

Les contenus de formation

Les objectifs de la formation en classe préparatoire sont les suivants :

- mettre à jour les aptitudes et les connaissances de chacun, aptitudes et connaissances que les différents dispositifs pédagogiques viennent nourrir et renforcer mais aussi contrarier et éprouver ;
  - permettre de définir et d'adapter la future orientation des élèves à leur projet professionnel et à leur singularité artistique ;
  - aider à la conception des dossiers artistiques et accompagner les élèves dans le passage de quatre concours d'entrée d'écoles supérieures d'art minimum ;
  - tester leur motivation afin qu'ils soient en mesure de réussir le(s) concours de leur choix puis de s'engager avec succès dans le premier cycle de l'enseignement artistique supérieur.
- À l'entrée dans la classe préparatoire, les élèves sont donc choisis selon leur appétence à expérimenter, à jouer avec les matières, les médias et les idées, selon leur appétit pour l'art contemporain, l'histoire de l'art et toutes les formes artistiques, pour leur curiosité en général, pour leurs potentialités ou habiletés sans exiger ni virtuosité ni technicité.

Phases et calendrier

La formation se déroule de début septembre à fin avril selon un enchaînement de quatre phases de travail dans lesquelles sont répartis les enseignements des bases théoriques, historiques et techniques que plusieurs temps forts viennent ponctuer. Chaque phase s'achève par une évaluation ou par une mise en situation de concours.

→ **Phase 1: de début septembre jusqu'à la fin octobre**

La première phase a pour fonction d'asseoir des savoirs et savoir-faire fondamentaux, introduits dès la rentrée et développés tout au long de la formation. Encadrés par les enseignants et techniciens de l'école, les élèves élaborent des projets en passant par les initiations élémentaires des ateliers techniques (dessin, couleur, volume, estampes, photographie numérique, multimédia). C'est une période riche de découvertes et de prospections qui permet à chacun de s'orienter progressivement et de faire émerger sa propre identité plastique. Les différents dispositifs pédagogiques sont l'occasion d'initier au maniement adapté des outils de base allant du dessin aux multimédias pour des élèves n'ayant jamais eu de pratiques soutenues ou de formation artistique au lycée.

Durant les trois premières semaines de rentrée, l'équipe enseignante s'impose un axe thématique de travail commun et propose un ensemble coordonné d'ateliers d'immersion allant de 3 à 4 jours. L'objectif premier est d'engager totalement les élèves dans un travail méthodique, varié et intensif pour obtenir des résultats que les élèves ne soupçonnent pas eux-mêmes de savoir réaliser, ou alors qu'ils ne souhaiteraient pas nécessairement produire. Cette phase de travail intensif permet ainsi de dépasser ses propres limites en se confrontant très rapidement à l'exigence des études en école d'art et à la réalité de l'art afin de se détourner de toute vision fautive ou idéalisée, l'ambition pédagogique de la formation en classe préparatoire n'encourageant bien entendu jamais les présumés sur l'art.

Des dispositifs d'aide à l'orientation sont mis en place dès le mois de septembre : rencontre avec des enseignants ou représentants des écoles d'art, table ronde avec les anciens élèves de la classe préparatoire ou des étudiants, visite d'écoles, recherches sur internet, etc. Les élèves bénéficient en parallèle de 2 à 3 heures hebdomadaires de tutorat, une aide individualisée pour faire le point sur leur travail avec les enseignants.

→ **Phase 2: de la fin octobre jusqu'à la mi-décembre**

Cette seconde phase est décisive pour l'orientation des élèves et leurs futurs choix de cursus dans l'enseignement supérieur. Ils consacrent une grande partie de leur temps à confirmer des appétences et des compétences pour des pratiques déjà identifiables et correspondant à des options dans les écoles (Art, Communication et Design). Cette seconde phase de travail entend aussi favoriser la réflexion par les recherches documentaires accompagnées en cours de méthodologies et la prise de recul sur le travail réalisé : relier les expériences et les résultats

plastiques du point de vue formel et du point de vue sémantique, construire du sens en mettant en perspective son travail avec l'art passé et présent, commencer à organiser son travail autour d'un fil rouge ou d'un axe de recherche lisible dans les dossiers présentés aux concours. Cette phase de travail permet également de solliciter les élèves sur des postures de travail consécutives de la première phase. Forts de leurs expériences et de la maturité acquise précédemment, les élèves peuvent désormais se confronter aux expériences orientées des workshops avec des artistes invités, travaillant notamment dans le design graphique et le design d'objets, autant de mises en situation qui permettent d'affiner leur orientation dans les écoles.

→ **Phase 3 : de janvier jusqu'aux vacances d'hiver**

Cette phase entend renforcer la prospection personnelle grâce à des approches pédagogiques confirmées qui succèdent aux découvertes techniques et à l'acquisition des fondamentaux. Cette période autrement décisive dans la formation en classe préparatoire satisfait le besoin de développer les pratiques engagées depuis la rentrée en les nourrissant de nouvelles expériences en workshop (photographie, architecture et pratiques contextuelles) mais surtout en autonomie.

Les élèves sont également en mesure de faire leurs choix définitifs de concours d'entrée dans les écoles d'art, les inscriptions se faisant majoritairement durant cette période.

Il est temps, par ailleurs, de prendre du recul sur le travail réalisé lors d'un inventaire méthodique des réalisations, encadré par un jury de trois enseignants : classer, inventorier, archiver, choisir, écarter, détruire, refaire, développer en série, se dépasser, refaire les prises de vue, lire, se documenter pour préciser son intention, etc. Ensuite, toute l'attention est portée à la constitution des dossiers de présélection ainsi qu'à leur mise en page sous logiciels dédiés.

→ **Phase 4 : du retour des vacances d'hiver jusqu'à la fin avril**

Les élèves ont déjà été mis en situation de concours lors des précédentes évaluations ; cette dernière phase est en revanche une préparation plus méthodique et systématique aux quatre épreuves de concours. Les élèves sont ainsi intégrés dans une dynamique d'entraînement aux épreuves orales, écrites ou plastiques qui constituent autant d'occasions dédiées pour concilier savoirs, savoir-faire et savoir-être dans une stratégie de monstration des travaux, de prise de parole et d'exposition de soi progressivement maîtrisée. Les temps privilégiés de tutorat sont triplés au mois de mars pendant la période des concours. Enfin, l'apprentissage des fondamentaux a nécessairement évolué tout au long de la formation pour devenir une offre répondant aux besoins spécifiques de chaque élève pour les dossiers plastiques présentés aux concours.

→ **Axes thématiques**

Les différentes phases de travail sont jalonnées par des axes thématiques transversaux touchant de près ou de loin les enseignements dispensés, théoriques et pratiques :

- espaces et systèmes de représentation ;
- espace réel et œuvre ;
- du dessin au design ;
- corps et transcriptions ;
- image : statut et détournement ;
- hybridation et décloisonnement ;
- transcription et interprétation du réel ;
- la question du geste artistique ;
- mise en forme, en œuvre, en espace, en mots d'une idée.

L'acquisition des vocabulaires spécifiques passe quant à elle par l'étude des notions suivantes :

- présentation et représentation ;
- support/surface/format ;
- écart et ressemblance ;
- étude du rythme, du geste et de la répétition ;
- couleur et lumière ;
- figure et mouvement ;
- relation texte/image ;
- matériaux et qualités physiques, utiles et plastiques.

La fabrique de l'image

→ **Adeline Keil**

🕒 **96 h – 15 séances**

→ **Objectifs:**

Découvrir, analyser, acquérir les notions de bases du médium photographique. Connaissances de l'histoire photographique ancienne et contemporaine.

→ **Contenu:**

Cours pratiques:

- Maîtrise et compréhension de la lumière et du système optique: studio de prises de vues au numérique.
- Fabrication collective d'outils permettant l'acte photographique (sous toutes ses formes) et recherche du médium.
- Expérimentation d'une pratique individuelle basée sur la recherche d'une écriture visuelle.
- Maîtrise et compréhension du laboratoire argentique et des pratiques anciennes.

Cours théoriques:

Analyse d'œuvres photographiques significatives.

Les Différents thèmes abordés:

- 1– Sur les chemins de la découverte (avant 1839)
- 2– Les premiers pas de la nouvelle image (1839-1850)
- 3– L'essor de la Photographie (1851-1870)
- 4– L'exploration Photographique du monde au XIXe siècle (Mission héliographique, Archéologique, les premières photographies de Guerre, etc.)
- 5– La photographie et les sciences (1850-1870)
- 6– Première maturité de la photographie (1870-1914): les premiers documentaires photographiques.
- 7– Photographie, art et modernité (1910-1930)
- 8– La photographie et l'état dans l'entre deux guerres aux Etats-Unis – La photographie documentaire.
- 9– Présentation d'un ensemble de photographes contemporains (mise en scène, reportages, documentaires, pratiques plasticiennes, etc.)

→ **Évaluation:**

Cours et travaux personnels pratiques et théoriques

Investissement, participation, originalité des expérimentations, maîtrise des pratiques argentiques ainsi que la mémorisation des fondamentaux. Vérification des acquis et du travail de recherche personnel et collectif accompli.

→ **Référence bibliographique:**

- André Rouillé, *La photographie en France, textes et controverses: une anthologie 1816-1871*, Paris, Éditions Macula, 1989;
- Olivier Lugon, *Le style documentaire*, Paris, Éditions Macula, 2002;
- Arthur Danto, *La transfiguration du banal*, Paris, Éditions du Seuil, 1989;
- Dominique Baqué, *Photographie plasticienne, l'extrême contemporain*, Éditions du regard, Paris, 2004;
- Roland Barthes, *La chambre claire: Note sur la photographie*, Cahier du cinéma, Gallimard, 1980;
- Walter Benjamin, *Petite histoire de la photographie et L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique*, in volume 3 des œuvres, Paris, Gallimard, 2000;
- Michel Poivert, *La photographie contemporaine*, Paris, Flammarion, 2002;
- Susan Sontag, *Devant la douleur des autres*, Éditions Christian Bourgois, 2003;
- Dominique Baqué, *Pour un nouvel art politique, de l'art contemporain au documentaire*, Flammarion, 2004;
- Jean-François Chevrier et James Lingwood, *Une autre objectivité*, Milan, Idea Books, 1989;
- Jean-François Chevrier, *Entre les beaux-arts et les médias*, Édition L'Arachéen, 2010;
- Joan Fontcuberta, *Le baiser de Judas, photographie et vérité*, Édition Actes sud, 2005;
- Rosalind KRAUSS, *L'inconscient optique*, Paris, Éditions Au même titre, 2002;
- Anne Celine Jaeger, *La photographie contemporaine par ceux qui la font*, Édition Thames / Hudson;
- *Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc*, E. Herrigel, 1993;
- *Qu'est ce que la photographie aujourd'hui*, Revue Beaux Arts, 2014;
- *PH, Nouvelles Perspectives en photographie*, Édition Phaidon 2007;
- *Contacts*, Vidéo Arte en 3 volumes.

Textile

→ **Claudine Puget**

🕒 **18 h – 3 séances**

→ **Objectifs:**

Explorer les propriétés spécifiques du matériau textile, ses caractéristiques et sa matérialité. Pratiquer et questionner des gestes et des procédés élémentaires.

→ **Contenu:**

De l'ornementation à la sculpture, il s'agira d'éprouver des qualités particulières de l'étoffe, du fil et de la fibre.

Une première approche consiste à réaliser des objets dans l'espace mettant en évidence deux caractères antagonistes du textile tels la souplesse et la rigidité, le dur et le mou, la transparence et l'opacité, le plein et le vide, etc.

En tirant profit de ces recherches, une deuxième expérimentation veut initier les élèves au design graphique grâce à la technique de l'application ou de la broderie: interroger un mot choisi en proposant à chaque lettre des jeux de formes, de sens et de textures hétéroclites.

→ **Évaluation:**

- Assiduité
- Engagement
- Pertinence
- Qualité de la recherche

→ **Références bibliographiques:**

- Mary Schoeser, *Textiles*, Flammarion.
- Sous la direction d'Yves Sabourin, *Métissages*, Publication du Musée Baron Gérard.

Dessin, couleur

→ **Louis-Georges Cauvin**

🕒 **42 h – 14 séances**

→ **Objectifs:**

Faire l'expérience des technicités (geste, outil, matériaux, support) du dessin et de la peinture et identifier leurs caractères fondamentaux en tant que langages autonomes et cohérents. Étendre les traitements à la mise en œuvre de langages linéaires ou de matériaux colorés spécifiques autres que graphiques et picturaux.

→ **Contenu:**

Les axes de recherches seront:

- L'analyse et la transcription (des informations structurelles, formelles et chromatiques) à partir de l'observation (du modèle vivant, par exemple) dans le cadre d'une pratique d'atelier (séances de 6h).
- L'étude documentaire et l'analyse d'œuvre proposant le dessin et la couleur comme sujets de l'étude et aussi comme outils de prospection (séances de 2h).
- La pratique ponctuelle du dessin et du traitement de la couleur accompagnant (et questionnant) d'autres pratiques et des recherches dirigées dans le cadre de sessions longues (une à plusieurs journées).
- L'exercice de recherches personnelles visant à activer des problématiques contemporaines ou empruntées à l'histoire de l'art moderne.
- Considérant la couleur comme un moyen et non comme une fin, envisager ses usages (symboliques, signalétiques, esthétiques) au service d'un projet personnel.

→ **Évaluation:**

Sur le temps d'accompagnement de la démarche de l'élève. Témoignages et comptes rendus de son expérience devant le ou les enseignants et les autres élèves.

→ **Références:**

« Même quand on voit quelque chose et qu'on le dessine, on réfléchit sur le "comment on dessine", sur les petits points par exemple, les petits crochets, les taches, les lignes, les courbes, et ainsi de suite. »
Georges Baselitz

Johannes Itten, *La couleur est un moyen d'expression très relatif*,
Publication du Musée Baron Gérard.

Se donner la réplique

→ **Adeline Keil et Michaël Quemener**

🕒 **18 h – 3 séances**

→ **Objectif:**

Photographier ses réalisations, les mettre en page et les imprimer afin de constituer un support qui accompagnera l'étudiant dans son parcours.

→ **Contenu:**

Une fois qu'il a terminé son œuvre, l'élève souhaite généralement créer une réplique photographique destinée à diverses applications afin de témoigner au mieux de sa création.

Dans un premier temps, nous aborderons les bases de la photographie afin d'en faire une réplique fidèle. Qu'il s'agisse d'une sculpture, d'un dessin ou d'une peinture, nous envisagerons les différentes méthodes de prise de vue.

Dans un second temps, nous constituerons de petits livrets qui accompagneront l'élève dans son parcours. Nous aborderons les bases de l'édition : nous constituerons un chemin de fer, définirons un format et mettrons en page les différentes images. D'autres supports pourront être envisagés (vidéo, diaporama, etc.). Enfin, nous verrons comment optimiser la colorimétrie du document pour l'imprimer le plus fidèlement possible.

→ **Références bibliographiques:**

Des notes de synthèse seront distribuées lors des cours.
La bibliographie est communiquée en fonction du travail de l'élève.

Culture des matériaux: pratiques hybrides portant sur la question du matériau

---

→ **Magali Garcon**

🕒 **126 h – 21 séances**

→ **Objectif:**

(Re)découvrir un monde à portée de main en proposant des recherches hybrides sur la question du matériau où intuition, spontanéité, improvisation sont moteurs.

→ **Contenu:**

Cet atelier valorise l'expérimentation pour questionner, manipuler, tester les spécificités des matériaux, en vue d'en appréhender les qualités plastiques et physiques, jouant du rapport intime entre forme et matériau. Le cours donne lieu à des pratiques hybrides allant du dessin d'observation au mixed-media.

Exit, la liste de matériaux prédéterminés, dont la maîtrise technique serait la seule finalité. A l'inverse, de nouveaux territoires sont investis en éprouvant les matériaux par le prisme des sens. Cette phase d'exploration enrichit le regard et le geste, lesquels se nourrissent de nouveaux langages plastiques.

À la fois dynamique, réflexif et ludique, ce temps à la technicité sans garantie, appartient à un processus de création riche d'imprévus. L'élaboration empirique du projet, tout autant que sa réalisation finale, constitue un travail à part entière qui témoigne d'une capacité à faire émerger d'abord une manière de faire et de penser, puis, une identité plastique assumée.

→ **Références:**

Richard Tuttle, Jessica Stockholder, Sarah Sze, Eva Hesse, Kiki Smith, Louise Bourgeois, Joana Vasconcelos, Annette Messager, Tony Cragg, Benoit Pype, David Altmejd, Alexandra Bircken, Mike Kelley, Michel Blazy, Judith Scott...

Sergei Sviatchenko, Raoul Hausmann, Öyvind Fahlström, Richard Hamilton, Öyvind Fahlström, David Hockney, Ellsworth Kelly, Isabelle Champion Métadier, Jean-Michel Basquiat, Pat Andrea, Marcel Dzama, Didier Rittener...

Pratiques plasticiennes

→ **Matthieu Layeillon**

🕒 **66 h – 11 séances**

→ **Objectif:**

Élaborer une pratique plasticienne conciliant intentions et moyens matériels

→ **Contenu:**

Le cours cherche à placer l'élève dans une posture particulière de travail : associer intentions et moyens matériels (et techniques) à condition qu'ils ne soient pas enfermés dans un médium unique. Résultats du décloisonnement et de la mixité des arts entre eux, ces pratiques protéiformes et transversales excluent virtuosité, technicisme, académisme et formalisme en jouant la confusion des supports, des matériaux, des disciplines, des genres et des règles. Désobéir aux règles ou à la tradition implique néanmoins qu'il faille d'abord les connaître et œuvrer avec les contraintes; n'obéir qu'à soi, que son projet soit construit et pertinent tant par la forme que par le fond.

S'il semble naturel de finir une recherche plastique pour la communiquer, celle-ci n'en est pas moins un extrait d'un processus de création en devenir. Partant de ce postulat, la pratique de l'élève se doit de rester ouverte et exploratoire. Elle naît d'une connaissance fine des matériaux et des techniques mais aussi de l'art passé et présent. L'élève apprend alors à s'inscrire dans le champ de la création contemporaine en élaborant une pratique personnelle associant ses idées et un langage plastique petit à petit singulier.

→ **Références bibliographiques:**

- *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain*, Florence de Mèredieu, Larousse, 2010, Paris.
- *Le mou et ses formes*, Maurice Fréchuret, Édition Jacqueline Chambon, 2004, Nîmes.
- *Unmonumental*, Richard Flood, Phaidon, 2007, Londres.
- *Sculpture today*, Judith Collins, Phaidon, 2010, Londres.
- *Vitamine 3D, Nouvelles perspectives en sculpture et installation*, Anne Ellegood, Phaidon, 2010, Londres.

Analyses d'œuvres

→ **Louis-Georges Cauvin**

🕒 **22 h – 11 séances**

→ **Objectifs:**

Être capable de lire et d'interroger des œuvres, de reposer les problèmes qu'elles véhiculent. Acquérir un vocabulaire spécifique et précis.

→ **Contenu:**

Le cours d'analyse d'œuvres est dispensé sous forme de cours magistraux et de travaux dirigés. Chaque dispositif a pour objectif de stimuler la lecture et la compréhension des œuvres par l'échange et la construction méthodologique des connaissances. Les élèves de la classe préparatoire apprennent à décrire, dater, nommer, situer, confronter, déconstruire, comprendre, critiquer, interroger des œuvres : oralement et en les dessinant, ou en les réinterprétant autrement pour les vivre comme autant d'expériences artistiques authentiques, reposer les problèmes qu'elles véhiculent et ainsi, mieux nourrir son propre langage.

Ce cours permet aux élèves de se créer un corpus d'œuvres qu'ils apprennent à consulter régulièrement tout en respectant les terminologies spécifiques des notions de corps, d'espace, de forme, de geste, de matière, etc. L'acquisition des différents vocabulaires facilite également l'élaboration des projets plastiques et simultanément leur communication notamment orale et en public. En conséquence, les élèves peuvent préciser leur pensée et faire correspondre mots, formes et intentions dans les situations d'évaluation et de concours, voire d'exposition.

→ **Références bibliographiques:**

- *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain*, Florence de mèredieu, Larousse, 2010, Paris ;
- *Lire la peinture*, tome 1 « Dans l'intimité des œuvres » et tome 2 « Dans le secret des ateliers », Nadeige Laneyrie-Dagen, Larousse.

Dessin

→ **Jérôme François**

🕒 **48 h – 8 séances**

→ **Objectif:**

Deux techniques sont abordées dans ce cours afin de permettre à chaque élève de s'affirmer dans des réalisations de plus en plus personnelles.

Le dessin analytique, basé sur l'observation d'un modèle, permet d'acquérir la maîtrise indispensable de la traduction des formes dans l'espace et implique l'apprentissage de techniques traditionnelles.

Le dessin d'expression tend à développer les possibilités d'une expression personnelle, impliquant une démarche individuelle de créativité et d'expérimentation des matières, des supports et des formats.

→ **Contenu:**

Le cours entend explorer ce qui constitue les bases du dessin à travers l'expérimentation, la recherche et l'observation à partir de modèles vivants, d'objets et d'images.

Au rythme de la progression annuelle, les élèves découvrent et s'approprient les outils et les techniques graphiques traditionnels, en s'appuyant sur l'observation méthodique des formes et des matières. Certains dispositifs permettent aux élèves d'inventer leurs propres outils et techniques d'expression dans le but de les rendre progressivement autonomes sur le plan formel et de concrétiser et de soutenir leur projet personnel.

À travers ces ateliers, sont abordées les notions suivantes : espaces et systèmes de représentations, étude du rythme, du geste et de la répétition, observation de la couleur et de la lumière, relation entre support et format (très petits, petits, moyens et grands), etc.

À la fois réceptacle et support, un carnet sera régulièrement nourri de séries de dessins entre chaque séance ou groupe de séances.

→ **Évaluation:**

Suivi et évaluation du travail en atelier, des travaux rendus et du carnet de dessin.

→ **Références bibliographiques:**

Vitamine D, Le dessin contemporain, tome 1 et 2, Phaidon.

Vies et morts de l'image : initiation à l'histoire de l'art, perspectives contemporaines

---

→ **Alexandre Rolla**

🕒 **27 h – 9 séances**

→ **Objectifs:**

Acquérir des connaissances, mise en place d'outils de réflexion

→ **Contenu:**

Envisager les rapports entre l'image et les arts plastiques autorise une réflexion historique qui se déroule depuis la pré et proto-histoire jusqu'aujourd'hui. Plus que de l'image elle-même, il sera question des rapports entre celle-ci comme support ou « véhicule » et les pratiques artistiques. Il sera envisagé la question du monopole de l'art dans le monde des images, et de sa possible perte depuis quelques décennies. Ce cours est constitué de plusieurs balayages de l'ensemble du champ artistique autour de deux questions : qu'est-ce que l'art ? Quand commence l'art contemporain ?

→ **Références bibliographiques:**

Différents manuels d'histoire de l'art (le plus possible).
Daniel Lagoutte, *Introduction à l'histoire de l'art*, Hachette,
Les Fondamentaux, Paris, 1997.

Anglais

→ **William Langlands**

🕒 **32 h – 12 séances**

→ **Objectifs:**

- Préparer les épreuves d'anglais pour les diverses concours d'entrée aux écoles d'arts ;
- Continuer à développer ses capacités de compréhension de l'anglais ;
- S'exprimer en anglais à l'oral comme à l'écrit.

→ **Contenu:**

- Acquisition du vocabulaire spécialisé dans le domaine des arts visuels. Les élèves réalisent des projets autour d'un thème donné par l'enseignante et écrivent un texte décrivant ce qu'ils ont fait en justifiant leurs choix. Ils sont également encouragés à commencer un livret de vocabulaire personnalisé.
- Entraînement aux épreuves (textes à trous, traduction, QCM, synthèse, réflexion sur une question artistique): d'abord, un enseignement didactique sur les approches adaptées aux diverses épreuves, puis, un entraînement avec des documents authentiques.
- Révisions des bases grammaticales. Notamment à travers les traductions et les réflexions sur des questions artistiques, les élèves reverront des notions importantes: les temps et les conjugaisons, les adverbes de fréquence et degré, le comparatif et le superlatif, le groupe nominal, la forme passive.
- Suivi individualisé. Il permet à l'enseignant de cibler les points faibles des élèves et de donner des conseils adaptés et des exercices additionnels si nécessaire.

→ **Évaluation:**

L'évaluation s'effectue en continu pendant toute la formation: devoirs écrits, épreuves blanches en cours, participation à l'oral en cours et autres exercices.

Volume/espace : introduction

→ **Francoise Schein**

🕒 **15 h – 2,5 séances**

→ **Objectif:**

Création de volumes dans un espace.

→ **Contenu:**

Le travail sera concentré sur une première approche des questions de l'espace par le biais des données de l'architecture: prises de mesures, réalisation de plans et notions d'échelles, puis se conclura par la fabrication de maquettes en différents matériaux.

Plus précisément, il s'agira de faire parler un objet: les élèves devront venir à l'atelier en amenant avec eux un objet de la « cuisine », pas trop simple, pas trop complexe non plus. Cet objet nous allons l'analyser, le décomposer et le dessiner dans ses agencements actuels et ses possibles agencements architectoniques en le replaçant dans un ailleurs imaginé à une toute autre échelle. Nous fabriquerons une maquette en papier, carton, à partir d'objets trouvés, bois et /ou terre.

Confronter ce type d'objet avec des questions d'espace, d'architecture et d'urbanité, c'est détourner les fonctionnalités et la volumétrie d'usage par le passage dans l'imaginaire.

→ **Références bibliographiques:**

- *Ultimate Landscape design*, teNeues, 2005.
- Jacques Logoff, *Pour l'amour des villes*, Textuel, 1997.
- Richard Rogers, *Cities for a Small planet*, Faber & Faber, 1997.
- A.M. Charbonneaux et Norbert Hilaire, *Oeuvre et lieu*, Flammarion, 2002.
- Christian Dubrau, *Sinotecture*, Parenthèse, 2008.
- *Franck O. Gehry Guggenheim Museum Bilbao*, 1997.
- Pierluigi Nicolini et Francesco Repishti, *Dictionnaire des paysagistes d'aujourd'hui*, Skira, 2003.

Prendre la parole

→ **Joanne Génini**

🕒 **24 h – 5 séances**

→ **Objectif:**

- Maîtriser la prise de parole et gagner en confiance dans le cadre des évaluations et des concours ;
- Explorer les ressources liées au corps, à la sensibilité et à l'imaginaire dans le processus de création ;
- Développer son rapport à l'espace dans une dimension scénique et vivante.

→ **Contenu:**

- Dynamique de groupe ;
- Mises en situations de prise de parole en public : quel public ciblé ? Dans quel but ? Quel est l'impact de la présence et de la voix sur la présentation du travail ou des projets ?
- Travail de la voix ;
- Exploration des mémoires affective et sensorielle pour puiser dans le corps sensibilité et imaginaire, et tout autre ressource au service de la création. Ou comment dessiner à partir de ces mémoires ;
- Jeu théâtral : improvisations individuelles et collectives afin d'élargir ses capacités à s'exprimer, à occuper l'espace et interagir avec les autres et son environnement ;
- Apports théoriques sur l'anatomie et la mécanique : corps, sensibilité et mental dans le cadre de la gestion du stress.

→ **Évaluation:**

Auto-évaluation et bilan global

→ **Références:**

Les moyens pédagogiques sont tirés d'exercices et de mises en situations qui viennent de la formation de l'acteur : conscience du corps, travail sur la voix, gestion de l'espace, écoute, relaxation, respiration... soutenus par la méthode PRH (Personnalité et Relations Humaines, organisme de formation en psychologie humaniste) qui vise à développer la capacité d'authenticité des personnes.

Introduction aux concepts de l'art moderne et contemporain

→ **Laurent Buffet**

🕒 **6 h – 2 séances**

→ **Objectifs:**

Acquisition du vocabulaire et compréhension des concepts fondamentaux de l'art moderne et contemporain.

→ **Contenu:**

Le cours porte sur le vocabulaire et les concepts cardinaux de l'art moderne et contemporain, en évoquant des œuvres représentatives de ces périodes. La première séance s'articule autour de la question de la construction de l'espace, et aborde les notions de plan, de volume et d'installation. Il prend aussi en compte l'incidence des contextes institutionnels, urbain et naturel sur la perception des œuvres. La seconde séance aborde les divers modes d'inscription de l'art dans le flux temporel, à travers les exemples de la peinture, de la performance et de l'image en mouvement.

→ **Évaluation:**

Analyse d'œuvres sur table.

→ **Références bibliographiques:**

- Paul Ardenne, *Art, l'âge contemporain: Une histoire des arts plastiques à la fin du XXe siècle*, Editions du Regard.
- Clément Greenberg, *Art et culture*, Macula.
- Rosalind Krauss, *L'Originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes*, Macula.
- Rosalind Krauss, *Passages: Une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson*, Macula.
- Catherine Millet, *L'art contemporain en France*, Flammarion.

Le cours des choses

→ **Alexis Debeuf**

🕒 **18 h – 3 séances**

→ **Objectifs:**

- Observer les liens entre la forme, le geste et la finalité ;
- Expérimenter de nouveaux processus de travail, de nouveaux supports, des dispositifs évolutifs ;
- Apprendre à affirmer ses choix ;
- S'intéresser à divers modes d'expressions artistiques et ainsi enrichir ses références.

→ **Contenu:**

Très appréciés par les artistes, les phénomènes de réactions en chaîne sont présents dans de nombreux travaux et démarches artistiques contemporains. Le titre de ce workshop tient d'ailleurs son nom d'une oeuvre majeure dans le registre, réalisée par le duo suisse formé par Peter Fischli et David Weiss.

À l'occasion de ce workshop, il sera question d'impulsion, de causalité, de déplacement de force, de transformation, de réseau, etc. Que ce soit dans les domaines de la vidéo, du numérique, de l'écriture ou de l'installation, on peut évidemment provoquer l'effet domino à travers diverses formes et c'est d'abord ce que nous observerons dans le travail de nombreux artistes.

Nous transformerons l'atelier en espace d'expérimentation. Des enchainements rapides aux métamorphoses au processus lent, chacun devra trouver une forme qui lui convient, pour poursuivre ses recherches personnelles se créant de nouveaux terrains de création.

Auto-édition + Multimédia

→ **Olivier Gonnet**

🕒 **128 h – 16 séances**

→ **Objectifs:**

Appréhender les mises en relation d'images sur un support papier et/ou numérique. Initiation à l'auto-édition et aux outils numériques.

→ **Contenu:**

L'objectif principal de cet atelier consiste à inciter les élèves à acquérir une pratique de l'auto-édition sous ses formes les plus diverses. Pour ce faire, l'élève doit rapidement mettre en place une pratique du carnet de recherches et du livret, et ainsi développer une réflexion créative sur son travail en vue d'une lecture papier et/ou numérique.

Cet atelier est aussi destiné à alimenter quotidiennement sa pratique, à expérimenter, à rebondir sur ce qui est produit dans les autres ateliers, et à développer de nouvelles recherches en ré-interrogeant son travail. Plus globalement, il habitue les élèves de se familiariser avec les notions, les codes et les outils liés à l'image fixe et à l'édition en vue de constituer les dossiers artistiques pour les concours.

La découverte de l'auto-édition permet aux élèves d'acquérir les bases des outils d'impression numériques et plus traditionnels (estampes) mais d'ouvrir également leur champ de références sur les pratiques sonores et visuelles qu'elles soient historiques ou contemporaines.

→ **Évaluation:**

Assiduité, implication personnelle, curiosité et pertinence des propositions.

→ **Références:**

Moëglin-Delcroix Anne, *Esthétique du livre d'artiste, une introduction à l'art contemporain*, BNF, Le Mot et le reste, 2012
Filliou Robert, « Catalogue raisonné des éditions et multiples », Dijon, Les presses du réel, 2003
www.cneai.com

Estampe: Couleur et multiple

→ **Véronique Delange**

🕒 **30 h – 5 séances**

→ **Objectifs:**

Acquérir les bases techniques de la gravure
Interroger la couleur grâce aux moyens de l'estampe
Associer la gravure à d'autres pratiques

→ **Contenu:**

La gravure, longtemps associée au « noir et blanc » est aussi un bon moyen de se confronter à la couleur. Celle-ci sera l'objet de toute notre attention. En conséquence de quoi, nous engagerons des expériences faisant appel aux moyens techniques de l'estampe avec pour objectif d'interroger la couleur et de répondre à ses nécessités.

Si l'atelier entend d'abord initier aux fondamentaux de la gravure, puis associer la pratique du multiple et la couleur, il se donne aussi comme but de découvrir et d'exploiter les moyens de l'estampe en les associant à d'autres pratiques. L'atelier doit ainsi permettre à l'élève d'explorer différentes manières ou procédés afin d'aborder la couleur par le biais de l'impression :

- La taille d'épargne: comment utiliser cette technique dans le domaine de la couleur ?
- Deux techniques associées: la collagraphie et la peinture.
- La pointe sèche et le collage grâce (technique du chine appliqué).

→ **Évaluation:**

- Vérification des acquis et du travail accompli
- Compte rendu écrit des expériences menées

Méthodologie

→ **Claudine Puget**

🕒 **60 h – 25 séances (2 ou 3h)**

→ **Objectifs:**

- Acquisition de repères chronologiques et du vocabulaire spécifique ;
- Découverte de différents types d'ouvrages généralistes et spécialisés d'histoire de l'art ;
- Développer les capacités rédactionnelles et orales ;
- Initier à la recherche documentaire et stimuler l'investigation ;
- Se familiariser aux épreuves orales et de culture générale.

→ **Contenu:**

Prélude aux épreuves des concours, ce cours/atelier entend stimuler les recherches documentaires en s'appuyant sur les ressources de l'établissement. Les élèves produisent des résumés, des synthèses, des notices biographiques, des tableaux synoptiques pour construire un panorama des courants artistiques majeurs, des analyses d'œuvres en lien avec leurs pratiques plastiques.

Des temps différents sont proposés : recherches documentaires dans un champ défini, communication écrite et/ou orale des recherches, acquisition des outils de méthodologie, épreuves blanches à partir des sujets de concours.

L'alternance de ces dispositifs permet de fortifier les compétences attendues aux concours et dans les études d'art, telles que chercher, noter, synthétiser, classer, organiser, situer, archiver, référencer, répertorier, définir, nommer, hiérarchiser, structurer, articuler, interroger, verbaliser, communiquer...

→ **Évaluation:**

- Assiduité et investissement personnel ;
- Respect et appropriation des modes opératoires ;
- Gestion du temps, de l'espace de travail, des outils.

→ **Références bibliographiques:**

- Ouvrages généralistes et spécialisés d'histoire de l'art,
- Catalogues d'exposition, périodiques, documentaires, sites web dédiés, etc.

Le portrait comme théâtre d'expression

→ **Michaël Quemener**

🕒 **15 h – 3 séances**

→ **Objectifs:**

Poursuite de l'apprentissage de la photographie, cette fois sous le prisme du portrait. Nous aborderons à nouveau dans ce contexte l'usage de l'appareil numérique, la maîtrise et le choix de la lumière pour les adapter aux types de portraits voulus.

→ **Contenu:**

- Le portrait dans un premier temps à travers l'histoire de la photographie en visionnant les productions de photographes majeurs pour en dégager les tendances et les différences d'approche;
- Préparation des séances de prise de vue avec croquis préparatoires, notes et évaluations des besoins;
- Prise de vue en lumière artificielle/naturelle;
- Sélection et post-traitement sous les logiciels Bridge et Photoshop.

→ **Évaluation:**

Présence et autonomie, capacités préparatoires, originalité et pertinence des points de vue, qualité des rendus.