d'écriture (analyse d'œuvre, ekphrasis, constitution d'une réserve lexicale et sémantique, formes poétiques et/ou fictionnelles). Cette étape permet d'amorcer un échange et un partage de références.

Un second moment est consacré à l'écriture elle-même; il sera ponctué d'une étape intermédiaire permettant de rendre compte des premières pistes explorées. Après une dernière phase d'écriture, la séance se clôt par une restitution collective, le plus souvent sous forme de lectures.

Méthode

Exercices d'écriture, échanges collectifs, lectures

Évaluation

Présence et travaux d'écriture.

Références

Barthes, Roland, *Le Bruissement de la langue*, Paris, Le Seuil, « Point Essais », 1984.

Cecchetti Alex, *Manque d'imagination*, Éditions P, « Les Contemporains », 2016.

CRAI-ENSP (éd.), *Arts & langages, Épreuves contemporaines des relations textes & images* (LUMA, Arles, 7 et 8 février 2018), CRAI-ENSP, Arles, 2018.

Hocquard, Emmanuel, *Le cours de Pise*, P.O.L., 2018.

Macé, Marielle, *Nos Cabanes*, Verdier, 2019.

Mougin, Pascal (dir.), *La tentation littéraire de l'art contemporain*, les presses du réel, 2017.

Nelson, Maggie, *Bleuets*, (trad. Céline Leroy), Éditions du sous-sol, 2019.

Quintane, Nathalie, *Tomates*, Paris, P.O.L., 2010.

Vazquez, Laura, *La semaine perpétuelle*, éditions du sous-sol, 2021.

Zeniter, Alice, *Je suis une fille sans histoire*, L'Arche, « Des écrits pour la parole », 2021.

« Faire École – Luminy »

Engagement étudiant.e

Enseignant.e-s

Accompagnement de correspondant.e-s associé.e-s, des équipes de coordination par année et la direction de l'école.

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

En continu, avec une plage horaire commune au 1er cycle le mardi matin, semaines A et B, de 9h à 10h.

Séances en groupe par champ durant d'autres plages horaires possibles, selon un commun accord des participant.e-s. Travail individuel possible à tout moment selon l'emploi du temps et la disponibilité de chacun.e.

Un crédit étant associé à ce cadre, entre 20 et 30 heures d'implication par semestre dans le champ sélectionné par l'étudiant.e est attendue.

Localisation

Dans et autour de l'école, selon champ d'engagement.

Objectifs et compétences visées

Valorisant l'engagement des étudiant.es, ce programme a pour objectif de structurer la mobilisation concrète de l'étudiant.e comme acteur.rice de son école et son engagement au sein même de la maquette pédagogique. En premier cycle, chaque année, l'étudiant.e doit choisir son champ d'action et se mobiliser en conséquence.

Compétences visées, variable selon les champs:

Capacité de s'organiser en groupe et mener des activités ensemble, en quasi-autonomie.

Mettre en place un calendrier et le tenir.

Apprendre de nouveaux savoirs (ex: reconnaître des arbres et des plantes) et savoir-faire (ex: s'exprimer en langues des signes française).

Communiquer sur ses activités en interne avec son groupe et à l'extérieur du groupe pour les faire connaître.

Se situer, prendre position par rapport à un sujet, une question, voire un problème.

Parler en public (ex: au sein du CERVE).

Être force de proposition, partager ses idées et projets pour inciter d'autres à les entreprendre ensemble.

Connaître son école pour pouvoir participer à son évolution sur de multiples plans.

Connaître son école et Marseille, capacité de partager ses connaissances avec d'autres (ex: Tandem international).

Intégration de bonnes pratiques d'atelier (ex: récupérathèque, référent.e atelier).

Voir l'annexe p. 52 (voir mise en page indesign), pour un court descriptif de chaque champ et son/ses correspondant.e-s designé.e-s

Contenu

Les propositions de champs d'engagement au sein de l'école sont les suivantes:

- Participant.e actif.ive au fonctionnement de La Source (récupérathèque de l'école)
- Participant.e actif.ive de l'association étudiante (BDE)
- Participant.e actif.ive aux projets environnementaux (jardin partagé, ruches...)
- Participant.e actif.ive au cours de langue des signes française (LSF)
- Comme délégué.e de classe

- Comme référent.e d'atelier
- Comme référent.e Mission égalité
- Comme référent.e Égalité des chances
- Comme référent.e bibliothèque
- Tandem avec un.e étudiant.e en échange international
- Curation inter-étudiant.es
- Ciné-Club
- Ou tout autre projet que vous pouvez soumettre à la direction pour validation

Voir l'annexe p. 63 pour un court descriptif de chaque champ et son/ses correspondant.e-s designé.e-s

Méthode

Travail individuel et collectif, à géométrie variable, selon les champs et typologies d'engagement.

L'étudiant.e tient un journal de bord personnel qui relate les actions personnellement entreprises (en tenant compte des dates, etc.) et un avis sur ses expériences, à compléter durant le semestre. Le support utilisé est laissé à la discrétion de l'étudiant.e.

Une mise en commun et partage des activités de Faire École - Luminy est visé via les canaux de communication de l'École, une information spécifique suivra après la rentrée.

Évaluation

Contrôle continu. Fiche individuelle d'auto-évaluation « Faire École – Luminy » présentée à l'équipe d'évaluation désignée en fin de semestre. Appréciations soumises aux coordinateur.ices d'année pour prise en compte en fin de semestre.

Références

Starhawk, *Comment s'organiser ? Manuel pour l'action collective*, Cambourakis, 2021.
Traduit de l'anglais par Geraldine Chognard.

Stewart Brand, *The Whole Earth Catalog*, 1968 Futurs communs, schéma d'orientation coopératif, 2021:
<https://www.lafriche.org/magazine/futurs-communs/>

Plus de références seront fournies ultérieurement.

De l'image d'exposition à la communication – Parcours professionnalisant

Options

Art, design

Enseignant.e

Justine Batteux, Olivier Sola

Niveau

S3/S4

Périodicité

Semaine A / Jeudi de 14h à 18h

Les dates précises ainsi que la composition des groupes seront communiquées par e-mail. Deux demi-journées par groupe (une par semestre).

Localisation

Lieux d'exposition extérieur, atelier photographie (D3), atelier édition numérique (B3)

Objectifs et compétences visées

Compréhension des enjeux pratiques liés à la documentation d'un travail artistique. Acquisition des compétences techniques nécessaires à la mise en place d'une telle documentation, qu'elles qu'en soient la forme et la destination (catalogue d'exposition, poster, dossier artistique, œuvre à part entière, archive...). Les compétences acquises seront à mobiliser dans le cadre de l'enseignement *Bookmaker*.

Contenu

L'objet de ce module professionnalisant sera d'aborder de façon pratique et concrète la question générale de la documentation du travail artistique. Comment peut-on représenter une œuvre en son absence ? Quelles informations sont nécessaires à sa bonne compréhension ?

Dans le temps très court de deux demi-journées, il sera question de produire, dans une forme laissée libre, des supports imprimés permettant de documenter un ou plusieurs travaux présentés au sein d'une exposition extérieure.

Méthode

Ce module de deux demi-journées par groupe (une par semestre), se déploiera autour de quatre temps forts:

Semestre 3:

Une présentation rapide des attendus et des compétences à acquérir, suivie d'une discussion autour d'artistes, graphistes ou autres ayant exploré ces questions.

Un temps de prise de vues au sein d'une exposition extérieure avec le soutien technique des enseignant-es.

Semestre 4:

Un temps de traitement des images avec le soutien technique des enseignant-es.

Un temps de mise en page et de mise en forme avec le soutien technique des enseignant-es.

Évaluation

L'évaluation se fera sur la base des travaux rendus en fin de chaque module sur les critères suivants:

Présence, participation active, singularité et qualité des productions, compétences acquises.
Il n'y aura pas de rattrapage pour les absences non justifiées.

Moyens techniques et matériels demandés

Le matériel nécessaire sera fourni.

Références

Aurélien Mole, *Post-document*

Ettore Stottsass, *L'objet magique (catalogue)*

Cristina Garrido, *The (invisible) art of documenting art*

Aby Warburg, *L'atlas mnémosyne*

Hans Namuth, *L'atelier de Jackson Pollock*

Bookmaker – Parcours professionnalisant

Options

Art, design

Enseignant

Eric Pasquiou

Niveau

S3/S4

Périodicité

Semaine A / Vendredi

Groupe 2: de 9h à 11h

Groupe 1: de 11h à 13h

Localisation

Amphithéâtre Puget

Objectifs et compétences visées

Bookmaker a pour objectif la production du dossier artistique/portfolio personnel au format PDF des étudiant-es.

Contenu

En année 2, les étudiant-e-s sont sollicité-e-s pour démarrer et nourrir leur dossier artistique personnel lors d'une présentation générale des enjeux et des attendus de celui-ci. La majeure partie de ce travail se fait dans une certaine autonomie mais les séances et les rendez-vous individuels *Bookmaker* permettent d'interroger et de travailler spécifiquement les notions relatives au contenu du portfolio (texte de présentation du travail, images, notices d'œuvres, légendes, CV...) et d'évoquer sa mise en page. Ce travail prend la suite de celui entamé en année 1 au sein du module « Kit communication ».

Cet accompagnement se fait en parallèle des séances programmées par Justine Batteux et Olivier Sola, intitulées « De l'image d'exposition à la communication ».

Méthode

Cours/présentations avec diaporama, discussions lors des rendez-vous individuels.

Évaluation

Présence et participation lors de la présentation générale au S3. Évaluation des portfolio/dossiers artistiques lors des rendez-vous individuels au S4.

Références

Documentsdartistes.org

Bibliographie et références personnalisées lors des séances de rendez-vous individuels

Moyens techniques et matériels demandés

Les étudiant-es ont la possibilité de travailler sur leurs ordinateurs personnels ou bien dans la salle en accès libre de l'atelier édition (B5).

Écosystèmes professionnels – Parcours professionnalisant

Enseignant-e-s intervenant-e-s

Dos Mares, Simon Mintz, d'autres intervenant-e-s annoncé-e-s ultérieurement

Options

Art, design

Niveau

S5

Périodicité

Semaine B / Vendredi de 9h à 12h

Localisation

Amphithéâtre Puget

Objectifs et compétences visées

Connaitre les principales notions et composantes du droit de la propriété intellectuelle, ainsi que leur articulation: droit d'auteur-riche, droits voisins, droit des dessins et modèles, etc. Comprendre en particulier le fonctionnement du droit d'auteur-riche et connaître ses prérogatives afin de savoir ce qu'il est possible de faire lorsqu'on crée une œuvre (seul-e ou à plusieurs ou en utilisant des œuvres préexistantes) et savoir comment exploiter son œuvre, protéger et défendre ses droits.

Selon le niveau et l'option, comprendre et cerner les enjeux et réalités de la gestion de son activité professionnelle (art, design) pour devenir autonome.

Contenu

Dans le cadre des cours de droit avec Me Mintz, présentation des grands principes du droit d'auteur-riche et des grands principes des droits voisins, des dessins et modèles, des marques et des brevets. Présentation de différents aspects des réalités professionnelles:

- Régime social de l'artiste-auteur-riche /designneur-euse.
- Fiscalité de l'artiste-auteur-riche/designneur-euse.
- Droit de la propriété intellectuelle sur les œuvres pluridisciplinaires.
- Environnement institutionnel public et privé.
- Associations et syndicats.

Projet artistique et curatorial fondé à Marseille, Dos Mares est un centre international de recherche en art depuis 2013. Il met en œuvre un ensemble de dispositifs sur mesure en faveur du développement professionnel des artistes et des travailleurs.euses de l'art: mobilité internationale, réseau professionnel, résidences, programmes de spécialisations pour l'acquisition de compétences, tiers-lieu artistique, mutualisation d'outils et d'espaces de production, entre autres. Le centre de recherche s'appuie sur le champ de réflexion des artistes et curateurs Ron Reyes Sevilla et Laurent Le Bourhis, dont le terrain de recherche est précisément l'écosystème de l'art lui-même.

Complémentaires des programmes de recherche et création en art, les dispositifs de Dos Mares permettent à chacun.e d'explorer la complexité de l'activité artistique professionnelle et d'imaginer une position pertinente dans nos sociétés en mutation.

Dos Mares est membre d'Arts en résidences – Réseau national, du Réseau méditerranéen Miramar, de la Chambre Régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire P.A.C.A., de Sud Tiers-lieux, du Réseau ressource arts visuels et de Provence Art Contemporain.

Méthode

Présentation faite par des intervenant-e-s spécialisé-e-s suivie par un temps de discussion.

Évaluation

Contrôle continu, présence et participation active, QCMs

Références

Données en cours selon les intervenant-e-s.

Les sites ressources de:

- Dos Mares
- Caap
- Alliance française des designers
- Cnap
- Urssaf
- Cipac
- Adagp

Dans l'espace

Option

Art

Enseignant-e-s

Adriana Lara et Denis Prisset

Équipe de renfort: Pauline Brun, Stéphanie Cherpin, Lisa Duroux, Karine Rougier

Niveau

S3/S4

Périodicité

Semaine A / Jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Salles d'exposition, ateliers, bibliothèque

Objectifs et compétences visées

Ces journées de travail collectives visent à soutenir le processus de recherche et de création des étudiant.es, en favorisant le dialogue, la réflexion critique et le développement continu de leurs pratiques.

Elles sont aussi un lieu privilégié pour expérimenter la mise en espace de leurs différentes pratiques.

Contenu

Au cours de ces séances, différentes formes de travail seront proposées:

- Exercices d'accrochages réguliers
- Présentations par les étudiant.es de l'avancement de leurs projets
- Discussions collectives sur des thématiques, présentations d'artistes et d'œuvres

Évaluation

Assiduité, présence et implication.

Rapport de diplôme national d'art

Option

Art

Enseignant-e-s

Lise Guéhenneux, Éric Pasquiou: suivi/Rapport de DNA

Luc Jeand'heur: Rapport de DNA/Exercice de style, assisté-es par Claire Ferrer autour des tables de recherches pour le pôle bibliothèque.

Assisté-es par l'équipe pédagogique de l'atelier édition: Denis Prisset, Alban-Paul Valmary accompagnés de Justine Batteux, Matteo Penza

Niveau

S5/S6

Périodicité

Semaine A/mercredi de 9h30 à 12h30: suivi/rapport de DNA

Semaine A/jeudi de 9h30 à 12h
groupe A: rapport de DNA/ Exercice de style

Semaine B/jeudi de 9h30 à 12h
groupe B: Rapport de DNA/exercice de style

Claire Ferrer: autour des tables de recherche plusieurs séances sur S5 et S6/rendez-vous donnés en début de semestre

Localisation

Lise Guéhenneux et Éric Pasquiou: suivi/rapport de DNA
Salle 1, LoAD (salle de cours)

Luc Jeand'heur: rapport de DNA / exercice de style
Salle 1, bibliothèque, ateliers

Claire Ferrer: travail autour des tables de recherche
bibliothèque, atelier édition

Objectifs et compétences visées

Méthodologies pour « parler de son travail »: documenter sa recherche, élaborer le rapport de DNA dans sa création et sa conception éditoriale, préparer l'oral du DNA. Développer et accompagner les pratiques de lecture et d'écriture, notamment sur sa pratique, en expérimentant diverses formes de rédaction. Accompagnement à la recherche documentaire en vue de l'élaboration de la table de recherche demandée au DNA.

Contenu

Suivi individuel et collectif.
Lectures et recherches partagées.
Ateliers d'écriture.
Explorations individuelles ou collectives de la bibliothèque de l'école et du Frac Sud.

Méthode

Réunions plénières, accrochages réguliers, conversations collectives, rendez-vous dans l'atelier.

Évaluation

Lectures, exercices d'écriture, échanges collectifs, recherche individuelle et collective.
Rendez-vous et suivis individuels.

Références

Données dans le cadre de chaque intervention et chaque enseignement.

Suivi du rapport de DNA

(RDD du DNA)

Enseignant-e

Lise Guéhenneux, Eric Pasquiou

Niveau

S5/S6

Périodicité

Semaine A / Mercredi de 9h30 à 12h30

Localisation

Salle1, LoAD (salle de cours)

Objectifs et compétences visées

Élaboration du rapport de diplôme. Pratique de l'écrit et élaboration d'un projet de mise en forme éditoriale en lien avec la production personnelle.

Contenu

Le travail sur le rapport de diplôme de troisième année débute dès le début du semestre 5. L'étudiant-e est accompagné-e dans sa pratique de l'écriture, en lien avec ses productions, et guidé-e dans la structuration et la clarification des idées qui traversent sa démarche. Bien qu'un cahier des charges précis encadre l'exercice (texte, images, bibliographie, pagination...), l'expérimentation y a toute sa place: dans l'élaboration de la forme et du contenu du rapport. Des rendez-vous individuels permettent de discuter du projet "Rapport de diplôme" et de valider des choix éclairés et nourris par les références propres à chacun-e-s.

Méthode

Rendez-vous individuels, échange et discussions avec l'ensemble de la promotion.

Évaluation

Présence et assiduité. Contrôle continu du travail par les enseignant.es. Évaluation collégiale avec la coordination de l'année 3 en fin de S5.

Références

Une bibliographie sera communiquée directement aux étudiant.es.

Moyens techniques et matériels demandés

Éventuellement, un ordinateur portable pour montrer l'avancée du travail

Journée de coordination Diplôme National d'Art

Option
Art

Enseignant-e-s

Lise Guéhenneux, Luc Jeand'heur,
Equipe de renfort: Frédéric Bonnet, Anna Dezeuze, Sylvie
Fajfrowska, Julien Maire, Garance Matton **Éric Pasquiou**

Niveau

S5/S6

Périodicité

Semaine A / Lundi de 9h à 13h et de 14h à 18h
Selon emploi du temps pour l'équipe de professeurs en
renfort

Localisation

Salle 2, salles d'exposition, ateliers, bibliothèque

Objectifs et compétences visées

Préparer le DNA (et l'après)

Contenu

Réunions de coordination avec l'ensemble de la promotion
pour faire commun et pour préparer ensemble l'année et son
organisation, alternées avec des temps d'accrochage par
groupes obligatoires ou des temps dans les ateliers.

Suivi par groupes d'étudiant.es par l'équipe de professeurs
en renfort.

Méthode

Réunions plénières, accrochages réguliers, conversations
collectives, rendez-vous dans l'atelier.

Évaluation

Participation active au niveau individuel et collectif

Évaluation en lien avec l'équipe pédagogique.

Mise en forme, production des portfolios et rapports de diplômes – Parcours professionnalisant

Options

Art, design

Enseignant-e-s

Denis Prisset, Alban-Paul Valmary
accompagnés de Justine Batteux, Matteo Penza

Niveau

S6

Périodicité

Semaines A et B / Lundi de 9h à 12h30

Localisation

Atelier édition

Objectifs et compétences visées

Les étudiant.es ont déjà eu l'occasion de prendre en main
et d'expérimenter les techniques de l'édition et de la chaîne
graphique. Durant cette journée il leur est proposé d'affiner
et de perfectionner leurs outils, et de mieux se saisir des
possibilités et usages des objets graphiques reliés ou dédiés
à l'écran.

Objectif:

Conception et production des portfolios en vue des
candidatures en master et des rapports de diplôme de DNA

Compétences visées:

- Maîtriser les fonctions avancées d'InDesign pour
augmenter son efficacité en production.
- Choisir et pratiquer les méthodes les plus adaptées selon
la mise en page à réaliser et son contexte.
- Concevoir des fichiers PDF respectant les contraintes
des finalités de l'impression et des formats numériques
en vue des différentes diffusions.
- Perfectionner ses connaissances de la chaîne de
production d'objets graphiques.

Contenu

Cette journée du lundi est consacrée à l'accompagnement
individuel des étudiant.es d'année 3 dans la réalisation
graphique et technique de leurs portfolios et rapports de
diplôme.

Méthode

Suivi de projet individuel

Moyens techniques et matériels demandés

Ordinateur personnel si possible.

Coordination – Méthodologie- dess(e)iner le projet

Option

Design

Enseignant

Frédéric Frédout

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

Semaine B / Mardi

Intégré dans le temps du CPI « Espaces[&]Publics »

Localisation

Atelier C1, salle 2

Objectifs et compétences visées

Définir les différents types de design pour mieux se situer.

Définir collectivement les compétences du designer et les moyens de les acquérir.

Travailler le design avec une passion commune et partagée pour le développement personnel des futur.es créateur.rices, pour l'épanouissement de leurs projets, pour une communication efficace et forte de leurs convictions.

Espace et moment de coordination pédagogique en année 2 et en année diplômante. Coordination du développement des projets et de leur communication en perspective du diplôme avec soutenance orale, accrochage et rapport de diplôme.

Contenu

Utiliser le(s) dessin(s) comme élément traversant et structurant le projet. Semestres 3, 4, 5: dess(e)ins pour l'analyse, les recherches, le concept, la programmation, la vérification, la fabrication, le développement, la compréhension et la communication. Semestre 6: se mettre en perspective du diplôme. Regard sur les projets, lecture cohérente des travaux, rédaction des rapports de diplôme, préparation orale, accrochage et scénographie...

« Quelques capsules méthodologiques indicatives »:

- Apprendre à regarder, le relevé de site.
- Entrer dans le projet par les échelles.
- Lire dans les tâches et le marc de café, le rôle de la maquette dans le projet, proues et architectones.
- Exprimer le concept par le croquis, le schéma, la carte.
- De l'humain dans le projet et des personnages dans les dessins !
- Décrire un projet, le jeu du cavalier et Georges Perec.
- (d')écrire le projet texte et images...
- Convoquer ses amis et ses références.
- Le dessin technique dans tout ça, pourquoi et comment ?
- Prototyper, une étape vers le réel...

Méthode

Et si on tentait de se passer de parole... DESS(E)INER tout le temps... Autour de la table, dans l'atelier, autour des projets, autour des questions de design, autour de l'actualité, dans les expositions, dans la ville, le monde ?

Évaluation

Présence régulière, engagement de l'étudiant.e, documents dans le classeur noir.

Références

François Blanciak, *ex situ: mille et une formes d'architecture*, Parenthèses, 2008, Marseille

Philippe Boudon et Frédéric Pousin, *Figures de la conception architecturale. Manuel de figuration graphique*, BORDAS éditions, 1989, Paris

Marie Ange Brayer et collectif, *Architectures expérimentales, 1950-2000*, éditions hyx, 2005, orléans

Gérard Calvat, *Initiation au dessin de bâtiment, 3e édition*, Eyrolles, 2002, Paris

Collectif, *L'art des bâtisseurs romans - la géométrie et les maîtres de l'œuvre - la construction: les métiers et les outils*, Cahiers de Boscodon n°4, Comité des publications de l'association des amis de l'abbaye de Boscodon, 1996

Laurence Cossé, *La grande arche*, Gallimard, 2016, Paris

Georges Perec, *Espèces d'espaces*, nouvelle édition Galilée, 2000, Paris

Yves Perret, *GPS, le Corbusier, fin de chantier à Firminy et chroniques appelouses tome 8*, éditions plaine page, 2015

Christopher Priest, *Le monde inversé*, Gallimard, 2002, Paris

Jacques Sbriglio, Jean-Louis Parisi, Monique Reyre, Jean-Marc Gauthier, Françoise Very, *Le Corbusier: l'unité d'habitation de Marseille*, éditions parenthèses, 2013, Marseille

Christine Schröder, *Le secret de Coimbra*, arboris, 1994, Zelhem (Pays Bas)

Luc Schuiten, François Schuiten, *Les terres creuses, tome 1: carapaces*, Casterman, 2010, Paris

Atelier transversal « matériaux souples »

Option

Design, ouvert à l'option art

Enseignante

Sybille Berger

Niveau

S7/S8

Périodicité

Semaine B / Mercredi de 9h à 12h (rendez-vous individuels)

Localisation

Ateliers C3, C4

Objectifs et compétences visées

Développer une approche textile comme terrain de recherche plastique et technique. Le textile, en lien avec l'espace et la lumière, doit être perçu comme une pratique à part entière. Voir le textile pas seulement comme un médium artistique, mais aussi comme un matériau industriel ayant des applications pratiques. Cela favoriserait des croisements féconds entre art, design et scénographie. Médium peu cher pour répondre aux problématiques des étudiant.es.

Contenu

Lieu d'expérimentations et de recherche matérielle envisageait comme un lieu où les étudiant.es exploreront les textures, les tissages et les couleurs à partir de leurs propres ressources identifiées par rapport à leur projet. Il y a une vraie importance de la matérialité et de la mise en forme de cette matière que l'on ne peut pas dessiner mais mettre en forme: comprendre la structure d'un tissu et ses interactions avec la lumière, l'espace et l'usage. Sa manipulation est fondamentale pour former des designer.euses et artistes complet.es et conscient.es des potentialités de ce matériau. Le textile ne doit pas être perçu comme un simple artisanat, mais comme un domaine du design et de l'art à part entière, où les créateur.rices peuvent innover.

Méthode

Cet atelier est proposé dans un premier temps pour cette première année sous forme de rendez-vous individuels proposé aux étudiant.es en art et design. C'est un lieu d'expérimentation et de recherche matérielle. Il est envisagé comme un lieu où les étudiant.es exploreront les textures, les tissages et les couleurs à partir de leurs propres ressources identifiées par rapport à leur projet.

L'idée serait de monter une chaîne commune de plusieurs mètres sur un métier à tisser de 4 cadres ou plus qui permet de réaliser des armures simples comme la toile ou le sergé.

L'apprentissage de la machine à coudre et surjeteuse leur permettra d'acquérir des compétences qui peuvent leur ouvrir des opportunités professionnelles. Penser la forme de la 2D à la 3D et inversement, du volume au patronage.

Évaluation

En fonction de l'évolution du projet

Références

Otti Berger, *Weaving for modernist Architecture*, Judith Raum / Bauhaus-Archiv Berlin

Anni Albers, *Abstractions concrètes, Une histoire textile de la modernité*, Ida Souldard, les presses du Réé, 2024

Oudir et tisser: livre d'explication en openspace pour débiter http://www.leclerclooms.com/book/ourdir_tisser.htm

Franz Erhard Walther: *The Body decides*, Bruxelles: Wiels; Bordeaux: capcMusée d'art contemporain; Londres: Koenig Books, 2014, 116p. ill. en noir et en coul. 23 x 18 cm, eng, Chronol. ISBN: 9783863355135 Préf. de Dirk Snauwaert, María Inés Rodríguez. Textes d'Elena Filipovic, Erik Verhagen, F. E. Walther

Visites:

Atelier textile de la fondation Luma

Atelier de Adrien Vescovi: artiste qui explore le textile comme un médium pictural et environnemental, utilisant des draps teints naturellement pour créer des compositions monumentales sensibles au temps et à la lumière.

Textes, récits et autres lectures liquides

Option
Design

Enseignante
Frédérique Entrialgo

Niveau
S3/S4, S5/S6

Périodicité
Semaine B / Mardi de 14h à 18h
Intégré dans le temps du CPI « Espaces[&]Publics »

Localisation
Atelier C1

Objectifs et compétences visées
Parcours de lectures visant à explorer diverses manières de mettre l'eau en récit.

Contenu
Les lectures seront principalement extraites de:

Élisée Reclus, *Histoire d'un ruisseau* (1869) ;
Céline Curiol, Matthew Gandy, Cy Lecerf Maulpoix,
Rosario Talevi, Justinien Tribillon (dir.), *Ruderal, Identités liquides* (2024) ; Camille de Toledo (Mise en récit),
Le Fleuve qui voulait écrire. Les auditions du Parlement de la Loire (2021) ; « Bord à bord », *Les Carnets du Paysage* n°15 (2007) ; « Eau », *Esse* n°109 (2023).

Méthode
Lectures à voix haute partagées et commentées.

Évaluation
Présence et écriture d'un texte.

Références
Cf. contenu.

Digital Design

Option
Design

Enseignant
Jérôme Duval

Niveau
S3/S4, S5/S6

Périodicité
Semaine B
Année 2/Mercredi de 14h à 18h
Année 3/Jeu de 14h30 à 18h

Localisation
LoAD (salle de cours)

Objectifs
Le digital design désigne un champ du design dédié à l'usage des outils numériques de production pour concevoir des espaces immatériels en 2D ou 3D, des objets virtuels, ou des expériences plastiques et visuelles (voire immersives), destinés à un public. L'objectif est de permettre à l'étudiant-e designer.euse d'acquérir une compréhension globale de ces outils, afin de les mobiliser tout au long de son parcours de formation, puis dans sa pratique professionnelle.

Contenu
Le digital design regroupe un ensemble de pratiques, de productions et de métiers souvent spécifiques, et parfois exclusifs. Il concerne principalement les créations diffusées via des interfaces numériques: écrans dans les sphères publique ou privée, dispositifs de projection, contenus pour smartphones et tablettes, ainsi que pour casques de réalité virtuelle ou écrans immersifs.

Ce cours propose un panorama critique et technique de ces pratiques, en interrogeant à la fois les formes de création, les supports de diffusion et les enjeux liés à l'interaction avec les publics. Les étudiant.es seront amenés à découvrir les grandes familles d'outils et de méthodes du design numérique à travers une série de projets et d'études de cas emblématiques. Une attention particulière sera portée aux articulations entre design graphique, design d'interface, scénographie numérique, environnement immersif et narration interactive.

Méthode
Le cours se déploie sur les deux années universitaires de la phase programme. L'année 2 est consacré à une familiarisation progressive avec les grands domaines du design digital, à travers 12 modules thématiques. Chaque module explore une pratique spécifique et son écosystème: design d'interface, image générative, narration interactive, spatialisation, motion design, intelligences artificielles génératives. L'année 3 (diplômante) inclut le développement d'un projet transversal, permettant de mobiliser les compétences acquises en année 2, et de développer une approche critique et expérimentale.

Évaluation
La présence aux modules est obligatoire pour valider les crédits.

Pour l'année 2: participation requise aux 10 modules sur 12.
Pour l'année 3: engagement obligatoire dans l'un des deux groupes de travail du semestre.

Matières à penser, territoires à ré-inventer

Option
Design

Enseignante
Lucie Ponard

Niveau
S3/S4

Périodicité
Semaine B / Lundi de 14h à 17h30

Localisation
Ateliers C1, C2

Objectifs et compétences visées
Analyse/Recherche

Mener des recherches en design en mobilisant différentes méthodes: cartographie de ressources, visites de site, entretiens, recherches documentaires, etc.

Savoir communiquer cette recherche à travers schémas, croquis, livrets, dispositifs scénographiques et mises en espace des tests effectués.

Développer des connaissances techniques sur les matériaux et renforcer la capacité à établir des liens entre théorie et pratique.

Expérimentations plastiques sur des matériaux
Réaliser des expérimentations et tests sur divers matériaux avec différents outils et techniques, afin de développer des qualités plastiques et un langage personnel.

Concevoir des approches originales et pertinentes pour travailler avec les ressources disponibles, en inscrivant le processus dans une pratique du faire.

Mise en forme et application
Passer de l'expérimentation à la réalisation d'un objet ou d'un espace.

Être en mesure de proposer une solution éco-responsable, originale et personnelle.

Contenu
Le cours invite à questionner les pratiques du design face à l'urgence climatique, en analysant un territoire et en explorant des ressources, leur origine et leurs modes de transformation.

Une première phase sera consacrée à la recherche: étude des matériaux (propriétés techniques, conditions d'extraction, cycle de vie), analyse de contextes et de territoires à travers différentes méthodes (cartographie, collectes, marches documentées, entretiens, reportages).

La seconde phase sera dédiée aux expérimentations plastiques: tests de mise en forme, explorations d'outils et de procédés, développement d'un langage personnel et créatif à partir des ressources choisies.

Enfin, les étudiant-es seront amené-es à projeter ces recherches dans des applications concrètes (design produit, design d'espace, design de mode), en tenant compte du contexte de production, de l'économie et des acteurs impliqués.

Le cours encourage une approche située et collaborative du design, en dialogue avec les environnements humains et non-humains, afin de développer des projets éco-responsables, ancrés et pertinents.

Méthode
Les méthodes utilisées pour l'analyse du site peuvent inclure croquis, photographies, vidéos, interviews et cartographies. Dans la seconde partie du projet, les étudiant-es choisissent librement les matériaux et outils adaptés à leur démarche, afin de proposer la solution de revalorisation la plus pertinente (textile, bois, céramique, verre, etc.). Le cours privilégie une approche par le faire et l'expérimentation, en lien direct avec les matériaux. Les étudiant-es sont encouragé-es à utiliser les ateliers, tester, explorer et expérimenter de nouvelles techniques.

Évaluation
Un suivi continu permettra d'évaluer les progressions. Les étudiant-es présenteront régulièrement leurs recherches au groupe, en bénéficiant de la méthode du *peer feedback*. La curiosité, l'engagement personnel, la qualité et la générosité des productions ainsi que l'assiduité constitueront les principaux critères d'évaluation.

Références
Designers dont la pratique est liée au réemploi et à la recherche: Studio plastique, FabBRICK, Jeanne Goutelle Atelier, Aleawork, atelier AM (aamatière), The new raw

Designers travaillant autour des matériaux d'un territoire: Kirstie Van Noort, Atelier NL, Lucile Viaud, Erco Lai, Studio Thusthat, Nicolas Verschaeve, Formafantasma, Sacha Parent, Esther Bapsalle, Aurore Piette

Références bibliographiques
Bakker, C., van Hinte, E., & Zijlstra, Y. *Design for Sustainability Survival Guide*.

Bakker, C., den Hollander, M., & van Hinte, E. *Products That Last: Product Design for Circular Business Models*.

Tsing, A. L., Swanson, H. A., Gan, E., & Bubandt, N. (Eds.) *Arts of Living on a Damaged Planet: Ghosts and Monsters of the Anthropocene*.

Bosque, C. *Design pour un monde fini*.

CPI: Dessiner

Option
Art

Enseignant-e-s

Anna Dezeuze, Luc Jeand'heur, Karine Rougier
Avec la participation ponctuelle de Nicolas Feodoroff, Denis Prisset et accompagné.es de Diane Malatesta et d'artistes invité.e-s

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

Semaine A / Mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Atelier E2

Objectifs et compétences visées

- Explorer la ligne et ses possibilités.
- Se familiariser avec les enjeux du dessin dans la création actuelle.
- Réfléchir aux liens entre nos gestes et leurs contextes.
- Se saisir d'exercices, de propositions et de rencontres pour enrichir son travail.
- Expérimenter les pratiques d'accrochage et de déploiement dans l'espace.

Contenu

Ce CPI se propose d'explorer les pratiques du dessin, ainsi que leurs histoires et leur actualité. Nous souhaitons élargir la définition du dessin pour suivre les lignes et les gestes au-delà de la page: dans notre environnement, notre quotidien et notre société. La ligne est le lieu de tous les possibles – du projet à la chimère, de l'invention technique à la poésie. Elle peut tracer les cheminements de la pensée aussi bien que les déplacements des corps dans l'espace. Dessiner, c'est aussi se permettre de douter, de tâtonner et de rater. Le dessin donne forme à une approche sensorielle et vivante du monde; c'est un espace de respiration, dans lequel s'étirent le regard aussi bien que le corps.

Méthode

Sessions collectives de travail théorique et pratique, visites d'expositions, rencontres avec des invité.e.s, rendez-vous individuels, accrochages et présentations collectives.

Évaluation

Présence, participation, engagement

Références

Données au fil des séances

Moyens techniques et matériels demandés

Papier, fusains

CPI: Intermèdes

Option
Art

Enseignant-e-s

Marion Balac, Pierre-Laurent Cassière, Sylvain Deleneuve, Julien Maire

accompagné.e-s ponctuellement de Denise Deutch, Vincent Pajot, Anthony Pillette, Félix Rossi-Ljunghorn

Jauge: 32 étudiant.es

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

Semaine A / Mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

LoAD (Plateau et salle informatique), atelier fabrication numérique (B2), studio son (D2)

Objectifs et compétences visées

Aborder les pratiques audio-visuelles, numériques et sonores. Parfaire la prise en main technique des outils. Acquérir un ensemble de références et de notions historiques et théoriques permettant une analyse critique des pratiques médiatiques. Développer le travail en groupe.

Contenu

Un cours théorique introduit un exercice pratique en groupe. Les sujets abordés concerneront notamment les questions de temporalité, de perception, de captation et d'enregistrement, de synthèse, de réseau, de production, diffusion et circulation des images, de spectacle.

Méthode

Chaque séance est articulée autour d'une thématique liée à un ou plusieurs médiums (son, vidéo, arts numériques). Les exercices qui en découlent ont vocation à déclencher des productions artistiques à réaliser entre chaque séance puis à présenter lors d'accrochages collectifs.

Évaluation

Assiduité, investissement et qualité des réalisations.

Moyens techniques et matériels demandés

Le matériel nécessaire varie selon les séances et sera disponible à l'emprunt; il est également possible d'utiliser son propre matériel

Références

Bras Nicolas et Saget Frédéric, *Captures d'écran. Quand le cinéma affronte les flux numériques*, Yellow Now, 2022.

Bridle James, *Un nouvel âge des ténèbres*, Allia, 2018.

Crary, Jonathan, *Techniques of the observer: on vision and modernity in the 19th Century*, The MIT Press, 1992.

Crawford Kate, *Atlas of AI*, Yale University Press, 2021.

Gleizes, Delphine, et Reynaud, Denis (dir.), *Machines à voir: pour une histoire du regard instrumenté*, Presses Universitaires de Lyon, 2017.

Kittler, Friedrich, *Gramophone, Film, Typewriter*, Brinkmann & Bose, 1986.

Kholeif, Omar, *Goodbye world! Looking at art in the digital age*, Sternberg Press, 2018.

Manovich, Lev, *Le langage des nouveaux médias*, Les Presses du réel, 2005.

Mcluhan, Marshall, *Understanding media: the extension of man*, McGraw-Hill Book Company, 1964.

Quignard, Pascal, *La haine de la musique*, Gallimard, 1997.

Sterne, Jonathan, *Une Histoire de la modernité sonore*, Éd La Découverte et Philharmonie de Paris, 2015.

Steyerl, Hito, *Formations en mouvements*, Éditions du Centre Pompidou, Spector Books, 2021.

Zielinski, Siegfried, *Deep Time of the Media*, MIT Press, 2006.

CPI: Dessiner, décorer, résister

Options

Art, design

Enseignant-e

Philippe Delahautemaison, Chourouk Hriech

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

Semaine A / Mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Salle 2, atelier C5 (après-midi)

Objectifs

Développer une approche critique et contemporaine de l'ornement.

Maîtriser les enjeux historiques et théoriques du décoratif.

Expérimenter des pratiques collaboratives art/design/patrimoine.

Concevoir des projets décoratifs répondant aux défis environnementaux et sociaux.

Nourrir sa pratique par des références transdisciplinaires et des rencontres professionnelles.

Compétences visées:

1. Affiner une capacité d'analyse critique entre formes ornementales et enjeux sociétaux contemporains.
2. Renforcer la transversalité entre dessin, design et pensée écologique.
3. S'appropriier les outils conceptuels et sensibles pour développer une posture engagée dans les pratiques décoratives.

Contenu

Ce CPI naît de la rencontre entre deux regards complémentaires: l'approche artistique qui questionne et réécrit par le trait, et l'approche design qui résout et transforme par le projet. Ensemble, nous suivrons ces lignes de fuite où geste graphique et innovation, motifs traditionnels et patterns contemporains, plaisir du tracé et urgence écologique se rencontrent pour dessiner, décorer et résister.

« Ornement & Décoratif: repenser la beauté à l'âge de l'Anthropocène »

Pourquoi s'intéresser à l'ornement aujourd'hui ? Parce que derrière chaque motif, chaque décor, se cache une vision du monde. Parce que l'ornement n'a jamais été aussi urgent qu'à l'heure où nous devons réinventer nos rapports à l'environnement, à la beauté et au bien-être collectif.

Dépasser les préjugés modernistes L'ornement n'est pas un crime, comme le proclamait Adolf Loos. Il est langage, résistance, plaisir. Il questionne nos besoins esthétiques face aux crises contemporaines: épidémies, réchauffement climatique, isolement social. Comment la beauté peut-elle être thérapeutique ?

Explorer les nouvelles écologies décoratives: comment l'art décoratif peut-il répondre aux défis environnementaux ? Quelles formes émergent quand l'ornement devient stratégie de survie et de résilience ?

Articuler patrimoine et création contemporaine Visites de réserves de musées, demeures historiques, les sites protégés...

Mélanger les disciplines et les pratiques Artistes et designers, artisans et théoriciens: ce CPI abolit les frontières entre les champs créatifs. Nous explorons autant les savoir-faire traditionnels que les technologies émergentes,

les matériaux biosourcés que les nouvelles formes de sociabilité.

1. Généalogie de l'ornement

- Des grottes préhistoriques aux motifs contemporains: que raconte l'histoire de la décoration ?
- Ornement et pouvoir, ornement et résistance: politiques du décoratif (Philosophie de l'ornement Christine Buci Gluksman).
- La querelle de l'ornement: de Ruskin à Loos, de Memphis aux néo-artisans.

2. L'ornement comme écosystème

- Biomimétisme et motifs naturels: apprendre de la nature.
- Matériaux du futur: terre, algues, champignons, déchets recyclés.
- L'ornement thérapeutique: couleurs, formes et bien-être psychologique.

3. Nouveaux territoires du décoratif

- Architecture climatique et ornement fonctionnel.
- Design spéculatif: à quoi ressembleront les décors de demain ?
- Patrimoine numérique: métavers, nouvelles formes de collection.

4. Pratiques collaboratives

- Workshops.
- Créations individuelles ou collectives: de l'esquisse à la réalisation.

Méthode

- Visites privilégiées de sites et réserves patrimoniales.
- Séance de cours à l'école un jour par quinzaine.
- Rencontres avec des professionnels du secteur (conservateurs, artistes, artisans, designers).
- Expérimentations matérielles et techniques mixtes.

Évaluation

Présence, participation, engagement.

Références

Données au fil des cours et des rencontres.

CPI: Room Show

Option

Art

Enseignant-e-s

Pauline Brun
accompagnée de Vincent Pajot
Invité-e-s ponctuel-le-s: Chourouk Hriech,
Cy Lecerf Maulpoix, Julien Maire

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

Semaine A/Mercredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

LoAD, atelier A3, Ballet National de Marseille

Objectifs et compétences visées

- Expérimenter des pratiques et techniques performatives, chorégraphiques et scéniques.
- Connaissance du champ performatif, chorégraphique et du spectacle.
- Travailler en collaboration, en groupe, en co-présence.
- Aborder / appréhender la scénographie / les costumes / les accessoires / la lumière / le son / la vidéo.
- Développer une réflexion autour de l'archivage audiovisuel des productions performatives et chorégraphiques.

Contenu

Le CPI *Room Show* est un rendez-vous autour de la performance, des pratiques chorégraphiques et spectaculaires.

Nous traverserons et expérimenterons des pratiques physiques transmises et/ou inventées.

Nous répéterons, préciserons, troublerons, jouerons, raterons, et apprendrons par la pratique. Nous chercherons par ces différentes expérimentations proposées à découvrir des performances, des pièces chorégraphiques, des spectacles, des méthodes et des histoires. En prenant appui sur les procédés reliés au champ des arts vivants, le travail sera hybride (scénographie, costume, son, lumière, vidéo, etc.) et en collaboration, en groupe, en co-présence.

L'année sera ponctuée de plusieurs rencontres avec des chorégraphes / performeureuses (ex: BNM) qui nous partageront leurs pratiques et recherches.

Méthode

- Pratiques physiques collectives et en collaboration.
- Concevoir différentes formes performées.
- Pratiquer des retours, accompagner les propositions
- Pratiquer les différents outils techniques vers l'écriture de performances, spectacles.

Évaluation

Représentation publique et filmée d'une forme collective à chaque fin de semestre.
Engagement, curiosité.

Moyens techniques et matériels demandés Vêtements confortables, chaussettes. Il n'est pas du tout nécessaire d'avoir une expérience en danse ou en performance.

Références

Transmises aux différents rendez-vous.

CPI: Une fabrique des images

Option

Art

Enseignant-e-s

Nicolas Feodoroff, Lia Giraud, Samuel Gratacap, Vincent Pajot, Éric Pasquiou
accompagné.es d'Hélène Biesse, Olivier Sola

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

Semaine B / Mardi 10h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Atelier D3 (cours, suivi, pratique) et ateliers techniques associées (impressions, édition, création numérique et LoAD)

Objectifs et compétences visées

Initier chez chaque étudiant-e l'envie de développer une réflexion et une pratique singulière utilisant les outils de production de l'image fixe et mobile.

Accompagner de façon méthodique le cheminement de l'étudiant-e vers l'élaboration d'une démarche personnelle, d'un langage esthétique qui lui soit propre.

Élargir le champ de ses connaissances historiques, théoriques, techniques en les considérant comme éléments dynamiques de sa recherche plastique.

Acquérir des savoir-faire techniques par la pratique et l'expérimentation de l'image argentique et numérique (fixe ou animée), de ses supports de diffusion et de ses lieux de monstration.

Contenu

Qu'elle soit analogique ou numérique, fixe ou animée, l'image n'a cessé de se diversifier, de se démultiplier, de s'hybrider d'une manière exponentielle par les moyens de communication contemporains. Face à cette multitude envahissante, quelles relations aux images se dégagent ? Par quels moyens incarnent-elles des matérialités plurielles, des questions posées par la représentation et des espaces de réception en pleine expansion ?

Comment mobiliser ces différentes réalités pour affirmer un positionnement à partir de l'image et par l'image ? Pour tenter d'y répondre, le cours de culture et d'analyse de l'image du mardi matin propose une lecture historique et contemporaine de différents « gestes photographiques » ou « filmiques » liés à des enjeux de représentation et d'écritures.

Quatre volets sont abordés cette année:

- Histoires des images.
- Approche documentaire et formes de l'enquête.
- Rapport texte/images dans l'édition
- Mise en espaces des multiples supports de l'image dans ses ouvertures technologiques.

Plusieurs séances de travail en groupe ponctuent le premier semestre autour de thématiques propres aux étudiant.es et d'approches différentes liées à la fabrique des images, de la prise de vue à l'accrochage.

Ces moments d'atelier permettent de se confronter à différents aspects techniques liés à la fabrication des images, accompagnés par les enseignant-e-s des bases techniques associées. Le deuxième semestre est plutôt dédié au suivi des projets personnels et leur accompagnement technique spécifique, par petits groupes. Des rencontres et temps forts (accrochage collectif, visites d'exposition, projections, conférences), à l'école et hors les

murs (Centre Photographique Marseille, FIDMarseille, ENSP Arles) sont ponctuellement associés au CPI.

Nous aiderons ainsi les étudiant.es à identifier un positionnement qui leur soit propre au sein de la production d'images contemporaines. Cette élaboration progressive ne peut se faire que dans un double rapport à la connaissance et à l'expérimentation, en se plaçant au cœur des questionnements et processus qui travaillent l'image aujourd'hui.

Méthode

Enseignant-e-s et étudiant.es proposent le contenu de chaque cours de culture à l'image. Les exemples mobilisés sont analysés et discutés collectivement.

Les séances collectives (prise de vues, écriture, accrochage) du premier semestre sont accompagnées par l'ensemble des enseignant-e-s.

Des rendez-vous collectifs et individuels de suivi du projet personnel sont organisés en vue des présentations semestrielles et diplômes.

Des rencontres avec des intervenant-e-s, des visites d'expositions et des partenariats sont ponctuellement associés aux enseignements.

Évaluation

Contrôle continu établi sur deux critères:

- Implication: assiduité, participation aux temps forts collectifs et aux ateliers techniques, régularité des échanges avec les enseignant-e-s
- Évolution du travail: singularité artistique, progression des recherches, qualité des réalisations

Bilan semestriel collégial prenant en considération l'auto-évaluation de chaque étudiant-e.

Références

Quelques ouvrages clés:

AGAMBEN Giorgio, *Qu'est-ce qu'un dispositif ?*
Ed. Rivages, 2014

ARTPRESS 2, *La photographie, pratiques contemporaines, hors-série n°52*, nov. 2019

BACQUE, Bertrand, NEYRAT, Cyril, SCHULMANN Clara, TERRIER HERMANN Véronique, dir, *Jeux sérieux: cinéma et art contemporain transforment l'essai*,
Ed de La HEAD/Mamco, 2015

BAILLY Jean-Christophe, *Une éclosion continue. Temps et photographie*, Ed. Seuil, 2022

BARTHES Roland, *La chambre claire*, Les cahiers du cinéma,
Ed. Gallimard/Le Seuil, 1980

BELLOUR Raymond, *La Querelle des dispositifs. Cinéma – installations, expositions*, Paris, P.O.L., 2012

BENJAMIN Walter et al., *Du bon usage de la photographie*,
Ed. Nathan, collection Photo Poche n°27, 1997

BENJAMIN Walter, *L'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique*, Ed. Allia, 2010

BLÜMLINGER Christa (trad. de l'allemand), *Cinéma de seconde main: esthétique du emploi dans l'art du film et des nouveaux médias*, Paris, Klincksieck, 2013

CHEROUX Clément, ZIEBINSKA-LEWANDOWSKA Karolina, *Qu'est-ce que la photographie ?* Ed. C.Pompidou/ Xavier Barral, 2015

DOWNEY Anthony, *Art and politics now*, Thames & Hudson, London, 2014

FONTCUBERTA Joan, *Manifeste pour une post-photographie*, Ed. Actes Sud, 2022

FRIZOT Michel, *Nouvelle histoire de la photographie*, Bordas et Adam Biro, 1994

GUNTHER André, *L'image partagée. La photographie numérique*, Ed. Textuel, 2015

LENOT Marc, *Jouer contre les appareils*, Ed. Photosynthèses, collection argentique, 2017

LUGON Olivier, *Le style documentaire*. D'August Sander à Walker Evans 1920-1945, Ed. Macula, 2005

PARFAIT, Françoise, *Vidéo, un art contemporain*, Ed. Du Regard, 2001

POIVERT Michel, *La photographie contemporaine*, Ed. Flammarion, 2018

STEYERL, Hito, *Formations en mouvement*, Ed. Centre Pompidou, 2021

CPI: ÉÉ (Éditer/Éditer)

Option
Art

Enseignant-e-s
Denis Prisset, Alban-Paul Valmary
accompagnés de Justine Batteux, Matteo Penza

Niveau
S3/S4, S5/S6

Périodicité
Semaine B / Mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Localisation
Atelier édition

Objectifs et compétences visées

L'édition est envisagée ici comme un médium élastique, un espace où se croisent récits, textes, poésies, dessins et photographies, et où s'expérimentent les articulations entre ces contenus. Nous découvrirons ici différentes manières de concevoir un objet imprimé et d'expérimenter des constructions éditoriales en vue de produire des objets autonomes. Cet atelier est un espace pour travailler et mettre en forme ses propres textes ou ceux des autres, éditer, rééditer, collecter, archiver, et interroger la matérialité des objets éditoriaux.

Contenu

Le parcours de l'atelier suit les différentes étapes du processus éditorial, de la conception à la fabrication: mise en tension des éléments, des contenus entre eux, question de la diffusion, réflexion sur ce que signifie « éditer / rééditer un texte », « collecter des images » ou « archiver ». Les outils et techniques de l'édition sont mobilisés pour développer des écritures qui interrogent et racontent, tout en questionnant les codes de ce médium, souvent façonnés par les systèmes industriels dont il dépend.

Cette approche expérimentale articule démarche conceptuelle et sensibilité plastique, tout en prenant en compte les contextes sociaux, politiques et matériels dans lesquels elle s'inscrit. Il s'agit de relier le geste éditorial aux réalités qu'il traverse, d'explorer les usages, les lieux et les histoires, et de le considérer comme un outil de récit et de médiation ancré dans le réel. Elle ouvre ainsi la possibilité pour chacun-e de développer une écriture personnelle et une méthodologie singulière à travers des projets éditoriaux concrets.

Méthode

Des orientations spécifiques cadrent la recherche tout au long de l'année, tout en laissant place à l'expérimentation et à la singularité des approches. L'enseignement prend la forme d'ateliers durant lesquels s'articulent de façon organique rendez-vous individuels, discussions collectives, présentations, apports théoriques et techniques, et séances de lectures partagées.

Évaluation

Participation, investissement et rendus réguliers.

Références

Données à chaque séance.

Moyens techniques et matériels demandés

Ordinateur portable si possible.

CPI: Peinture

Option
Art

Enseignant-e-s

Sylvie Fajfrowska, Adriana Lara, Garance Matton, Katharina Schmidt / Friederike Feldmann

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

Semaine A / Mercredi de 9h à 13h et de 14h à 18h
Semaine B / Mardi de 10h à 13h

Localisation

Ateliers D4, E1, E8, laboratoire peinture, salles d'exposition

Objectifs et compétences visées

Permettre aux étudiant.e.s de construire un langage pictural exigeant nourri par des références, de développer un regard critique et de travailler la présence dans l'espace en lien constant avec la production.

Contenu

Nos réflexions établiront des liens entre la peinture et notre vision du monde. Nous explorerons des questions sociétales, politiques, identitaires, intimes, sensibles et formelles qui se déploieront à travers une pratique régulière à l'atelier, des accrochages, des lectures de textes, des visites d'expositions et des séances de travail au « labo peinture ».

Méthode

Rendez-vous individuels et en petits groupes, discussions collectives pour apprendre à poser des mots sur son propre travail, visites d'expositions, accrochages collectifs, questions techniques de peinture, lecture de textes partagés.

Évaluation

Participation active aux cours et rendez-vous individuels réguliers afin de suivre et d'échanger sur l'évolution du travail.

Références

Une bibliographie, des articles de presse, des catalogues d'expositions et des écrits seront proposés selon l'actualité.

CPI: SculptureS

Option
Art

Enseignant-e-s

Christophe Berdaguer, Frédéric Bonnet, Stéphanie Cherpin, Lisa Duroux, Frédéric Pradeau, Jean-Claude Ruggirello, accompagné.es d'Elias Kurdy

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

Semaine B / Mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Ateliers C4, C5, C6

Objectifs et compétences visées

Permettre aux étudiant.es d'acquérir les compétences analytiques et techniques pour élaborer et donner forme à des projets s'inscrivant dans le domaine de la sculpture; celui-ci considéré comme un espace instable aux frontières poreuses.

Contenu

Le CPI SculptureS est un lieu de travail et de réflexion sur la production sculpturale contemporaine en lien avec d'autres formes de créations (design, son, vidéo, performance, etc.). Nous aborderons à la fois des questions liées à l'espace, à la monstration et à la production afin d'ouvrir la sculpture de manière élargie. Notre pédagogie est en lien constant avec le travail de l'étudiant.e mais également avec son parcours professionnel par la mise en relation des étudiant.es avec les acteur-rices des différents métiers de l'art

Méthode

Cours d'histoire de l'art autour de la sculpture et travail en atelier, accrochage mensuel des travaux en cours, approche des différentes techniques proposées par l'école.

Évaluation

Bilan semestriel ; Présence et participation active. Accrochages, rendez-vous individuels, rencontres, cours, workshop.

Références

L'incompatibilité des matériaux dans la sculpture

Le silence de la forme

Le cinéma comme processus de la sculpture

Le corps et la performance comme processus de la sculpture

Le son et l'image considérés comme matériau dans l'espace
(+ références données lors de chaque séance).

CPI: Espaces[&]Publics

Option

Design, ouvert aux étudiant.es de l'option art

Enseignant.e-s

Frédéric Frédout, Lucie Ponard, Marion Serre accompagné.es d'Émile Mold et Félix Rossi-Junghorn (avec une approche plus serrée des apprentissages 3d – modélisations / maquettes pour générer et maîtriser des formes)

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

Semaine A / Lundi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Semaine B / Mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Atelier C1, sorties extérieures ponctuelles

Objectifs et compétences visées

Se familiariser avec les enjeux complexes des espaces urbains et publics (formes, planification, fonctionnement, contexte, identités humaines, expressions collectives, lieux partagés, signes du pouvoir, appropriations et nouvelles stratégies sociales).

Apprendre à représenter, nommer, situer et analyser ces espaces tant sur le plan physique que conceptuel. Développer les outils traditionnels pour cette approche ainsi qu'un regard singulier propre à chacune et chacun.

Commencer à se positionner sur le terrain de l'action à travers la programmation, la création, la structuration d'un projet contextualisé et des expériences professionnalisantes dans l'espace public.

Développer une attention fine aux pratiques et aux usages. L'observation de terrain, les échanges avec les habitants et habitantes, les acteurs et actrices locales et les usagers et usagères occasionnelles ou invisibles permettent d'ancrer les projets dans des enjeux réels.

Finalement, imaginer les capacités d'interventions des designers parmi les professions concernées par les espaces publics et en examiner les spécificités sur le plan des outils et de la nature des projets.

Contenu

Espaces[&]Publics considère les espaces issus du collectif, du social, du politique, de la culture ou de l'économie (par opposition aux espaces intimes, privés, domestiques).

Espaces[&]Publics met en avant les questions articulées entre design et territoires (mots-clés: bio région, filières, local, développement soutenable, enjeux socio-politiques). Cette articulation se fait en plaçant les étudiant.es au cœur de situations réelles avec des partenaires professionnels afin de mesurer et d'intégrer la complexité.

L'atelier a longtemps travaillé avec les musées, (musée départemental Arles antique, Muséum d'histoire naturelle de Marseille, Musée d'histoire de Marseille), plus récemment avec le Parc national des calanques. Cette année, Espaces[&]Publics fera un focus sur l'eau dans la ville: ses usages, ses modes de gouvernance, ses représentations.

Partis-pris pédagogiques: Manifeste

L'enseignement est bien sûr un partage mais pas seulement. Il s'agit de mettre à l'épreuve les aprioris, les méthodes, les consignes... et développer des rencontres avec les étudiant.es ce qui les aide aussi à clarifier leur propre point de vue. À ce titre au moins, c'est une construction partagée et pas une pyramide hiérarchisée.

Cet enseignement porte autant sur les espaces que sur les publics qui les fréquentent. Dans cette perspective, il propose une approche par le terrain: arpenter les lieux,

observe les usages, rencontrer celles et ceux qui les habitent ou les traversent. Les étudiant.es seront invitées à expérimenter plusieurs outils issus de la sociologie — entretiens, parcours commentés, micros-trottoirs — afin de placer les usages au cœur du processus de réflexion et de conception. Des temps de restitution publique seront organisés, de manière à faire des retours aux personnes rencontrées et semer des graines de projet sur les territoires investigués.

Par ailleurs, faire cours et dicter les conditions du résultat est moins ambitieux, et de beaucoup, que l'organisation des conditions de rencontres pour que chacun.e puisse s'épanouir, de manière créative comme professionnelle.

Fréquenter l'atelier demande donc un véritable engagement, très loin d'une attitude scolaire et attentiste. Se tromper ou faire preuve de naïveté ne porte pas à conséquence, être en attente ou en « économie d'énergie » réduit tout espoir de projection professionnelle à néant.

Méthode

Immersion / rencontres extérieures / cours réguliers / apprentissages techniques / temps forts / travail en atelier et sur site. Chaque séance se pose comme un moment « d'agence » avec travail collectif, solo ou en parallèle dans une unité de temps et d'espace.

Autres formes de travail:

- sorties en ville, parcours urbains et rencontres professionnelles,
- utilisations des outils graphiques / texte / image,
- sensibilisation à la production et à l'analyse d'objets imprimés pour l'analyse, la projection et le rendu de projet,
- utilisation de la maquette pour le passage à la 3D avec les allers-retours nécessaires entre dessin et volume. Étroite collaboration avec l'atelier maquette pour finaliser le projet en volume.

Progressivité par l'échelle: les étudiant.es d'année 2 et 3 sont réunies pour travailler ensemble, mais la progressivité des enseignements entre les deux années se situe au niveau du choix des ÉCHELLES de projets qui induisent des complexités, des contextes, des analyses et des projets différents.

Évaluation

Présence et assiduité.

Regard et échange continu du travail avec les enseignant.es pendant toute la durée de l'atelier.

Rendu du classeur noir (matière du projet).

Rendu des exercices de conception (capsules méthodologiques).

Rendu du projet sur l'eau (diagnostic et formes plastiques abouties).

Évaluation collégiale durant la présentation des travaux en fin de semestre.

Références

Première bibliographie générale donnée en début d'année. Bibliographie complémentaire élaborée en cours de travail, au fur et à mesure du développement des projets.

CPI: L'objet et son écosystème

Option

Design

Enseignant-e-s

Agnès Martel, Sybille Berger accompagnées d'*Émile Mold*,
Félix Rossi-Ljunghorn

Niveau

S3/S4, S5/S6

Périodicité

Semaine A / Mercredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Ateliers C1, C2, C3

Objectifs et compétences visées

Le CPI propose un enseignement qui s'articule autour de la construction du projet pour manipuler, questionner, tester les modes de fabrication et la mise en espace, tisser un lien entre le sens et la mise en forme. Expérimenter des systèmes pour fabriquer de la pensée / être capable de mettre en forme des idées.

L'enseignement est progressif du premier semestre au second. Les compétences visées sont un apprentissage de différentes techniques permettant de mettre en forme, il implique un investissement individuel assidu pour aboutir au développement du projet. Une prise en compte affirmée du contexte dans lequel ce dernier s'inscrit.

Contenu

SEMESTRE 1: *L'objet et sa matière*

Apprentissage des matériaux, leurs assemblages, leurs forces / faiblesses / usages (dans quel contexte et pourquoi) et des techniques de production en regard des ressources et du territoire.

Semestre 2: *Les ressources et le contexte*

Réalité et utopie: la mise en forme des projets s'articule autour de plusieurs axes de recherches:

Energie / transition écologiques / autonomie et faire ensemble.

– En prenant appui sur un tissu de production régional qui utilise un savoir-faire spécifique, artisanal et sur les spécificités locales, matérielles, climatiques, sociétales ou économiques

Méthode

- Questionner le sens de ce que l'on produit demande un apprentissage du regard et un contact actif avec le monde qui nous entoure.
- Une recherche axée sur la réalité, l'économie, le territoire, le déchet.
- La construction, l'expérimentation, l'observation et une analyse du contexte pour imaginer un scénario qui permet d'exprimer un positionnement personnel.
- Maîtrise des matériaux et de la mise en forme à partir d'exercices courts autour d'un matériau ressource
- Analyse de projets existants, constitution d'un carnet de recherche, documentation sensible, maquettes exploratoires, apprentissage des techniques, mise en forme 2D et 3D, jusqu'au prototypage échelle 1.

Évaluation

Continue lors du travail en atelier et collégiale lors des bilans d'évaluation internes à l'option.

- Critères: Maîtrise des pratiques techniques, singularité et cohérence du positionnement, pertinence et évolution des expérimentations, qualité des réalisations.
- Documentation complète du processus et richesse des références.
- Assiduité: présence obligatoire

Références

- *A good chair is a good chair* Donald Judd / Donald Judd furniture -Retrospective, 1993.
- *B comme Bauhaus* Deyan Studjic
- *Autoprogettazione* Enzo Mari
- *La poubelle et l'architecte* Jean-Marc Huygen
- *Design as art* Bruno Munari
- <https://disegnojournal.com/newsfeed/eames-demetrius-molded-plywood-sculpture>
- <https://www.eamesinstitute.org/kazam-magazine/breaking-the-mold/>

La bibliographie est complétée et augmentée de manière personnalisée au fil des projets.

Annexe – Faire école – Luminy, 2025-2026

Court descriptif de chaque champ et son/ses correspondant-es designé-es*

(*D'autres personnes pourraient intervenir ou être designé-es selon l'évolution du dispositif et les opportunités qui se présentent pendant l'année ; les étudiant-es concerné-es seront tenu-es au courant.)

Participant-e actif-ive au fonctionnement de *La Source* (récupérathèque de l'école)

La récupérathèque des Beaux-Arts de Marseille est un projet d'initiative étudiante. C'est un espace physique et réflexif sur la circularité et le réemploi de matériaux, qui s'intègre aux pratiques créatives des étudiant-es. Il s'agit d'un enjeu contemporain majeur, qui a pour objectif à la fois de participer activement à la démarche de réutilisation des déchets, mais également de faciliter l'accès aux matériaux pour les étudiant-es.

La Source se matérialise en premier lieu par un espace de tri et de stockage des matériaux, qui fait également office de magasin. La logistique autour de la récupération, le transport et la gestion du lieu est collective et menée par une association d'étudiant-es, toutes disciplines et années confondues.

Les matériaux peuvent être récupérés au sein de l'école ou à l'extérieur, auprès d'industries ou d'institutions culturelles notamment.

La Source se trouve en E7 (en dessous de l'atelier Métal).

Contact: lasourcerecup@gmail.com
Étudiant-es pilotes 2025-26: à nommer

Correspondant: Baptiste Mauriat,
baptiste.mauriat@beauxartsdemarseille.fr

Participant-e actif-ive de l'association étudiante (BDE)

L'association étudiante Kaedes est active et continue à évoluer. Grâce à la CVEC, elle bénéficie d'un soutien financier et organisationnel pour les activités qu'elle met en œuvre.

Contact: kaedes@beauxartsdemarseille.fr

Correspondante: Aure de Thieulloy,
aure.de-thieulloy@beauxartsdemarseille.fr

Participant-e actif-ive aux jardins: Jardin Fruchau (fruitier en provençal), le jardin tinctorial et le jardin potager partagé

Le jardin Fruchau: Fruchau signifie fruitier en provençal. Le fruit est devenu emblématique de cet endroit lorsque les diplômé-es Lily Barotte et Laurence Merle y ont planté des arbres. Le jardin est situé à l'entrée de l'école, à côté de la loge des gardien-ne-s. Il est significativement investi par des étudiant-es volontaires depuis 2023. Libre à chacun-e de proposer et porter de nouveaux projets, gestes et idées.

Plus d'informations sur: jardin-fruchau.blog4ever.com

Le Jardin Tinctorial: en mars 2022, l'école a lancé un jardin de plantes tinctoriales en collaboration avec l'association Les Tinctoriales, et la Société d'Horticulture et d'Arboriculture des Bouches-du-Rhône. Cette collaboration a permis la mise en place d'un projet de mise en culture de plantes tinctoriales odorantes sur une parcelle des Beaux-Arts de Marseille.

Le Jardin Potager Partagé: à disposition de toutes et à investir dans le cadre de Faire école. Compléter ses connaissances en jardinage/le terrain de l'école/voire les Calanques en autonomie aux moments où les jardins sont en mode « sommeil » fait partie de ce champ d'engagement.

Correspondantes: Valérie Langlais, Luisa Ardila-Camacho (jardin tinctorial), conseils périodiques de Lily Barotte et Laurence Merle.

valerie.langlais@campusartmediterranee.fr
luisa.ardila-camacho@beauxartsdemarseille.fr

Participant-e actif-ive aux ruches des Beaux-Arts de Marseille

L'école accueille vingt ruches de l'artiste et apiculteur Jean-Charles Bureau, diplômé des Beaux-Arts de Paris. Les ruches sont sur une parcelle située au bout du parking, à l'orée du chemin qui remonte sur la gauche, après l'ancienne école d'architecture ; elles sont à plus de 20 mètres des bâtiments.

Il est prudent de rester à plus de 3 mètres des ruches. Des panneaux de bois le long du chemin signalent leur présence.

L'entretien des ruches se fait environ une fois par mois ; vous pouvez échanger avec l'apiculteur lors de sa venue et suivre le processus du travail. Des vareuses en stock permettent une visite dans des conditions de sécurité optimales. Compléter ses connaissances en apiculture/autour des abeilles en autonomie aux moments où les ruches ne sont pas accessibles fait partie de ce champ d'engagement. Correspondant-es: Valérie Langlais, Jean-Charles Bureau.

valerie.langlais@campusartmediterranee.fr

Participant-e actif-ive au cours de Langue des Signes Française (LSF)

Augmenter le nombre de personnes sensibilisées et pratiquant la Langue des Signes Française (LSF) à l'école est un enjeu.

Toutes les étudiant-es intéressé-es par le cours de LSF peuvent se présenter à la séance de sensibilisation qui a lieu à la rentrée. Un groupe de 12 étudiant-es est sélectionné à l'issue de celle-ci, sur remise d'une lettre de motivation. Les cours ont lieu pour le niveau 1 le mardi de 17h30 à 19h30 et pour le niveau 2 le lundi de 17h30 à 19h30 aux dates transmises aux participant-es.

Correspondante: Franca Trovato,
franca.trovato@beauxartsdemarseille.fr

Comme délégué-e de classe

Le/la délégué-e de classe joue un rôle multiple en tant que porte-parole des étudiant-es de leur promotion, par année et par option. Il peut faire remonter une information aux coordinateur-ices de leur année, à la direction ou tout autre personne de l'équipe, il participe aux Réunions vie étudiante et aux séances du Conseil des études, de la recherche et la vie étudiante, (CERVE). Quatre d'entre eux se désignent comme représentant-es au Conseil d'administration de l'INSEAMM, deux titulaires avec chacun-e un-e suppléant-e.

Il faut un-e délégué-e titulaire et un-e délégué-e suppléant-e de chaque classe. Les étudiant-es doivent désigner leur délégué-es de classe au plus tard le 24 octobre 2025.

Correspondante: Natacha Cauvin,
natacha.cauvin@beauxartsdemarseille.fr

Comme référent-e d'atelier

Au moins un-e référent-e par atelier :

A1, A4, B4, C1, C2, C3, C4, C6, D4, E1, E2, E8

Les référent-es d'atelier peuvent non seulement être moteur pour l'organisation logistique de l'atelier et d'appui pour l'application des consignes, mais aussi pour la circulation de la parole, la communication, l'entente. Les correspondant-es peuvent vous accompagner, dans l'objectif de devenir autonome. Baptiste Mauriat, peut vous accompagner dans l'esprit des « bonnes pratiques et la transition écologique ».

Correspondant-e-s: Baptiste Mauriat,
baptiste.mauriat@beauxartsdemarseille.fr ;

A1, A4 – Lucas Delemar,
lucas.delemar@beauxartsdemarseille.fr ;

B4 – Anthony Pilette,
anthony.pilette@beauxartsdemarseille.fr ;

C1, C2 – Émile Mold,
emile.mold@beauxartsdemarseille.fr ;

C3, C4, C6 – Elias Kurdy,
elias.kurdy@beauxartsdemarseille.fr ;

D4, E1, E2, E8 – Luisa Ardila Camacho,
luisa.ardila-camacho@beauxartsdemarseille.fr.

Comme référent-e conseil Beaux-Arts pour la Mission égalité

La Mission égalité souhaite associer les étudiant-es à la réflexion de leurs axes de travail et d'actions entreprises en lien avec les étudiant-es. Être référent-e, c'est conseiller, partager, être force de proposition. Des rencontres régulières seront mises en place et les activités au sein du groupe seront évolutives selon sa constitution.

Correspondante: Inge Linder-Gaillard,
inge.linder-gaillard@beauxartsdemarseille.fr

Égalité des Chances & Cordée de la réussite en école d'art et design

Dispositifs de réussite:

Le programme *Égalité des Chances* en école d'art et de design accompagne les lycéen-ne-s issu-e-s d'établissements de l'éducation prioritaire dans l'accès aux arts et à la culture ; sont concernés par le programme les lycéens ayant suivi des enseignements artistiques à Antoine de Saint-Exupéry et à Denis Diderot.

Le programme *Cordée de la réussite*, appelé *Elan artistique* est un partenariat constitué entre l'enseignement secondaire (Collège Edouard Manet et Lycée Denis Diderot) du réseau l'Étoile et l'enseignement supérieur (les Beaux-Arts de Marseille) qui se traduit par un ensemble d'actions d'accompagnement en faveur des élèves volontaires.

Les actions menées à travers les deux programmes avec l'aide de l'équipe pédagogique sont:

- La présentation du dispositif et des écoles d'art et de design.
- Une journée découverte de l'école avec une visite des ateliers et une rencontre avec les étudiants.
- Un atelier de pratique artistique.
- Une visite d'exposition à Marseille ou ses environs.

À travers ces actions, chaque étudiant-e pourra partager son expérience personnelle et son parcours, donner des conseils sur le passage des concours et proposer un tutorat à un petit groupe d'élèves tout au long de l'année.

Les étudiant-e-s appelés tuteur·rice-s, contribuent à motiver et à éclairer les collégien-ne-s et lycéen-ne-s dans leur parcours d'orientation.

Les étudiant-e-s seront valorisé-e-s par leur engagement dans le cadre de *Faire École* par l'attribution d'ECTS.

Contact: Service vie étudiante
aure.de-thieulloy@beauxartsdemarseille.fr

Comme référent-e bibliothèque

L'engagement étudiant de la bibliothèque a proposé diverses activités à l'initiative des référent-e-s bibliothèque. La première année a donné lieu à des séances de lecture, à l'organisation de présentations avec des invité-e-s et à la réalisation et la mise en place d'une Boîte à livres dans la cafétéria. La deuxième année, les référent-e-s bibliothèque ont proposé l'élaboration de bibliographies partagées et de tables documentaires ainsi que des échanges autour de la lecture. L'année dernière, les référent-e-s bibliothèque ont procédé à l'installation d'une signalétique pour la valorisation de la Boîte à livres ainsi qu'à la rédaction de recommandations de lectures pour tous·tes.

Cette année, nous proposons aux référent-e-s bibliothèque de concevoir et d'animer un cycle régulier de rencontres en bibliothèque, ouvertes à toutes et à tous, autour des pratiques de lecture sous formes variées:

- Discussions libres à partir de lectures choisies, en lien avec les thématiques de votre choix.
- Lectures collectives ou à voix haute.
- Séances d'écoute.

Ces rencontres permettront d'aborder collectivement des problématiques contemporaines, qu'elles relèvent des arts, des sciences sociales ou des expériences subjectives.

L'enjeu sera également de réfléchir à des formes artistiques pour donner corps à ces lectures et aux échanges qu'elles suscitent, et de faire de la bibliothèque un espace de lecture vivante, collective et ouverte à l'expérimentation.

Quelques ressources:

LIMA, Diane (dir.). *Textes à lire à voix haute*.
Montreuil: éditions Brook, 2022.

MACÉ, Marielle Macé. *Façons de lire: manières d'être*.
Paris: éditions Gallimard, 2022.

Artpress 2, août-septembre-octobre 2009, n°14.
Dossier: « Que lisent les artistes ? »

Mettray, septembre 2017, n°10. Dossier: « Lecture s »

Correspondantes:

Delphine Canton,
delphine.canton@beauxartsdemarseille.fr

Solweig Cussac,
solweig.cussac@beauxartsdemarseille.fr

Tandem avec un-e étudiant-e en échange international

Ce rôle de référent-e consiste à entrer en contact avec un-e étudiant-e international-e pour l'aider avant son arrivée (conseil logement, sur le fonctionnement de l'école, sur la vie à Marseille, etc.) et lors de son séjour en échange (présentation de l'école, questions liées aux enseignements, intégration à la vie étudiante et extrascolaire, etc.). Ce dispositif vise également à favoriser les échanges linguistiques pour préparer un projet de mobilité international. Le service international vous accompagne pour la mise en binôme, la mise en route de vos échanges et un suivi pour vous guider en cas de besoin.

Correspondante: Anne Boquien, anne.boquien@beauxartsdemarseille.fr

Curation inter-étudiant.es

En groupe nous discuterons d'un thème d'exposition, d'une date et d'un appel à projet envoyé à tous.les étudiants.es. Ceux-ci pourront proposer des œuvres déjà faites ou à produire pour l'évènement. Aucun choix ou tri ne sera opéré entre les productions des étudiants.es. Notre équipe d'organisation s'occupera du choix de la salle d'exposition, de la mise en place, d'écrire les textes de présentations, de réfléchir à la scénographie, de faire la communication, etc.

Puis un vernissage sera organisé, avec l'aide de Kaedes dans l'école et pour l'école.

Ces temps d'expo pourront permettre de découvrir le travail de toutes, de créer de nouveaux liens, de prendre notre travail au sérieux et de passer des moments toutes ensemble !

Correspondante: Maud Nahon, maud.nahon@beauxartsdemarseille.fr

Ciné-Club

Organisation d'événements/rencontres dans le cadre des projections de films, encadrés par Marion Balac et Sylvain Deleneuve.

Correspondante: Lola Droillard, lola.droillard@beauxartsdemarseille.fr

Deuxième cycle, années 4/5

Séminaire: Impur, sale et pollué

Options

Art, design

Enseignant

Cy Lecerf Maulpoix

Niveau

S8, S9

Périodicité

Semaine B / Mardi de 14h30 à 17h30

Localisation

Amphithéâtre Puget

Objectifs et compétences visées

S'initier à différentes approches scientifiques et théoriques (anthropologie, sociologie, histoire, philosophie) liées à l'histoire du capitalisme industriel, de l'hygiénisme, de la rudologie. Il s'agira également d'approfondir l'étude et la compréhension des notions de pollution, de saleté et de contamination.

Développer une meilleure connaissance des grandes problématiques écologiques contemporaines.

Développer une pratique d'analyse et d'enquête.

Interroger l'économie et l'écologie de sa propre production au sein d'une réflexion sur la circularité des matières, sur l'écosystème artistique, etc.

Approfondir la pratique de l'exposé oral et de la recherche collective et individuelle.

Apprendre à lire et synthétiser des textes issus de la littérature, de la philosophie et des sciences humaines et sociales.

Apprendre à travailler en groupe et à l'oral sur des thèmes et œuvres spécifiques liées aux thématiques du cours.

Contenu

Notre époque, qualifiée par Paul Preciado de modernité « pétro-sexo-raciale » (Dysphoria Mundi) est une gigantesque fabrique du sale et du pollué emportant à leur détriment la richesse des territoires, des vies ou matières dans un même mouvement de stigmatisation, d'effritement du vivant et de ses capacités génératives. Ce cours aura pour but d'articuler l'histoire même de la saleté, de l'abject, du concept de déchet et de pollution, depuis l'industrialisation du XIXe siècle avec le développement des sciences du vivant et de la science médicale et sexuelle à la même époque. Il s'agira également de questionner les infrastructures biopolitiques, les idéologies et imaginaires qui ont participé jusqu'à aujourd'hui à discipliner, discriminer ou marginaliser les êtres et entités considéré-e-s comme pollué-es ou sain-es, pur-es ou impur-es, naturel-les ou artificiel-les, sublimes ou abject-es, etc. Ce faisant, nous tenterons de regarder autrement cet héritage au présent, de penser ensemble une écologie susceptible d'intégrer ou de repenser ces « communs négatifs ». En repartant d'un corpus multiple articulant théories environnementales, histoires des sciences sociales et humaines, perspectives technocritiques comme des méthodes d'enquête et de recherche sur le terrain, nous porterons notamment notre attention sur cette fabrique historique de la saleté à Marseille. Enfin, nous travaillerons également à éclairer les propres processus de production et de création de chaque étudiant-e à la lumière de ces réflexions critiques.

Méthode

Arpentage en cours + cours magistral, cours de 2 ou 3 heures, toutes les deux semaines.

Évaluation

Évaluation sous forme de présentation orale et d'exposés ou de mini mémoire.

Références

Alexandre Monnin, *Les Communs Négatifs, entre déchets et ruines*, Etudes, 2021 <https://www.cairn.info/revue-etudes-2021-9-page-59.htm?ref=doi> 95

Mary Douglas, *De la Souillure*, La Découverte, [1966]

Hicham-Stéphane Afeissa, *Esthétique de la Charogne*, Vrin, 2018

Alain Corbun, *Le miasme et la Jonquille*, Flammarion [1982] 2016

François Dagognet, *Des détritrus, du déchet, de l'abject*, José Corti, 2025

Claire Laroque, *Philosophie du déchet*, Puf, 2024

Catwalk

Options
Art, design

Enseignant.e-s
Coordination: Anna Dezeuze
Cours collectif avec une dizaine d'enseignant.e.s de l'école.

Niveau
Option art: S7
Option design: S9

Périodicité
Semaines A et B / Mercredi de 9h30 à 11h

Localisation
Amphithéâtre Puget

Objectifs et compétences visées
Découvrir ou mieux connaître les champs et les pratiques de recherches des enseignant.es de l'école, qui se situent pleinement dans le paysage actuel de l'art et du design. Se sensibiliser à un éventail de différentes manières de penser et de travailler.

Contenu
Chaque enseignant.e qui participe présente son/un travail de la manière qu'il souhaite pendant une session d'1h30

Calendrier:
Mercredi 1er octobre: Anna Dezeuze
Mercredi 8 octobre: Samuel Gratacap
Mercredi 15 octobre: voyage pédagogique, expositions à Arles
Mercredi 22 octobre: Nicolas Feodoroff
Mercredi 29 octobre: Katharina Schmidt:
Art-Cade groupe de 9h à 10h et de 10h à 11h
Mercredi 5 novembre: Séance assises de l'Andéa
Mercredi 12 novembre: Karine Rougier
Mercredi 26 novembre: Stéphanie Chérpin
Mercredi 3 décembre: Jean-Claude Ruggirello
Mercredi 10 décembre: Pierre-Laurent Cassière
Mercredi 17 décembre: Cy Lecerf-Maulpoix

Méthode
Cours magistral

Évaluation
Présence et participation.
Devoir sous formes de diagrammes de pensée et de pratique.

Références
Délivrées au fil des sessions

Ruptures / Séminaire

Option
Art

Enseignant
Frédéric Bonnet

Niveau
S7/S8

Périodicité
Semaine B / Lundi de 10h à 13h

Localisation
Amphithéâtre Beaux-Arts

Objectifs et compétences visées
Fournir aux étudiant.es des repères essentiels, qui trop souvent leur font défaut, quant à l'histoire de l'art du XXe siècle. Ce de manière à ce qu'ils puissent en fin d'année avoir obtenu un socle de connaissances et s'être familiarisés avec les principaux bouleversements et enjeux de l'art de la période. L'objectif ne sera pas de parcourir l'intégralité de la période mais, à travers l'idée centrale de « Ruptures », de mettre l'accent sur des personnalités, courants et thèmes essentiels à l'art du XXe siècle, qui tous ont introduit des ruptures dans la manière de penser et de produire de l'art.

Contenu
L'enseignement portera entre autres sur:

- Avant-gardes et constructivismes: cubisme, futurisme, mouvements constructivistes...
- Surréalisme.
- Marcel Duchamp, Dada et Fluxus.
- Comment New York vola l'idée d'art moderne: expressionnisme abstrait et allers-retours États-Unis/ Europe.
- L'ivresse du réel: pop art, nouveau(x) réalisme(s) et économies de l'art.
- Art minimal et conceptuel.
- Pratiques corporelles.
- Sites et territoires: la ville et la paysage comme matière et support.
- Sortir du cadre: Supports/Surfaces, leurs contemporains et leur héritage.
- Les années 1980, entre figurations et appropriations.

Ces propositions thématiques pourront faire l'objet de modifications ou d'adaptations en fonction du déroulé des cours et de leur réception par les étudiant.es.

Méthode
Cours magistraux appuyés par une ample iconographie.

Évaluation
Devoir sur table

Et la scénographie dans tout ça!

Option

Design

Enseignant

Nicolas Guéniau

Niveau

S7

Périodicité

Semaine A / Mercredi de 14h à 18h

Localisation

Ateliers C1/C2

Objectifs et compétences visées

Saisir et questionner, au travers des enjeux scénographiques, la dimension spatiale dans la démarche et la production de chaque étudiant.e artiste-designer. euse: mise en espace d'une œuvre et d'une pensée, échelle, dramaturgie et contexte, interaction avec le public et/ou les usagers, etc.

Aborder la scénographie comme une forme d'intervention active, une *écriture de la scène* (au sens étymologique du terme), agissant *dans* et *sur* le réel; autrement dit, comment la dimension scénographique peut venir nourrir le travail de création.

Identifier et tisser les liens entre art, design et scénographie.

Contenu

La scénographie, entendue ici au-delà de ses acceptations traditionnelles, est envisagée comme une pratique engagée, transversale et contextuelle, agissant *dans* et *sur* le réel. Elle s'inscrit pleinement dans les enjeux de la création contemporaine, en dialogue avec les préoccupations sociales et politiques, les dynamiques territoriales ou les mutations urbaines. Elle n'est plus simplement un art du décor, un dispositif de représentation, mais un médium critique et politique, un outil de transformation sensible, symbolique et spatial des lieux.

Méthode

Échanges autour de notions théoriques et partage de récits d'expériences scénographiques.

Inventaire non exhaustif des champs scénographiques: formes hybrides, éphémères ou pérennes; dispositifs scéniques, muséaux, urbains; installations, micro-architectures, mobiliers urbains, etc.

Visites d'exposition et/ou de lieux de création.

Expérimentation(s) scénographique(s) lors d'une séance d'accrochage collectif.

Évaluation

Présence et participation active

Subsequent sections

Option

Art

Enseignante

Won Jin Choi

Niveau

S7/S8

Périodicité

Semaine A / Mardi de 14h à 17h

Localisation

Salle 1

Objectifs et compétences visées

Le programme *Subsequent sections* est pensé comme un espace d'exploration du langage à travers les pratiques artistiques. Il vise à renforcer les compétences verbales et littéraires en anglais, à développer une écoute attentive et critique, et à encourager l'échange d'idées dans le contexte de l'art contemporain. Les étudiant-es sont invité-es à formuler leurs pensées, à dialoguer, à expérimenter la lecture sous différentes formes, et à enrichir leur vocabulaire, qu'il soit formel ou informel. Ce cours cherche à créer un lien sensible entre lecture, parole et écriture, tout en cultivant une pensée critique et collective.

Contenu

Le cours propose l'étude de textes d'artistes qui utilisent l'écriture comme médium, ainsi que d'écrits critiques, poétiques ou littéraires, issus de contextes variés. Ces lectures sont des points d'entrée pour aborder des questions artistiques, sociales et linguistiques à partir de formes d'écriture. Certaines séances seront consacrées à des recherches autour d'un-e artiste ou d'un thème choisi. Les textes seront lus, discutés, parfois performés. Une attention particulière sera portée à la manière dont ils résonnent avec nos expériences et nos imaginaires. Chaque étudiant-e sera également invité-e à contribuer à une « bibliothèque parallèle » en proposant un court texte en anglais qui lui tient à cœur, sans obligation de le lire en cours.

Méthode

Lecture collective: Temps de lecture partagée en anglais, suivie de discussions permettant de contextualiser, d'analyser et de mettre en lien les textes avec des pratiques artistiques.

Arpentage: Méthode de lecture collaborative inspirée des pratiques militantes, permettant une appropriation collective des textes via leur division, lecture individuelle, puis restitution en groupe.

Lecture personnelle: Lectures individuelles accompagnées d'exercices selon les intérêts (glossaire personnel, recherches complémentaires, réflexion écrite).

Lecture à voix haute et performée: pratique orale visant à améliorer la prononciation tout en explorant la performativité du langage. Des formes variées seront expérimentées: lectures en duo, en mouvement, en boucle ou à voix chuchotée, pour donner corps et rythme aux textes.

Bibliothèque parallèle: Chaque étudiant-e est invité-e à proposer un court texte en anglais: extrait littéraire, poème, article, chanson ou texte personnel.

Évaluation

Contrôle continu fondé sur trois critères: assiduité, implication, participation active et contributive

Moyens techniques et matériels demandés

Un cahier de travail ou un ordinateur portable pour la prise de notes, les lectures annotées et les travaux écrits.

Références

Group Collective, Geys, Jef, Hebert, S., & Szefer Karlsen, A. (Eds.). *Self-Organised*. Open Editions / Hordaland Art Centre, 2013, Schor, Mira, Truitt, Anne, etc.

Belvédère 25-26 – Parcours professionnalisant

Option
Art

Enseignante
Won Jin Choi

Niveau
S9

Périodicité
Semaine A / Vendredi de 9h à 12h

Localisation
Salle 1, ateliers

Objectifs et compétences visées

Le parcours Belvédère 25-26 accompagne les étudiant-es dans une phase de transition vers la professionnalisation artistique. Il vise à renforcer les compétences en langue anglaise nécessaires pour présenter, analyser, documenter et valoriser une pratique artistique dans un contexte international. L'enseignement porte à la fois sur l'élaboration d'un discours articulé autour du travail personnel, la compréhension critique des pratiques contemporaines, et le développement des outils de communication requis dans les domaines de l'art visuel.

Contenu

Ce module propose des outils méthodologiques et linguistiques adaptés à la mise en forme professionnelle d'un travail artistique. Il inclut des exercices d'analyse, de prise de parole, de rédaction en anglais, ainsi qu'une réflexion sur le développement du portfolio.

Les étudiant-es sont également invité-es à formuler des retours critiques sur les pratiques de leurs pairs, à affiner leur regard, et à s'exercer à l'échange argumenté. Une attention particulière est portée à la *studio visit*, envisagée comme un espace de dialogue, d'évaluation constructive et de positionnement artistique, favorisant l'autonomie et la clarté dans la formulation de sa démarche.

Méthode

Le cours alterne deux modalités de travail complémentaires:

- Séances collectives, en début de semestre, consacrées aux critiques de groupe, aux présentations croisées et à l'exploration des outils professionnels. La *studio visit*, intégrée au déroulé pédagogique, est mobilisée comme cadre de pratique régulier, propice à l'expression orale et à la réflexion partagée.
- Rendez-vous individuels, permettant un accompagnement personnalisé selon les besoins spécifiques de chaque étudiant-e.

Évaluation

L'évaluation est effectuée en contrôle continu, selon les critères suivants: assiduité, implication, participation active.

Moyens techniques et matériels demandés

Un cahier de travail ou un ordinateur portable selon les besoins.

Anglais: Cours et séminaires

Option

Design

Enseignant

Dennis Tredy

Niveau

S7/S8

Périodicité

Semaine A / Vendredi de 9h à 12h30

Localisation

Salle 3

Objectifs et compétences visées

Premier semestre:

- Perfectionner l'emploi du vocabulaire spécifique aux études en design / architecture / littérature / cinéma
- Suivre et participer activement aux séminaires en anglais. Créer des textes originaux et des vidéos en anglais.
- Repérer des similitudes et des différences entre les approches archi/design et les approches littérature/cinéma aux thèmes traités chaque semestre.
- Améliorer le niveau d'anglais des étudiant.es à l'oral (compréhension / prise de parole) aussi bien qu'à l'écrit.

Contenu / Méthode

Le cours est à la base un séminaire sur les thèmes de l'utopie et de la dystopie et l'historique du traitement de ce thème, essentiellement en philosophie, littérature et cinéma (de Platon à nos jours), mais également lors des grands mouvements en design et architecture.

En complément des discussions hebdomadaires, les étudiant.es liront des extraits d'œuvres clés, rédigeront leur propre texte utopique ou dystopique, et, plus tard dans l'année, réaliseront une courte vidéo sur le thème Utopie/Dystopie.

Évaluation

Au moins un devoir écrit est à rendre au cours du semestre. Un test en ligne sur le contenu des séminaires aura lieu à la fin du semestre.

En complément du rendu des devoirs demandés, l'attribution d'ECTS dépendra en grande partie de l'assiduité de l'étudiant.e et de sa participation aux discussions.

Références

Une bibliographie sera distribuée lors des premiers cours.

Anglais – Parcours professionnalisant

(Séminaires pratiques et rendez-vous individuels)

Option

Design

Enseignant

Dennis Tredy

Niveau

S9

Périodicité

Semaine B / Vendredi de 9h à 12h30

Localisation

Salle 1

Objectifs et compétences visées

Perfectionner l'emploi du vocabulaire spécifique aux études en art/design, à la vie étudiante et les demandes de stage, d'emploi et d'embauche post-diplôme.

Préparer et rédiger un CV et une lettre de motivation en anglais, en utilisant les formats et termes appropriés, afin de mieux faire une demande de stage ou d'emploi à l'étranger.

Mieux écrire des descriptifs de ses œuvres et projets, notamment en employant les adjectifs et les substantifs composés en anglais, afin notamment de correctement rédiger ses légendes dans le contexte d'un portfolio ou un catalogue.

Mieux comprendre les normes de recherche en langue anglaise.

Contenu / Méthode

Les ateliers, comme les rendez-vous individuels, seront en grande partie basés sur les demandes spécifiques des étudiant.es M2 design au début et au cours du semestre. L'essentiel du contenu sera des leçons et des corrections apportées à leur travail de recherche, de portfolio et de demandes de stage ou embauche post-diplôme en anglais.

Évaluation

L'attribution de l'ECTS dépendra de l'engagement de l'étudiant.e et le niveau de participation (ateliers, RDV individuels, suivi de leur travail, etc.).

Français langue étrangère

Options
Art, design

Enseignante
Alexandra Gadoni

Niveau
S7/S8

Périodicité
Semaines A et B / Mardi de 13h à 14h30

Localisation
Atelier B6

Objectifs et compétences visées

Réviser le niveau B1 et B2 au niveau grammatical, vérifier les acquis de base. Travailler la compréhension écrite et orale à travers des documents d'actualité et des thèmes variés; permettant ensuite de préparer des productions (individuelles ou collectives) écrites et orales, sous forme de devoirs à rendre ou "d'exposés" à présenter en classe. Ces productions permettent aux **étudiant.es** de travailler l'argumentation, l'organisation des idées, la structure d'un texte, mais aussi de développer leur créativité et leur imaginaire, notamment en étoffant leur vocabulaire (travail de divers champs lexicaux). Pour les niveaux plus avancés (C1), approche plus littéraire de la langue française, découverte de différents styles d'écriture, travaux d'écriture et exposés oraux sur divers thèmes choisis ensemble au début.

Contenu

Les cours dispensés sont généralement d'un niveau B2. Cependant, une révision du programme grammatical du niveau B1 est faite, afin de vérifier les acquis. Les cours permettent de travailler la compréhension orale et écrite grâce à des documents d'actualité, divers thèmes sont proposés et abordés afin de varier les supports et d'éveiller l'intérêt des étudiant.es. Chaque séquence de cours donne lieu à un travail d'écriture ou un exposé, individuel ou collectif, afin que les étudiant.es puissent exprimer leurs opinions, leurs points de vue, argumenter, débattre, construire leur pensée critique, organiser leurs idées, etc. Ces devoirs leur donnent l'opportunité de travailler la prononciation et d'être plus à l'aise par la suite dans les autres cours ou lors de leurs passages d'examen.

NB: Le programme du niveau B2 permet de consolider le niveau B2 pour ceux qui sont en difficulté par rapport à cet acquis qui est néanmoins obligatoire pour l'admission à l'école. Le cours de niveau C1 est réservé aux étudiant.es qui ont déjà un DELF ou un TCF B2 et qui veulent encore approfondir la langue française, l'aborder sous une forme plus littéraire, avec différents styles d'écriture. Ce cours permet aux étudiant.es de s'exprimer, de donner leur point de vue, de faire des recherches sur des thèmes variés d'actualité et de progresser de façon significative dans leur perfectionnement du français (vocabulaire, synonymes, antonymes, styles de phrases...).

Méthode

Cours magistral (compréhension écrite et orale de divers documents) et activités d'écriture ou d'exposés/débats.

Évaluation

Pour chaque semestre, l'évaluation est un contrôle continu qui prend en compte la présence des étudiant.es aux cours, la participation active pendant les cours (prise de parole, recherches sur le thème, lecture des documents en amont, etc...) le rendu des devoirs - dans les temps impartis - ainsi que les diverses recherches et initiatives menées par les étudiant.es pour compléter le cours ou approfondir certaines notions. Les devoirs se font à la maison pour donner la possibilité d'approfondir les recherches permettant la réflexion et l'argumentation pour l'écriture.

Français langue étrangère

Soutien à l'écriture du mémoire

Options
Art, design

Enseignante
Alexandra Gadoni

Niveau
S7/S8, S9 (en priorité)

Périodicité
Semaines A et B / Lundi de 12h à 14h

Localisation
Atelier B6

Objectifs

Pour les étudiant.es de langue maternelle étrangère d'années M1 et M2, un soutien est mis en place pour l'écriture des mémoires. Il peut consister en une relecture avec l'étudiant.e (correction syntaxe, orthographe, grammaire...), ou une aide méthodologique pour la rédaction du mémoire en langue française. Les **étudiant.es** francophones désirant un soutien pour l'écriture de leur mémoire ne sont pas prioritaires mais peuvent quand même demander des rendez-vous individuels si des créneaux sont disponibles.

Méthode

Les étudiant.es d'années M1 et M2 des deux options art et design peuvent solliciter des rendez-vous auprès de leur professeure pour des séances individuelles d'accompagnement à la rédaction en français ou à la relecture du mémoire. Les étudiant.es d'année 3 ayant besoin de soutien pour la rédaction de leur rapport de diplôme peuvent également solliciter des rendez-vous.

Évaluation

L'évaluation de l'avancement du mémoire est réalisée par les directeur-riche-s de mémoire au cours des années M1 et M2. Le mémoire est présenté lors du DNSEP et correspond à 5 crédits de diplôme.

Mise en œuvre et suivi du mémoire / Je déballe ma bibliothèque 4.0

Option
Art

Enseignante
Cécile Marie-Castanet
accompagnée de Claire Ferrer pour le pôle bibliothèque

Niveau
S7

Périodicité
Semaine A / Mardi de 10h à 13h

Mardi 30/09: Bibliothèque des Beaux-Arts
Mardi 14 /10: Centre de documentation du Frac Sud
Mardi 28/10: Bibliothèque des Beaux-arts
Mardi 25/11: Communiqué ultérieurement
Mardi 9/12: Communiqué ultérieurement

Localisation
Bibliothèque(s) de l'école et hors les murs, en ville

Objectifs et compétences visées
Mettre en œuvre le mémoire, en lisant, en écrivant. Acquérir les outils et l'autonomie pour achever la rédaction du mémoire à l'issue de l'année M1. Aide et accompagnement à la recherche.

Contenu
Chaque étudiant-e est accompagné-e pour s'approprier l'exercice du mémoire, en fixer les paramètres et en lancer la mise en œuvre, à partir d'un temps collectif de déballage de la bibliothèque.

Par la lecture d'écrits d'artistes, de textes poétiques, d'écrits critiques et théoriques et d'un ensemble de documents sélectionnés dans les bibliothèques en fonction des corpus déterminés, il s'agit de faciliter et accompagner la recherche.

La consultation de mémoires déjà soutenus, la discussion avec des interlocuteur-ice-s multiples et l'établissement d'une relation de travail fructueuse avec un-e directeur-ice de mémoire, prolonge aussi ces temps d'ateliers.

Méthode
Des séances méthodologiques d'introduction à l'exercice du mémoire et aux pratiques documentaires
Travail avec les directeur-ice-s de mémoire.

Évaluation
S7: Établissement de la convention de mémoire — évaluations d'étapes de travail à chaque séance, et tout au long du semestre. Présentation d'un « carnet » de recherches (corpus, bibliographie, note d'intention) à la fin du semestre

S8: Validation du mémoire par le-a directeur-ice — présence du travail imprimé (non maqueté) lors des présentations semestrielles de juin.

Bibliographie
Sera constituée et partagée en fonction des corpus pendant l'atelier.

Hocquard, Emmanuel. *Le cours de Pise*. P.O.L., 2018, 624p.

Warburg, Aby, *Bilderatlas Mnemosyne – the original*, par Robert Ohrt & Axel Heil, Hatje Cantz, Berlin, 2020, 184p.

Kaplan, Leslie, *Les outils*, P.O.L., 2011

Edouard Levé, *Œuvres*, P.O.L., 2002, 208 p.

Pierre Alferi, *Chercher une phrase*, 1991, Christian Bourgois, 76 p. rééd. P.O.L., 2025.

Séminaire Vous êtes ici

Option
Design

Enseignant-e
Philippe Delahautemaison, Frédérique Entrialgo

Niveau
S7/S8, S9

Périodicité
Semaine B / Lundi

Groupe 1: 9h à 11h
Groupe 2: 11h à 13h

Localisation
Bibliothèque

Objectifs et compétences visées
Situer son travail et sa démarche dans un milieu de pensées, dans le champ du design contemporain et dans une filiation historique et esthétique.

Cartographier son positionnement.

Identifier des auteurs et des courants de pensées en lien avec sa pratique et en proposer une représentation graphique.

Élaborer un discours critique argumenté et documenté sur son propre travail

Construire son champ de référence par étapes successives, tamiser de plus en plus fin.

Contenu
Lecture et commentaires de textes critiques et théoriques contemporains extraits de revues de design et présentation des courants de pensée auxquels ils appartiennent et auxquels ils font référence.

Méthode
Lecture et commentaire de textes et rebonds bibliographiques.
Recherche documentaire et présentation du résultat de ces recherches.
Discussions et recherches en groupe à la bibliothèque, en présence des livres et des revues.

Évaluation
Présence et engagement.
Participation aux recherches, discussions et réflexions de groupe.
Elaboration d'une représentation graphique des outils théoriques à mobiliser pour positionner son propre travail.
Rédaction d'un article en vue de la construction d'une revue collective.

Références
Flore Garcin Marrou, *Penser le design avec la philosophie*, Les Presses du réel, 2020
Claudia Marreis, *Théories du design. Une introduction*, Les Presses du réel 2023

Catherine Geel et Claire Brunet, *Le design: histoire, concepts, combats*, Folio, 2023

Revue RADDAR et Azimuts

Le reste en fonction des contenus abordés par les étudiant-es.

C'est le marché – Parcours professionnalisant

Option
Design

Enseignant
Frédéric Frédout

Niveau
S7/S8

Périodicité
Semaine A / Jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation
Salle 2

Objectifs et compétences visées

Le design nécessite un positionnement théorique, formel et conceptuel fort. « C'est le marché » complète cette approche en abordant aussi la pratique professionnelle et opérationnelle.

Sans elle rien ne se fait. Elle n'est pas cerise sur le gâteau ou extérieure au dessin. Elle y participe complètement, structure aussi le projet, agit sur la forme et organise le travail en équipe.

« C'est le marché » repère et analyse les éléments classiques du monde du travail, le marché, l'offre, la demande, le statut social, la contractualisation, les appels d'offre public, le rapport aux clients, les liens avec les usagers. Mais surtout l'ensemble du cours a pour objectif de faire comprendre aux futur.es design.eur.s.es que leur futur espace professionnel est cohérent, complet, mouvant, multiple, singulier, complexe, indissociable de leur travail, intimement lié à leur engagement social urbain ou politique.

Ainsi, l'objectif est de donner les outils, les références, les moyens à chaque étudiant.e pour qu'il crée le contexte de son projet professionnel.

Contenu
Grands chapitres:

Les notions de marketing: son origine, ses différents usages et applications multiples au design.

Les outils basiques du marketing: méthodes SCP « segment/cible/positionnement » et méthode 4P « produit/positionnement/prix/promotion ».

Les cadres légaux, sociaux, fiscaux pour exercer la profession.

Les associations comme client, comme mode d'exercice, comme outil pour subventionner un projet collectif: principe, fonctionnement, statut, montage d'un budget.

Les missions successives de/la designer.se pour développer sereinement un projet selon sa temporalité spécifique.

Des éléments de calculs différents pour entrevoir le prix d'un travail.

La contractualisation des projets, le devis et la facturation.

Les appels d'offre publics qui nécessitent de comprendre la mise en concurrence, le client collectivité public et ses différentes variantes fonctionnelles, le dossier à construire, la constitution d'un groupement de moyen pour répondre et le mémoire technique demandé.

Chaque thématique part des connaissances basiques minimums, immédiatement remises dans le contexte du design. Petit à petit les notions se complètent, s'entremêlent, forment un tout que chaque étudiant.e se doit d'appliquer à son projet futur.

Méthode

Chaque début de chapitre commence par une présentation d'outils basiques.

Ensuite, une discussion, un échange permet d'adapter le contenu au design en observant, en décryptant, en comprenant et en analysant des expériences personnelles et des exemples.

Le premier semestre ressemble à un cours « magistral », il est en fait largement illustré et devient vite lieu de débat. Il permet de développer une culture générale autour des questions ultra contemporaines et sensibles de « pourquoi, comment, pour qui on travaille ? ».

Au second semestre, c'est l'étudiant.e qui compose, structure et présente ses futures stratégies pour développer son projet professionnel en intégrant si possible les nouveaux enjeux actuels.

Des thèmes importants peuvent apparaître au fil des séances et seront traités en intelligence collective. Ce sera l'occasion de traiter un sujet tout en apprenant une autre méthode de fonctionnement collaboratif.

Évaluation

L'étudiant.e doit:

Être en cours – Contrôle continu des présences.
Un suivi régulier des séances est nécessaire pour acquérir la globalité de la démarche et pour participer au débat collectif.

Interagir – Questionner, intervenir, analyser, critiquer, donner ses propres exemples pour enrichir les thématiques abordées.

Appliquer – Développement de son projet personnel.
Cette partie pourra se construire plus amplement au second semestre avec des rendez-vous de plus en plus individuels.

Références

Références et supports de cours disponibles et partagés en ligne sur espace privé.

Les fondamentaux du tir à l'arc – Éric Nicolier et Jacques Rousseau – éditions Amphora 2005

Les cours de Pierre-Michel Menger – Sociologie du travail créateur – Cours du collège de France

Simulacres et simulations

Option

Design

Enseignant

Jérôme Duval

Niveau

S7/S8

S9 (optionnel)

Périodicité

Semaine B / Mercredi de 9h à 13h

Localisation

LoAD (salle de cours)

Objectifs et compétences visées

Les outils numériques permettent aujourd'hui de simuler le réel avec un niveau de précision tel qu'ils en viennent parfois à le surpasser. La réalité virtuelle, comme les intelligences artificielles génératives, ouvrent la voie à des expériences interactives ou visuelles qui interrogent profondément notre rapport au réel. Ce cours vise à outiller les étudiant·es pour comprendre, expérimenter et critiquer ces technologies, et pour en faire un levier de création dans leur démarche de designer.se.

Contenu

La création a toujours été traversée par les notions de simulacre, d'illusion, de vrai et de faux, que ce soit dans les arts, l'architecture ou le design. À l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, ces notions prennent une dimension inédite. Comment simuler un projet à l'aide de technologies immersives ou génératives ? Comment choisir entre moteur de rendu, moteur temps réel ou IA générative selon le contexte, le budget et le degré d'interactivité visé ?

Nous étudierons des cas emblématiques de simulation dans les domaines de la scénographie, de l'architecture, de la mode ou du design d'objet. Nous questionnerons la place croissante des IA dans la chaîne de création : génération de formes, de matériaux, d'environnements, voire de comportements. Nous interrogerons aussi les biais, les limites et les enjeux éthiques liés à ces outils. Enfin, nous explorerons à partir de quand la simulation ne sert plus seulement le projet... mais devient elle-même la matière du projet.

Méthode

Le cours se déploie en deux temps. Le premier semestre propose un panorama critique des outils numériques de simulation à l'échelle professionnelle, incluant la réalité virtuelle, les moteurs temps réel et les intelligences artificielles génératives. À travers des études de cas, les étudiant·es apprendront à identifier les outils pertinents selon les besoins du projet.

Le second semestre est consacré à vous accompagner dans la réalisation de vos projets, prototypage : simulations, maquettes numériques à partir des projets en cours (concours, commandes, recherches), en collaboration avec les autres enseignements du cursus.

Évaluation

Le cours peut s'organiser par petits groupes en fonction de vos besoins. L'évaluation s'effectuera sur la pertinence avec laquelle vous effectuez vos choix technologiques en fonction du projet.

Références

Philippe Quéau, *Le virtuel: vertus et vertiges* – Ed. Champ Vallon

Jean Baudrillard, *Simulacres et simulations* – Ed. Galilée

André-Louis Paré, *Créer à l'ère de l'intelligence artificielle* – Ed. www.erudit.org

Droit de la propriété intellectuelle et droit d'auteur-riche – Parcours professionnalisant

Intervenant.es

Dos Mares, Simon Mintz, d'autres intervenant·e·s annoncé·e·s ultérieurement

Options

Art, design

Niveau

S7

Périodicité

Semaine A / Lundi de 9h à 12h

Cf programme

Localisation

Amphithéâtre Puget

Objectifs et compétences visées

Connaitre les principales notions et composantes du droit de la propriété intellectuelle, ainsi que leur articulation : droit d'auteur-riche, droits voisins, droit des dessins et modèles, etc. Comprendre en particulier le fonctionnement du droit d'auteur-riche et connaître ses prérogatives afin de savoir ce qu'il est possible de faire lorsqu'on crée une œuvre (seul·e ou à plusieurs ou en utilisant des œuvres préexistantes) et savoir comment exploiter son œuvre, protéger et défendre ses droits.

Contenu

Approfondissement du droit d'auteur-riche (nature du droit d'auteur-riche, œuvres protégeables, titulaires de droits, contenus des droits, exceptions, exploitation et défense des droits) et du droit des dessins et modèles.

Méthode

Présentation orale ponctuée de temps de discussion / questions.

Évaluation

Questionnaire à choix multiples

Références

Les références textuelles et de jurisprudence seront communiquées aux étudiant.es dans le cadre du cours.

Journée de coordination / Mise en situation des travaux

Option
Art

Enseignant-e-s
Pierre-Laurent Cassière, Cécile Marie-Castanet,
Chourouk Hriech, Lia Giraud, Garance Matton

Niveau
S7/S8

Périodicité
SEMAINE A / Mercredi de de 11h à 12h30 et de 14h à 18h

Localisation
Salles d'exposition, ateliers...

Objectifs et compétences visées

Définir les modalités d'accrochage, de placement ou d'installation des pièces. Être capable de présenter sa pratique et de partager les processus mis en œuvre. Acquérir de l'aisance à la prise de parole en public. Développer son analyse critique des formes. Ouvrir son champ de références. Savoir prendre des décisions formelles et conceptuelles dans la poursuite du projet.

Contenu

Au-delà d'un rendez-vous régulier pour l'organisation logistique et les échanges d'informations relatives à la vie de l'école et au cursus, ces temps de travail collectif lors de sessions d'accrochage sont des moments clefs de l'accompagnement au projet de DNSEP.

Méthode

Exercice d'accrochage et de présentation orale du travail, ces journées sont l'occasion d'expérimenter, de tester différentes modalités de partage des productions, en salles d'exposition ou en contexte. Les discussions collectives autour des pièces et de leur exposition invitent au débat critique, à l'échange sur les processus créatifs et permettent d'affiner les enjeux comme les directions du projet de diplôme.

Évaluation

Assiduité, participation aux discussions, évolution du projet.

Mise en forme et production mémoire

Options
Art, design

Enseignant-e-s
Denis Prisset, Alban-Paul Valmary
accompagnés de Justine Batteux, Matteo Penza

Niveau
S9

Périodicité
Semaines A et B / Lundi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation
Atelier édition

Objectifs et compétences visées

Les étudiant.es ont déjà eu l'occasion de prendre en main et d'expérimenter les techniques de l'édition et de la chaîne graphique. Durant cette journée il leur est proposé d'affiner et de perfectionner leurs outils, et de mieux se saisir des possibilités et usages des objets graphiques reliés ou dédiés à l'écran.

Objectif

Conception et fabrication des Mémoires de DNSEP

Compétences visées

Maîtriser les fonctions avancées d'InDesign pour augmenter son efficacité en production.

Choisir et pratiquer les méthodes les plus adaptées selon la mise en page à réaliser et son contexte.

Concevoir des fichiers PDF respectant les contraintes des finalités de l'impression et des formats numériques en vue des différentes diffusions.

Perfectionner ses connaissances de la chaîne de production d'objets graphiques.

Contenu

Cette journée du lundi est consacrée à l'accompagnement individuel des étudiant.es de l'école dans la réalisation graphique et technique de leurs Mémoires de DNSEP

Méthode

Suivi de projet individuel

Moyens techniques et matériels demandés

Ordinateur personnel si possible

Habla con ella

Option

Art

Enseignante

Vanessa Brito

Niveau

S9

Périodicité

Semaine B / Mardi de 10h à 13h

Localisation

Salle 3

Objectifs et compétences visées

Savoir présenter son travail plastique à l'oral ; choisir ses mots et les concepts à mettre en avant ; réfléchir à la présentation de son processus de travail et de ses recherches ; mobiliser des références et contextualiser sa pratique ; préparer le moment du diplôme.

Méthode

Chacun-e est invité-e à présenter son travail à partir d'un accrochage imaginaire.

Nous nous attarderons également sur quelques études de cas: textes de commissaires d'exposition, cartels, entretiens avec des artistes.

Évaluation

Participation à l'atelier.

Références

Des références seront données au cas par cas, en résonnance avec le travail plastique de chaque étudiant-e.

Journée de coordination

Option

Art

Enseignant-e-s

Christophe Berdaguer, Vanessa Brito, Samuel Gratacap, Cy Lecerf Maulpoix, Jean-Baptiste Sauvage, Katharina Schmidt

Niveau

S9

Périodicité

Semaine B / Jeudi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

Localisation

Salles d'exposition, ateliers

Objectifs et compétences visées

S'entraîner à l'exercice de l'accrochage; chercher à mettre en tension différents médiums; réfléchir à la présentation de son processus de travail et de ses recherches; tester, expérimenter, mettre à l'épreuve des hypothèses de travail; préparer le moment du diplôme.

Contenu

On se retrouvera une journée entière tous les quinze jours pour se rencontrer, partager autour de vos travaux et de leur avancement. Ces journées sont portées par la conviction que l'aventure du diplôme est aussi un projet collectif et c'est pourquoi nous demanderons l'implication de chacun-e.

Méthode

Nous alternerons des temps d'accrochage et des temps d'échange avec des invité-es.

Évaluation

L'évaluation prendra en compte l'engagement dans votre pratique et la manière dont vous investissez l'espace de l'exposition, mais aussi votre participation à la dynamique du groupe.

Références

Des références seront données au cas par cas, en résonnance avec le travail plastique de chaque étudiant-e.

Enseignements spécifiques

Les espaces qui nous dessinent

Enseignante
Chourouk Hriech

Niveau
S7/S8, S9

Périodicité
Semaine A / Lundi de 14h à 18h (sur inscription)

Localisation
Atelier E2

Objectifs et compétences visées

- Décloisonner le dessin de son support traditionnel
- Expérimenter les passages entre 2D, 3D et temporalité
- Développer un langage plastique personnel traversant les médiums
- Comprendre la mise en espace comme extension du geste graphique

Contenu

Comment le dessin devient-il architecture de l'imaginaire, de mondes présents ou en devenir ?

Cet atelier explore le dessin comme langage premier qui traverse et unit tous les médiums: installation, vidéo, image, espace. ... comment une ligne tracée peut devenir volume, comment un geste graphique peut se déployer dans l'espace réel et virtuel.

Comment les différentes pratiques du dessin en fonction des projets des étudiant.es peuvent prendre formes et vies.

Tant de possibilités, ... dans cet atelier à chacun et chacune de trouver les siennes.

Déroulé pratique (autour de plusieurs points)

Dessiner l'invisible

Du trait à l'espace

Capturer le mouvement

Montage narratif

Questions ouvertes

Où commence et où finit un dessin ?

Comment l'espace nous dessine-t-il en retour ?

Que raconte un geste dans l'espace ?

Matériel à apporter

Carnet de croquis, crayon, outils nécessaires à l'avancée des projets, à chaque fois en fonction des propositions de chacun et chacune.

TXT/ESPACE

Option
Art

Enseignant
Alban-Paul Valmary

Niveau
S9

Périodicité
Semaine B/Jeudi de 14h à 18h (sur inscription)

Localisation
Salle 2, atelier édition, atelier impression

Objectifs et compétences visées

Quand sa pratique engage un travail autour du texte, comment le mettre en forme et le donner à voir dans un espace d'exposition ?

Contenu

Un atelier ouvert à ceux qui développent dans leur pratique un travail d'écriture, qu'il soit central ou qu'il accompagne d'autres formes. Comment lui donner une place *propre* et une matérialité pour que la forme envisagée accompagne au mieux son contenu dans la perspective d'être exposé à un public ? Ensemble nous questionnerons les différents médiums qui permettent sa diffusion.

Méthode

Temps de travail collectif, accrochages, rendez-vous individuels.

- Chaque étudiant.e est invité.e à venir présenter son travail qu'il souhaite diffuser, exposer. À partir de ces matériaux nous travaillerons à une série d'hypothèses de mises en forme et expérimenterons ensemble leur mise en forme dans les ateliers techniques.
- Des temps d'accrochages viendront ponctuer les ateliers pour éprouver les formes produites en situation dans un espace d'exposition en vue du diplôme.
- L'atelier sera l'occasion de regarder et découvrir ensemble à travers des apports réguliers le travail d'artistes ou designers graphiques qui travaillent sur ces questions-là.

Références

Données à chaque séance.

Groupe de suivi performance

Options

Art, design

Niveau

S7/S8, S9

Enseignante

Pauline Brun

Périodicité

Semaine A / Vendredi de 9h30 à 17h30 (sur inscription)

Localisation

Atelier A3, LoAD

Objectifs et compétences visées

Expérimenter et préciser les formes en cours

Se montrer, se faire des retours

Contenu

Le groupe de suivi est un temps commun sur une journée pour expérimenter et préciser ensemble les formes performatives de chacun-e. C'est un temps qui permet de pratiquer individuellement et collectivement mais aussi de recevoir et formuler des retours sur les différentes propositions.

Méthode

RDV commun

Pratique individuelle et collective

Montrer / Faire des retours

ARC et séminaires: ateliers de recherche et de création

ARC: Textes et Voix

<https://cipmarseille.fr/chronologie/4354>

Enseignante

Cécile Marie-Castanet,
en partenariat avec le Cipm (Centre International de poésie)
et Michaël Batalla

Niveau

S7/S8/S9

Ouvert aux étudiant.es de d'année 3 en fonction des places disponibles

Périodicité

Semaine A/Jeu

de 10h à 13h (avec un.e invité.e dans la bibliothèque du Cipm)
et de 14h à 18h (Recherches personnelles)

Semestre automne/hiver: 02 octobre ; 16 octobre ;
30 octobre ; 13 novembre ; 27 novembre ; 11 décembre

Semestre printemps/été: 5 février ; 19 février ; 12 mars ;
30 avril ; 23 mai

Localisation

Bibliothèque du *Cipm*

Cipm, Centre international de poésie Marseille,
2, rue de la Charité, 13002 Marseille
<https://cipmarseille.fr/>

Objectifs et compétences visées

Développer et accompagner les pratiques d'écritures, à
partir d'ateliers et de rencontres avec des écrivain.es, poète.
ses, éditeur.trices liés au Cipm. Rencontrer des textes et des
voix. Fabriquer la revue des écoles
du Cipm: ÉchElle:Un•deUx

<https://cipmarseille.fr/chronologie/4354>

Contenu

Immersion dans la Bibliothèque de poésie contemporaine du
Cipm. Lire. Écrire. Écrire en lisant, lire en écrivant.

Rencontre avec des auteur.e.s invité.es en lien avec l'équipe
du Cipm et la programmation associée (expositions ;
lectures ; journées d'études ; résidences).

Toutes ces voix, tous ces écrits, dessinent un socle commun
mis en partage en fonction des lectures et des voies prises
dans l'écriture, avec une attention au travail de la forme.

Depuis sa création en 2016, les étudiant.es de l'Arc Textes et
voix ont pu travailler avec notamment:

Michaël Batalla, Charles Bernstein et Susan Bee, Benoît
Casas, Claude Closky, David Christoffel, Jean-Michel
Espitalier, Christophe Fiat, Laure Gauthier, Liliane Giraudon,
Maël Guesdon, Frédérique Guétat-Liviani, David Lespiau,
Marie de Quatrebarbes, Mathias Richard, Cia Rinne, Elke de
Rijke, Isabelle Sbrissa, Grégoire Sourice, Camille Zéhenne

L'Atelier d'écriture et de lecture a lieu en lien étroit avec la
bibliothèque du Cipm et sa responsable Giulia Camin.

Semestre automne/hiver:

Ateliers de lecture et d'écriture

Programmation des invité.e.s en cours de confirmation

2 octobre: début de l'Arc à la bibliothèque du Cipm avec
Michaël Batalla et Giulia Camin.

16 octobre ; 30 octobre ; 13 novembre ; 27 novembre ;
11 décembre

Semaine workshop 17 au 21 novembre: pas d'ARC, possibilité
de s'inscrire dans le workshop avec Marina Skalova

Semestre printemps/été:

Ateliers d'écriture et de lecture + Revue ÉchElle:Un
+ lectures hors les murs avec le Cipm

Programmation des invité.e.s en cours de confirmation
5 février ; 19 février ; 12 mars ; 30 avril ; 23 mai

Semaine de workshop du 9 au 13 mars, possibilité
de s'inscrire dans le workshop avec Guy Bennett

Méthode

L'expérience de la lecture, la rencontre avec les œuvres et
leurs auteur.ices.

Évaluation

Participation aux ateliers d'écriture, aux rencontres avec les
invité.e.s et à la revue.

Références

<https://cipmarseille.fr/bibliotheque>

ARC: Primitive Technology

Enseignant-e

Marion Balac, Julien Maire
accompagné.es de Félix Rossi-Ljunghorn

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

SEMAINE A/ Jeudi de 14h à 18h

Localisation

Salle 3

Objectifs et compétences visées

Construire d'autres imaginaires techniques.
Acquérir des outils d'analyse critique sur les contenus en ligne (plateformes vidéo, sites DIY, forums, etc.)
Conceptualiser des processus de fabrication, de création et de communication. Se positionner par rapport aux technologies actuelles en les replaçant dans une histoire des sciences et des techniques.

Contenu

Le youtubeur australien John Plant est devenu célèbre grâce à ses vidéos muettes dans lesquelles il construit sans outils ni matériaux modernes, en n'utilisant que ce qu'il peut puiser dans son environnement naturel comme des végétaux, de l'argile, des pierres... À partir de la chaîne Youtube éponyme, l'ARC Primitive Technology se penche sur ce phénomène et sur ceux qui l'ont précédé, comme le Whole Earth Catalog conçu par l'éditeur Steward Brand comme un "outil d'accès" pour que les lecteur-ices puissent concevoir leur propre environnement technique.

Les outils et les instruments prolongent notre perception du monde et nous permettent d'agir sur lui. Quels sens, motivations, relations s'inscrivent dans ces actions et ces gestes ?

En s'appuyant sur l'utilisation paradoxale de plateformes de vidéo en ligne pour disséminer des tutoriels sur des savoirs techniques ancestraux, nous explorerons cette ambiguïté en étudiant les formes et fonctions du tutoriel mais aussi de manière élargie les débuts d'internet, le rôle des plateformes dans la transmission de savoirs techniques, la création de communautés en ligne, les stratégies de résistances individuelles et collectives...

Note: De nombreux contenus seront visionnés, lus et écoutés en anglais.

Méthode

Chaque séance s'organise autour d'un thème abordé par des présentations performatives, nourries de recherches ou projets en cours.

Évaluation

Assiduité et implication dans les recherches collectives, qualité et inventivité des présentations.

Références

Revues & catalogues

Tèque, revue (Audimat), depuis 2022

BRAND Stewart, *The Whole Earth Catalog*, 1968

SEU Mindy, *Cyberfeminism Index*, 2022

Essais & ouvrages

ARKHIPOV Vladimir, *Home-Made Europe*, 2012

BOURGUIGNON Jonathan, *Internet année zéro*, 2021

BUCKMINSTER FULLER, *Operating Manual for Spaceship Earth*, 1969

DOW SCHÜLL Natasha, *Addiction by Design*, 2012

MOSS Ceci, *Expanded Internet Art*, 2019

PRICE Seth, *How to Disappear in America*, 2008

CONNOR M. J., DEAN A., ESPENSCHIED D.,
The Art Happens Here: Net Art Anthology, 2019

SALE Kirkpatrick, *La révolte luddite*, 1995

TURNER Fred, *Aux sources de l'utopie numérique*, 2006

ZUBOFF Shoshana, *L'âge du capitalisme de surveillance*, 2018

MATEUS Quentin, ROUSSILHE Gauthier,
Perspectives low-tech, 2023

KÖHN Steffen, SIRE Nestor, *Handmade Networks*, 2024

ARC: « Décrire Dépeindre Déjouer » – initiation à la recherche-création

EHESS/CEHTA – Beaux-Arts de Marseille – MucemLab

Enseignante

Cécile Marie-Castanet avec Sabine Guermouche, EHESS/CEHTA (Centre d'Histoire et de théorie des arts (CRAL-CEHTA) et le MucemLab

Niveau

S7/S8, S9

Ouvert aux étudiant.es d'année 3

Périodicité et localisation

Deux modalités de participation:

- Trois jours d'atelier inter-écoles au MucemLab: les 24, 25 et 26 mars 2026
- Séminaire en ligne de Sabine Guermouche (CEHTA) « Décrire : entre le voir et le lire » : les étudiant.es participant.es à l'atelier d'initiation à la recherche-création inter-écoles sont invité.es à suivre sur inscription et via Zoom le séminaire, qui se déroule à Paris les mercredis de 13h à 15h de novembre 2025 à juin 2026.

Objectifs et compétences visées

La description comme mode de création et de connaissance

Contenu

L'atelier Description -Divination- Exposition propose de travailler à partir des collections du Mucem et d'un atlas d'images constitué tout au long de l'année autour des questions de description et de divination. Les étudiant.es seront invité.es à suivre une approche mêlant pratique, théorie et création poétique.

L'EHESS propose un séminaire en ligne autour de la description de novembre 2025 à juin 2026: 5/11 – 19/11 – 03/12 – 17/12 – 21/01 – 04/02 – 18/02 – 04/03 – 18/03 – 08/04 – 06/05 – 20/05. Les inscriptions se font auprès de Cécile Marie-Castanet et sur le site du CEHTA

Plus d'informations:

<https://enseignements.ehess.fr/2025-2026/ue/834>

Trois jours d'atelier (projection – montage – fictions d'exposition) ont lieu à Marseille au deuxième semestre, avec les étudiants en Master à l'EHESS/CEHTA Paris et les étudiants des Beaux-Arts ayant choisi d'y participer.

Évaluation

pas de crédits associés

Séminaire: Pi'Signaire

Enseignante

Franca Trovato en partenariat le DTIM (Département Traduction Interprétation Médiation de l'université Jean-Jaurès à Toulouse), Jérémie Ségouat (linguiste terminologue du DTIM) et la GACO-LSF (La Guilde des arts et de la culture en Occitanie – LSF), Juliette Dalle (médiatrice culturelle). Interventions régulières de Maxime Taguet, médiateur culturel en LSF, interprète LSF/IS (international sign), chansigneur, diplômé DNSEP option art et ancien étudiant du programme PiSourd.e. Projet accompagné par Lucas Wild, moniteur PiSourd.e.

Niveau

S3 à S7 et diplômé.e-s du programme PiSourd.e

Périodicité

Semaine A/Vendredi de 11h à 18h

Autres dates et horaires selon programmation.

Localisation

Atelier B6

Objectifs et compétences visées

Coconstruire un lexique de langue des signes dans le domaine de l'art et du design, dans une dimension linguistique et artistique. Pendant la période de confinement en 2020, enseignante, étudiant.e-s et diplômé.e-s, ont constitué à distance un répertoire filmé de 350 signes environ, propre à l'école, à l'art et au design. Cette collecte avait été initiée auparavant avec la participation des interprètes et à partir des contenus des cours dispensés aux Beaux-arts de Marseille. L'objectif aujourd'hui est de poursuivre son alimentation par de nouveaux termes, avec leurs définitions et des exemples, la finalité étant de pouvoir transmettre et de partager ces termes par la diffusion, avec des outils du numérique et par des projets de création. Cette perspective rend nécessaire de travailler avec les compétences de l'école et hors école, dans un souci d'attention (de soin) et d'accueil de la langue des signes française, dans sa spécificité et sa culture propre, valeurs portées par ce projet bilingue. Par ce travail collectif, sont visées l'acquisition et l'enrichissement de la terminologie des étudiant.es dans leur expression orale en langue des signes.

Contenu

Des séances de: recherche de nouveaux termes propres à l'art et au design, à leur définition et à l'aide d'exemples.

- Des séances de captation et de montage au LoAD.
- Des moments d'échanges entre étudiant.e-s des Beaux-Arts de Marseille et du DTIM (Département Traduction Interprétation et Médiation) de l'université Jean-Jaurès de Toulouse, sur les productions vidéo.
- Des visites en langue des signes française dans des lieux culturels: Mac, musée d'art contemporain à Marseille et Triangle-Astérides, la Friche la Belle de Mai, Marseille.
- Un séminaire sur deux journées avec les partenaires du projet et des personnalités invitées (dates envisagées entre le 1er et 3 avril 2026, Marseille, dans différents lieux: Cinémac, École des Beaux-Arts de Marseille, Cinéma Le Miroir).

Méthode

Collecter, filmer, analyser, les termes propres aux enseignements de l'art et du design en Langue des Signes Française. Réfléchir aux différents dispositifs de transmission comme finalité: sites internet, ouvrages et recueils, création et performance.

Évaluation

Productions, participation et engagement.

Références

Langues des signes, lexiques et dictionnaires, exemples (les ouvrages sont disponibles à la bibliothèque des Beaux-arts de Marseille):

Dictionnaire étymologique et historique de la langue des signes française, Origine et évolution de 1200 signes.
Yves Delaporte, éditions du Fox, 2007

Lex'signe, vocabulaire bilingue LSF Français, Préhistoire,
Monum éditions du Patrimoine, 2006 (autres titres de la même collection disponibles à l'achat: Antiquités grecque et romaine et MoyenAge)

Dizionario di Arte Contemporanea in Lingua dei Segni Italiana. Édition Umberto Allemandi & C., Torino 2010

L'histoire de l'art à portée de main, Au musée en Langue des Signes. Alice éditions, Bruxelles 2002

OCELLES: une plateforme collaborative LSF/bilingue français <https://ocelles.inshea.fr/fr/accueil>

STIM Sourd France, les sciences en LSF <https://www.stimsourdfrance.org/>

DicoSports, dictionnaire du sport en LSF
<http://www.dicosports-lsf.org/>

Traduction et langage

- **Les Maisons de la sagesse – Traduire** sont une tentative de réponse à l'inacceptable que constitue l'absence d'accueil et d'hospitalité, une tentative minuscule mais expansive, et d'autant plus contagieuse qu'elle rejoint un grand nombre d'autres tentatives de la société civile, parfois isolées ou erratiques, et parfois adossées à la puissance publique, et qu'elle invente en lien avec elles. Les trois premiers glossaires bilingues de l'administration française – pour une compréhension réciproque: <https://maisonsdelasagessetraduire.com>
- **Qalqalah** est une plateforme éditoriale et curatoriale dédiée à la production, la traduction et la circulation de recherches artistiques, théoriques et littéraires en trois langues: français, arabe et anglais: <https://qalqalah.org/fr>
- **L'Encyclopédie de la parole** est un projet artistique qui explore l'oralité sous toutes ses formes: <https://encyclopediedelap parole.org/fr>
- **Signer en langues**, film de Nurith Aviv, Les éditions Montparnasse, 2018 (DVD disponible à l'atelier des langues)
- En collaboration avec Emmanuelle Laborit, extrait réalisé par Nurith Aviv, exposition *Après Babel, Traduire*, sous le commissariat de Barbara Cassin, Mucem 2016
- <https://www.facebook.com/tenk.fr/videos/signer-nurith-aviv-2017/804762850441421/>
- Catalogue d'exposition, éditions [Actes Sud] Beaux-Arts, 2016

ARC: Hors Peindre

Enseignant-e-s

Adriana Lara, Friederike Feldmann, Jean-Baptiste Sauvage, Katharina Schmidt, Marion Slitine

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

Semaine B / Lundi de 13h30 à 17h30

Localisation

Atelier

Objectifs et compétences visées

Expérimenter les facultés de la peinture « hors cadre » ; initiation à la recherche ; exploration d'un travail contextuel et collectif.

Contenu

Faire de la peinture aujourd'hui implique une réflexion sur les conditions de sa production, de son exposition et de sa réception. À travers la pratique des participant-e-s, il s'agit d'interroger les histoires de l'art, la peinture et les formes d'exposition, non comme des systèmes fixes ou objectifs, mais comme des constructions mouvantes, traversées par des contextes, des héritages multiples et des positions situées.

Comment la peinture et ses alliés dans l'espace public, entre-t-elle en relation avec le monde ?

Comment le traverse-t-elle, l'affecte-t-elle et le contamine-t-elle ?

Quelle position peut-elle adopter face aux urgences écologiques, sociétales ou politiques ?

Quelles sont les décisions formelles qui portent nos engagements ?

Quelles formes concrètes peuvent s'incarner pour décoloniser l'histoire de l'art occidental ?

Dans quel contexte historique, artistique ou politique situons-nous notre travail concrètement ?

Il sera nourri par des expériences culturelles diverses ainsi que par l'exploration de différents contextes urbains (Casablanca, Tétouan, Marseille, Berlin, Palerme). En outre, nous travaillons sur la programmation d'une journée d'étude des réseaux peinture qui aura lieu au printemps 2025 à Marseille.

Méthode

Le débat prend appui sur les projets artistiques des participant-e-s. Les questions émergent à partir de l'analyse des étudiant.es et nourrissent la discussion collective. L'ARC se déroule toute l'année dans l'école (visites d'ateliers, lectures de textes, discussions) et hors les murs, avec un fonctionnement basé sur des temps forts (workshops et voyages d'études) qui auront lieu à l'École supérieure des beaux-arts de Casablanca et l'Institut national des beaux-arts de Tétouan au semestre 7, ainsi que l'Accademia Di Belle Arti à Palerme. L'ARC est également en partenariat avec l'école d'art Weissensee Kunsthochschule à Berlin, et la KABK à La Haye.

Les séances seront fondées sur des discussions collectives autour des problématiques liées à l'ARC, des visites d'ateliers, des lectures, des interventions extérieures, des visites d'exposition, etc.

Évaluation

Participation régulière, engagement continu, lectures de textes, participation aux discussions collectives.

Références

<https://www.reseaupeinture.fr/>

Anzaldúa, Gloria. *Borderlands / La Frontera: The New Mestiza*. 1987.

AWAD, S., WAGONER, B. (dir.), *Street Art of Resistance*, Palgrave Macmillan, 2017

AZDEM, M., *Manifeste sur l'espace public au Maroc (2011-2016)*, Association Racines, 2017

Belkahia, Farid, *Pour une autre modernité*, 2021

Bona, Dénètem Touam. *Sagesse des lianes. Cosmopoétique du refuge*. Post-éditions.

CALOGIROU C., « Cultures urbaines », in Une esthétique urbaine. Graffeurs d'Europe, Wasted Talent, 2012

CAUBET, D., MILLER, C., « Du rock au Maroc: Quelle place dans la nouvelle scène urbaine casablancaise ? », BONNEFOY, L., CATUSSE, M. (dir.), Jeunesses arabes: Du Maroc au Yémen: loisirs, cultures et politiques, La Découverte, Paris, 2013

Damisch, Hubert. *Théorie du nuage. Pour une histoire de la peinture*. Éditions du Seuil, 1972.

Davis-Chanin, Laura, Liz Lamere, with Foreword by Bruce Springsteen. *The Life of Alan Vega*. Bloomsbury Publishing, 2024.

Gage, Frances. *Painting as Medicine in Early Modern Rome: Giulio Mancini and the Efficacy of Art*.

Graham, Dan. *Rock My Religion*.

Graw, Isabelle et Ewa Lajer-Burcharth (ed.), *Painting beside Itself, The medium in the Post-medium Condition*, 2016

Graw, Isabelle, *For the Love of Painting*, 2018

GRESILLON, B., *Géographie de l'art. Ville et création artistique*, Economica, Paris, 2014

Hale, Amy. *Ithell Colquhoun: Genius of The Fern Loved Gully. Strange Attractor Press*, 2020.

Higgle, Jennifer. *The Other Side: A Journey Into Women, Art and the Spirit World*, Weidenfeld & Nicolson, 2023.

Johnson, Yuri. *Mycelium, Petit conte post-apocalyptique*. Du Murmure, 2021.

LEMOINE, Sophie, et Ouardi, Souad, *Artivisme. Art, action politique et résistance culturelle*, Collection Arts urbains - Alternatives, Gallimard, Paris, 2010.

Larson, Kay. *Where the Heart Beats: John Cage, Zen Buddhism, and the Inner Life of Artists*. Penguin Publishing Group, 2013.

LEHEC, Claire, *Sur les murs de Palestine. Filmer les graffitis aux frontières de Dheisheh*, Métis Presses, 2020.

MARMIE, C., « L'énergie dissensuelle du street-art au Maroc. Pouvoirs, politique et poétique d'une pratique artistique urbaine en Méditerranée », ILCEA [En ligne], 37, 2019

Montazami, Morad, Madeleine de Colnet, Esther Schlicht (ed.), *Casablanca Art School, A Postcolonial Avant-Garde 1962–1987*, 2024

Montazami, Morad, Zamân 7, 2017

Moraini, Toni, *Écrits sur l'Art*, 2014

Neveu, Micaela. *Le code précolombien, messenger des dieux. Curiosités du Nouveau Monde dans les collections européennes (XVIe–XIXe siècle)*. Éditions Max Chaleil, Paris.

Oliveros, Pauline. *Quantum Listening (Portals)*, Spiral House Editions. 2024.

PAILLER, D., « Faire médiation dans l'espace public au Maroc: Ou comment activer les droits culturels des personnes ? », L'observatoire, n°51, 2018, pp. 64-65

PETEET, J., « The Writing on the Walls: The Graffiti of the Intifada », *Cultural Anthropology*, 11-2, 1996

Pollock, Griselda, *Differencing the Canon, Feminism and the Writing of Art's Histories*, 1999

Pollock, Griselda, *Vision and Difference, Feminism, Femininity and Histories of Art*, 2003

RIFFAUD T., RECOURS R., « Le street art comme micro-politique de l'espace public: entre 'artivisme' et coopératisme », *Cahiers de Narratologie* [En ligne], 30, 2016

SALZBRUNN, M., « Artivisme », *Anthropen.org*, Éditions des archives contemporaines, Paris, 2019

Sillman, Amy, *Faux pas*, 2022

Stolow, Jeremy. *Picturing Aura: A Visual Biography*. MIT Press.

ARC: Images mobiles

Enseignant-e

Nicolas Feodoroff, Lia Giraud

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

Semaine B / Mercredi de 11h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

LoAD

Objectifs et compétences visées

Envisager les possibles des images mobiles et des photographies, leurs espaces multiples, de la salle de projection à leur spatialisation dans l'espace d'exposition. Il s'agit de savoir produire des images, de réfléchir avec et sur, de concevoir et de faire leur montage et leur(s) agencement(s), et d'argumenter selon les modes de présentation retenus.

Contenu

Cet ARC articulera la question du cinéma, de la vidéo, de la photographie sous toutes leurs formes, de la salle et de ses alentours jusqu'à leurs relations à l'exposition (dans le sens de s'exposer, donner à voir), en introduisant aux questions de montage, de mise en espace et de l'exposition comme un des espaces possibles de l'image animée. L'image animée sera ainsi envisagée comme pratique élargie. Nous aborderons la circulation des images pour en analyser leurs déploiements quelles que soient leurs formes, leurs temporalités et leurs modalités d'apparition. Les productions seront considérées comme un agencement critique d'images, de sons, d'objet et d'espaces – que ce soit via un film projeté dans une salle ou dans des scènes performatives, scénographiées ou diffusées en ligne. Il s'agira d'expérimenter les modes de migration du film et des images et leurs contaminations entre les pratiques convoquées (performance, sculpture...). Nous reconsidérerons la scénographie de l'espace de projection et de diffusion afin d'interroger la notion de dispositif.

Séances croisées avec les participant-e-s de l'ARC "Textes et voix" Programmation à Videodrome 2 (dates à confirmer).
Projet de programmation Cnap/Baumettes.

Invitations extérieures: Thomas Fourel et Workshop avec Ana Vaz. Juillet: participation prioritaire en juillet au Festival international de cinéma de Marseille (FID) durant toute la semaine du festival (projections, rencontres professionnelles...).

Méthode

Expérimenter, articuler, montrer le travail à partir de textes (écrits d'artistes, textes théoriques...), d'œuvres. Présentation et analyse régulière d'œuvres d'artistes, présentation des recherches et étapes de travail.

Évaluation

Assiduité et régularité du travail, participation aux échanges, et qualité des productions présentées.

Références

L'art vidéo. Redéfinitions contemporaines (entretiens d'artistes), Paris, Éditions Art press, 2020

Bacqué, Bertrand; Neyrat, Cyril; Schulmann, Clara et ali, (dir), *Jeux sérieux – Cinéma et art contemporains transforment l'essai*, Genève, MAMCO/HEAD, 2015

Bellour, Raymond, *La querelle des dispositifs*, Paris, P.O.L, 2012 131

Blümlinger, Christa, *Cinéma de seconde main: esthétique du remploi dans l'art du film et des nouveaux médias*, Paris, Klincksieck, 2013

Bovier, François et Mey, Adeena, *Cinema in the expanded field*, Dijon, Les presses du réel / JRP éditions, 2016 Bullot,

Erik (dir.), *Du film performatif*, Paris, it: éditions, 2018

Copeland, Mathieu (dir.), *L'exposition d'un film*, Genève, HEAD / Dijon, Presses du réel, 2015

Lavin, Mathias, *Puissances de la parole. À l'écoute des films*, Paris, Mimésis, 2021

Michaud, Philippe-Alain, *Sur le film*, Paris, Editions Macula, 2016

Mulvey, Laura, *Au-delà du plaisir visuel - Féminisme, énigmes, cinéphilie*, trad., Paris, Mimesis, coll. "Formes filmiques", 2017

Steyerl, Hito, *Formations en mouvement*. Textes choisis, Paris, éditions du centre Pompidou, 2021

Szendy, Peter, dir., *Le supermarché des images* (avec Alloa, Emmanuel et Ponsa, Marta), cat. exposition, Musée du jeu de paume, Paris, coéd. Gallimard / Jeu de Paume, 2020

Les Carnets du BAL: 10 numéros édités de 2010 à 2023

Revue *Transbordeur*: 8 numéros de 2017 à 2024

Revue *Les saisons*, 3 numéros

Artistes: Phoenix Atala, Pauline Bastard, Neil Beloufa, Madison Bycroft, Filipa César, Pauline Curnier Jardin, Manon de Boer, Bertrand Dezoteux, Agnès Geoffray, Camille Henrot, Laure Prouvost, Jon Rafman, Samir Ramdani, Tabita Rezaire, Sara Sadik, Liv Schulman, Hito Steyerl, Wendelien van Oldenborgh, Ana Vaz, Apichatpong Weerasethakul, ...

ARC: Archives spéculatives, enquêtes et pratiques autour du faire école

Enseignant-e

Vanessa Brito, Cy Lecerf-Maulpoix

Niveau

S7, S9

Périodicité

Semaine B / Vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

10 octobre, 24 octobre, 7 novembre, 28 novembre, 12 décembre 2025

Localisation

Salle 3

Objectifs et compétences visée

(Re)découvrir l'histoire et les archives du Black Mountain College;

Explorer les archives comme systèmes où chaque geste pédagogique devient une opération vivante en constante recomposition, où chaque document est un vecteur de fiction latente;

Pratiquer la spéculation historique comme outil de transformation culturelle: manipuler les récits existants, les désorganiser, y insérer des éléments fictionnels pour interroger les présupposés idéologiques de la mémoire collective.

S'approprier les techniques de création contemporaine (IA générative, modélisation 3D, traitement d'image, simulation narrative) pour produire des récits visuels, sonores ou textuels ;

Organiser des sessions de pensée collaborative où la conversation devient méthode: une dérive discursive où le langage performe la construction d'une archive alternative.

Contenu

Au premier semestre, nous allons travailler avec un artiste invité, Sylvain Couzinet-Jacques, à partir de l'histoire et des archives du Black Mountain College (1933–1957). Le Black Mountain College incarne une utopie pédagogique et artistique du XXe siècle: une institution en perpétuelle redéfinition, où l'expérimentation et l'interdisciplinarité ont façonné des esprits et des artistes dont l'influence reste aujourd'hui encore mesurable. Il s'agira d'explorer cet héritage à travers une enquête qui mobilise archives, travail de terrain et réécriture symbolique à l'ère des intelligences artificielles. Cette approche s'inscrit dans une dynamique de réactivation critique, où l'histoire devient un matériau vivant, reformulé par les outils technologiques (intelligences artificielles), les principes cybernétiques et les pratiques sociales décentralisées, dans une perspective post-documentaire. Peut-on faire revivre au temps contemporain l'utopie présumée de Black Mountain College ?

En repartant de ses dynamiques pédagogiques et communautaires, nous tâcherons de repenser l'institution dans laquelle on se trouve, d'analyser et étudier les potentiels de notre école tant dans son histoire et ses expérimentations passées, sa géographie naturelle et son architecture, que dans sa capacité à contenir et produire une archive à l'heure des technologies contemporaines spéculatives comme l'intelligence artificielle. Au second semestre, nous développerons les réflexions engagées notamment par un travail éditorial sur le site web créé spécialement pour l'occasion et avec l'intervention d'invité-es qui ouvriront la dimension performative de l'archive.

Méthode

Nous allons constituer plusieurs groupes de travail:

1. Sur le tissage, des fils et des récits (*String figures*, Donna Haraway) écho avec Anni Albers
2. Le jardin, ce qu'il a été et ce qu'il sera écho, avec The Farm de Black Mountain College
3. Le site internet «le forum». Comment raconter et se raconter. Écho avec BMC review et le Dining Hall
4. Les archives de l'école, les archives potentielles, écho avec *Ce qui fait histoire*, l'approche retrospective The Studies

Ces groupes pourront expérimenter collectivement à partir des archives de Black Mountain partagées par Sylvain Couzinet-Jacques pour poser les questions d'histoire(s) et de présent(ces) au sein de l'école. Le résultat de leurs recherches, visuelles, mouvantes, performatives, textuelles, tissées, agencées, etc. sera partagé sur le site internet constitué pour l'occasion.

Évaluation

Présence et implication dans un groupe de travail. L'enjeu n'est pas tant la restitution que la diffusion: les étudiant·es doivent situer leur production dans une circularité. Leurs réflexions doivent permettre à d'autres communautés pédagogiques ou artistiques de se saisir des matrices produites pour les détourner et reconfigurer.

Références

Autour du Black Mountain College:

Anni Albers, *Du Tissage*, les presses du réel, 2021.

Eugen Blume, Matilda Felix, Gabriele Knapstein, Catherine Nichols, *Black Mountain: An Interdisciplinary Experiment, 1933-1957*, Leipzig, Spector Books, 2015.

Jean-Pierre Cometti, Éric Giraud, *Black Mountain College Art, démocratie, utopie*, Presses universitaires de Rennes / Centre international de poésie, 2014.

David Silver, *Farm at Black Mountain College*, Ateliers Editions, 2024.

Autour de l'IA:

Collectif, *L'Art au temps de l'IA. Générer, critiquer, créer*, Ircam, Centre Pompidou, 2025.

Collectif, *Le Monde selon l'IA. Explorer les espaces latents*, Jeu de paume, JBE Books, 2025.

Catherine Malabou, *Métamorphoses de l'intelligence. Du QI à l'IA*, PUF, 2017.

Autres références seront données au cours de l'année

ARC: Faire – Ressources et Territoires

Enseignant·e·s

Sybille Berger, Agnès Martel, accompagnées d'Émile Mold, Felix Rossi-Ljunghorn

Niveau

S7/S8, S9

Périodicité

Semaines A et B / Mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Ateliers C1, C2, C3

Objectifs et compétences visées

L'ARC propose d'accompagner et encadrer les recherches et les expérimentations pour aboutir à l'élaboration du projet personnel des étudiant·es en mettant l'accent sur les liens entre mise en forme, modes de production et de diffusion tant archaïques qu'actuels ou émergents.

- Mise en place d'une réflexion commune autour des ressources du territoire en s'appuyant sur différents partenariats dans une démarche liée au développement durable.
- Développer l'autonomie dans la gestion du projet, l'expérimentation et la cohérence entre l'intention et la réalisation.
- Explorer les interactions entre matière et savoir-faire afin d'appréhender les enjeux à l'échelle du territoire.
- Favoriser l'originalité et le caractère innovateur.

Contenu

Abordant la question du design comme vecteur de communication ce projet s'inscrit dans une démarche éco-responsable afin d'étudier le potentiel des ressources présentes dans la région. Précurseur d'idées, de recherches et d'expérimentations, destinées à être développées.

Dans le cadre de l'ARC Faire, "ressources territoires" travaillera cette année autour de la filière laine. Avec en filigrane, toujours le traitement de la couleur et d'autres procédés artisanaux déjà spécifiquement convoqués les années précédentes.

Lien privilégié avec l'atelier terre sous forme de séances identifiées sur des gestes et des techniques particulières avec Clemence Desbois et Cecil Serre.

Méthode

Au sein de l'ARC plusieurs partenariats seront développés cette année autour de la filière laine:

- Artisan·es designer textile: feutrières, fileuses, collectifs, un collectif d'artistes, plasticiens, scénographes, matelassée.
- Entreprise ou manufacture de tissages des fibres nobles.
- Les étudiant·es développent et réalisent leur projet en étant moteur de l'orientation de leurs

recherches. L'encadrement est ponctué de rencontres et entretiens avec des intervenant·e·s spécialisé·e·s, et de cours-ateliers.

Les mardis de semaine B, l'ARC Faire entretient un lien privilégié avec l'Atelier terre: 4 ateliers workshop d'initiation avec Clemence Desbois.

Évaluation

Le travail est évalué régulièrement par un suivi d'atelier chaque semaine.

- Les critères d'évaluation portent sur l'engagement, la capacité à développer un vrai questionnement culturel, sociétal et critique autour du projet.
- Pertinence et évolution des expérimentations et des réalisations.
- Assiduité, présence obligatoire toutes les semaines.

Références

- Herding wool, focus on felt 2024-2025 Élever la laine, focus sur le feutre 2024-2025
 - Tim Ingold: Faire, Anthropologie, Archéologie, art et architecture
 - Pierre Rabhi: La part du Colibri
 - Ce que sait la main – la culture de l'artisanat - Richard Sennet
 - Barbara Bay et Claire Fayolle: Couleur et soin
 - Plutôt Nourrir, L'appel d'une éleveuse, Clément Osé
 - Film: Temple Grandin, De Mick Jackson 2010
- La bibliographie est complétée et augmentée de manière personnalisée au fil des projets

ARC: Territoire composite

Enseignant-e-s

Frédéric Frédout, Lucie Ponard, Marion Serre à Marseille, Helen Evans et Heiko Hansen au Havre, Sébastien Montero et Elise Parré à Rouen

Niveau

S7/S8, S9 - ouverture ponctuelle aux étudiant.es d'année 3

Périodicité

Semaine B / Jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Localisation

Ateliers C1, C2, autres lieux

Hypothèse

Le monde contemporain pose de nouvelles questions obligeant à revoir la modernité érigée jusque-là comme modèle. On ne peut plus mondialiser à outrance. On ne peut pas reconstruire à partir de la table rase. Se déplacer, transférer, voyager, exporter est lourd en bilan carbone et en culpabilité. Le circuit court, l'ancrage sur les territoires semblent être la réponse aux nouveaux enjeux mondiaux et écologiques. Mais cela conduit aussi à se renfermer sur soi, sur d'étroites créations individuelles, sur son lieu, son école, à l'intérieur de frontières toujours plus petites, toujours plus serrées vers un entre-nous où nous serions tous les mêmes. L'essence même de l'humanité est pourtant l'échange, le partage, le commerce ou comme le dit Hannah Arendt en parlant de la ville, l'exposition à l'altérité.

Dans ce contexte, l'atelier invite les étudiant.es à partir de leurs projets personnels à explorer la notion de territoires composites: c'est à dire des milieux complexes, faits d'enchevêtrements spatiaux, sociaux, politiques, sensibles. Il ne s'agit pas de "comparer" des lieux ou des régions comme des entités fixes, mais de porter attention à ce qui circule entre eux, aux tensions, aux chevauchements, aux articulations: entre les usages, les récits, les structures visibles et invisibles, les formes de pouvoir.

Travailler sur des territoires composites, c'est comprendre que tout espace est déjà traversé, habité, conflictuel — qu'il soit proche ou lointain, urbain ou rural, visible ou marginal. Et que l'observation de plusieurs territoires (même à petite échelle, dans une même ville par exemple) permet de saisir ce qui se joue dans les manières d'habiter, d'aménager, de vivre ensemble.

L'enjeu n'est pas seulement de documenter ou de représenter, mais de développer une posture critique face aux réalités urbaines ou territoriales, et d'en proposer une lecture sensible, attentive aux publics, aux usages, aux inégalités, aux besoins. Le travail de designer.euse, dans ce contexte, consiste à regarder autrement, à déchiffrer les milieux dans leur complexité, et à imaginer des formes d'intervention, de narration ou de transformation qui puissent contribuer à mieux y vivre.

Objectifs et compétences visées

Faire émerger des territoires, des éléments sensibles, forts, importants et comment les faire voyager d'un milieu à l'autre souplement, légèrement, de façon poétique, rêvée sans carbone ? Comment rêver de territoires non contigus, assemblés par l'intention partagée et l'action « collective » et non par la géographie ?

Contenu

Les contextes d'exploration de ces territoires composites sont multiples: les étudiant.es peuvent en proposer à partir de leurs intérêts et l'atelier ouvre aussi des possibilités d'échange avec l'ESADHaR (Rouen-Le Havre), permettant d'enquêter à distance et de croiser les regards sur des territoires portuaires, industriels, populaires, littoraux ou intérieurs, en mutation.

Depuis 3 ans, l'ARC s'appuie sur cet échange Marseille Rouen Le Havre dans lequel entre maintenant l'ENSM

(école nationale Supérieure de Marine). Sont abordées les questions de pratiques collectives, de territoire, de parcours, de territoire étendu comme intermédiaire et de pédagogies communes entre disciplines différentes (design, art et espace public). Quand une école, ses étudiant·es, des professeur·es, se déplacent vers une autre, dans une autre, elle voit un nouveau territoire en même temps qu'elle revoit le sien, autrement, et les agents de ce territoire, comme symétrie, jamais tout à fait exacte, d'autant que chacun est en quelque sorte illégitime à se déclarer ambassadeur et guide d'un territoire où il ou elle enseigne mais pas d'où il ou elle est originaire. Cet assemblage, ces correspondances induisent une nouvelle région, recomposent un paysage et réinventent un environnement. Le territoire se trouve redistribué. La redistribution comme nouvelle région est, elle aussi, multiple, le territoire est reformulé à plusieurs niveaux.

Méthode

Réunion en séances plénières, revue de projets, échange des groupes inter écoles, envois de paquets postaux. Un workshop annuel permettrait de réunir tous les protagonistes dans un lieu équidistant, un nouvel espace réactivé, physique ou écrit avec des restitutions partagées situées, légères et vagabondes.

Évaluation

Suivi continu et accompagnement au projet personnel des étudiant·es. Suivi continu et accompagnement d'une expérience collective dont la restitution finale pourrait être une exposition, une série d'événements, de performances, de mobilités ou une publication.

Références

La bibliographie sera élaborée en cours de travail, au fur et à mesure du développement des projets.

Repères biographiques

Formée au Royal College of Art, enseignante à ESADHaR (Havre), Helen Evans mène une réflexion immersive à travers des interactions dans des environnements publics, à la jonction de l'art, du design, de l'architecture et des pratiques performatives et collaboratives. Elle travaille en duo (HeHe) avec Heiko Hansen.

<http://www.hehe.org>

Heiko Hansen, formé au HFBK Hamburg en design et au Royal College of Art, est enseignant à ESADHaR (Le Havre). Ensemble avec Helen Evans au sein de HeHe, ils cherchent à agir par le moyen de l'art sur le contexte social, avec l'envie d'abolir les frontières entre l'art et la vie.

<http://www.hehe.org>

Formé à l'École Nationale Supérieure d'Art de Paris-Cergy, Sébastien Montero enseigne en école d'art (École Supérieure d'Art et Design Le Havre-Rouen). Sa pratique s'obstine principalement à mettre en place des expériences collectives qui prennent forme, notamment dans l'espace parcouru.

Élise Parré, artiste, enseigne à l'École Supérieure d'Art et de Design Le Havre/Rouen. Elle a fait ses études à l'École Nationale Supérieure d'Art de Paris-Cergy. Elle a suivi le post-diplôme de l'ENSBA, Paris (Master 93). En 2019, elle est membre du laboratoire Grace1 à l'Observatoire de l'Espace (Centre National d'Études Spatiales). En 2021, elle obtient un Master 2 en Histoire des sciences, techniques et sociétés au Centre Alexandre Koyré (EHESS). Son travail artistique protéiforme s'attache à activer des images mentales communes dans leurs dimensions complexes et sensibles.

<https://www.eliseparre.net>

Frédéric Frédout - Il pratique et enseigne le projet d'espace dans ses multiples dimensions aussi bien créatives et engagées que professionnelles. Son travail de designer est fortement ancré sur les territoires avec des dimensions sensibles, formelles, historiques, humaines et sociales

importantes. Plus récemment, ses travaux s'orientent vers des espaces de médiation, de rencontre, d'échange et d'exposition liés à des questions environnementales, des lieux scientifiques de compréhension ou de sensibilisation aux écosystèmes.

Marion Serre – Elle développe une pratique et un enseignement hybrides, à la croisée de l'architecture, du design et de la sociologie. Son objectif est d'ancrer chaque projet dans son territoire, en partant des besoins réels et en s'appuyant sur le déjà-là, qu'il soit matériel (bâti, espaces publics, paysage) ou immatériel (représentations, savoirs, désirs, mémoires). Convaincue du rôle social et politique du design, elle s'attache à contribuer à la réactivation des démocraties locales, en œuvrant à la création de territoires plus justes et plus désirables.

Ateliers techniques

Vidéo

Localisation

Atelier B1

Professeur·e·s référent·e·s

Marion Balac, Sylvain Deleneuveille

Assistant·e·s

Denise Deutch, Vincent Pajot

Périodicité

Denise Deutch

Semaine A/Lundi, jeudi, vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Semaine B/Lundi, jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Vincent Pajot

Semaine A/Mardi, mercredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Semaine B/Mardi, mercredi, vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

Montage (Adobe Première/Davinci Resolve), animation (AfterEffects) dans le cadre des initiations, CPI et workshops et sur rendez-vous individuels à tout moment de l'année. Tournage (caméra studio et portatives, lumières). Vidéoprojection (cours, présentations semestrielles, diplômes...). Prêt et réservation de matériel (la formation est effectuée en amont par Vincent Pajot).

Capacité

Postes de travail: 4 postes vidéo, une salle de cours

(10 postes de travail), 2 postes audio

Cours: 40 places gradins + 40 places chaises

Matériel à disposition des étudiant·es

La plateforme LoAD est un lieu dédié à la production et à la diffusion de matière audiovisuelle. Cet atelier technique vidéo comporte des studios de montage, un plateau de tournage, une régie technique, une salle de cours ou de séminaire, des appareils de captation et de traitement de l'image et du son. La réservation de ces espaces est obligatoire pour pouvoir y travailler et doit se faire auprès de Denise Deutch et/ou Vincent Pajot.

Cet espace de travail est régi par un règlement intérieur spécifique qu'il est nécessaire de respecter.

Fonctionnement

Accès sur réservation aux postes de travail et plateau de tournage (via mail ou sur place). Merci de préciser votre demande: questions techniques, outils nécessaires, date(s) et horaires souhaités... Habilitation nécessaire pour un accès hors horaires d'ouverture. Les murs doivent être conservés dans le meilleur état possible et propres car ils sont dédiés à la prise de vue et à la projection vidéo (ni punaises, ni scotch, ni Patafix...). Système d'accrochage possible: uniquement des aimants sur les parties métalliques des espaces. Le matériel présent sur le plateau ne doit être ni débranché, ni démonté sans éventuel accord des assistant·e·s.

Fongibles fournis par l'école

DVD

Spécificités de la base

Accès de l'année 1 à l'année M2 ainsi que la classe préparatoire

Langue d'enseignement

Français, anglais

Fabrication numérique

Localisation

Atelier B2 (et local C6)

Professeur référent

Julien Maire

Assistants

Anthony Pillette, Félix Rossi-Ljunghorn

Périodicité

Julien Maire

Semaine A / Du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Anthony Pillette

Semaine B/Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Prenez rdv par mail avant pour soumettre vos projets !

Enseignement dispensé

La fabrication numérique regroupe les activités autour des machines à commande numérique (cnc) comme les imprimantes 3d, découpe laser, fraiseuse à commande numérique, la réalisation d'installation interactive ou robotique, et la programmation.

Un fab lab (contraction de l'anglais fabrication laboratory, « laboratoire de fabrication ») est un lieu où est mis à sa disposition toutes sortes d'outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d'objets.

Matériel à disposition des étudiant·es

Outils divers, petit électronique, imprimantes 3D, fer à souder...

Fonctionnement

1. **Sollicitez des conseils et rdv** par mail en décrivant votre projet et en envoyant vos dessins ou schéma.
2. **Si le projet est jugé intéressant et réalisable**, nous convenons d'un rendez-vous pour les éventuels usinages ou l'on vous forme pour être autonome durant cette phase.
3. **Possibilité de documenter et partager votre projet** sur le Wiki: <https://www.wikibam.com/>

Langue d'enseignement

Français, anglais

Édition numérique

Localisation
Ateliers B3, B5

Professeur-e-s référent-e-s
Éric Pasquiou, Denis Prisset, Alban-Paul Valmary

Assistant-e
Justine Batteux, Matteo Penza

Périodicité
Justine Batteux
Semaine A/Mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h
Semaine B/Lundi, mardi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Matteo Penza
Semaine A / Lundi de 9h à 13h et de 14h à 18h
Semaine B / Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Fermé le mardi de semaine A

Enseignement dispensé
L'atelier édition est un espace de production dédié aux objets imprimés et/ou reliés. Cet atelier a la volonté de travailler sur des temps longs consacrés aux différents projets d'édition des étudiant-e-s. Son ambition est de rendre opérante et visible la pratique éditoriale dans l'école en valorisant l'objet imprimé comme un acte de création à part entière.

Capacité
15 étudiant-e-s

Matériel à disposition des étudiant-es
10 postes de travail équipés de la suite Adobe, 2 écrans calibrés, 2 scanners photo, 2 scanners A3, 1 scanner A0, 1 massicot manuel, 1 massicot électrique, 1 raineuse manuelle, 1 tablette lumineuse, 1 agrafeuse pique à cheval, 1 spiraleuse Coil, 1 encolleuse, 1 imprimante N&B laser A4/A3.

Fonctionnement
La salle B5 de cet atelier est un espace en accès libre aux jours et horaires d'ouverture de l'atelier. Les étudiant-es peuvent venir y travailler de manière autonome. Le travail est consacré au travail de reprographie et de prépresse: conception, acquisition d'image, impressions de maquette en NB, travail sur les logiciels...

La salle B3 permet les activités nécessaires aux formes éditées et éditoriales: mise en page, impressions couleurs, façonnage, reliure, pliage, finitions... L'accès à cet environnement de travail accompagné se fait principalement sur rendez-vous.
Prise de rendez-vous: edition@beauxartsdemarseille.fr

NB: Les impressions photographiques se font désormais à l'atelier photo (en D4).

Fongibles fournis par l'école
Les impressions laser N&B sont gratuites.
Une participation financière est demandée pour les impressions couleurs en fonction des papiers utilisés (voir tarifs sur place).
Un choix de papiers d'imprimerie est disponible sur place.
Les papiers très spécifiques sont à la charge des étudiant-e-s (sous réserve qu'ils soient compatibles avec le matériel de l'atelier).

Langue d'enseignement
Français, anglais*, italien*
*En fonction des présences.

Atelier des langues

Localisation
Atelier B6

Enseignant-es référent-es
Alexandra Gadoni, Franca Trovato

Périodicité
En libre accès en semaines A et B (Planning ouverture de l'atelier affiché à la rentrée)

Enseignement dispensé
Soutien en langues: séances pragmatiques et méthodologiques en fonction des besoins des étudiantes et étudiants inscrit-e-s (y compris étudiant-e-s francophones): relecture des documents et notes de cours, aide à la production et relecture d'écrits, aide à la traduction...
En dehors des séances de Soutien en langues, l'atelier accueille les activités du dispositif PiSourd-e et du projet Pi'Signaire, les cours de langue des signes française et les cours de FLE (Français langue étrangère).

Capacité
Selon les activités de 2 à 12 étudiant-es

Matériel à disposition des étudiant-es
Prêt de micros Bluetooth pour l'application de sous-titrage
AVA, 2 ordinateurs en libre accès

Fonctionnement
Sur inscription les mardis après-midi en semaines A et B: Soutien en langues

Possibilité d'entretiens individuels sur rendez-vous:
alexandra.gadoni@beauxartsdemarseille.fr
franca.trovato@beauxartsdemarseille.fr

En accès libre en dehors des créneaux réservés pour les cours de FLE, LSF et le projet Pi'Signaire

Langue d'enseignement
Français et Langue des Signes Française

Volume

Localisation

Atelier B4

Assistant

Elias Kurdy

Périodicité

Semaine A/Mardi, mercredi de 9h à 13h et de 14h à 18h
Semaine B/Lundi mardi, mercredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

Accompagnement à la réalisation des projets art et design.
Moulage, matériaux composites: résine, silicone, latex...

Capacité

Sur rendez-vous.

Matériel à disposition des étudiant-es

Outillage de modelage, moulage et patine.

Fonctionnement

Sur rendez-vous, suivi de projet et réalisation des prototypes.

Fongibles fournis par l'école

Silicone RTV, latex, alginate, cire, résine acrylique, résine polyuréthane (quantités pour les tests et les prototypes).

Langue d'enseignement

Français, anglais, arabe.

Design

Localisation

Ateliers C1, C2, C6, LoAD

Assistants

Émile Mold, Félix Rossi-Ljunghorn

Périodicité

Émile Mold
Semaine B/Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Félix Rossi-Ljunghorn

Semaine A/Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

Un cours de 3D sur les logiciels de modélisation Rhino et Blender est dispensé aux 2e et 3e années de l'option.
Pour le reste des étudiant-es, des modules en groupe sont programmables à la demande. Les autres demandes peuvent être traitées en rendez-vous individuels.
Formation au logiciel RDWorks et à la machine de découpe laser, au logiciel PrusaSlicer et à l'utilisation des imprimantes 3D. Initiation et suivi possibles sur de nombreux logiciels comme ceux de la suite Adobe, leurs équivalents open source, Blender.

Matériel à disposition des étudiant-es

Imprimante 3D FDM et résine, fraiseuse CNC, découpe laser, petit outillage électrique et manuel varié pour la réalisation de prototypes, salle informatique avec 12 stations de travail.

Fonctionnement

L'objectif de l'atelier est d'accompagner les étudiant.es dans la production de leurs prototypes et propositions finales, toutes techniques et supports confondus dans la limite des connaissances et des moyens techniques disponibles.

Au besoin, une attention particulière est portée pour orienter les étudiant.es vers les interlocuteur-ric-e-s adapté.es dans l'école.

L'atelier fonctionne sur un mode de suivi individuel avec ou sans rendez-vous et les assistants dispensent sur demande des formations aux outils et machines à la disposition de l'atelier.

Fongibles fournis par l'école

Carton bois, carton plume, carton standard, plaques plastiques (PMMA, PET), différentes pièces de Balsa.

Spécificités de la base

Si l'accent est porté sur la modélisation 3D et la réalisation de maquettes ou prototypes, la base technique de l'atelier design dispense un savoir-faire pluridisciplinaire. Les besoins des étudiant.es sont souvent transversaux ou demandent de la recherche en matériaux non conventionnels. Le rôle de la base est de les accompagner dans ce besoin et ces recherches.

Langue d'enseignement

Français, anglais

Bois

Localisation

Atelier C7

Assistants

Arnaud Jusseaume, Rémy Marin

Périodicité

Arnaud Jusseaume

Semaine A/Lundi, mardi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Semaine B/Mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Rémy Marin

Semaine A/Mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Semaine B/Lundi, mardi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

Accompagnement à la fabrication des œuvres d'art ou de design. Formation à la conception des projets et aux gestes techniques.

Capacité

3 étudiant.es selon les projets.

Matériel à disposition des étudiant.es

Outillages à main, électroportatifs, machines-outils.

Fonctionnement

Présentation des projets et prises de rendez-vous obligatoires.

Fongibles fournis par l'école

Participation aux frais de bois

Langue d'enseignement

Français

Terre

Localisation

Atelier D1

Assistants

Clémence Desbois, Cecil Serres

Périodicité

Cecil Serres

Semaine A / Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h: Suivis et prise en charge priorités 1er cycle

Clémence Desbois

Semaine B / Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h: Suivis et prise en charge priorités 2e cycle

Enseignement dispensé

L'atelier est un lieu d'échanges, de transmissions, de recherches et de productions. Il propose de faire l'apprentissage des nombreuses facettes de la terre:

- Techniques de façonnages: sculpture, modelage, tournage.
- Techniques de vitrifications: préparation, composition d'émaux, de glaçures, d'oxyde.
- Techniques de cuissons moyenne / haute température.
- Techniques de moulage plâtre à destination de la céramique.

L'objectif est d'amener les étudiant.es à comprendre les propriétés techniques des matières premières, de la prise en compte du potentiel du matériau Terre et de la compréhension de ses contraintes, pour que les processus de fabrication soient choisis avec justesse et ajustés à chaque projet.

L'atelier terre est au aussi un lieu d'échange et de rencontre autour du « modelage » au sens large.

L'atelier invite régulièrement les étudiant.es à rencontrer des artistes, designer-s-es, et professionnel-le-s de la céramique contemporaine.

Capacité

En fonction des projets:

8 à 12 étudiant.es dans l'espace terre et moulage.

2 à 3 étudiant.es dans le laboratoire.

Jauge fixée à 60 étudiant.es par an, réparti-e-s entre les deux assistantes, en dehors des workshops et initiations.

Matériel à disposition des étudiant-es

L'atelier terre/moulage est un très bel outil de travail, il est équipé de:

- Un espace terre: 1 table de battage, 3 tables pour la sculpture et le modelage, 3 sellettes de sculpteur, 2 tours électriques, 1 croûteuse.
- Un espace moulage: 3 tables de travail.
- Un laboratoire: 1 paillasse, 1 cabine d'émaillage à eau / 1 pistolet / 1 compresseur, 1 ventilation;
- Dans le SAS: 1 table pour la sculpture/modelage, 1 table pour le moulage, 1 tour à pied, 1 croûteuse.

Fonctionnement

L'atelier ayant des modes de fonctionnements spécifiques liés à ses matériaux, l'étudiant-e devra en tenir compte. Les temps inhérents aux processus de préparation et de transformation des matières sont longs; compter 4 à 8 semaines pour un projet. Il est nécessaire de venir présenter son projet et ses expérimentations à l'avance lors d'un rendez-vous fixé au préalable avec l'assistant-e par mail.

La prise rendez-vous se fait uniquement par mail:

Les rendez-vous sont le socle de notre fonctionnement. Ils nous permettent de nous rendre équitablement disponibles aux étudiant.es avec la concentration et l'attention nécessaire à chaque demande. Ils permettent d'élaborer les méthodologies nécessaires pour que l'étudiant.e puisse s'inscrire et réaliser son projet dans l'atelier.

Fonctionnement

Les étudiant.es pratiquant la terre à l'atelier s'engagent à:

- Adopter une attitude liée aux bonnes pratiques d'un atelier commun;
- Nettoyer, ranger à leur place les équipements, les outillages et les machines utilisées;
- Recycler la matière première utilisée;
- Procéder aux étapes de surveillance et des actions récurrentes de leurs travaux en cours;
- *Récupérer leurs travaux: l'atelier n'a pas vocation au stockage des œuvres réalisées.*
- Libérer l'espace à chaque projet terminé afin de permettre à un-e autre étudiant-e de s'inscrire le plus rapidement possible.

Les cuissons sont organisées par un planning en lien avec le calendrier pédagogique et les différentes échéances des étudiant.es. Clémence et Cecil déterminent le planning des cuissons, et réservent exclusivement celles-ci aux projets suivis par iels à l'atelier dans le cadre strict des enseignements et rendus de l'école.

Fongibles fournis par l'École

Une participation financière des étudiant.es aux fongibles (terre, plâtre) est demandée (environ 50 % du prix hors taxe).

Gants, charlottes et masques de protection pour le laboratoire sont en revanche mis à disposition des étudiant.es et obligatoires pour l'émaillage et le plâtre.

Les étudiant.es sont prié-e-s de venir avec le minimum de matériel lié à leur projet/expérimentation: ébauchoirs, mirettes, fils à couper, planches en bois, tissu, réglet, équerre, compas, cutter, couteau, ciseau, crayon, coffrage; plexis, isorel pour le moulage, etc.

Spécificités de la base

SAS: La Surface Autonome Suggérée (espace de travail, première salle de l'atelier)

Le SAS est fermé les week-ends et les vacances universitaires au premier semestre.

L'accès devra être validé par Cecil et Clémence à la suite du rendez-vous individuel et de la validation du projet mené à l'atelier terre.

Le SAS n'est donc pas une extension des ateliers personnels mais un espace supplémentaire de travail de la Terre. Il n'a pas vocation au stockage d'effets personnels.

Chaque vendredi un ménage devra être effectué avant la fermeture du SAS par les étudiant.es.

Langue d'enseignement

Français et anglais

Studio Son

Localisation

Studio principal en D2 et deux studios complémentaires au LoAD

Professeur référent

Pierre-Laurent Cassière

Assistant

Patrick Sommier

Périodicité

Semaine A/Mercredi et jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h
Semaine B/Mardi, mer. et jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

Approche des différents types de pratiques sonores en art (installation, composition, diffusion, performance...).

Prise de son (studio/nomade) et techniques électroacoustiques analogiques (microphones, haut-parleurs, table de mixage...).

Techniques audionumériques logicielles (édition, effets, mixage, mastering...).

Initiation à la synthèse modulaire et à la programmation informatique orientée audio (Max, Pure Data).

Lutherie électroacoustique (fabrication de capteurs, micros binauraux, haut-parleurs modifiés...).

Accompagnement à la création de bandes-son pour la vidéo (bruitage, synchronisation, mixage...).

Capacité

Studio D2: 16 personnes en écoute collective. 6 personnes (trois binômes) en travail d'édition au casque. Studio monopolisé lors de prises de son en cabine ou de travail d'édition sur haut-parleurs.

Matériel à disposition des étudiant.es

Poste central équipé en double écran avec carte son 4 entrées/ 6 sorties pour diffusion quadriphonique ou 5.1 avec logiciels audio (Logic, Protools, Live, Reaper, Fairlight, Izotope RX...) table de mixage 20 entrées/6 sorties et moniteurs Genelec.

Poste annexe stéréo.

Cabine de prise de son reliée au poste central.

Enregistreurs audionumériques portables: Zoom H2n, Zoom H6, Sound Devices MixPre-6.

Microphones pour des prises de son en studio ou en extérieur (omnidirectionnel, cardioïde, hypercardioïde, ambisonique, parabolique, binaural...).

Capteurs vibratoires spéciaux (hydrophone, accéléromètre...).

Dispositif de 8 haut-parleurs compacts pour spatialisation ambisonique.

Synthétiseurs (modulaire 6U/176HP, Korg NTS-1, Korg Monologue, Behringer 2600...).

Petit outillage pour montages électroacoustiques (fers à souder, étain, câbles audio, électrets, piezos, etc.).

Divers: Table d'expérimentation et de bricolage, projecteur et écran (initiations, cours théoriques et techniques).

Fonctionnement

Emprunt de matériel et suivi de projet via prise de rendez-vous par e-mail avec les enseignants ou visite spontanée dans les plages d'ouverture.

Atelier occupé lors des enseignements techniques CPI Intermèdes et modules année 1.

Possibilité d'accès en autonomie pour les étudiant.es qualifié-e-s.

Langue d'enseignement

Français, anglais

Photographie

Localisation

Atelier D3

Professeur-e référent-e

Lia Giraud, Samuel Gratacap

Assistant-e

Hélène Biesse, Olivier Sola

Périodicité

Hélène Biesse

Semaine A / Lundi, mardi de 9h à 17h

Semaine B / Mardi, jeudi, vendredi de 9h à 17h

Olivier Sola

Semaine A/Mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Semaine B/ Lundi, mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

L'atelier est fermé les mercredis de semaine B

Enseignement dispensé

Principes de fonctionnement des appareils photographiques argentiques et numériques, développement et tirage argentique noir et blanc, procédés photographiques alternatifs (sténopé, cyanotypie, anthotypie...) et expérimentaux, travail de l'image numérique (développement RAW, correction d'exposition et colorimétrique, compositing, photogramétrie, IA générative...), tirages jet d'encre, lecture d'images et editing, prise de vue en studio, conservation et manipulation des tirages.

Capacité

15 étudiant.es

Matériel à disposition des étudiant.es

Matériel photo: Appareils numériques (reflex et hybride, capteurs full-frame et APS-C), appareils argentiques (petit, moyen et grand format), objectifs (zooms et focales fixes), flashes cobras, posemètres, trépieds.

Laboratoires argentiques: Matériel de développement noir et blanc, postes de travail et matériel de tirage noir et blanc.

Laboratoire numérique: 3 postes de travail dédiés au travail de l'image numérique, 1 poste de travail dédié à l'IA générative et au traitement d'images haute définition, 1 poste de travail dédié à la numérisation de pellicules argentiques et une imprimante jet d'encre grand format (laize 110 cm) une imprimante jet d'encre A3 (tirages de lecture).

Studio prise de vue: Éclairage de studio flash et lumière continue, cyclo blanc, fonds colorés mobiles.

Fonctionnement

Le développement des compétences techniques repose sur une pratique régulière et soutenue en atelier. Cette assiduité permet à l'étudiant-e de gagner en autonomie, de nourrir son esprit d'initiative et de donner forme à ses projets personnels.

Matériel photo: Matériel empruntable pour des périodes d'une semaine maximum pour des projets photographiques uniquement pour toute autre demande s'adresser au Magasin (vue d'expo, d'atelier ou autre). L'emprunt et le retour se font auprès d'Hélène Biesse pour le matériel argentique et auprès d'Olivier Sola pour le matériel numérique.

Laboratoires argentiques: Accès sur les heures de présences d'Hélène Biesse ou d'Olivier Sola.

Laboratoire numérique: tirages photographiques jet d'encre sur rendez-vous avec Olivier Sola. Postes de travail numériques avec écrans calibrés et poste de numérisation de pellicules argentiques en accès libre sur les heures de présences d'Hélène Biesse ou d'Olivier Sola.

Studio prise de vue: Une formation au matériel disponible auprès d'Olivier Sola est nécessaire avant tout accès en autonomie. Réservation auprès d'Olivier Sola.

Fongibles fournis par l'école

Laboratoire argentique: Les chimies pour le développement et le tirage sont fournies. Films et papiers argentiques sont fournis lors des formations, une participation aux frais est demandée ensuite.

Laboratoire numérique: L'encre et les papiers pour les tirages photographiques jet d'encre sont fournis lors de formations techniques, une participation aux frais est demandée ensuite.

Spécificités de la base

Les prises de rdv auprès d'Hélène Biesse (photographie argentique, procédés alternatifs et expérimentaux) et Olivier Sola (image numérique et studio de prise de vue) se font sur place uniquement lors de leurs jours de présence.

Langue d'enseignement

Français, anglais.

Peinture

Localisation

Mezzanine de l'atelier E1

Professeures référentes

Sylvie Fajfrowska, Garance Matton

Assistante

Luisa Ardila Camacho

Périodicité

Semaine A/Lundi, mardi de 9h à 13h et de 14h à 18h
Semaine B/Mardi, jeudi, vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

L'atelier de peinture se propose d'accompagner les étudiant·e·s engagé·e·s dans des pratiques et des réflexions liées à la peinture. Son objectif est de faire découvrir et d'aider à la mise en œuvre des éléments fondamentaux de la peinture et de la préparation de ses différents supports: travail avec les liants et colles, les pigments, la pratique des procédés à l'eau, des procédés à l'huile et les moyens de les combiner. Pour les étudiant·e·s ayant une pratique de la peinture confirmée, l'objectif est d'enrichir leur travail d'un point de vue technique et théorique. La pédagogie de la peinture se trouve largement enrichie par cette possibilité de mise en œuvre immédiate des matériaux fondamentaux de la peinture.

Capacité

10/12 personnes.

Matériel à disposition des étudiant·es

Matériel pour la cuisson, tournevis électrique, visseuse, perceuse, agrafeuses manuelles, agrafeuse électrique, pistolet à air chaud, chevalets, aérographe, outillage pour accrochage à l'intérieur de la base technique.

Fonctionnement

L'atelier de peinture est une ressource pédagogique ouverte à toutes les années, en options art et design. Si toutefois il est en accès libre pendant les horaires d'ouverture pour les étudiant·e·s autonomes, il est apprécié de signaler votre venue par mail afin de garantir un bon déroulement des activités menées en parallèle et notamment du travail avec les étudiant·e·s souhaitant avoir un suivi dans leurs productions et initiatives. L'espace de travail est partagé avec les étudiant·e·s et les professeur·e·s référent·e·s de la base technique dans le cadre de leurs propositions pédagogiques. Ainsi qu'avec les étudiant·e·s en première année lors de leurs modules d'initiation technique (Périodicité notée dans la fiche de présentation du module peinture).

Fongibles fournis par l'école

Pigments, colles, liants, brosses, pinceaux, solvants, vernis, peinture à l'huile, peinture acrylique, papier, outils pour l'encollage et l'enduction des supports disponibles pour un usage sur place et avec un accompagnement.

Spécificités de la base

Atelier fréquenté également par les étudiant·e·s du CPI Pictura, du CPI Dessiner (les certitudes du doute) et d'année 1 dans le cadre du module Peinture. De préférence prendre rendez-vous par mail auprès de l'assistante référente pour toute activité.

Langue d'enseignement

Français, anglais, espagnol, italien.

Gravure/Offset

Localisation

Atelier E3

Professeur référent

Jean-Baptiste Sauvage

Assistante

Diane Malatesta

Périodicité

Semaine A / Lundi, Mardi de 9h à 13h et de 14h à 18h ;
Mercredi de 9h à 13h

Semaine B / Mercredi, jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h ;
Vendredi de 9h à 13h

Enseignement dispensé

L'atelier propose de former les **étudiant.es** aux différentes pratiques de la gravure et de l'image imprimée dans le domaine de l'estampe et du livre. L'objectif est d'amener à la **maîtrise de** ces outils pour une pratique autonome, alliant réflexion critique, **expérimentation et production**.

Capacité

En plus des demandes spécifiques et ponctuelles, l'atelier accueille tout au long de l'année les **étudiant.es** qui travaillent ces techniques de manière régulière (10 **étudiant.es**).

Matériel à disposition des étudiant·es

2 presses taille-douce

1 presse gravure bois et lino

1 presse litho à bras

1 presse offset manuelle

1 traceur pour l'impression des typons

1 tireur contact pour l'offset

Le matériel **équipant** l'atelier est réservé à son usage sur place.

Fonctionnement

Enseignement individuel et par petits groupes de l'ensemble des techniques disponibles. Les **étudiant.es** souhaitant apprendre la lithographie ou l'offset doivent prendre rendez-vous.

Fongibles fournis par l'école

Taille-douce: cuivre (prix au m²), zinc (prix au m²), pointe sèche, tarlatane, papier de verre, encre, papier (prix bas à la feuille).

Taille d'épargne: lino (prix au m²), gouges, encre.

Lithographie: pierre, matériaux de dessin, encre, papiers.

Offset: plaque photosensible (prix par plaque), encre, papier.

Spécificités de la base

L'atelier est un espace collectif de travail et de production. L'étudiant·e est encouragé·e à venir travailler sur place tout au long du développement de son projet.

Langue d'enseignement

Français, anglais

Sérigraphie

Localisation

Atelier E5

Professeur référent

Jean-Baptiste Sauvage

Assistante

Marine Le Thellec

Périodicité

Semaine A / Lundi, mardi de 9h à 13h et de 14h à 18h
Semaine B / Mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

Enseignement individuel en dehors des initiations. L'atelier accompagne les étudiant.es tout au long du processus jusqu'à l'impression. L'assiduité et l'expérimentation sont la base pour atteindre l'autonomie et s'approprier la technique.

Capacité

5/6 étudiant.es

Matériel à disposition des étudiant-es

3 tables d'impression, 2 flasheuses, 1 clé de séchage, 50 écrans différentes tailles, un Karcher, une perforatrice, une encolleuse, un massicot électrique, une agrafeuse à cheval, une guillotine papier grand format, une guillotine à angles.

Fonctionnement

L'atelier est un espace de travail commun à toutes les usager-ère-s. On doit respecter la propreté du lieu, les machines ainsi que les travaux en cours des autres étudiant.es. Travailler à deux et s'entraider rend la production plus facile.

Fongibles fournis par l'école

L'école prête les écrans et fournit le nécessaire pour les préparer ainsi que les encres pour l'impression. Les typons jusqu'au format A3 sont gratuits. Les typons au traceur sont payants. Reste à charge de l'étudiant-e le support d'impression: une participation est demandée pour les papiers à disposition dans l'atelier. Les étudiant.es doivent apporter le petit matériel type cutter, ciseaux, crayons, pinces, Posca...

Spécificités de la base

Atelier très fréquenté, prévoir à l'avance et merci de prendre rendez-vous.

Langue d'enseignement

Français, anglais.

Édition/prépresse/archives

Localisation

Ateliers E3, E4, E5

Professeur référent

Jean-Baptiste Sauvage

Assistante

Marine Le Thellec

Périodicité

Semaine A / Lundi, mardi de 9h à 13h et de 14h à 18h
Semaine B / Mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

Questionner les enjeux d'une pratique éditoriale contemporaine: livres d'artistes, revues, communication graphique, espace de diffusion. Suivi de la réalisation des éditions, transmission des connaissances relatives aux étapes de la chaîne de production d'un livre (typographie, mise en page, colorimétrie, papier, impression, façonnage).

Capacité

3/4 étudiant.es

Matériel à disposition des étudiant-es

1 cisaille, 1 massicot, 1 relieuse dos carré collé, 1 agrafeuse piqure à cheval, 1 raineuse, 3 ordinateurs équipés des logiciels de prépresse (Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop), 1 imprimante laser noir & blanc A3, 1 scan A3.

Fonctionnement

Méthode d'enseignement: dialogue, expérimentation, fabrication. Présentation: espace d'accrochage et de diffusion spécifique. Mise à disposition des archives produites à l'atelier.

Fournitures prises en charge par les étudiant-es

Consommables spécifiques, colle à reliure, cutters.

Métal

Localisation

Atelier E6

Professeure référente

Holly Manyak

Assistant

Christophe Perez

Périodicité

Holly Manyak

Semaine A / Mercredi, jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Semaine B / Lundi, mardi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Christophe Perez

Semaine A / Lundi, mardi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Semaine B / Mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Enseignement dispensé

Un objectif de l'atelier métal est la réalisation des projets élaborés tels que la création des sculptures, et/ou des éléments pour les installations et du design en métal. L'atelier doit être compris comme un lieu d'expérimentation directe où s'articulent savoirs conceptuels, expérimentations, transmission des compétences techniques et réalisation. Un autre objectif est la découverte progressive des propriétés du métal et les moyens techniques nécessaires à sa mise en œuvre afin que l'étudiant.e puisse réaliser ses projets et acquérir une maîtrise technique et une autonomie de travail. Il va s'initier aux notions de forme, de fonction, de perception de l'espace, d'équilibre, de structure, de poids inhérent au métal et de volume ainsi que l'apprentissage de la réalité de l'environnement artistique, aux langages utilisés et aux divers outils disponibles pour le mettre en œuvre, et développe ainsi un vocabulaire esthétique en design, en sculpture ou en installation.

Capacité

5 étudiant.es

Matériel à disposition des étudiant.es

L'atelier métal est équipé pour la réalisation de sculptures ou pièces de design de différents métaux:

- Pour l'assemblage: poste à souder à l'arc, M.I.G, T.I.G, soudeuse par points, soudure
- oxyacétylénique, table soudure et de bridage Seigmund.
- Pour le formage: cintreuse à 3 galets de profilé, rouleuse de tôle (capacité en largeur: 1,5 m), plieuse (capacité en largeur: 1 m), bordeuse moulureuse.
- Pour le coupage: cisaille « guillotine » (capacité en largeur: 2 m), scie ruban, chalumeau,
- découpeur, découpeur plasma.

Diverses machines pour travailler le métal:

- Perceuse à colonne
- Ponceuse à bande
- Petit matériel: marteau, pince, mètres...
- Petit matériel électroportatif: meuleuse, scie sauteuse, cisaille électrique, scie sabre, visseuse, perceuse
- Petit matériel pneumatique: perceuse, crayon à graver, disquetteuse, limes

Matériel de sécurité à disposition des étudiant.es:

Gants, lunettes, masques de soudure, tabliers, casques anti-bruit

Nb.: Les chaussures de sécurité ne sont pas à disposition, mais sont obligatoires.

Fonctionnement

L'étudiant.e sera sensibilisé.e aux règles de sécurité et pourra s'initier aux techniques de découpe et d'assemblage du métal par la soudure.

La maîtrise des techniques nécessite une fréquentation régulière et continue de l'atelier par l'étudiant.e, afin d'acquérir l'autonomie et l'esprit d'initiative nécessaires à la réalisation de ses projets.

Pour réaliser votre projet: l'accès se fait sur rendez-vous préalable avec présentation détaillée du projet à la professeur.e référente ou l'assistant d'enseignement afin de voir ensemble la faisabilité du travail demandé. Le projet devrait être présenté également aux professeur.e-s du studio pour assurer la cohérence de la pièce fabriquée dans l'ensemble des travaux de l'étudiant.e. Une fiche de projet avec un dessin de l'étudiant.e sera complétée avant le début du projet.

Le métal est mis à la disposition des étudiant.es et vendu par l'école à bas prix, mais doit être payé avant le début du projet (voir fongibles).

Initiations: Huit modules de découverte et d'initiation sont proposés aux étudiant.es de S1 et S2 d'octobre à mars. Ces modules sont optionnels mais nécessitent une inscription (renseignez-vous auprès de vos coordinateur.ices pour connaître les dates précises).

Fongibles fournis par l'école

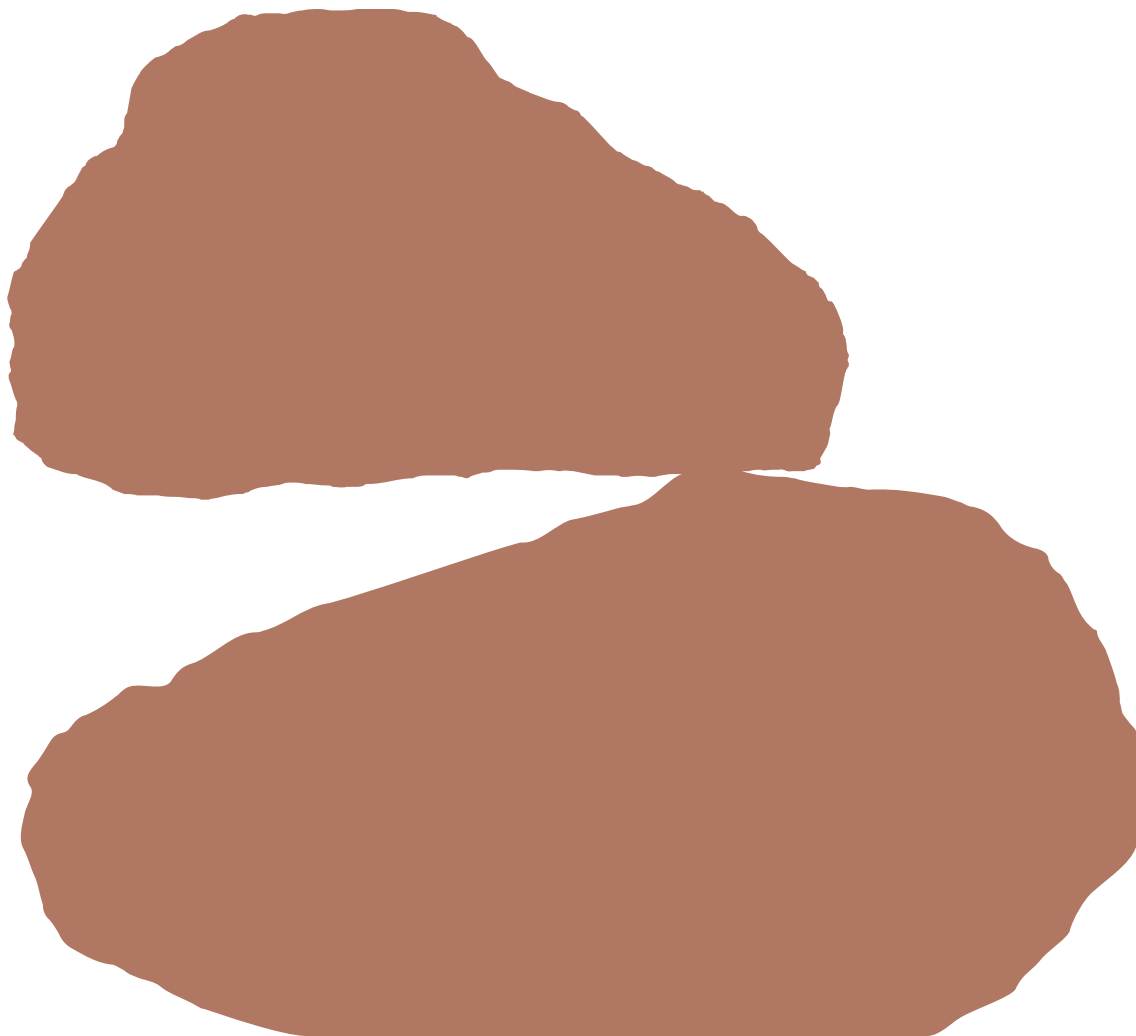
Les fongibles sont vendus par l'école en fonction de la pertinence du projet, du niveau de l'étudiant.e dans le cursus et du stock disponible. Possibilité de travailler essentiellement l'acier mais aussi le cuivre, l'aluminium et l'inox (ces métaux ne sont pas vendus par l'école).

Spécificités de la base

L'atelier est réservé aux étudiant.es équipé.e-s d'une tenue de travail en coton épais et des chaussures de sécurité. Les étudiant.es doivent attacher leurs cheveux et ne pas porter de bijoux ou de bagues.

Langues d'enseignement

Français, anglais, italien en fonction des présences

184 avenue de Luminy CS 70912
Marseille 13288 cedex 9

www.esadmm.fr

Un établissement Campus art
Méditerranée

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

VILLE DE
MARSEILLE

FONDATION
CULTURE &
DIVERSITÉ

We prepare for

