
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.

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 oeuvres » et tome 2 « Dans le secret des ateliers », Nadeige Laneyrie-Dagen, Larousse.

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.

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.

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

⌚ 60 h — 10 séances

Objectifs:

Apprentissage de la photographie numérique sous le prisme du portrait. Nous aborderons 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. Les élèves devront réaliser des portraits/autoportraits fictionnels avec des intentions fortes, une mise en scène et un travail d'ambiance adapté. Ils devront pour cela réaliser un travail préparatoire qui comprendra un texte d'intention et des croquis.

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.

Analyse d'images en mouvement

Jérôme François

🕒 32 h30 — 13 séances

Objectifs:

Apprendre à voir, regarder, lire, décrypter les images en mouvement du cinéma et de la vidéo, qu'elles soient populaires, expérimentales, classiques, plasticiennes. Être capable d'en parler, de les distinguer, de les nommer, de les situer dans le temps.

Contenu:

Le cours d'analyse d'images se déroule sous forme de cours magistraux et de travaux dirigés. Qu'est-ce qu'une image ? Qu'est-ce que le cinéma ? Qu'est-ce que la vidéo ? Quelques questions parmi beaucoup d'autres auxquelles nous répondrons en nous penchant sur leur histoire intégrée ou conjointe à l'histoire de l'art en étudiant des cas concrets : films, extraits de films, photogrammes, vidéos, extraits de vidéos, installations, expérimentations diverses...

Il s'agira d'apprendre en regardant, en échangeant afin d'acquérir un vocabulaire et des références utiles pour la culture générale artistique, pour la pratique plastique, pour l'expression à l'oral.

Évaluation:

Suivi et évaluation à partir de la participation individuelle et de restitution de notes.

Références bibliographiques:

- *Road Movie, USA*, de Bernard Bénoliel et Jean-Baptiste Thorey, édition Hoebeke, 2011 ;
- *Cinéma et peinture* de Joelle Moulin, édition Citadelles et Mazenod, 2011 ;
- *Jeune, dure et pure ! Une histoire du cinéma d'avant-garde et expérimental* par Nicole Brenez et Christian Lebrat, édition Cinémathèque française, 2001 ;
- *Qu'est-ce que l'art vidéo aujourd'hui ?* de Stéphanie Moisdon, Christine Van Assche, Rachida Bouaiss, Fabrice Bousteau, édition Beaux Arts magazine, 2008.

Atelier d'écriture

Muriel Couteau Mauger

⌚ 16h — 8 séances

Objectifs:

- Dédramatiser la relation à l'écrit ;
- Engager un rapport créatif à la langue ;
- Sensibiliser au champ de la poésie et de la littérature contemporaine.

Contenu:

- Mise en perspective littéraire des projets artistiques engagés par les élèves ;
- Exploration méthodologique et sensible des possibles de la langue par la pratique de l'écriture.

Évaluation:

Implication/curiosité individuelle et collective.

Références bibliographiques:

- RILKE, R.M, *Lettres à un jeune poète*, Poésie Gallimard, 1993 ;
- PRIGENT, C., *À quoi bon encore des poètes ?*, POL, 1996 ;
- Espitallier, J-M., (2006) *Caisse à outils, Un panorama de la poésie française aujourd'hui*, Paris, Pocket, 2006 ;
- Poezibao <http://poezibao.typepad.com/>, revue Internet sous forme de blog, présentant l'actualité de la poésie.

Apprentissage de la prise de vue

Michaël Quemener

🕒 18h

Objectifs:

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.