ECOLE DES BEAUX-ARTS DE BORDEAUX

livret de l'étudiant 09/10

+++

Préface 03

+++

Un lieu de vie en communauté 06

+++

Evento 12
Rosa B 13
Les dessous de l'œuvre 14

+++

année 1 17

INITIATIONS AU PROJET

Pop ! Productions 19
Zone 20
Initiation aux recherches Internet 21
Initiation aux recherches médias 22

PRATIQUES

Design(s) Ⓓ 23
Dessins, comme hypothèses 24
Info_graphisme 25
Peinture 26
Photographie 27
Vidéo. Animation 28
Volume. Espace. Objet. 29
Workshop 30

HISTOIRE & THÉORIE DES ARTS

Histoire et critique des arts 31
Etablis de paroles 32
Film(s) 33
Recherches en bibliothèque 34

LANGUE ÉTRANGÈRE

Anglais. Espagnol. 35

GRAND ATELIER

Langage commun Ⓓ 36

+++

années 2-3 39

ATELIERS DE RECHERCHE ET DE CRÉATION

Blink 41
Gena & John 42
Interface Design(s) Ⓓ 43
Le collectif des formes singulières 44
Manifeste – point de vue 45

STUDIOS

Dessin, dess(e)in 46
ETR &D en son 47
ETR &D en vidéo, cinéma et dispositif 48
Graphisme(s) hors limite(s) Ⓓ 49
Matériaux et pratiques 50
Multimédia 51
Peinture 52
Photographie 53

HISTOIRE & THÉORIE DES ARTS

Histoire et critique des arts 54
Art contemporain et culture de masse : atelier d'écriture 55
Appartenir. Intervenir. Interagir. 56
Histoire de l'art : this is so contemporary 57
Philosophie et anthropologie de l'art 58
Théorie des arts 59
Entretiens bibliographiques 59

HISTOIRE & THÉORIE DES ARTS : AU CHOIX

Art contemporain 60
Culture du cinéma 61
Photographies (histoires) 62
Culture du design Ⓓ 63
Histoire du graphisme Ⓓ 64

LANGUE ÉTRANGÈRE

Anglais. Espagnol. 65

SUR MESURE

Stages 66
Aides à la production 67
Dix doigts dans la tête 68
Module dessins 69
Connexion permanente 70
Boîte à outils 71

+++

années 4-5 74

ATELIERS DE RECHERCHE ET DE CRÉATION

À fond la forme 76
Mixte Ⓓ 77
Pensée nomade / chose imprimée 78

SÉMINAIRES

Alambic : édition, exposition, distillation 79
Art et design Ⓓ 80
Rosa Bonheur : La norme et le genre 81
Philosophie et anthropologie de l'art 82

HISTOIRE & THÉORIE DES ARTS

Histoire et critique des arts 83
Histoire de l'art 84

RECHERCHES PERSONNELLES

Entretiens bibliographiques 85
Direction de recherche 86
Mémoire 87
Anglais. Espagnol. 88

+++

Programme des cours 90
Grilles ECTS 97
Calendrier 103

+++

L'école mode d'emploi 105
Cursus et évaluation 111
Adresses utiles 115
Enseignants 118
L'équipe 121
Crédits 122

+++

ATELIERS
TECHNIQUE
THÉORIE
Ⓓ **DESIGN(S)**

ECOLE DES BEAUX-ARTS DE BORDEAUX
7 RUE DES BEAUX-ARTS
33800 BORDEAUX
+33 (0)5 56 33 49 10
BORDEAUX.FR

Entrer / sortir

ACTION AU TNT 03/2009

Établissement de référence dans l'enseignement supérieur en arts plastiques au niveau national et européen, l'École des beaux-arts de Bordeaux poursuit avec énergie ses missions pédagogiques tout en répondant aux problématiques actuelles et à venir. Après sa participation remarquée à la Biennale Internationale de Design de Saint-Etienne, la pertinence de son colloque *Edit !* sur les éditions de demain, la réussite de l'Atelier *pensée nomade, choses imprimée* à Buenos Aires, le succès de l'exposition de ses diplômés organisée par l'association Bellasvistas Pro, suivie d'une première vente aux enchères et, plus récemment, sa représentation à *Evento* avec Oscar Tuazon, par ses étudiants et ses enseignants, l'École des beaux-arts de Bordeaux confirme son dynamisme, sa position pilote et sa formidable capacité à relever de nouveaux défis.

Pour 2009-2010, l'École des beaux-arts de Bordeaux a élaboré un projet pédagogique ambitieux et novateur. Rédigé et porté par la directrice et l'équipe pédagogique, ce projet dresse le bilan du chemin parcouru et en tire les enseignements nécessaires pour le futur en déclinant les priorités et les actions à mettre en œuvre. Ces perspectives croisent opportunément celles du processus d'harmonisation européenne des enseignements supérieurs. Cette réforme, que chaque pays devra avoir engagée d'ici à 2010, vise à faciliter la mobilité des étudiants à l'échelle européenne, à favoriser leur insertion autour des métiers de la création et de la recherche artistique et à renforcer l'internationalisation et la compétitivité du système de l'enseignement supérieur.

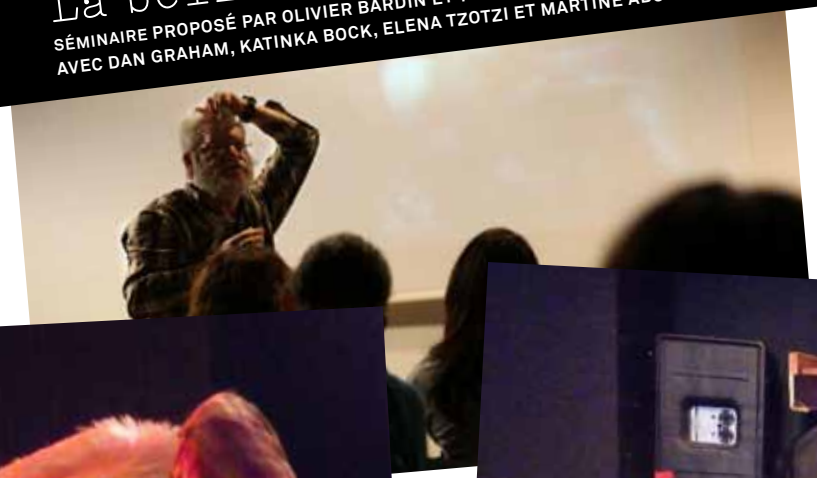
Le projet de l'École des beaux-arts de Bordeaux reflète notre ambition d'offrir aux étudiants un programme pédagogique renouvelé et adapté aux conditions et réflexions actuelles sur la place des artistes, sur la recherche et la production, la réception, la diffusion et l'économie de l'art et du design, sur la professionnalisation. L'objectif est de confirmer l'École des beaux-arts de Bordeaux comme un lieu de référence des pratiques artistiques professionnelles sur la scène internationale. Au vu de cette situation, j'ai décidé d'engager l'École des beaux-arts de Bordeaux dans un processus d'obtention de l'équivalence au grade de master parmi les premiers établissements en France.

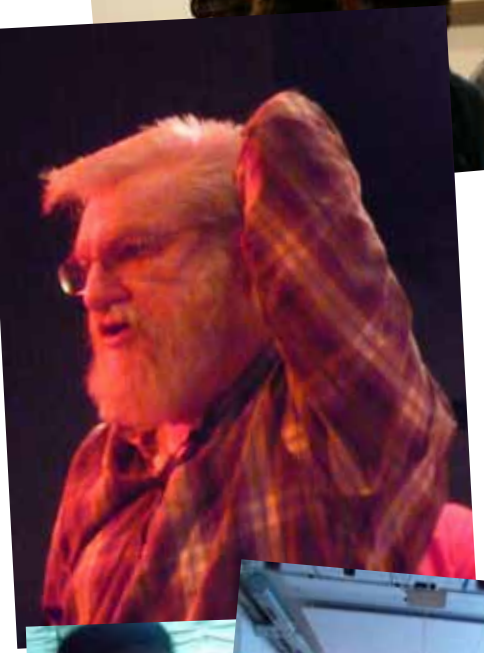
Conscient que vous saurez bénéficier du dynamisme de notre école et du professionnalisme de son équipe, je vous souhaite une année fructueuse en étudiant dans notre ville, totalement investie dans le « vivre ensemble », attentive à la qualité de vie de ses étudiants (facilitée notamment par la carte *Bordeaux ma ville*) et fortement mobilisée, comme elle l'a toujours été, autour de la créativité, de l'innovation et de la pensée.

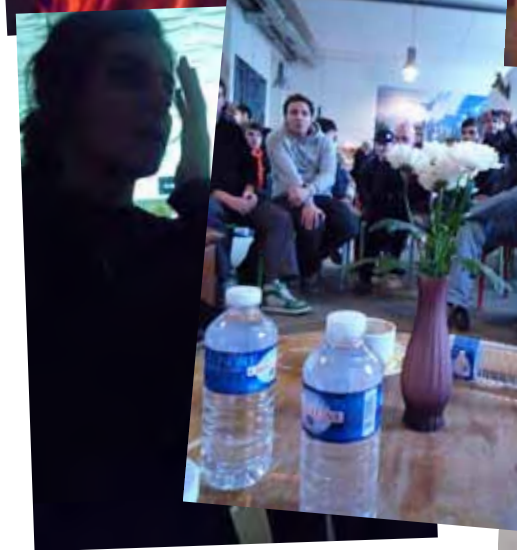
Alain Juppé
Maire de Bordeaux

La belle vie

SÉMINAIRE PROPOSÉ PAR OLIVIER BARDIN ET THOMAS BOUTOUX
AVEC DAN GRAHAM, KATINKA BOCK, ELENA TZOTZI ET MARTINE ABOUCAYA 11/ 2008







L'École des beaux-arts de Bordeaux vient de conclure l'élaboration d'un projet pédagogique qui renouvelle les enseignements mais aussi les ambitions de notre institution dont l'objectif prioritaire est de se situer comme un établissement artistique de référence internationale. Dans un premier temps, l'école va mettre en œuvre une année de transition et de construction, l'année scolaire 2009/10. Cette année scolaire sera marqué par l'aboutissement du processus d'harmonisation européenne des enseignements supérieurs qui prévoit la mise en place d'une structure commune des études en trois cycles — licence, master, doctorat (LMD) — et d'un cadre de notation homogène (les crédits ECTS). Cette réforme facilitera grandement la mobilité des étudiants à l'échelle européenne, la reconnaissance des enseignements et des diplômes et renforcera l'apparition des artistes sur le plan international issus du système d'enseignement supérieur.

Les écoles des beaux-arts, tout comme les autres institutions d'art, ont connu des changements sur presque tous les plans au fil d'un processus engagé voici plus de trente ans et, en ce qui concerne les beaux-arts, lors des réformes pédagogiques des années 70 et 80. On ne saurait aujourd'hui en évaluer les effets sans situer ce processus, les pratiques et les expérimentations pédagogiques des quatre dernières décennies, dans leur contexte. Mais il y a quelque chose qui a peu changé dans une école d'art, et qui tient à sa singularité : les écoles d'art sont, bien plus que les autres centres d'enseignement supérieur ou de production artistique, des lieux de vie en communauté.

Dans une école d'art, on doit tenir et endurer, surtout apprendre à endurer le fait d'être ensemble, proches d'un autre dans l'espace même de l'atelier, pendant des mois, voire des années. Nous ne nous tromperons pas si nous disons que ce qui est appris dans une école d'art, mieux encore, ce à travers quoi *l'on apprend à l'école, c'est précisément l'endurance mutuelle. Apprendre à faire de l'art ne signifie-t-il pas, en premier lieu, acquérir l'habileté d'habiter parmi d'autres gens qui font aussi de l'art, qui le produisent ou qui ont à voir avec l'art ? Concrètement, ne serait-elle pas le lieu critique, problématique certes, des imitations et des inventions, des transferts générationnels, des cercles d'amis, de la communauté d'individus et de leur extension potentielle dans l'après-école ?*

Les artistes des générations nouvelles qui font des études dans une école d'art saisissent très vite le sens de la camaraderie, de la vie collective comme forme d'agir et pour imaginer une vie à la sortie. Associer la belle camaraderie à une politique de l'amitié comme alternative à la difficulté d'accès direct au milieu de l'art, n'a pas forcément pour objectif un monde plus harmonieux : c'est une forme stratégique d'apparition qui cherche l'indépendance afin de régénérer le travail artistique pour toute nouvelle génération.

On peut concevoir les individus d'une école comme un ensemble de reflets : chacun voit ses semblables et en eux se retrouve lui-même ; chacun imite ce qu'il admire, ce qu'il juge bon et capable de lui servir de modèle, mais agence, de manière originale, par mélange, les imitations choisies à plusieurs sources.

C'est un jeu de miroir qui est au cœur de la vie de cette microsociété, dans le sens où chaque fois on est juge et jugé. Selon Bruno Latour : « Il nous faut suivre les acteurs eux-mêmes. *Ce qui revient à documenter leurs innovations souvent sauvages, afin qu'ils nous apprennent ce que l'existence collective est devenue entre leurs mains, quelles méthodes ils ont élaborées pour la maintenir, et quels récits sont les plus adaptés pour rendre compte des nouvelles associations qu'ils ont été obligés d'établir. Si la sociologie du social fonctionnait parfaitement avec ce qui a déjà été assemblé, elle laisse à désirer lorsqu'il s'agit de réassembler ceux qui participent à ce qui n'est pas* — pas encore — *le domaine du social proprement dit ». L'École des beaux-arts de Bordeaux est parfaitement consciente du rôle qu'occupe dans l'apprentissage du métier d'artiste la vie en communauté. C'était l'objectif de la création du Café Pompier, aujourd'hui réapproprié par les étudiants eux-mêmes qui ont fait d'un café le centre de l'École, et une entreprise associative.*

S'il est difficile d'admettre que l'art puisse être enseigné, nous pouvons, en revanche, créer les conditions du désir des élèves à apprendre comment devenir artistes, mettre l'institution d'enseignement et de recherche en position de lieu de leur activité et production. Nous pouvons faire que l'institution de l'art soit un lieu d'échange et de conversation, créer un lieu où des étudiants et des artistes et théoriciens enseignants se retrouvent entre eux et se transmettent tout ce qu'ils savent, et ensemble regardent l'extérieur, le monde. Notre tâche serait de travailler cette situation. C'est ainsi que l'expérimentation et la recherche, en se frayant un passage dans la critique au collectif, sont possibles à tout moment : en atelier ou en cours et en dehors de l'atelier et du cours ; dans l'école et en dehors de l'école. Aujourd'hui, l'École des beaux-arts de Bordeaux réalise la réforme la plus importante des trente dernières années. L'entrée dans le système international du processus de Bologne suppose une refonte de plusieurs de ses statuts : des diplômes (homologation DNSEP niveau Master), du statut des enseignants, du statut de l'établissement qui deviendra, à terme, un EPCC (Etablissement public de coopération culturelle). Cette réforme suppose donc de moderniser l'institution, de renouveler nos offres d'enseignement et les diplômes, d'adapter le cadre professionnel des enseignants. Bref, nous espérons que cette réforme nous permettra d'accomplir nos ambitions.

Nous avons abordé ce nouveau cadre très contraignant avec courage et ouverture d'esprit, sans chercher à le traduire précipitamment dans une nouvelle orientation et une autre architecture pédagogique assimilée à l'enseignement supérieur. Des questions telles que la finalité et la modalité de la recherche en art pour les artistes et les designers, les innovations et les partenariats de la formation aux arts visuels que propose aujourd'hui l'École de beaux-arts de Bordeaux, ont défini nos axes de réflexion, et ont supposé une analyse en profondeur. Cela nous a permis d'avoir plus d'ambition dans nos objectifs.

Nous avons réalisé un diagnostic sur les moyens dont nous disposions pour mener nos diplômés vers l'accomplissement de leur projet artistique et professionnel, au contact de l'apparition de nouvelles formes émergentes d'art, de culture et de théorie, de technologie et d'économie.

L'année 2009/10 est une première année de mise en place de la nouvelle réforme, elle sera aussi l'année d'un investissement important de tous, enseignants et étudiants. Nous construirons ensemble cette nouvelle école des beaux arts de Bordeaux du XXI^e siècle, au collectif.

Guadalupe Echevarria

Rencontres Art et paysage d'Artigues-près-Bordeaux

ŒUVRE DE FLORIE BELLOCQ ET MARC-HENRI GARCIA, 06/2009

evento

L'une des œuvres réalisées par Oscar Tuazon pour *Evento* est une structure installée sous le chapiteau qui est dressé sur les quais et constitue le foyer du festival. Conçue en collaboration avec un groupe d'étudiants de l'École des Beaux-arts de Bordeaux, cette œuvre est une sculpture sociale, un lieu à part, isolé, presque invisible, bien qu'étant situé au cœur même de la manifestation. Espace de rencontre, de lecture, de conversation, de socialité, notamment, mais pas seulement, lieu d'expérimentations économiques et d'invention du politique aussi, ce projet est porté par une réflexion sur les conditions de la convivialité et de l'intimité, l'intimité spatiale comme l'intimité sociale. Au cours du festival, la structure sera utilisée comme une architecture pour un grand dîner organisé par Fabien Vallos, rappelant l'importance de la cuisine et du repas dans l'histoire de l'art et de l'architecture, et des projets comme *Food*, le restaurant/œuvre/performance de Gordon Matta-Clark à New York au début des années 70 ou encore ceux, plus récents, d'*OPENrestaurant* ou de l'artiste et architecte Fritz Haeg.

« This Is Not » est réalisé par Oscar Tuazon, Thomas Boutoux, Fabien Vallos et les étudiants

rosa b

édit ! le colloque

Le web magazine international bilingue, édité par le CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux et l'École des beaux-arts de Bordeaux.

Dans la continuité du colloque *Edit ! Normes, formats, supports*, organisé par l'École des beaux-arts de Bordeaux en mars 2009, ce troisième numéro de *rosa b* poursuit la réflexion sur l'effet normatif propre au graphisme et sur le devenir de l'édition à l'ère du numérique.
En plus d'archives vidéo du colloque, d'une iconographie riche, il propose plusieurs traductions et entretiens inédits, ainsi que des projets spéciaux d'éditeurs et designers graphiques.

Avec **Michel Aphesbero, Jacques Bertin, Sylvie Boulanger, Thomas Boutoux, Catalogtree, Emmanuel Didier, Experimental Jetset, Patricia Falguières, Delphine Gardey, Robin Kinross, Bruno Latour, Jacques-François Marchandise, Etienne Mineur, Norm, Open Source Publishing, François Pellegrini, Pierre Ponant, Annick Rivoire, Steve Rushton, Edward Tufte**

Rédacteurs en chef **Patricia Falguières, Michel Aphesbero, Pierre Ponant**

Design **Didier Lechenne**

Directrices de publication **Guadalupe Echevarria, Charlotte Laubard**

CYCLE DE CONFÉRENCES

NOVEMBRE – AVRIL

les dessous de l'œuvre

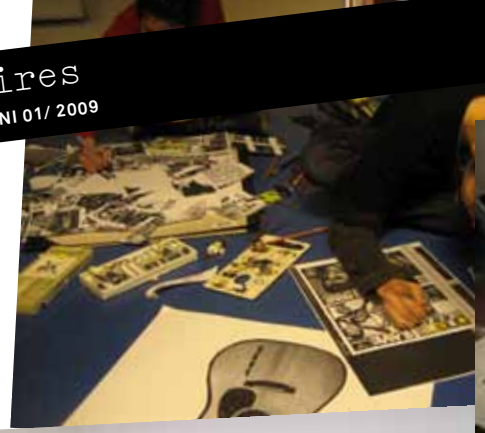
Art, philosophie et questions de société.

L'art nous invite aujourd'hui à démystifier la question de l'œuvre. L'importance des thèmes de l'ordinaire, du banal, du capitalisme au travail, de l'intime et du sexuel dans l'art contemporain montrent que les pratiques artistiques aimeraient rejoindre la vie contre l'idée toute faite qu'il faut choisir entre l'art et la vie. L'art est de plus en plus sans dessus dessous ; il veut se déployer dans le gris de nos vies, se plonge dans ce qu'il y a en l'homme de plus quotidien, de plus intime ou de moins montrable. Il déploie une conception des femmes et des hommes en société, exploite des projets politiques comme le féminisme, dénonce l'exploitation des plus vulnérables par les formes nouvelles du capitalisme, ou encore s'intéresse à l'écologie.

Une conférence par mois de novembre à avril
organisé par le CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux,
l'École des beaux-arts de Bordeaux,
UFR philosophie Université Michel de Montaigne Bordeaux 3,
équipe LNS

Musiques populaires

WORKSHOP AVEC FLORENT MAZZOLENI 01/ 2009



SEMESTRES 1 ET 2

année 1

Cette année constitue une véritable entité au sein du cursus, se distinguant par sa dénomination, par son organisation généraliste et transversale, par le mode d'évaluation.

L'année initiale doit exercer une véritable fonction propédeutique (enseignement préparatoire à des études plus approfondies), elle est consacrée aux enseignements fondamentaux: aux enjeux de la création, aux méthodologies de travail et de la culture artistique. Pour beaucoup, cette année est l'occasion d'approcher pour la première fois une formation artistique. Elle permet aux étudiants de mesurer leur motivation, de déterminer le cycle et l'option qui leur convient, de connaître les thèmes de l'école. L'année se construit sur un socle varié d'apprentissage des pratiques que tout étudiant aura l'occasion de choisir, de poursuivre, les années suivantes. Le travail d'atelier, noyau de l'enseignement, est proposé avec deux approches premières et convergentes :

Par où commençons-nous ? Comment inventer à partir de zéro ? Comment saisir et s'approprier, agencer, nommer, classer ce qui existe ?

Les cours d'histoire de l'art et des idées sont réguliers. Le *Grand Atelier*, travail avec de jeunes artistes émergents pour la production d'œuvres (vidéo, performance, film, photographie, graphisme et édition...), qui confronte les étudiants à la réalité de l'acte créatif, et le *Workshop*, sur une thématique singulière, jalonnent la progression de l'année et situent les étudiants dans leur apprentissage.

La première année est une année d'initiation avec des pédagogies qui se fondent toutes (même les enseignements de culture générale) dans le frayage de la pratique.

Il ne s'y agit pas de « théoriser » les enjeux entre théories et pratiques/productions, mais bien de les mettre en jeu. L'articulation théorie/production est interne au « faire ». Le « faire » ne se déduit pas du savoir. C'est en faisant qu'on sait faire. Ainsi en est-il dans les différents ateliers de dessin, peinture, design, volume et studios de techniques actuelles (photographie, vidéo, numérique). Les actes des étudiants rendus visibles en « productions » renvoient à un « je ferai/je déferai » primordial, qui vaut comme méthodologie de la recherche, spécificité de l'enseignement de la première année de l'école où se révèlent ses caractéristiques les plus profondes.

Tous les cours sont obligatoires et sanctionnés par des ECTS y compris les moments de projets avec des artistes pour la production collective à l'issue du premier semestre. Tutorat, bilan, examen avec synthèse des recherches et présentation devant un collège d'enseignants. Validation : 60 ECTS.

Pop ! Productions

Pop ! Productions se préoccupe des relations que l'art entretient avec les produits et les médias de l'industrie culturelle (cinéma, musique, graphisme, TV, internet, etc...). Quelle place spécifique l'art occupe par rapport à ces produits et médias ? Comment il s'en sert et s'en nourrit ? Comment il en déjoue les mécanismes, ou se les approprie ? Selon la formule de Mike Kelley, « l'art est ce qui permet de comprendre la culture ». Le cours *Pop ! Productions* 2009-2010 se focalisera sur la Zulu Nation, fondée par Afrika Bambaataa à New York à la fin des années 70. Cette étude sera l'occasion de définir au sens large la notion de culture, de revenir sur l'histoire américaine des droits civiques, de penser l'émergence de formes contestataires ou marginales et d'examiner leurs relations avec la culture dominante.
On travaillera à partir d'objets variés : livres, revues, films documentaires, musique, etc...

Lili Reynaud Dewar, Michel Aphesbero

Zone

Installation, visuel, dessin.
Notre environnement se compose de zones limites, d'espaces indéfinis, de territoires meurtris. *Zone* observe ces sols en friche, ces abris précaires, ces plantes qui résistent constituant le terrain. L'atelier se passe à la périphérie, de nuit, pour *Zone by night* (la nuit, la ville ressemble à l'autre, one minute scénario). *Zone* arpente des non-lieux (M. Augé), il s'agit de faire avec la bonne santé des restes (F. Dagognet), réemploi, constructions mobiles, rencontres fortuites. Utilisant la friche comme support, l'intervention ne représente pas ces éléments ou objets « naturels », mais les expose.

Évaluation : méthodologie, croquis d'étapes, modèles réduits, cartes, simulations et références. Argumentation sur l'installation. Contrôle continu, engagement, assiduité.

Viviane Prost, Marie Legros, Jean-Pierre Brouqué avec Christophe Ballangé
Pierre Lavesque (T)

Initiation aux recherches internet

Tissage dans les espaces numériques.
Tendre des fils, inventer un ordre dans le chaos des réseaux. Croiser des fils, nouer des points d'où jaillit une parole. Cet atelier propose une expérience de l'Internet qui se préoccupe des procédures, des pratiques, des appropriations et des partages possibles. Il sera l'occasion de questionner les déplacements des notions d'indexage, d'interface, de création, d'auteur, de propriété, d'identité, de source, de conservation, de connexion, de contrôle, etc.

Nous examinerons en particulier l'évolution des dynamiques de production et de coopération introduites au sein du champ artistique, depuis le tournant des années 2000, par l'usage en réseau des outils numériques d'expression et de création.

Évaluation sur la capacité à construire son parcours et en dresser la cartographie, à rendre compte d'une collecte et de son appropriation critique, par le tissage de pages publiées en ligne. Travail en binôme.

Cécile Renaut avec la participation de Nicolas Maigret (A)

Initiation aux recherches médias

La finalité de cet enseignement pluridisciplinaire est d'étudier l'interaction actuelle de plusieurs territoires. Cela suppose que leurs champs respectifs soient identifiés historiquement par ordre d'apparition dans la société. Ainsi tous les médias contemporains – presse, radio, TV, photo, vidéo, internet, cinéma – sont étudiés d'un point de vue technique, scientifique, esthétique et idéologique dans leur relation à la langue écrite et orale. Une attention particulière est donnée à la presse écrite / presse quotidienne, magazines culturels et artistiques. L'étudiant est invité à s'impliquer dans une recherche personnelle. Exposés, débats, études de cas concrets, commentaires de textes, recherches sur internet, projection de documents sont les modalités.

Évaluation sur la production d'un dossier de recherches à la fin du semestre.

Alain Ostalrich

Design(s)[D]

Cet atelier propose de découvrir les particularités du design (celles du graphisme, de l'objet ou de l'espace) au travers de ses multiples territoires (édition, écran, typographie, design urbain, scénographie, produits industriels...). Il s'agit d'abord d'explorer les porosités de ses frontières. Des exemples de la production actuelle proposeront une idée des champs d'intervention et des enjeux de cette pratique. Les étudiants tenteront d'observer, de définir et d'élaborer des « paysages extraordinairement ordinaires » à la mesure de l'homme. Deux projets mettront en jeu les questions inhérentes au design au sens large : une appréhension des relations unissant signes / matières / volumes / textes / images, du lien qui tient le fond et la forme. Ces manipulations à différentes échelles ont pour but d'initier le développement d'une approche personnelle articulée autour de la notion de projet.

Évaluation : assiduité, investissement, pertinence. Bilan semestriel.

Angelika Bauer, Sophie Breuil

Dessins, comme hypothèses

Intituler l'atelier de dessin *Dessins, comme hypothèses*, est une façon d'être en rupture avec le dessin modèle de l'Académie, et surtout de situer la question du dessin dans un autre rapport et un autre espace. C'est former l'hypothèse qu'existe bien un doute dans la pratique du dessin entre voir et croire, entre voir et croire ce que l'on voit, entre voir et entrevoir... C'est établir une pluralité des expériences et des confrontations, de privilégier le « regarder », comme autant de manières de garder les choses en vue, de suspendre le jugement à l'hypothèse, de se former à former les hypothèses du regard. Aujourd'hui on peut parler de « gymnastique » de la main, puis des regards.

Évaluation, semestre 2 : contrôle continu,
analyse et commentaires critiques.

Jacques Bernar, Viviane Prost

Info_graphisme

Des expérimentations numériques dans le domaine de la création graphique pour construire son propre apprentissage et questionner les outils informatiques. Les acquis seront pris en compte.
L'approche des fondamentaux de la micro-informatique insistera sur le nommage et l'archivage, les formats de fichiers, la gestion des couleurs et des polices de caractères, la personnalisation des interfaces, la description et les passerelles entre logiciels.
Elle s'articulera avec une appropriation des bases indispensables à la conception, la communication et la réalisation de documents graphiques (images, textes, mise en page).

Évaluation sur participation, capacité à s'autonomiser, travaux pratiques.

Cécile Renaut, Myriam Lavialle (A)

Peinture

Une proposition très ouverte sera faite aux étudiants en début de second semestre sur un ensemble d'images peintes à produire hors atelier. Ces travaux seront accrochés lors du second semestre dans les ateliers des 4e/5e années et présentés face à un groupe d'étudiants des années supérieures. Pas d'évaluation au sens strict : c'est à partir de la parole de chacun que seront évalués les termes (de spécialistes ou pas) nous permettant de mieux comprendre, de mieux nous entendre sur ce que nous voyons.

Franck Eon

Photographie

Si la photographie argentique était le masque mortuaire du XXe siècle, l'image numérique serait-elle le prince charmant du XXIe ? À travers les usages robotisés et les manipulations savantes des appareillages disponibles dans notre actualité, le studio propose une approche pratique et prospective de la photographie. L'objectif est de permettre l'acquisition d'une expérience opérationnelle et créative. Trois points de vue complémentaires constituent les bases de l'étude du médium : une approche historique liée à ses développements les plus contemporains, un enseignement de ses pratiques et de ses techniques, l'expérimentation d'un projet. Chaque journée se divisera en deux parties : la première sera composée, en progression, de recherches, d'exposés et d'informations, la seconde sera centrée sur la production et l'échange à travers les usages transversaux du médium photographique dans l'école.

L'évaluation se base sur la participation et l'examen des réalisations lors de la séance de travail clôturant chaque semestre.

Philippe Bouthier, Benoit Lafosse, Yannick Lavigne
Pierre Lavesque (T)

Vidéo. Animation.

Vidéo. Sensibilisation et initiation à la pratique vidéo. Dans un premier temps, nous mettrons l'accent sur la question de la prise de vue. Dans un second temps, nous mettrons l'accent sur le choix de la place et du déplacement du sujet filmant par rapport au sujet filmé et le sens que cela produit. Nous aborderons ici la question du point de vue : flou/net, mobilité, orientation etc. Une attention particulière sera portée sur l'expérimentation.

Animation. Apprentissage des formats d'enregistrement des données utilisées, pratique d'écriture et méthodologie de travail, liées à l'image animée. Projet d'animation et de produit multimédia.

Évaluation sur la présence, l'investissement et la qualité du travail.

Vidéo Jean-Michel Lidon, Cyriaque Moniez (A)
Animation Christophe Ballangé (A), Myriam Lavialle (A)

Volume. Espace. Objet.

Le contexte d'élaboration, de fabrication et de diffusion des objets, espaces, œuvres, architectures, subit aujourd'hui une évolution accélérée pour des raisons historiques, théoriques et technologiques. Ceci à la fois remet en question et réactive l'intention créative dans sa relation aux multiples enjeux du moment. Le travail d'instruction et de formulation plastique se fera dans et autour d'un atelier, lieu d'agitation et de concertation, au premier semestre, de concentration production, de présentation, au second. L'ensemble des réponses possibles inclut le mouvement, les variations d'échelle, les transgressions, l'utopie, sans négliger certaines réalités ou relativités dans l'usage des moyens, comme dans celui des résultats.

Évaluation sur bilan par semestre.

Claude Alemant, Jean-Marie Blanc, Jean-Pierre Brouqué, Daniel Chevalier, Marc Guindeuil, Sébastien Collet (A)

Making of

Pour *Evento*, Bordeaux a confié à l'architecte et artiste Didier Fiuza Faustino le soin d'orchestrer une exposition en mouvement dans toute la ville, un foisonnement de projets pensés par de nombreux artistes internationaux pour porter un nouveau regard sur la ville. Cette première édition explore le thème de l'*Intime Collectif*. Ce concept nous invite à considérer la ville comme un territoire mental qui réunit la somme des expériences et des trajectoires vécues constituant notre ville intime.
À la croisée des cultures et des disciplines artistiques, architectes, urbanistes, plasticiens, cinéastes, vidéastes, photographes, musiciens, danseurs, graphistes, designers ou philosophes se sont penchés sur la ville de Bordeaux comme lieu ouvert à l'expérimentation et à une créativité venue de plus de quinze pays.

A l'occasion du workshop de rentrée, les étudiants de 1re année sont invités à suivre ce rendez-vous artistique et urbain, à travers la réalisation d'un « making of ».

Marie Legros, Cyriaque Moniez, Seydou Grepinet et les enseignants de 1re année

Histoire et critique des arts

La forme ou la vie : la scène artistique occidentale de la fin des années 50 au milieu des années 70. Cinq grands axes sont privilégiés : - le paradigme de l'appropriation et les stratégies du ready-made dans l'art américain et européen de la fin des années 50 et du début des années 60 ;
- l'expérience du tableau dans ses propres limites et le débat sur le formalisme aux USA dans la 1re moitié des années 60 ; - les objets spécifiques de l'art minimal et la déconstruction des notions de peinture et de sculpture dans l'art américain des années 60 ; - la crise du concept d'art et la logique de la rupture illimitée : les stratégies de subversion de l'œuvre et de ses formes d'institutionnalisation dans les avant-gardes des années 60 ; - les usages du corps dans les nouvelles stratégies identitaires de l'art américain et européen du début des années 70.

Évaluation sur épreuve écrite avec analyse de documents.

Virginia Garreta

Établis de paroles (parlées et écrites)

Cette année, nous établissons nos ramas[1] à partir d'une forêt d'« ouvrages de dames »[2] où avec de *petits gestes* recouvrés, *broder, tricoter, tisser*..., des « petites formes »[3], et une « littérature portative »[4] chaque étudiant renonce peu à peu aux paroles toutes faites et cherche d'*autres* phrases[5].

Chaque étudiant, à raison de deux par vendredi après-midi, fait, devant la classe, un exposé de son choix, oralement et à sa manière : un exposé de « choses qui l'intéressent »[6].

Évaluation continue et réalisation d'un livre de paroles écrites.

1. Assemblages de fagots.
2. Françoise Frontisi-Ducroux, *Ouvrages de dames*, La Librairie du XXIe siècle, Seuil, 2009.
3. Florence Delay, *Petites formes en prose après Edison*, Fayard, 2001.
4. Enrique Vila-Matas, *Abrégé d'histoire de la littérature portative*, Christian Bourgois, 1991, Titres 2, 1990.
5. Pierre Alferi, *Chercher une phrase*, Christian Bourgois, 1991, Titres 42, 2007.
6. Sei Shônagon, *Notes de Chevet*, Gallimard, 2002.

Catherine Pomparat, Catherine Gilloire

Film(s)

Un film ne naît pas tout seul, il porte l'empreinte de films qui le précèdent et la vision de ceux qui lui succèdent. Le principe de ce cours est de mettre en évidence les conversations qu'entretiennent les films entre eux. Cette articulation permet de nous poser notamment la question de la présence de l'acteur au cinéma, de sa photogénèse, de son incarnation en différents types ou de la persistance d'un certain jeu, et plus globalement de sa relation avec nous.
Et à notre tour de produire une conversation qui permet à la pensée et à la parole de se trouver en s'appuyant sur celles des autres et celles des films. Il s'agit, avec les étudiants, d'agencer une pratique de spectateur. Chacun des cours sera éclairé par des projections d'œuvres et l'énoncé d'un certain nombre de repères.

Évaluation : texte à rendre autour des films présentés.

Jef Le Goaster

Recherche bibliographique

Toute démarche artistique se construit à partir d'un questionnement théorique et critique sans cesse renouvelé. En lien avec la pédagogie, la bibliothèque se propose d'alimenter cette réflexion via une documentation riche et actualisée sur la création artistique et son contexte. Elle permet également aux élèves d'apprécier leurs pratiques personnelles au regard de celles d'autres artistes, mais aussi d'autres champs de l'expression contemporaine.

En début d'année, la bibliothèque organise, en lien avec les enseignants, des formations aux nouveaux arrivants : présentation de son fonctionnement, initiation à la recherche documentaire, sensibilisation à la rédaction d'une bibliographie. Sur rendez-vous, des formations individuelles peuvent également être organisées pour répondre à des demandes particulières.

Valérie Blanc

Anglais

Réviser certaines bases grammaticales faire évoluer le vocabulaire, la syntaxe et la compréhension. Pratique orale et écrite, liée à la culture anglophone, en coordination avec les cours de l'histoire de l'art et d'autres enseignements. Ce travail d'exploration s'appuie sur: – apports bibliographiques, vidéographiques et cinématographiques ; – exercices d'improvisation.

Évaluation sur participation active et contrôle continu.

Deborah Bowman

Espagnol

Le cours se fonde sur : - analyses et résumés de documents relatifs à l'art, individuellement exposés sur des travaux de différents artistes ; - mise à niveau grammaticale et enrichissement lexical ; - travaux écrits et pratique orale intensive ; - approfondissement des connaissances de la culture hispanique.

Évaluation par contrôle continu à dominante orale.

Carmen Alcocer

Langage commun[D]

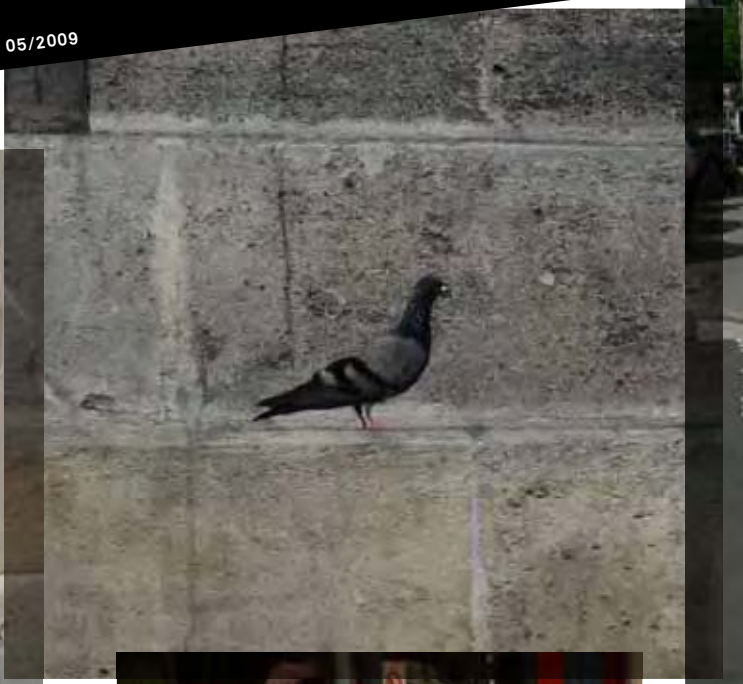
L'Atelier *Langage commun*, valorise l'observation comme outil de recherche, et la production d'objets comme élément essentiel pour tester des idées, les faisant évoluer à travers la matière. Le propos du *Grand atelier* sera tout d'abord de « lire » des objets, et puis de se poser des questions assez simples afin de déchiffrer et de classifier les caractéristiques qu'ils ont en commun, avant de proposer d'autres objets. Une fois identifiées, les similarités entre les différents objets nous permettront de déduire un alphabet des formes qui serviront de boîte à outils pour créer une famille d'objets inspirés par le même langage. Aussi important que le résultat, c'est le processus, qui sera documenté dans un livret, comme complément des objets produits.

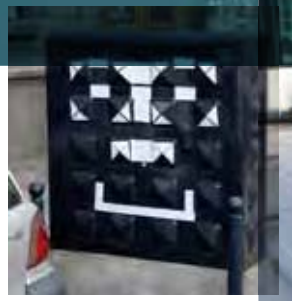
Le tout fera partie d'une exposition permettant de faire un point sur le projet, et le regarder à une certaine distance, un moment de pause pour en tirer des conclusions, et se mettre de nouveau au travail avec un regard différent.

Oscar Diaz / designer

Post-bx

GRAND ATELIER AVEC JUAN AIZPITARTE 05/2009





SEMESTRES 3-6

années 2/3

L'école prépare en trois ans au *Diplôme national d'arts plastiques* (DNAP) grâce à un parcours complet d'enseignement artistique à forte vocation généraliste qui intègre l'année propédeutique. Organisé autour de l'art & média et design, il est conçu pour faciliter les croisements et inciter les étudiants à faire des choix transversaux parmi les familles de création et à préciser leurs territoires de recherche.

L'espace DNAP (cursus et diplôme) sert à affirmer et à prendre la mesure des contraintes d'un projet de vie artistique à long terme, qui met en face de plusieurs chemins. Il permet d'expérimenter dans les *Ateliers de recherche et création* (ARC), de découvrir la production des médiums en *Studio*, d'être accompagné par une aide sur mesure à la production des projets, de réfléchir et débattre grâce à un programme de culture générale aux thématiques définies, de commencer le travail de mémoire. Il est un espace de bifurcation pendant le cursus et au terme du cursus qui amène les étudiants à opter entre tel ou tel type de pratiques ou options professionnelles : quitter l'école avec un socle de connaissances qui permettent à un artiste d'entrer dans le monde du travail (agence, atelier d'artiste, autres entreprises artistiques), faire un autre parcours d'enseignement artistique avec un bagage d'études et de capacité de recherche, poursuivre des études universitaires ou s'inscrire à la préparation au capes d'arts plastiques, passer au niveau *master* dans une école des beaux-arts.

L'évaluation du DNAP est adaptée à la progression d'étudiants en art. Ses critères sont la densité et la pertinence d'une démarche de recherche et d'expérimentation plastiques, la cohérence d'un discours oral et écrit, la qualité des réalisations et la mise en œuvre des travaux dans l'espace, la mobilisation des éléments théoriques et des références artistiques. Ils permettent de repérer les paliers à atteindre dans le cadre d'une évaluation partagée par le collège d'enseignants. Le Diplôme National d'Arts Plastiques est délivré par un jury comprenant trois membres nommés par le Ministre de la Culture. À compter de la rentrée 2009-2010, le passage du DNAP se fera devant des jurys spécifiques en option art & média ou en option design.

Validation du DNAP 180 ECTS dont 15 ects réservés au diplôme. En semestre 6, élaboration d'un dossier de candidature en années master comportant une note d'intention sur les recherches et sur le mémoire et entretien avec la commission d'enseignants au mois de mars. Suivi par le tutorat ; mise en en place d'un contrat d'études pour chaque étudiant.

Blink*

Nouveaux médias et territoires numériques.
Les technologies numériques et Internet modifient en profondeur notre rapport à la temporalité, au monde et aux objets (géolocalisation, flux, objets communicants). Elles nous incitent à d'autres formes de présence et de socialisation (téléprésence, réseaux sociaux, interfaces) et nous donnent accès à des masses inquantifiables d'informations, d'images et de sons.

L'ARC *Blink** vous invite à expérimenter ces formes de réalité augmentée et leurs champs de pratiques (vidéo, son, performance, installation, web, programmation) de manière à vous accompagner dans l'élaboration de votre démarche et de vos projets. L'ARC vous fera découvrir également comment des artistes investissent ces domaines et imaginent des formes, des stratégies d'apparition et d'appropriation inédites.

Évaluation par contrôle continu et en fin de semestre.

Jean-Philippe Halgand, Nicolas Maigret (A),
avec la collaboration de Paola Salerno

Gena & John

Installation, performance et vidéo.
L'ARC accueillera des pratiques s'inscrivant aussi bien dans le champ de la vidéo que dans celui d'autres médiums interrogés par la question de l'installation. C'est un moment partagé de production et de réflexion. Expérimenter en prenant conscience que les images, les sons et les actions se manipulent et se construisent différemment selon les contextes. Les enjeux qui s'annoncent dans l'ARC, permettent de développer des démarches spécifiques, d'élaborer un véritable projet artistique qui soit traversé par toutes formes d'expression afin de le consolider.
Par un travail spécifique, interroger la question des temporalités liées à la mise en espace, et ainsi investir les pratiques multiples de l'installation. Un engagement permanent et à réaffirmer sans cesse par l'étudiant permettra de viser à sa plus grande autonomie.

Évaluation par contrôle continu et présentation en fin de semestre.

Marie Legros, Jef Le Goaster, Cyriaque Moniez (A)

Interface Design(s)[D]

Typo-graphisme et design.
Nous vivons un temps dominé par l'image mais la souplesse des outils de production, la rapidité de ceux de diffusion, la remettent constamment en jeu ; contradictoirement, elle est tendue par sa propre finitude. *Interface Design(s)* propose d'emmagasiner les codes graphiques de représentation en s'ouvrant sur l'actualité. Il prend en compte le design dans ses différentes formes : graphisme, objet, espace. Faire du design, c'est alors penser « relations », influer au quotidien sur un environnement, interroger un contexte social, culturel, politique, artistique, historique, en donner une interprétation, un commentaire, un regard critique. *Interface Design(s)* questionne la qualité des « relations » qui (ne) va (pas) s'établir entre ces images et le sujet, l'objet, un lieu.

Évaluation : bilan semstriel et rendus intermédiaires, rendez-vous individuel et collectif, cahier de recherche, investissement et présence.

Vincent Bécheau, Sophie Breuil, Didier Lechenne avec
Peter Liesenborghs, Pierre Ponant, Jeanne Queheillard, Cécile Renaut
Sébastien Collet (A)

Le collectif des formes singulières

Peinture, sculpture, installation.

« La sculpture, c'est ce contre quoi on se cogne quand on recule pour regarder une peinture » (Ad Reinhardt).

Alors, qu'est ce que la peinture ? Le Collectif est constitué autour d'une communauté d'intérêts (forme et espace, relation à l'objet et à l'image) et d'une somme de différences. Il a pour objectif le développement de pratiques singulières au travers de la confrontation et de la contamination entre des médiums (la peinture et la sculpture), dont les contours sont en perpétuelle redéfinition. Considérer l'un à l'aune de l'autre, c'est comprendre leurs spécificités et leurs ambivalences, pour les relativiser et/ou les exacerber. L'année sera inaugurée par un workshop réunissant tous les étudiants, qui leur proposera de penser et de construire eux-mêmes leurs espaces de travail. Ce workshop sera une réflexion autour des enjeux d'un atelier collectif, autour de la nature des pratiques artistiques, autour de questions pédagogiques qu'ils s'approprieront.

Évaluation par contrôle continu et en fin de semestre.

Francis Bugarin, Daniel Chevalier, Noël Cuin,
Franck Eon, Lili Reynaud Dewar, Sébastien Collet (A)

Manifeste – point de vue

Le premier ARC à deux têtes et cinq visages. *Manifeste* propose de faire émerger, par des pratiques plastiques plurielles, vos intentions, votre engagement et tous les enjeux, poétique et politique qu'ils soulèvent. Les formes éditoriales, dans le sens le plus large, sont interrogées. L'atelier expérimente, en même temps, des modes d'apparition contemporains autour de la question de l'exposition.

Point de vue s'énonce comme une approche spécifique des images, en particulier à travers les pratiques de la photographie. S'intéressant aux notions d'archive, de collection et de série, il prend comme matériaux les images produites par chacun, mais aussi trouvées. Il s'agit d'interroger leur valeur documentaire, leur prolifération, leurs contextes et usages, tout en travaillant les questions de mise en forme et de support.

Évaluation par contrôle continu et présentation en fin de semestre.

Michel Aphesbero, Jean Calens, Danielle Colomine, Pierre-Lin Renié, Paola Salerno

Dessin, dess(e)in

La mise à l'écran (numérique) du dessin pose de nouveaux rapports entre l'œil, l'écran, la main et l'image. Sa remise à la langue, au parlé, ses transferts d'écran à écran ouvrent sur la question d'un dessin « sans la main » (*Homo spectator* de M.J. Mondzain). Nous traquerons aussi ses aspects « itératifs » (B.Vouilloux) et « démotiques » (A. Danto) pour tester ses multiples capacités d'échanges. Cela passe par la « soundpainting » qui lui fournit sa capacité d'improvisation, son côté musical. Nous pourrons affronter ses rapports à l'image photographique, à l'écriture, à l'enquête, à l'expérience des architectes et des archéologues, et à ses capacités d'analyse qui lui ouvrent ainsi les portes de la recherche.

Évaluation sur bilan en fin de semestre.

Jacques Bernar avec Myriam Lavialle (A), Philippe Bouthier, Vincent Bécheau

ETR&D en son

Enregistrement Traitement Reproduction & Diffusion en son.
Dans les arts, le son concerne le théâtre, l'architecture, le design, le cinéma, la musique, la sculpture, la vidéo, la performance, la parole, le multimédia, la programmation informatique, les installations... Le studio Son est à la fois un lieu de recherche, d'écoute, de production, de rencontres avec des professionnels et un lieu d'enseignement. La personnalité et les pré acquis des étudiants inscrits influent sur les contenus et l'organisation de chaque session. Les cours s'appuient sur des exercices pratiques courts, élaborés pour permettre d'explorer les techniques, apprendre l'acoustique et l'usage des outils, tout en laissant une grande place à la création, l'invention, la découverte d'une « pensée en son ». Chaque exercice est accompagné d'écoutes qui explorent différentes façons de pratiquer le son.

Évaluation sur contrôle continu.

Catherine Gilloire, Christophe Ballangé (A)

ETR&D en vidéo, cinéma & dispositif

Enregistrement Traitement Reproduction & Diffusion en vidéo, cinéma et dispositif. Des exercices sont formulés en commun (enseignants et étudiants) afin d'aborder un ensemble de préoccupations communes exploré de manière individuelle ou groupée. Chaque exercice permet de traiter un aspect fondamental de la culture de l'image en mouvement. Différents types de contenus alimentent chaque session à travers des exposés, des discussions, des œuvres d'artistes, etc. Une approche des notions techniques de base et une initiation au matériel de production, post-production et diffusion complètent l'enseignement.

Évaluation : contrôle continu sur exercices, assiduité.

Jef Le Goaster, Jean Simard, Seydou Grepinet (A), Nicolas Maigret (A), Cyriaque Moniez (A)

STUDIO

Graphisme(s) hors-limite(s) D

La réémergence d'un discours critique sur la communication et sa récupération par le secteur de la création graphique, la prise en compte de la charge culturelle et idéologique des codes de la communication par le champ des arts plastiques ont considérablement modifié la perception de ces domaines de la création. Pièces maîtresses d'un dispositif accompagnant les bouleversements artistiques, voire les déclenchant parfois dans une intention manifeste, la revue d'art et le magazine culturel, plus particulièrement, en réinterrogent les frontières et deviennent les laboratoires d'innovations conceptuelles et graphiques. Le studio propose d'explorer ces nouvelles « frontières » en interface avec les ARCS et projets. Il aborde la relation texte/image et les principes typographiques – pour une mise en perspective du média graphique et sa fabrication. La réalisation collective d'un objet éditorial prototype prendra référence sur les revues gratuites du monde de l'art et l'intervention d'acteurs de l'édition et du journalisme.

Évaluation sur la recherche graphique, typographique et mise en page.

Pierre Ponant avec Angelika Bauer, Yann Cloutier (A) et invités

Matériaux et pratiques

Ce studio propose aux étudiants l'apprentissage des matériaux afin d'acquérir une autonomie technique dans leur pratique personnelle.
Le processus de travail associe les contacts avec les lieux de fabrication artisanaux et industriels (à l'extérieur), et le laboratoire d'observation des caractéristiques physiques et chimiques des matières et de leurs modes d'assemblage (à l'intérieur du studio) dans le but de développer un sens pratique des gestes techniques – modelage, moulages ; forge, soudage, fonderie, céramique ; techniques du bois : assemblage, etc... L'interaction de ces deux espaces d'étude implique la pratique de constructions virtuelles 3D associées à la fabrication de prototypes réels.

Évaluation : contrôle continu et réalisation d'un travail de synthèse.

Claude Alemant, Marc Guindeuil, Jean-Michel Lidon, Sébastien Collet (A), Yves Larrieu (T)

Multimédia

Le studio *Multimédia* a pour finalité la création et le développement d'un site internet. Sont abordés les différents composants nécessaires à l'élaboration d'un produit multimédia :
– l'écriture d'un scénario et d'un organigramme ;
– la création d'images et leur traitement numérique (*Photoshop, Illustrator*) ;
– le mixage de son (*Garage Band*) ; – la création 3D (apprentissage des outils de modélisation avec *Amapi Studio* et utilisation des textures, lumières et caméras avec *Carrara Studio*).
Les dernières séances sont consacrées au montage du projet multimédia avec un apport théorique autour de son utilisation et de ses possibilités dans le processus de la création artistique.
La découverte et la pertinence de l'outil informatique sont basées sur la réflexion amenée par un travail préparatoire de recherche et de dessin.

Évaluation continu et bilan final : projet multimédia.

Peter Liesenborghs, Myriam Lavialle (A)

Peinture

La matinée sera consacrée à des moments collectifs de fabrication, de présentation et d'échanges afin de mieux appréhender les enjeux techniques et conceptuels propres à la peinture : de ce que l'on sait d'elle (quel support, quel sujet, quelle histoire). Face à la diversité des réalisations, nous mesurerons d'une part ce qui peut, par la force d'un sujet, d'un geste, d'une attitude définir un « engagement », une « singularité », une résistance à... et voir d'autre part comment, par des stratégies d'appropriation et de présentation, on peut repenser sur de nouveaux critères d'autres types d'ensemble, de suites, de manières. L'après-midi enfin, permettra à chacun de pratiquer, de se redonner le temps de faire le point sur tout ce qu'il peut attendre ou espérer d'elle (de cette matière et/ou de cet objet).

Évaluation : contrôle continu et production.

Franck Eon

Photographie

Le studio propose un approfondissement de l'expérience initiée en première année. L'analyse des travaux déjà réalisés et la mise en œuvre de leur prolongement sont les supports à l'analyse du médium. Les relations de la photographie à l'espace et au temps ainsi que son actualité dans le champ de la création contemporaine sont l'objet d'exposés historiques et techniques. Le programme détaille les éléments constitutifs de l'image photographique : lumière, éclairage, cadrage, instantané, profondeur de champ, optique, surfaces sensibles, formats, technologies... À travers l'acquisition d'une autonomie technique et l'émergence d'un point de vue personnel, il encourage l'étudiant à situer sa pratique photographique dans son projet.

Évaluation : analyse des travaux réalisés, appréciation des connaissances acquises et assiduité.

Jean-Marie Blanc, Philippe Bouthier, Yannick Lavigne, Pierre Lavesque (T)

Histoire et critique des arts

Le peuple des Identités, nouvelles théories et nouveaux acteurs du monde de l'art depuis les années 80.

Depuis une vingtaine d'années, la géographie du monde de l'art a progressivement cessé de se réduire au monde occidental. Elle est devenue globale, et ses limites ne coïncident plus avec les contours traditionnels correspondant à l'aire géopolitique et culturelle du modernisme et des avant-gardes d'Amérique du nord et d'Europe de l'ouest. Cette mutation profonde s'est traduite par l'intégration de nouveaux artistes et curators non-occidentaux, confrontant les vieux paradigmes modernistes et postmodernistes des avant-gardes occidentales à de nouvelles exigences identitaires, multiculturelles et postcoloniales. Ce cours privilégie deux grands axes de relecture du monde de l'art récent :

- La crise des identités postmodernes.
- Des identités multiculturelles aux identités postcoloniales.

Évaluation sur devoir écrit en fin de semestre.

Virginia Garreta

Art contemporain et culture de masse : atelier d'écriture

Ce cours a pour objectif d'entraîner régulièrement les étudiants à produire un travail de recherche critique, ainsi qu'un travail d'écriture. Il commence par une prise de connaissance de documents de travail (monographie d'artiste, entretiens, article, images, écrits d'artistes, périodiques, textes théoriques…) autour d'un fil conducteur, les rapports entre l'art et la culture de masse. Il s'agit d'identifier certains types de discours autour de l'art, mais aussi de prendre conscience de ce qu'est un texte, un point de vue d'auteur, une argumentation (qui parle ? dans quel contexte historique ? institutionnel ? sur quel type de support ?). Ce travail de décodage est l'occasion d'une découverte des pratiques éditoriales liées au monde de l'art et plus généralement des différents réseaux de diffusion de l'art. Suit un travail individuel d'écriture, à partir de ces documents. Il peut s'agir d'un exercice de description, d'argumentation, ou d'analyse.

Évaluation : les textes produits seront analysés, critiqués et réécrits collectivement afin d'arriver à une forme finalisée : éditée.

Jill Gasparina

Appartenir. Intervenir. Interagir.

Sur les relations entretenues par les artistes avec « leur scène » aujourd'hui.

La globalisation du monde de l'art, l'inflation des évènements et des structures artistiques et leur mise en réseau à l'échelle mondiale, mais aussi la multiplication du nombre des acteurs (artistes autant que professionnels), et l'incroyable mobilité de ces derniers, sont des phénomènes irréfutables de ces vingt dernières années. Ils n'ont pas contribué à faire disparaître l'existence des scènes artistiques locales, ni à relativiser leur importance pour autant.

Ce cours cherchera à donner des clés de compréhension sur ce qui *fait* une scène artistique locale aujourd'hui dans un monde de l'art globalisé (ses atouts, ses manques, ses horizons d'attente), et la manière dont elle est le sujet de changements dynamiques et d'une redéfinition constante par les artistes, les critiques et les curateurs, etc. qui y participent.

Évaluation : exposés oraux et discussions.

Thomas Boutoux

Histoire de l’art

This is so contemporary, contemporary, contemporary !
L’explosion de la logique des avant-gardes à partir des années 60 rend parfois difficile la lecture du champ artistique contemporain.
À partir d’une pratique active de la critique d’art, ce cours propose une histoire au présent de l’art depuis les années 80. Il s’agira de revenir sur les expositions et des œuvres déjà historiques, de donner des clefs de lecture et des critères de jugement pour comprendre l’actualité artistique, et être en prise avec elle. L’objectif est de parvenir à une connaissance maîtrisée des réseaux nationaux et internationaux de l’art, qu’il s’agisse des institutions, des biennales, de la presse et plus généralement de tout ce qui fait le tissu du monde de l’art contemporain.
Le contenu, essentiellement artistique, déviera à l’occasion vers le champ musical, littéraire et cinématographique.

Évaluation écrite à la fin du semestre 5, rédaction d’un texte monographique ou d’une analyse d’exposition.

Jill Gasparina

Philosophie et anthropologie de l'art

Langages, herméneutique & signification.
Ce cours de philosophie et d'anthropologie de l'art portera essentiellement sur la question de l'herméneutique, autrement dit les enjeux de signification et de sur-signification des objets produits par le langage. Quels seront les enjeux de cette étude ? Un renouvellement de la pensée traditionnelle d'herméneutique de la signification pour élaborer et essayer de penser une herméneutique matérielle et faire, en somme, un recentrage essentiel en philosophie du langage : tous les langages sont, sans doute, appréhendés comme art et tout art est donc langagier. Ce cours sera orienté sur une analyse technique et épistémologique de ce qui fonde une pensée du contemporain, autrement dit appréhender ce que signifie théoriquement et factuellement méthode, paradigme, modèle, factum loquendi, signe et signature.

Évaluation sur deux essais écrits.

Fabien Vallos

Théorie des arts

À quoi sert l'histoire de l'art ?
Faut-il ranger l'histoire de l'art au grenier des vieilleries ? Doit-on accepter l'équivalence, si bien accueillie en France, histoire de l'art = patrimoine ? Est-elle si linéaire qu'on le prétend ? Ou bien peut-on trouver dans ses multiples versions des instruments d'analyse pertinents pour appréhender l'art aujourd'hui ?

Évaluation : participation au cours et travail écrit.

Patricia Falguières

Entretiens bibliographiques

Il s'agit d'entretiens portant très précisément sur le travail plastique de chaque étudiant, dont l'objectif est de fournir conseils de lectures et pistes de réflexion.

Chaque étudiant s'inscrit pour au moins un entretien par semestre.

Patricia Falguières

Art contemporain

Hors limites.
Un des mythes les plus tenaces de l'art contemporain est la suppression de la limite entre la vie et l'art. Ce cours en histoire de l'art contemporain retrace, des années soixante à nos jours, comment des artistes comme Andy Warhol, Joseph Beuys, John Cage, Bruce Nauman, Gilbert & George, Sophie Calle, Nan Goldin ou Rirkrit Tiravanija ont entretenu ce mythe.
Il y a question du collage et de l'assemblage, du happening et de la performance, de l'art minimal, de l'installation et de la mythologie individuelle, de la photographie et du cinéma documentaire et de l'esthétique relationnelle.
Sur la proposition des enseignants des ARCs et d'invités extérieurs, un choix de documents vidéo sera présenté sur la partie la plus contemporaine.

Évaluation sur devoir écrit à la fin de chaque semestre.

Lieven Van Den Abeele

Culture du cinéma

Apparition, disparition, reconnaissance : ces trois modalités rythmeront le cours de ce semestre. Elles sont les ressources que mettent à profit les fantômes lors de leur passage à l'écran. Est appelé fantôme tout ce qui advient par l'intermédiaire de la projection qui en est la source. Au cinéma, nous assistons au défilement de ce qui est passé et a eu déjà lieu. Puisque c'est passé, nous n'y avons pas accès, l'écran fait barrière entre nous et le monde projeté. Par-là, nous ne faisons pas partie de ce monde et en sommes alors le nouveau fantôme, celui qui signale la perte de ce monde de l'écran. La reconnaissance est la qualité que nous attribuons à une personne, un paysage, un geste relevé. Il s'agira alors de nommer ce qui advient lorsque nous nous reconnaissons dans l'ordinaire du projeté.

Évaluation 1er semestre : texte à rédiger autour des problématiques évoquées.

Jef Le Goaster

Photographies (histoires)

Divulguée en 1839, l'invention de la photographie a bouleversé la manière de voir le monde. Mécanique, multiple et proliférante, elle s'inscrit pour autant dans un régime des images préexistant, tant sur le plan esthétique qu'en terme de diffusion. Ce cours fournit les bases d'une culture visuelle et critique à travers des présentations thématiques. Nous arpenterons le monde des images dans toute sa variété, depuis les grandes inventions plastiques des pionniers, jusqu'aux usages de la photographie et des images imprimées par les avant-gardes historiques ou les artistes conceptuels des années 60, le « style documentaire » et ses formes contemporaines, la « forme tableau », ou encore les pratiques populaires et commerciales et leur impact sur la production artistique actuelle.

Évaluation sur travail à rendre en fin de second semestre.

Pierre-Lin Renié

Culture du design[D]

Raconter les histoires.
Se constituer une culture dans le design, c'est avant tout regarder et se documenter sur les choses produites, objet, graphisme, espace, environnement. Pour s'initier à la lecture de ces productions, notre observation s'accompagne de récits multiples. Ils combinent les approches des historiens du design associées aux constructions sémiologiques et critiques. Des histoires se racontent, qui permettent de saisir ce qui appartient au champ spécifique du design tout en repérant les conditions historiques d'apparition d'une production. Une lecture suivie de l'ouvrage de Raymond Guidot, *Histoire du design, de 1940 à nos jours*, éditions Hazan 2004 sert de fil conducteur. Elle est renforcée par des textes de designers ou de théoriciens, des documentaires et des entretiens.

Évaluation à la fin de chaque semestre.
Premier semestre : ébaucher une monographie.
Deuxième semestre : réaliser une monographie.

Jeanne Quéheillard

Histoire du graphisme[D]

Graphisme, édition et communication.
D'après l'historien et critique américain, Steven Heller, *la conscience critique de l'histoire du design graphique est sans doute le plus grand vide laissé par l'enseignement de cette pratique.* Combler ce « vide » est une des aspirations de ce cours. Aujourd'hui le graphisme est un élément identifiable de la culture contemporaine et un acteur important du domaine économique. Le cours propose une exploration du design graphique, de l'édition et de la communication, de ses origines « modernes » au 19e siècle à une actualité contemporaine. Il se développe suivant un concept à la fois chronologique, thématique par l'analyse des supports, imprimés et magazines, affiche, audiovisuel et multimédia, dans sa fonction de carrefour et vecteur des recherches plastiques et du questionnement éthique.

Évaluation sur la remise d'un dossier de recherches.

Pierre Ponant et invités

Anglais

Niveau 1 : Améliorer la communication et la compréhension de l'anglais. Révision des bases grammaticales à travers une pratique orale.
Niveau 2 : Approfondir la pratique orale et écrite de l'anglais en abordant des sujets liés au domaine artistique, en coordination avec d'autres enseignements.

Apports bibliographiques, vidéographiques et cinématographiques et textes critiques. En année 3, préparation au programme *Erasmus* et traduction de mémoires.

Patricia Chen, Deborah Bowman

Espagnol

À l'issue des trois années, les étudiants doivent être capables de : – comprendre tout message oral de la langue espagnole et de s'exprimer dans cette même langue dans le domaine de l'art ; – réagir de façon spontanée et adaptée en situation de présentation d'un projet ;
– retenir l'essentiel d'un ensemble de documents écrits en langue espagnole et les commenter.

Évaluation sur participation active et contrôle continu.

Carmen Alcocer

Stages

Les stages font partie intégrante des cursus et sont obligatoires en 2e et en 4e années. Ils permettent à l'étudiant d'intégrer sur une durée déterminée un milieu professionnel défini afin de faire l'acquisition de savoirs et de modes de production spécifiques. Ils sont validés par l'attribution d'ECTS délivrés sur présentation d'un rapport de stage.

Aides à la production

Dans le cadre des ARCs, les étudiants sont accompagnés par des enseignants, des assistants spécialisés et des techniciens pour la réalisation de leurs projets. L'aide peut être liée à la thématique des ARCs avec formations et suivis à la production personnalisés selon les sujets collectifs ou une approche plus pointue avec l'étudiant autour de son projet personnel. Sur rendez-vous en vue de l'utilisation optimale des outils et des espaces techniques.

Dix doigts dans la tête

Au sein de l'aide à la production, ce module prend en compte les différents choix possibles des mises en œuvre de projets et leur objectivation. Lié intimement à la création, il permet d'évaluer les formes et les techniques de la matérialisation et la fabrication de ceux-ci. En outre, ce module permettra d'évaluer les contraintes de certains cas, qui ne pourraient rester à l'intérieur de l'École qu'à l'état de claires maquettes ou prototypes pour être ensuite traités par des tiers artisans. Dans une dynamique transversale, il vise à tisser des liens privilégiés entre art et design et aimerait envisager tant l'amont que l'aval des différents processus de conception. De même, son identité trouve sa résonance dans des productions liées à des commandes et interventions extérieures à l'École.

Noël Cuin

Module dessins

Ce module est un espace d'apprentissage composé de séances de travail échelonnées sur six jeudis matins consécutifs. Les étudiants pourront s'inscrire pour un module. Les pratiques proposées abordent différents systèmes de représentation tels que : le dessin, la mise en couleur numérique (*Photoshop*), la vectorisation et l'animation (*Flash*). L'étudiant peut poursuivre les travaux engagés dans le cadre de l'*Aide à la Production*.

Peter Liesenborghs, Myriam Lavialle (A), Christophe Ballangé (A)

Connexion permanente

Entre temps d'apports thématiques, accompagnement de projet et aide à la production, Cette formule de demi-journées hebdomadaires est consacrée tout particulièrement aux projets en lien avec les médias numériques, l'internet, les dispositifs interactifs et la programmation logicielle (*Pure-Data, Processing*).

Ouvert sur inscription et rendez-vous aux étudiants de 4e et 5e année, ainsi qu'à ceux de 3e année qui le souhaitent.

Jean-Philippe Halgand, Nicolas Maigret (A)

Boîte à outils

Des offres spécifiques sont mises en place cette année, cours ou interventions ponctuelles, avec des experts au plus près des réalités professionnelles pour les étudiants de 3e année et de 5e années préparant leurs diplômes.

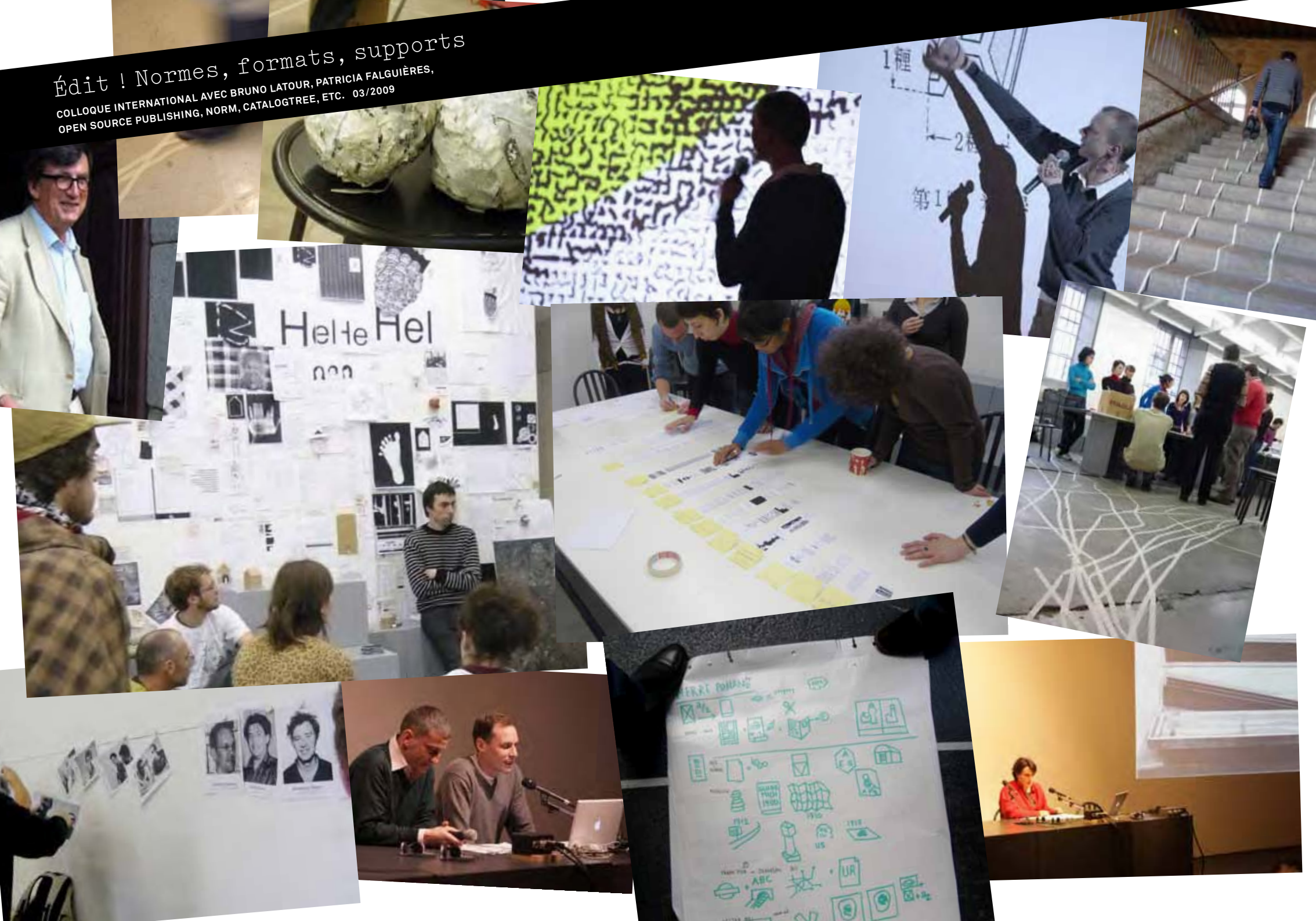
Savoir monter un dossier d'artiste et de designer contenant les éléments fondamentaux : CV, portfolio d'œuvres et projets réalisés, textes et mémoires. C'est un enseignement qui se fera en suivi individuel sous la responsabilité des tutorats (pour le DNAP) et des directions de recherche (pour le DNSEP). Connaître les statuts socioprofessionnels, les modalités de création d'une micro-entreprise, d'une association. Connaître le fonctionnement des systèmes d'aide à la création publics et privés, des résidences en France et ailleurs ; des demandes d'admission en post-diplômes en France et ailleurs.

Cet enseignement se présentera sous la forme de workshops, avec un suivi du tutorat et du groupe de recherche. Il sera commun aux étudiants préparant le DNAP et le DNSEP.

En collaboration avec Pola

Édit ! Normes, formats, supports

COLLOQUE INTERNATIONAL AVEC BRUNO LATOUR, PATRICIA FALGUIÈRES,
OPEN SOURCE PUBLISHING, NORM, CATALOGTREE, ETC. 03/2009



SEMESTRES 7-10

années 4/5

Le passage en années DNSEP-Master est sélectif et affaire d'une décision collégiale (sur dossier et entretien) pour accompagner de manière satisfaisante les étudiants dans un parcours de recherche approfondie, vers un diplôme de haut niveau, vers une sortie d'école avec des réelles perspectives d'évolution (post-diplômes, résidences nationales et internationales, d'autres cycles de niveau D, vie active d'artiste ou designer, création ou invention d'un métier dans le territoire artistique). Cette démarche suppose une grande autonomie et une forte implication dans l'actualité des pratiques et la recherche théorique dans les territoires de la culture. La direction de recherche et l'ARC, la direction de mémoire et le séminaire théorique, les cours d'histoire de l'art et la pratique d'une langue étrangère choisis par chaque étudiant constituent le dispositif de recherche et de production.

L'école organise pour les étudiants de nombreux projets extérieurs avec des partenaires, des séjours et échanges internationaux, des stages professionnels en France et ailleurs, des collaborations avec des universités, des événements artistiques et culturels, et des centres d'art.

Au terme de ce cursus de deux ans, l'étudiant se présente au *Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique* (DNSEP) option art & média ou option design. Ce diplôme sera homologué au grade Master international. Le jury de chaque diplôme est constitué de cinq membres de la communauté professionnelle artistique et/ou design. La production d'un mémoire est exigée pour l'admissibilité au diplôme, et sera validée par un jury ad hoc au semestre 9.

Validation du DNSEP 300 ECTS dont 25 ECTS réservés au diplôme. Suivi par le tutorat et la direction de recherche sur la base d'un contrat d'études pour chaque étudiant. Le mémoire est suivi et validé par une direction de mémoire depuis le semestre 7. Le stage en milieu professionnel est obligatoire.

À fond la forme

Avec ce slogan emprunté au monde publicitaire (c'est à dire un monde rempli d'objets plus ou moins intéressants) l'intitulé de cet atelier se joue de son propre mot d'ordre. Quelles formes ? Et pour quel monde, au fond ? Comment une peinture, une sculpture, un film, sont-ils des formes spécifiques ? Quels sont leurs points communs, et leurs différences radicales ? Comment ces formes en appellent-elles à leur déformalisme, ou à leur reformation ? Comment étendent-elles leur rayonnement au-delà de leurs limites physiques et de leurs propriétés formelles ? À quels autres objets, issus de la culture dominante ou alternative, se confrontent-elles ? Quels sont les enjeux de la production d'objets et de formes aujourd'hui ? Ces questions de l'élasticité, du territoire, du rayonnement, de la confrontation, seront centrales pour cet atelier.

Évaluation par contrôle continu et présentation en fin de semestre.

Thomas Boutoux, Frank Eon, Jill Gasparina, Lili Reynaud-Dewar

Mixte[D]

En tant que production sociale complexe, chaque intervention de design appartient à l'espace public par les pratiques suscitées et les questions éthiques rencontrées. L'atelier *Mixte* conduit ses recherches dans le design en engageant des actions publiques mises en forme à travers des objets, des micro-constructions et des signes graphiques insérés dans des lieux choisis. Afin de repérer la place du design dans notre monde contemporain, et d'en saisir les enjeux, des expériences sont visitées, des lieux sont choisis, des actions sont réalisées. La réflexion menée en commun dans l'atelier trouve sa concrétisation selon un médium objet (choses produites), et selon un médium papier (choses communiquées).

Évaluation : actions publiques et réalisations (1er semestre), actions publiques et publications (2nd semestre).

Didier Lechenne, Jeanne Quéheillard, Jean-Charles Zébo
et la collaboration de Franck Tallon, graphiste

Pensée nomade / chose imprimée

Nous questionnons le lieu de l'artiste.
La méthode de travail s'appuie sur des pratiques d'atelier fondées sur le projet personnel confronté aux contraintes spécifiques du déplacement, la « traduction » du travail, sa ré-invention et la nécessité de produire dans l'urgence. Depuis 1989 l'atelier s'est déplacé à Séville, Oaxaca, Los Angeles, Figueres, Barcelona, New York, Bruxelles, Naples, Ibiza et, en 2008, à Buenos Aires. Les conditions sociales de production des œuvres, de monstration et de circulation nous importent. Nous faisons référence à un type de créateur qui fait appel à une multiplicité de moyens, de supports, qu'il pratique simultanément, sans hiérarchie.
Aussi « la chose imprimée » n'est souvent que la partie visible ou l'élément détaché d'un projet d'ensemble.

Évaluation par contrôle continu et présentation en fin de semestre.

Michel Aphesbero, Jean Calens, Danielle Colomine
avec Pierre Ponant et Pierre-Lin Renié

Alambic : édition, exposition, distillation

« Alors qu'Internet rentre dans sa période d'adolescence et devient le dispositif de communication le plus important au niveau mondial, on assiste parallèlement à un déluge, à un véritable bombardement de livres d'art, sans précédent » déclare, dans le second numéro de *Back Cover*, Christoph Keller, le créateur des éditions Revolver (Berlin) et des mythiques archives de l'édition indépendante « Kiosk – Modes of Multiplication », présentées à travers le monde à l'occasion d'expositions qui sont de véritables statements. Il conclut : « Je ne suis pas fâché d'être devenu un enquiquineur et de me concentrer désormais sur ma seconde passion : distiller des eaux-de-vie de grande qualité, des alcools et spiritueux de toutes sortes de fruits, rêver de transformer l'essence de la vie réelle en exquise "aquae essentiae" tout en me dissolvant lentement mais joyeusement dans ma bibliothèque nostalgique ».

L'équation édition = exposition = distillation constitue le thème de ce séminaire, qui se donne l'exposition Kiosk pour horizon. Il poursuit les investigations lancées par le colloque *Normes, formats, supports* en mars 2009 et constitue l'une des étapes de la mise en place du post-diplôme *Edit* !

Évaluation par contrôle continu et présentation en fin de semestre.

Michel Aphesbero, Patricia Falguières, Pierre Ponant, Pierre-Lin Renié, en collaboration avec le Cneai - Centre National de l'estampe et de l'art imprimé (Chatou),

Art et design[D]

Environment by design, environment by art. À travers des lieux de recherche largement partagés tels que le quotidien, l'espace public, l'urbain ou le paysage, les artistes (plasticiens ou designers) véhiculent des symboles et des idées reliés aux débats esthétiques, politiques et idéologiques qui appartiennent au contexte de production de l'œuvre. À partir du film documentaire d'Eli Noyes et de Claudia Weill relatant la 20e session de la conférence internationale de design à Aspen en 1970 sous le thème *environment by design* à laquelle était conviée une délégation française, nous repèrerons l'incidence sur les productions, de réflexions telles que l'écologie et l'environnement face au politique. En regard des mouvements qui, à travers leurs visées utopiques, ont fait rupture, nous étudierons ce que sont devenus ces débats à travers l'émergence de nouvelles pratiques.

Évaluation : un projet de production (1er semestre) et sa réalisation (2e semestre)

Jeanne Quéheillard, Annette Nève,
avec la participation de Bruce Bégout, philosophe,
maître de conférences Université de Bordeaux 3,
Jill Gasparina, critique d'art, Martin Beck, artiste

Rosa Bonheur : la norme et le genre

Rosa Bonheur peintre à succès dans la France de la seconde moitié du XIX^e siècle, figure à plus d'un titre la transgression – chef d'entreprise artistique, idole des foules, amie de Buffalo Bill, homosexuelle, femme en pantalons – ses œuvres, répandues à des milliers d'exemplaires par la photographie, figuraient à la place d'honneur dans chaque foyer français ou américain… Paradoxe incarné, elle démontre la nécessité de réfléchir sur le pouvoir de la norme dans la vie et le pouvoir de la vie dans les normes, d'interroger les aléas de l'assignation au genre. La lecture des œuvres de Georges Canguilhem, Michel Foucault ou Judith Butler comme l'analyse des œuvres du XX^e siècle trace la voie d'une nouvelle enquête.

Évaluation : rédaction d'un essai.

Patricia Falguières, Fabienne Brugère, professeur de Philosophie à l'Université Bordeaux III, Guillaume Le Blanc, professeur de Philosophie à l'université Bordeaux III, avec la participation de Elisabeth Lebovici, historienne et critique d'art.

Philosophie et anthropologie de l'art

Rhétorique et vérité.
Ce séminaire est dans la continuité des recherches abordées en 3e année sur la question de l'herméneutique. Quels sont les enjeux de cette recherche ? Un renouvellement de la pensée traditionnelle de l'herméneutique de la signification pour penser une herméneutique matérielle. Le séminaire sera constitué de réflexions sur les questions de rhétorique (du discours de la vérité au mensonge) et sur les questions de politique (du discours du courage au discours de la dissimulation, du discours de la vérité au discours de la fiction). Il nous permettra de renouveler les problématiques de l'art, du discours critique et de l'économie des régimes d'art. Nous établirons la première traduction française du texte grec *Peri parésias* de Philodème de Gadara (Ier s. av. J.C.) et nous relirons le séminaire *Le courage de la vérité* de Michel Foucault (1984).

Préparation à la direction de recherche sur le mémoire : recherche bibliographique et méthodologique. Évaluation sur un essai en 4e année, suivi de direction du mémoire en 5e année.

Fabien Vallos

Histoire et critique des arts

Révolutions dans l'exposition : d'une nouvelle géographie à une nouvelle géopolitique.
On assiste, depuis une quinzaine d'années sur la scène artistique internationale, à une transformation radicale du concept d'exposition. Les problématiques liées, entre autres, à l'*Institutional Critique*, à l'*Esthétique Relationnelle*, et au *New Institutionalism*, ne sont que les symptômes les plus visibles de cette révolution fondamentale qui affecte à l'échelle planétaire le monde de l'art contemporain, de l'époque de la globalisation et de l'après-guerre froide, non seulement dans sa configuration interne (artistes, curators, critiques…), mais aussi et surtout, dans ses relations traditionnelles avec le champ politique, géopolitique et social, c'est à dire : dans ses relations avec la sphère publique. Ce cours propose une genèse et une généalogie de l'histoire des expositions, des stratégies et des débats fondamentaux qui les accompagnent, depuis le début des années 1990 jusqu'à aujourd'hui.

Évaluation : un essai écrit sur un sujet choisi à partir des questions traitées dans le cours.

Virginia Garreta

Histoire de l'art

The Proof of the Pudding is in the Eating.
Une œuvre n'existe que par sa perception. Elle peut être jugée et appréciée à travers sa présence physique dans l'espace. Ce cours d'histoire de l'art moderne et contemporain, où il y a question des grandes expositions ; à partir des Salons du XIX^e^ siècle, en passant par des expositions des *indépendants* et des avant-gardes historiques, jusqu'à la seconde moitié du XX^e^ siècle a comme objectif de démontrer que l'artiste n'est plus le seul responsable du devenir de son œuvre. Ce cours analyse également la relation entre l'architecture et la lecture, entre le parcours et le discours, la place du *curateur*, le rôle du musée, la position idéologique de l'état et les stratégies commerciales du marché.

Évaluation sur devoir écrit à la fin de chaque semestre.

Bibliographie : Bernd Klüser et Katharina Hegewisch, *L'Art de l'exposition*, Editions du regard, Paris, 1998 (709.04 AE)
Bruce Altshuler, *The Avant-Garde in Exhibition*, Abrams, New York, 1994 (709.04 ALT T)
James Putnam, *Le Musée à l'œuvre*, Thames & Hudson, 2002 (709.052 PUT M)
a-b-c de l'exposition, paca, 2006 (708 A)

Lieven Van Den Abeele

Entretiens bibliographiques

Il s'agit d'entretiens portant très précisément sur le travail plastique de chaque étudiant, dont l'objectif est de fournir conseils de lectures et pistes de réflexion.

Chaque étudiant s'inscrit pour au moins un entretien par semestre.

Patricia Falguières

Direction de recherche

Suivi personnel des travaux et de leur développement dans le sens du projet et du parcours de l'étudiant.
La méthodologie est axée sur la recherche en se situant dans le champ artistique et culturel singulier à chacun. Entretiens réguliers qui portent autant sur la mise en forme et le choix des techniques de réalisation que sur l'argumentaire, les références convoquées et l'utilisation des connaissances. La mise en espace liée à la pratique del'exposition et les moyens de communication font également partie de cet enseignement. La direction de recherche tient compte des stages et de la mobilité. Elle est associée aux ARCs, aux séminaires, à l'enseignement des langues vivantes et aux autres dispositifs pédagogiques.

Présentation publique des travaux et évaluation individuelle en fin de semestre.

Le mémoire

Le mémoire comporte un travail d'écriture avec des notes. Le travail de mémoire débute au moment où l'étudiant prépare son dossier d'entrée en années master (semestre 6) pour une présentation d'intention : une proposition de sujet, bibliographie et éléments complémentaires. La rédaction du mémoire se déroule en deux temps : une première partie en semestres 7 et 8 ; le texte de mémoire complet à présenter et à évaluer à la fin du semestre 9.

La validation des sujets, la méthodologie de recherche et le suivi sont la responsabilité d'une équipe de direction de mémoire interne à l'école, formée par l'ensemble des enseignants directeurs de mémoire choisis par les élèves ; l'élaboration finale peut se faire avec la collaboration de personnes extérieures, partenaires universitaires et équipes de recherche.

Une collaboration avec la direction de recherche des étudiants, formée par des artistes et théoriciens, est souhaitée. Le mémoire doit être validé pour une admission en DNSEP au grade master. Les membres du jury du diplôme doivent prendre connaissance de ce mémoire et l'inclure dans l'évaluation finale. C'est à chaque étudiant que revient le choix de la place qu'il souhaite accorder au mémoire dans le cadre de son diplôme DNSEP-master.

Anglais
Espagnol

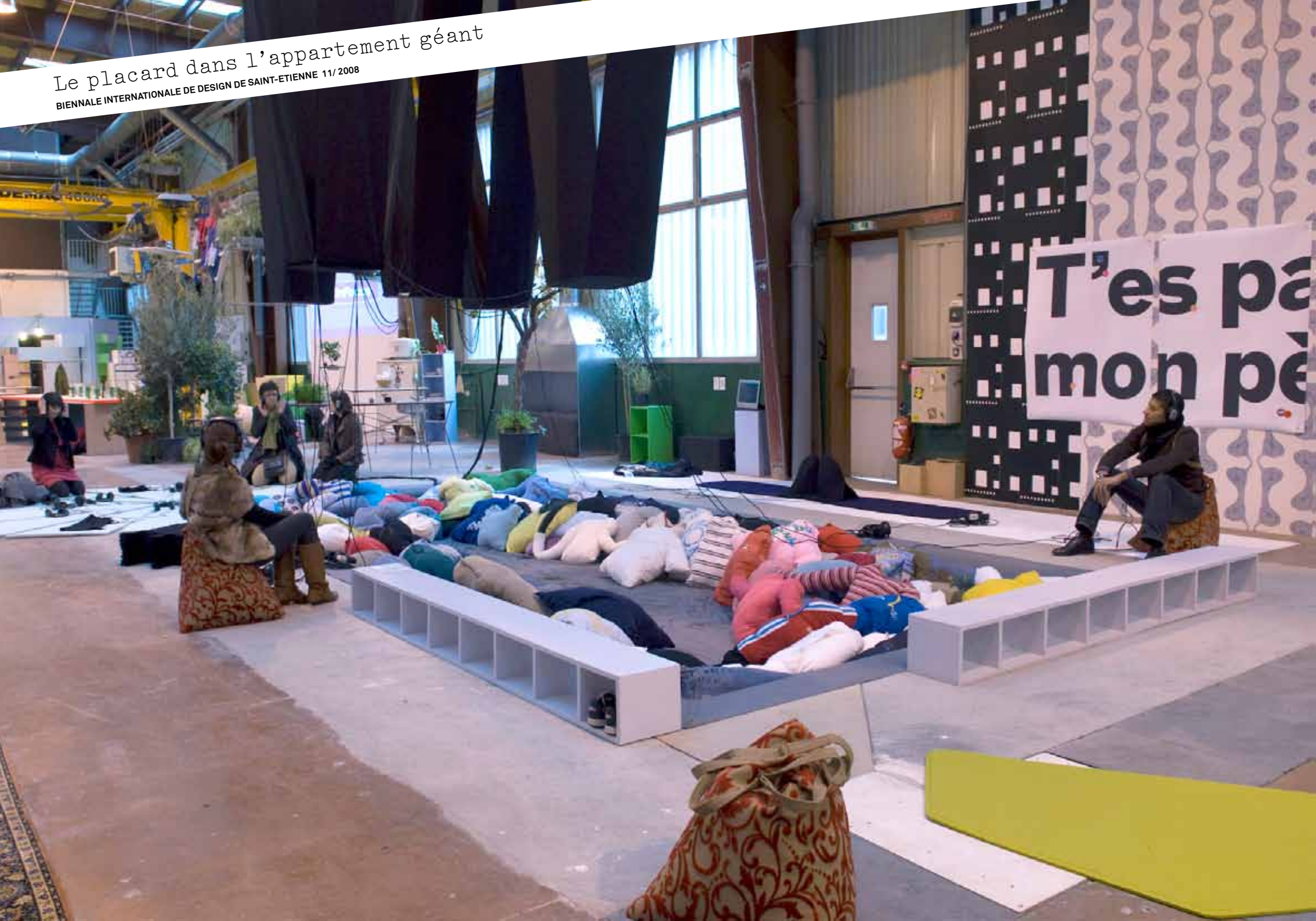
Entretien en face-à-face, entièrement en langue ciblée et au niveau approprié, autour du projet personnel et de sa présentation à l'étranger. Accompagnement bilingue dans la recherche, élargissement du vocabulaire artistique, lecture et traduction de textes critiques et littéraires. Travail sur les expériences en parallèle avec les ARCS. Aide à la traduction de mémoires, de bandes sonores et sous-titres, paroles de chansons et de textes faisant partie du travail artistique. Incitation à prendre la parole en continu en vue d'une pratique au niveau international. Préparation au programme d'échanges *Erasmus*. Perfectionnement et gain de confiance à l'oral, développement de compétences en compréhension et expression écrite.

Évaluation sur participation active, contrôle continu, bilan de fin de semestre.

Anglais Patricia Chen
Espagnol Fernando Klein

Le placard dans l'appartement géant

BIENNALE INTERNATIONALE DE DESIGN DE SAINT-ETIENNE 11/ 2008



Semestres 1/2

INITIATIONS AU PROJET

Pop ! Productions
x Cours obligatoire
x Français
x Semestre 1
x Hebdomadaire
x 3h en amphithéâtre

Zone
x Cours obligatoire
x Français
x 2 semestres
x Hebdomadaire
x Groupe de 20 étudiants
x 4 séances de 3h par semestre par groupe

Initiation aux recherches internet
x Cours obligatoire
x Français & anglais (écrit)
x 2 semestres
x Hebdomadaire
x Groupe de 20 étudiants
x 4 séances par semestre par groupe

Initiation aux recherches Médias
x Cours obligatoire
x Français
x 2 semestres
x Hebdomadaire
x Groupe de 20 étudiants
et rdv individuels

PRATIQUES

Info_Graphisme Design(s)
x Cours obligatoires
x Français
x 2 semestres
x Hebdomadaire
x Groupe de 20 étudiants
x 4 séances de 3h par semestre par groupe

Dessin(s)
x Cours obligatoire
x Français
x Semestre 2
x Hebdomadaire
x Groupe de 20 étudiants
4 séances de 3h par groupe

Peinture
x Cours obligatoire
x Français
x Semestre 2
x Hebdomadaire
x Groupe de 20 étudiants
4 séances de 6h par groupe

Photographie
Volume. Espace. Objet
x Cours obligatoires
x Français
x 2 semestres
x Hebdomadaire
x Groupe de 20 étudiants
x 4 séances de 6h par semestre par groupe

Vidéo / Animation
x Cours obligatoire
x Français
x 2 semestres
x Hebdomadaire par groupe de 20 étudiants
x 4 séances de 6h par semestre par groupe

Workshop
x Obligatoire
x Français
x Semestre 1
x Une semaine
x Octobre 2009

HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS

Établis de paroles
x Cours obligatoire
x Français
x 2 semestres
x Hebdomadaire
x Groupe de 20 étudiants
x 4 séances de 3h par semestre par groupe + séances collectives bimensuelles

Histoire et critique des arts
x Cours obligatoire
x Français
x 2 semestres
x Hebdomadaire
x 2h en amphithéâtre
x Td bimensuels de 1h30

Film(s)
x Cours obligatoire
x Français - Anglais (Films Vo)
x 2 semestres
x Hebdomadaire
x 3h en amphithéâtre

Semestres 3/4/5/6

LANGUE ÉTRANGÈRE

Anglais
Espagnol
x Cours obligatoire au choix
x 2 semestres
x Hebdomadaire

GRAND ATELIER

Langage commun
x Obligatoire
x Français
x Semestre 2
x 2 semaines
x Mai 2010

ARCS

Blink
Gena & John
Interface design(s)
Le collectif des formes singulières
Manifeste - Point de vue
x Obligatoires au choix
x Français
x 2 semestres
x 14h hebdomadaires y compris *Aides à la production*

STUDIOS

Dessin, dess(e)in
Etr&d en son
Etr&d en vidéo, cinéma + dispositif
Graphisme(s) hors limite(s)
Matériaux et pratiques
Multimédia
Peinture
Photographie
x Obligatoires au choix
x Français
x 1 semestre par studio
x 6h hebdomadaires

HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS

Histoire et critique des arts
x Semestres 3 & 4
x Cours obligatoire
x Français
x 2 semestres
x 2h hebdomadaires en amphithéâtre

Art contemporain et culture de masse : atelier d'écriture
x Semestre 3
x Cours obligatoire
x Français
x 2h 3 semaines sur 4

Appartenir. Intervenir. Interagir.
x Semestre 4
x Cours obligatoire
x Français
x 2h hebdomadaires

Histoire de l'art
x Semestre 5
x Cours obligatoire
x 2h 3 semaines sur 4

Philosophie et anthropologie de l'art
x Semestres 5 & 6
x Cours magistral obligatoire
x Français
x 2 semestres
x 2h bimensuelles en amphithéâtre

Théorie des arts
x Semestres 5 & 6
x Cours obligatoire
x Français
x 2 semestres
x 2h hebdomadaires en amphithéâtre

Entretiens bibliographiques
x Obligatoire
x Français / Anglais / Italien
x Semestres 5 & 6
x Hebdomadaire
x Au moins un entretien individuel par semestre

Art contemporain
x Obligatoire au choix
x Français
x 2 semestres
x 2h hebdomadaires

Culture du cinéma
x Obligatoire au choix
x Français
x 1er semestre
x 2h hebdomadaires
en amphithéâtre

Photographies (histoires)
x Obligatoire au choix
x Français
x 2e semestre
x 2h hebdomadaires
en amphithéâtre

Culture du design
x Obligatoire au choix
x Français
x 2 semestres
x 2h hebdomadaires

Histoire du graphisme
x Obligatoire au choix
x Français
x 2 semestres
x Bimensuel

LANGUE ÉTRANGÈRE

Anglais
Espagnol
x Obligatoire au choix
x 2 semestres
x Anglais
x Hebdomadaire par
groupe de niveau

SUR MESURE

Stages
x Obligatoires
x Semestre 4 :
Trois semaines en juin
x Validation dans
le cadre de l'ARC
x Semestre 7 ou 8 : un mois
x Dates à valider par
la direction de recherche

Aides à la production
x 2 semestres
x Sur rendez-vous
x 3h hebdomadaires sur
le temps des ARCS

Dix doigts dans la tête
x 2 semestres
x Sur rendez-vous

Semestres 7/8/9/10

Module dessins
x 2 semestres
sur inscription
x 6 séances de 4h
sur le temps des ARCS

Connexion permanente
x Semestres 5 à 10
x Hebdomadaire
x 2 semestres sur inscription
et rendez-vous

Boîte à outils
x Semestres 5 et 6
et semestres 9 et 10
x Workshops
x Validation par le tutorat
ou la direction de recherche

ARCS

À fond la forme
x Obligatoire au choix
x Français
x Bimensuel

Mixte
x Obligatoire au choix
x Français
x Hebdomadaire
x Le cas échéant 1 semaine
en continu selon les projets

Pensée nomade / chose imprimée
x Obligatoire au choix
x Français / Espagnol /
Anglais
x Hebdomadaire et sessions

SÉMINAIRES

Art et design
x Obligatoire au choix
x Français
x 2 semestres
x 3h hebdomadaire

Alambic : édition,
exposition, distillation
x Obligatoire au choix
x Français
x 2 semestres
x 2h hebdomadaires
et rendez-vous individuels

Rosa Bonheur :
La norme et le genre
x Obligatoire au choix
x Français
x 2 semestres
x 3h Hebdomadaires

Philosophie et anthropologie de l'art
x Obligatoire au choix
x Français
x 2 semestres
x 3h bimensuelles

HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS

Histoire et critique des arts
x Semestres 7 et 8 : obligatoire au choix
x Semestres 9 et 10 : optionnel
x Français
x 2 semestres
x 2h hebdomadaires

Histoire de l'art
x Semestres 7 et 8 : obligatoire au choix
x Semestres 9 et 10 : optionnel
x Français
x 2 semestres
x 2h Hebdomadaires

RECHERCHES PERSONNELLES

Direction de recherche
x Obligatoire au choix
x 2 semestres
x Rdv selon calendrier établi en début de semestre

Direction de mémoire
x Obligatoire au choix
x 3 semestres
x Rdv selon calendrier établi en début de semestre

LANGUES ÉTRANGÈRES

Anglais
Espagnol
x Obligatoire au choix
x Rdv individuels
x Hebdomadaires ou bi-hebdomadaires

ANNÉE 1 SEMESTRE 1

30 ECTS

Pratique et initiation, initiations au projet	Établis de paroles	1	
	Zone	3	
	Pop Productions	3	
	Initiation aux recherches internet	1	
	Initiation aux recherches médias	1	
Pratiques	Design(s)	2	
	Infographisme	1	
	Photographie	2	
	Vidéo. Animation.	2	
	Volume. Espace. Objet.	2	
	Workshop	2	20 ECTS
Histoire et théorie des arts, langue étrangère	Histoire et critique des arts	3	
	Films	3	
	Établis de paroles	2	
	Pratique des langues étrangères	2	10 ECTS

ANNÉE 1 SEMESTRE 2

30 ECTS

Pratique et initiation, initiations au projet	Établis de paroles	1	
	Zone	2	
	Peinture	2	
	Initiation aux recherches internet	1	
	Initiation aux recherches médias	1	
Pratiques	Design(s)	2	
	Dessin	1	
	Infographisme	1	
	Photographie	2	
	Vidéo. Animation.	2	
	Volume. Espace. Objet.	2	17 ECTS
Histoire et théorie des arts, langue étrangère	Histoire et critique des arts	2	
	Films	2	
	Établis de paroles	2	
	Pratique des langues étrangères	2	8 ECTS
Analyse et synthèse des recherches	Examen : présentation des travaux	2,5	
	Grand Atelier	2,5	5 ECTS

ANNÉE 2 SEMESTRE 3 **30 ECTS**

Méthodologie, techniques et mises en œuvre	ARC	8	
	Studio	5	
	Cours au choix	3	
	Présentation formelle et orale des travaux	2	18 ECTS
Histoire et théorie des arts, langue étrangère	Histoire et critique des arts	3	
	Art contemporain	3	
	Pratique des langues étrangères	2	8 ECTS
Recherches personnelles	ARC	4	4 ECTS

ANNÉE 2 SEMESTRE 4 **30 ECTS**

Méthodologie, techniques et mises en œuvre	ARC	8	
	Studio	5	
	Cours au choix	3	
	Présentation formelle et orale des travaux	2	18 ECTS
Histoire et théorie des arts, langue étrangère	Histoire et critique des arts	3	
	Appartenir. Intervenir. Interagir.	3	
	Pratique des langues étrangères	2	8 ECTS
Recherches personnelles	ARC	4	4 ECTS

ANNÉE 3 SEMESTRE 5 **30 ECTS**

Méthodologie, techniques et mises en œuvre	ARC	7	
	Studio	4	
	Option méthodologie	3	
	Présentation formelle et orale des travaux	2	16 ECTS
Histoire et théorie des arts, langue étrangère	Théorie des arts	2	
	Philosophie de l'art	2	
	Histoire de l'art	2	
	Pratique des langues étrangères	3	9 ECTS
Recherches personnelles	ARC	5	5 ECTS

ANNÉE 3 SEMESTRES 6 **30 ECTS**

Méthodologie, techniques et mises en œuvre	ARC	4	
	Studio	3	
	Option méthodologie	1	8 ECTS
Histoire et théorie des arts, langue étrangère	Théorie des arts	2	
	Philosophie de l'art	2	
	Pratique des langues étrangères	2	
	Présentation des travaux et mémoire	1	7 ECTS
Passage et obtention du diplôme		15	15 ECTS

ANNÉE 4 SEMESTRE 7 — **30 ECTS**

Méthodologie de la recherche, mises en œuvre des recherches personnelles	ARC	6	
	Direction de recherche	5	
	Direction de mémoire	5	
	Stage	4	20 ECTS
Philosophie, histoire et théorie des arts, langue étrangère	Séminaire	4	
	Histoire et théorie des arts	4	
	Pratique des langues étrangères	2	10 ECTS

ANNÉE 4 SEMESTRE 8 — **30 ECTS**

Méthodologie de la recherche et mises en œuvre des recherches personnelles	ARC	6	
	Direction de recherche	5	
	Direction de mémoire	5	
	Stage	4	20 ECTS
Philosophie, histoire et théorie des arts, langue étrangère	Séminaire	4	
	Histoire et théorie des arts	4	
	Pratique des langues étrangères	2	10 ECTS

ANNÉE 5 SEMESTRE 9 — **30 ECTS**

Méthodologie de la recherche,	ARC	6	
	Séminaire	6	
	Mémoire	8	20 ECTS
Mise en forme du projet personnel	Direction de recherche y compris langues étrangères	10	10 ECTS

ANNÉE 5 SEMESTRE 10 — **30 ECTS**

Méthodologie de la recherche	Direction de recherche	5	5 ECTS
Passage du diplôme		25	25 ECTS

ÉTUDIANTS

Rentrée des étudiants	05/10/2009
Vacances de Noël	19/12/09 – 03/01/2010
Vacances d'Hiver	20/02/10 – 28/02/2010
Vacances de Printemps	17/04/10 – 2/05/2010
1er semestre	09 /10/09 – 28/01/2010
2e semestre	29/01/10 – 25/06/2010
Fin de l'année scolaire	25/06/2009
Journée Portes Ouvertes	03/2010
Concours d'entrée	05/2010
Commissions Équivalence, Admission (sélection)	03/2010
Commissions Équivalence, Admission	05/2010
Diplômes DNAP et DNSEP	06/2009
Commission admission année 4 (École de Bordeaux)	03/2010
Commission admission année 4 (2nde session autres écoles d'art)	09/2010

AUDITEURS LIBRES

Rentrée	12/10/2009
Fin des cours	25/06/2010

FRAIS D'INSCRIPTION

Etudiants et auditeurs libres bordelais	240 €
Autres	300 €
Boursiers de l'État	196 €
Inscriptions au secrétariat	14/09 – 13/11/2009

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10

Dossier de candidature

Concours d'entrée

Epreuves
Dossier
Entretien

année 1

Initiation au projet

Pratiques

Design
Dessin
Peinture
Vidéo
Volume
Infographisme
Photographie

Histoire et théorie des arts

Films
Art contemporain
Théorie de la culture
Écriture

Langue étrangère

Workshop

Temps fort autour d'une thématique

Grand atelier

Production d'une œuvre en collaboration avec un jeune artiste suivie d'une exposition

qu'est-ce qu'un artiste ?

produire en collectif

comment poursuivre mon parcours ?

Évaluation / crédits ECTS

Suivi personnel
Synthèse des recherches
Examen oral

cycle dnap

transversalité

développer un projet personnel

Ateliers de recherche et de création (ARC)

Studios techniques

Aides à la production

Histoire et théorie de la culture

Langue étrangère

+

Stages professionnels

Préparation du mémoire

fonder une recherche théorique

explorer des outils techniques

art ou design ?

Évaluation / crédits ECTS

Individuelle et collégiale

Passage du DNAP

Présentation des travaux formelle et critique
Phases de la recherche et de la production
Inscription culturelle du travail
Qualité des réalisations

↓ **DNSEP master** dossier et commission d'entrée

↓ Autre école d'art en France et ailleurs

↓ Vie professionelle

↓ Autres filières artistiques en France et ailleurs

↓

DNAP / Licence / Bachelor
Dossier de candidature
Commission d'entrée

cycle dnsep/master

développer sa pratique d'artiste et/ou designer

Direction de recherche interdisciplinaire et collégiale

Ateliers de recherche et de création

Séminaires théoriques

Langue étrangère

+

Séjour international
Stages professionnels

collaborations avec les universités, les centres artistiques et culturels, producteurs de l'art, entreprises

projets collectifs en partenariat, expositions, éditions, commandes

mobilité

Mémoire, recherche théorique

Collège enseignant et enseignants universitaires associés
Suivi individuel

Évaluation / crédits ECTS

Individuelle et collégiale

Passage du DNSEP / master

Deux jurys de cinq personnalités de l'art et du design

Exposition collective fin cursus

↓ Résidences

↓ Post-diplôme

↓ Vie active

↓ 3e cycle

↓ Autres filières artistiques en France et ailleurs

CONCOURS D'ENTRÉE / DIPLÔMES. Les épreuves d'admission en première année se font par le collège d'enseignants et l'entrée est validée par le directeur. Elles comprennent une épreuve pratique, une épreuve écrite de culture générale, une épreuve de langue vivante et un entretien sur dossier avec le jury des enseignants. Les candidats doivent justifier du baccalauréat (ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent). Toutefois, le directeur peut, après examen du dossier, soumettre au jury d'admission la candidature de non bacheliers. Ceux-ci doivent pouvoir justifier d'une pratique personnelle et d'un parcours artistique. En cours d'études, des élèves d'autres établissements étrangers ou français, ainsi que ceux ayant fait des études dans l'un des établissements du réseau de l'Education Nationale, peuvent entrer dans l'École par voie d'équivalence en justifiant d'au moins une année d'études d'arts plastiques. Pour les étudiants des autres écoles d'art agréées par le Ministère de la Culture, l'entrée se fait par commission d'admission.

Les études sont organisées selon trois phases : une première année, une phase programme (années 2 et 3) et une phase projet (années 4 et 5). L'École des beaux-arts de Bordeaux délivre un enseignement supérieur artistique dans deux options Art et média et Design. Elle propose une formation transversale qui favorise des démarches interdisciplinaires, conduisant nombre de diplômés à affirmer un projet dans les champs de l'art et du design. Les diplômes délivrés sont des diplômes nationaux : le dnap (Diplôme National d'Arts Plastiques) après 3 années d'études et le dnsep (Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique) après cinq années d'études, inscrit au niveau I du répertoire national des certifications professionnelles.

Le calendrier croise cette année opportunément celui du processus d'harmonisation européenne des enseignements supérieurs (dit de Bologne) qui prévoit la mise en place d'une structure commune des études en trois cycles – licence, master, doctorat (lmd) – et d'un cadre de notation homogène (les crédits ECTS). Cette réforme, que chaque pays devra avoir engagée d'ici à 2010, vise à faciliter la mobilité des étudiants à l'échelle européenne, à favoriser leur insertion autour des métiers de création et de recherche artistique et à renforcer l'internationalisation et la compétitivité du système d'enseignement supérieur. Elle vise à obtenir par homologation l'équivalence de son dnsep au grade de master qui lui donne de facto rang d'un diplôme national et européen.

Le fonctionnement de l'École et l'ensemble des règles qui régissent l'établissement se trouvent dans le règlement intérieur qui est remis à chaque étudiant.
Un conseil d'orientation pédagogique sera mis en place dès la rentrée. Présidé par la directrice de l'École, il sera composé de représentants des enseignants et étudiants élus par leurs pairs et d'experts extérieurs.

LES LIEUX DE L'ÉCOLE. Au bâtiment principal de l'École d'une surface de 2400m^2, qui accueille les espaces de cours et d'ateliers, l'amphithéâtre, les plateaux techniques des matériaux, la bibliothèque et l'administration, s'ajoute une annexe de 1000 m^2 qui comprend les plateaux techniques numériques, des espaces d'ateliers et le Café Pompier. Le Café Pompier présente dans un programme d'expositions et de diffusion vidéo, de musique et multimédia des productions récentes d'artistes et d'étudiants. Il est géré par l'association des étudiants avec la collaboration de l'association BELLAS VISTAS PRO pour les programmes artistiques.

Pour soutenir et voir émerger des nouvelles générations d'artistes, l'École a suscité la création de l'association Bellasvistas Pro, qui réunit des professionnels, des anciens élèves et des enseignants. Cette association se propose de promouvoir et accompagner les projets des diplômés dans la création de structures de travail et de production, de les diffuser, ainsi que d'organiser leur participation à des manifestations nationales et internationales, des stages en milieux professionnels pointus en France et dans d'autres pays. Parmi d'autres actions, on trouve l'organisation de l'exposition de fin d'études dans un lieu prestigieux de l'art à Bordeaux, avec une vente aux enchères publique des œuvres des diplômés (cette vente a été mise en place avec succès par le commissaire-priseur Jean Dit Cazaux pour la première fois en 2009).

La programmation des conférences prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et intellectuels contemporains. Elle est issue des thématiques des ateliers en relation avec les projets des élèves. Des artistes, des critiques et des écrivains sont régulièrement invités pour diriger des workshops, s'entretenir avec les étudiants dans leur espace de travail, participer aux arcs et aux séminaires de recherche.

La bibliothèque, centre de documentation spécialisé et lieu de recherche, offre un fonds régulièrement actualisé et centré essentiellement sur l'art contemporain, en relation privilégiée avec l'enseignement artistique et les orientations de l'École. Il comprend également des ouvrages sur l'histoire de l'art et s'étend aux domaines de la philosophie, de la sociologie, de la littérature, et plus largement aux sciences humaines. Il est constitué de monographies, périodiques, cassettes vidéo, DVD, CD audio, référencés dans un fichier manuel.

Elle est équipée de 2 postes Internet, 1 photocopieur et 1 espace dédié au visionnage de films. L'accès aux étudiants et enseignants de l'École ainsi qu'aux personnes extérieures justifiant d'une recherche spécifique peut se faire du lundi au mercredi de10h à18h, le jeudi de14h à18h, le vendredi de 10h à17h.

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES. L'École réunit une offre d'outils de production allant de la vidéo, photo, son, multimédia, réseaux, animation et 3D, chaîne d'impression et d'édition, au travail du métal et du bois, la céramique et les matières plastiques, les maquettes, les prototypages et la robotique. Une équipe de techniciens et d'assistants spécialisés assure les formations et l'accompagnement à la production des projets dirigés par les enseignants. La mise en place depuis 2007 de postes de moniteurs au sein des ateliers techniques donne un accès permanent et permet à certains étudiants de 4e année d'être rémunérés.

STAGES ET ÉCHANGES INTERNATIONAUX. L'École encourage, dans le cadre du cursus, les voyages d'études, les stages et séjours à l'étranger. Les stages internationaux permettent la connaissance des milieux professionnels et de leurs modes de production, ainsi que l'acquisition de savoir-faire spécifiques. Les étudiants de 4e année peuvent bénéficier de bourses de séjour d'une durée d'un semestre, pour effectuer des stages internationaux ou étudier dans d'autres écoles d'art partenaires. Outre les nombreuses possibilités individuelles d'échanges avec des écoles européennes partenaires, des projets à l'étranger sont régulièrement organisés par l'École afin de développer des pratiques originales.

D'autre part, et pour privilégier les liens des étudiants avec les centres d'activité de l'art et la culture contemporaine, nous avons conçu un ambitieux programme d'échanges entre centres et écoles d'art. Nous avons organisé des stages en milieux professionnels avec des centres d'art partenaires (Sala Rekalde de Bilbao, Montehermoso de Vitoria, Galerie l'Usine 106u à Québec) et dans des ateliers d'artistes à Berlin, à Glasgow dans le cadre des programmes Erasmus et de la bourse d'aide à la mobilité internationale de la Région Aquitaine (Aquimob), gérée par le PRES.

Nous organisons régulièrement des échanges avec le Canada à travers le crepuq (Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec). Nous avons obtenu également une bourse pour un semestre à Calarts (en Valencia, Californie) à travers le Medef Gironde. Nos relations internationales bénéficient de l'ouverture sur l'international de la mairie de Bordeaux. C'est le cas des échanges avec Casablanca et Fukuoka (Japon).

La mise en regard des institutions de l'art à Bordeaux et de celles des villes les plus proches de la frontière franco-espagnole (Saint-Sébastien, Bilbao, Vitoria) est appelée à développer davantage le pôle d'excellence artistique transfrontalier. Plusieurs projets de collaboration avec les écoles d'art de la région, l'École de Pau et l'École supérieure d'art des Rocailles de la communauté d'agglomération de Bayonne – Anglet – Biarritz seront mis en place cette année.

PUBLIC ADULTE. Sur le plan socioculturel, notre mission vers les auditeurs libres consiste en cours de jour et cours du soir donnés à un public diversifié, distinct de celui des cursus diplômants. Dans une société confrontée à de profondes mutations structurelles et qui nourrit une réflexion sur le temps partiel, un loisir intelligent, une formation qui comprenne la dimension artistique, l'École des beaux-arts offre quelques réponses avec des cours adaptés.

Le programme proposé aux auditeurs libres se déroule sur quatre ans. Il est destiné à présenter une vue générale des pratiques plastiques contemporaines complétée par une approche historique. Sur ces quatre années, l'objectif est de travailler avec tous les professeurs du dispositif pédagogique mis en place, à raison de trois cours par semaine (deux cours de pratique et un cours d'histoire de l'art). L'inscription au cours d'un professeur ne peut excéder deux ans. Chaque auditeur libre passe un entretien d'admission (avec présentation de dossier personnel), ainsi qu'un bilan à la fin de chaque année. Les cours ont lieu pour la plupart dans les locaux de l'École, mais certains sont organisés au sein du Centre Monséjour à Caudéran (dossier pédagogique disponible sur simple demande au 05 56 33 49 18).

Afin de valoriser le programme artistique pour adultes, nous proposons, à partir de l'année scolaire 2009-2010, avec les partenaires du quartier de Sainte-Croix (Conservatoire Jacques Thibaud, École Supérieure de théâtre en Aquitaine – ESTBA, iUT B, IJBA Institut de journalisme), la création d'un programme de conférences de haut niveau, pour les publics adultes et les publics étudiants, offertes par les établissements d'enseignement.

BOURSES NATIONALES D'ÉTUDES. Les étudiants de nationalité française, ressortissants de l'Union Européenne et de nationalité étrangère sous certaines conditions peuvent bénéficier d'une bourse d'études délivrée par le ministère sur critères sociaux. Les dossiers doivent être complétés exclusivement par internet : www.crous-bordeaux.fr. Être boursier permet d'être exonéré de la cotisation de sécurité sociale et de payer le tarif spécial boursier de l'École. L'établissement bénéficie de tous les services offerts aux étudiants par le CROUS (assistante sociale, restaurant universitaire, logement en résidence universitaire).

L'École des beaux-arts de Bordeaux pratique le système de l'ECTS (Système Européen de Transfert et d'Accumulation de crédits) depuis l'année 2000, dès la signature des Accords de Bologne. Ce système est appliqué à tout étudiant d'un programme Erasmus (pour celui qui part et pour celui qui entre) sous forme d'un programme au choix parmi les offres de l'École rédigé dans un document signé par les deux établissements faisant partie d'un accord de mobilité et par l'étudiant. Le plan que nous avons mis en place depuis 2005 est basé sur cette expérience, sur une lecture minutieuse des textes réglementaires, et sur l'inscription du système des ECTS dans la réalité des formations supérieures artistiques centrées sur la notion de projet d'artiste.

Certes, le besoin de garantir un parcours de l'étudiant qui intègre la cohérence d'une démarche de création nous oblige à proposer quelques règles spécifiques à l'admissibilité dans notre École des beaux-arts qui puissent assurer la réussite tant de l'étudiant que de l'établissement. Si ces caractéristiques sont respectées, les ECTS donnent aux étudiants, aux candidats et aux publics de l'École une lecture et une visibilité du programme et du projet artistique de l'établissement réinvestis et renouvelés. Ce système, centré sur le projet de l'étudiant, permet la lisibilité indispensable pour réaliser les choix d'un parcours artistique singulier, la mobilité consciente de tout étudiant face aux études et aux recherches artistiques en Europe, les offres et les lieux significatifs.

MODALITÉS. Nous partons d'un principe d'indissociabilité des trois familles d'enseignement : pratique d'atelier et du projet personnel, apprentissage et expérimentation du médium, cours théorique et critique. Cette indissociabilité permet et produit sa contrepartie : une arborescence à partir des choix pour chacun, question majeure que nous avons mise en place lors de notre réforme des études de 1992-1998, puis renouvelée dans les Projets d'Etablissement en 2004 et en 2009. A l'intérieur de ces trois catégories d'enseignement, les étudiants peuvent réaliser des choix personnels en fonction de l'inscription de leur propre projet et constituer ainsi un territoire singulier de recherche. Pour mieux s'orienter dans ses choix, chaque étudiant est accompagné par un tutorat.

Ce programme spécifique à chacun doit être constitué par : un Atelier de Recherche et de Création principal (parmi cinq arcs en années 2 et 3, et trois arcs en années 4 et 5) ; un Studio de médium différent chaque semestre (parmi huit en années 2 et 3) ; un cours d'Histoire des arts et un cours d'art contemporain (en année 2), un cours d'Histoire de l'art, un cours de Théorie des arts et un cours de Philosophie de l'art (en année 3) obligatoires et un cours de culture au choix (parmi quatre en années 2 et 3) ; un Séminaire (parmi 4 en années 4 et 5) ou un cours d'Histoire de l'art (parmi deux en années 4 et 5), un cours de langues (parmi deux en années 2, 3, 4 et 5) ; une Direction de recherche (parmi cinq groupes de recherche constitués par plusieurs enseignants artistes et théoriciens) et une Direction de mémoire en années 4 et 5.

Une fois que chaque étudiant, aidé par le tutorat, a choisi son programme d'études du semestre ou d'une année scolaire (comprenant un programme d'enseignements et un emploi du temps, le descriptif du projet de recherches, et toutes les activités complémentaires) celui-ci est validé par un Contrat d'études signé par l'étudiant et le directeur de l'établissement. Dans le cas d'un étudiant venant d'une autre école par un système de mobilité il est aussi signé par l'autre établissement. Le Contrat d'études est actualisé par semestre. De manière exceptionnelle et circonstanciée, quelques étudiants peuvent choisir, s'ils le souhaitent, seulement une partie du programme (par ex. un arc, un Studio, un Séminaire, etc.) avec l'accord du tutorat et du directeur de l'établissement, sanctionné par des ECTS et soumis également à un Contrat d'études.

ÉVALUATIONS. Un programme d'un semestre correspond à 30 ECTS. Une année scolaire complète à 60 ECTS. Le niveau du dnap (Bac+3) correspond à 180 ECTS. Le niveau du dnsep (Bac+5) correspond à 300 ECTS. Des crédits sont réservés puis attribués lors de la présentation du diplôme. Ceci pour préserver la spécificité des études en école d'art : évaluation collégiale du parcours de l'étudiant et présentation de travaux à un jury.

SEMESTRES 1&2. 60 crédits (ECTS) répartis sur les 2 semestres requis pour le passage en semestre 3. Dans le cas de la non-obtention du total des crédits, le directeur, sur proposition de l'équipe pédagogique, se réserve la possibilité soit d'une réorientation de l'étudiant, soit de proposer des modalités de rattrapage définies avec les enseignants.

PHASE PROGRAMME / SEMESTRES 3 À 6. 120 ECTS requis. Le programme d'études est clairement défini dans le Contrat d'études établi avec le tutorat des étudiants et signé par l'étudiant, l'établissement et les établissements internationaux dans le cadre de la mobilité. L'attribution des ECTS se fait selon les critères définis page 86. À la fin du semestre 4, l'étudiant doit impérativement avoir obtenu entre 108 et 120 crédits. Le passage en semestre 5 se fait sous condition de rattrapage des crédits manquants. Les modalités de rattrapage sont définies dans le Contrat d'études du semestre 5. L'étudiant ayant obtenu 120 crédits est titulaire du certificat d'études d'arts plastiques (ceap) délivré par l'École et agréé par le Ministère de la Culture. À la fin du semestre 6, les 15 crédits attachés au passage du dnap sont attribués au candidat en cas de réussite. L'admission en semestre 7 est subordonnée à l'obtention du dnap et à une décision favorable du directeur de l'École, après remise d'un dossier d'entrée en années master et d'un entretien de l'étudiant avec une commission d'enseignants sur ses projets ou recherches.

PHASE PROJET / SEMESTRES 7 À 10. 120 ECTS requis. Le programme d'études est clairement défini dans le Contrat d'études établi avec le tutorat et signé par l'étudiant, l'établissement et les établissements internationaux dans le cadre de la mobilité. L'attribution des ECTS se fait selon les critères définis page 88. À la fin du semestre 8, l'étudiant doit avoir obtenu entre 228 et 240 crédits. Le passage en semestre 9 se fait sous condition de rattrapage des crédits manquants. Les modalités de rattrapage sont définies dans le Contrat d'études du semestre 9. L'étudiant ayant obtenu 240 crédits est titulaire du certificat d'études supérieures d'arts plastiques (cesap) délivré par l'École et agréé par le Ministère de la Culture.

Nul ne peut se présenter aux épreuves du diplôme s'il n'a obtenu 275 crédits et s'il n'a présenté et fait valider son mémoire au semestre 9. 25 crédits sont réservés au second semestre puis attribués lors du passage du dnsep. Les ECTS sont délivrés de manière autonome dans les enseignements au moment des bilans semestriels, et sanctionnés par le tutorat, c'est-à-dire, par une forme organisée de groupes appartenant au collège d'enseignants avec le suivi de la direction pédagogique et du directeur de l'établissement.

Les ECTS sont attribués aux composantes d'un enseignement à partir de trois critères :
1. Charge de travail de l'étudiant dans et hors de l'École (temps des cours et temps évalué du travail personnel : recherches et travaux personnels, activités de bibliothèque, activités culturelles, stages, voyages, etc.), le tout justifié et suivi par les enseignants
2. Évaluations finales
3. Nombre d'heures.

Les ECTS sont des crédits. À ce titre, ils sanctionnent un volume de travail fourni par l'étudiant. Afin d'apprécier la qualité du travail, les évaluations peuvent être notées selon un système de notation de 0 à 20 ou des appréciations graduées qui permettent d'appliquer l'échelle de notation commune ECTS. Un parcours sanctionné par le dnap comprend 6 semestres, et celui sanctionnant le dnsep comprend 10 semestres.

DOCUMENTS. Les fiches d'évaluation présentent les résultats avec la liste des cours suivis, les appréciations et les ECTS obtenus. Il se met à jour par semestre, et il fait mention d'une évaluation finale en prenant en compte les termes et le contenu du Contrat d'études.

LOGEMENT

MAIRIE DE BORDEAUX
place Pey Berland
+33 (0)5 56 10 20 30

CELLULE ÉTUDIANTE
+33 (0)5 56 10 27 14
bordeaux.fr

CROUS
Cellule Logement
18 rue Du Hamel
+33 (0)5 56 33 92 00
crous-bordeaux.fr

CIJA
Centre Information
Jeunesse Aquitaine
125 cours d'Alsace Lorraine
+33 (0)5 56 56 00 56

CAF DE LA GIRONDE
Caisse d'allocations
familiales de la Gironde
rue du Docteur Gabriel Pery
+33(0)8 20 25 33 10
caf.fr

ADIL 33
Association Départementale
Information Logement
105 avenue Emile Counord
+33 (0)5 57 10 09 10

BAR@INFOS/ RESTAU CAP'U
Place des Capucins
1/09-10/10/ 2009
espaceetudiant.net

AUBERGE DE JEUNESSE
22 cours Barbey
+33 (0)5 56 33 00 70

CONSEIL RÉGIONAL D'AQUITAINE
+33 (0)8 10 12 11 07
(Local Call)
cle.aquitaine.fr

SANTÉ

CONTACT ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
Dany Menaut
+33 (0)5 56 33 49 19

CENTRE DE SANTÉ MEDICAL ET DENTAIRE
45 rue Vital Carles
+33 (0)5 56 44 93 78

PLANNING FAMILIAL
18 rue Sainte Colombe
+33 (0)5 56 44 00 04

LMDE
La Mutuelle des Étudiants
24 cours de l'Argonne
tél. 3260

VITTAVI
21 place de la Victoire
+33 (0)8 25 82 57 15

ÉTRANGERS

PRÉFECTURE DE LA GIRONDE
esplanade Charles de Gaulle
+33 (0)5 56 90 60 60

BAR@INFOS/ RESTAU CAP'U
Cellule carte de séjour
place des Capucins
1/09-10/10/ 2009

CULTURE

CAPC MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN
7 rue Ferrère
+33 (0)5 56 00 81 50

FRAC – COLLECTION AQUITAINE
hangar G2 / bassin à flot n°1
Quai Armand Lalande
+33 (0)5 56 24 71 36

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
20 cours d'Albret
+33 (0)5 56 10 20 56

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
39 rue Bouffard
+33 (0)5 56 10 14 00

BIBLIOTHÈQUE MÉRIADECK
85 cours du Maréchal Juin
+33 (0)5 56 10 30 00

SPORTS

SERVICE INTER-UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
16 avenue Jean Babin
Domaine universitaire
33600 Pessac
+33 (0)5 56 80 17 49

SERVICE DES SPORTS DE LA MAIRIE DE BORDEAUX
11 rue Père Louis de Jabrun
+33 (0)5 56 10 27 60

TRANSPORT

ALLO BUS
+33 (0)5 57 57 88 88

INFO TRAM ET BUS
infotbc.com

GARE ST JEAN
3635 (0,34 € TTC/min.)
voyages-sncf.com

AUTRES INFORMATIONS

GUIDE ÉTUDIANT DU CROUS
lindic.fr

SPIRIT GIRONDE
spiritonline.fr

CROUS BORDEAUX
crous-bordeaux.fr

MAIRIE DE BORDEAUX
bordeaux.fr

CARMEN ALCOCER
espagnol

CLAUDE ALEMANT
sculpture, matériaux

MICHEL APHESBERO
graphisme, édition

ANGELIKA BAUER
graphisme

VINCENT BÉCHEAU
design d'objet

JACQUES BERNAR
dessin, matériaux composites

JEAN-MARIE BLANC
vidéo, photographie

PHILIPPE BOUTHIER
histoire de l'art, pratiques contemporaines

THOMAS BOUTOUX
histoire de l'art, pratiques contemporaines

DEBORAH BOWMAN
anglais

SOPHIE BREUIL
design d'objet

JEAN-PIERRE BROUQUÉ
maquettes, prototypes

FRANCIS BUGARIN
peinture, dessin

JEAN CALENS
illustration, objet, édition

JACQUES CASTORIANO
dessin, peinture

BERNARD CAZAUX
graphisme, illustration

PATRICIA CHEN
anglais

DANIEL CHEVALIER
sculpture, objet, design

DANIELLE COLOMINE
graphisme, édition

NOËL CUIN
objet, installation

FRANCK EON
peinture

PATRICIA FALGUIÈRES
histoire de l'art, esthétique

VIRGINIA GARRETA
histoire de l'art, pratiques contemporaines

JILL GASPARINA
histoire de l'art, pratiques contemporaines

CATHERINE GILLOIRE
son

MARC GUINDEUIL
dessin, représentation de l'espace

JEAN-PHILIPPE HALGAND
internet, vidéo, installation

FERNANDO KLEIN
espagnol

LIONEL LABEYRIE
graphisme, illustration

BENOÎT LAFOSSE
photographie

YANNICK LAVIGNE
images numériques

DIDIER LECHENNE
graphisme, multimédia, internet

JEF LE GOASTER
vidéo, cinéma

MARIE LEGROS
vidéo, performance

JEAN-MICHEL LIDON
sculpture, matériaux

PETER LIESENBORGHS
multimédia et 3D

CHARBEL MATTA
dessin, peinture

ALAIN OSTALRICH
culture des médias

CATHERINE POMPARAT
sociologie de l'art

PIERRE PONANT
édition, graphisme

VIVIANE PROST
dessin, installation

JEANNE QUÉHEILLARD
culture du design

CÉCILE RENAUT
édition, internet

PIERRE-LIN RENIÉ
histoire de l'art

LILI REYNAUD DEWAR
peinture, installation

PAOLA SALERNO
photographie

JEAN SIMARD
formateur vidéo

FABIEN VALLOS
philosophie et anthropologie de l'art

LIEVEN VAN DEN ABEELE
histoire de l'art, pratiques contemporaines

JEAN-CHARLES ZÉBO
design d'espace

ASSISTANTS (A) ET TECHNICIENS (T)

CHRISTOPHE BALLANGÉ (A)
assistant spécialisé son

YANN CLOUTIER (A)
assistant spécialisé imprimerie

SÉBASTIEN COLLET (A)
assistant spécialisé matériaux

PAPE FALL (T)
technicien réseaux

SEYDOU GREPINET (A)
assistant vidéo

YVES LARRIEU (T)
technicien menuiserie

PIERRE LAVESQUE (T)
technicien photo

MYRIAM LAVIALLE (A)
assistante spécialisée multimédia et 3D

NICOLAS MAIGRET (A)
assistant spécialisé multimédia

CYRIAQUE MONIEZ (A)
assistant spécialisé vidéo

PATRICK MOURET (T)
technicien imprimerie numérique

ENSEIGNANTS INVITÉS

PEIO AGUIRRE
critique d'art, commissaire d'expositions

RIK BAS BACKER
graphiste

OLIVIER BARDIN
artiste

BRUCE BÉGOUT
philosophe et écrivain, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3

FABIENNE BRUGÈRE
philosophe et écrivain, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3

GUILLAUME LE BLANC
philosophe et écrivain, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3

GUILLAUME LEBLON
artiste

ELISABETH LEBOVICI
critique d'art

DAMIEN MAZIÈRES
artiste

ANNICK RIVOIRE
journaliste

OSCAR TUAZON
artiste

GUADALUPE ECHEVARRIA
Directrice
tél +33(0)5 56 33 49 11
g.echevarria@mairie-bordeaux.fr

MARGUERITE JOANNE
Directrice adjointe à l'administration et aux finances
tél +33(0)5 56 33 49 14
m.joanne@mairie-bordeaux.fr

ANNETTE NÈVE
Directrice adjointe à la pédagogie
tél +33(0)5 56 33 49 16
a.neve@mairie-bordeaux.fr

ANN GAËLLE COOMBER
Coordonatrice pédagogique
tél +33(0)5 56 33 49 13
ag.coomber@mairie-bordeaux.fr

CLAIRE MEEKEL
Coordinatrice relations extérieures, échanges internationaux, auditeurs libres
tél +33(0)5 56 33 49 12
c.meekel@mairie-bordeaux.fr

VALÉRIE BLANC
Coordinatrice bibliothèque et documentation
tél +33(0)5 56 33 58 07
v.blanc@mairie-bordeaux.fr

DANY MENAUT
Secrétariat comptabilité, inscriptions, bourses
tél +33(0)5 56 33 49 19
md.menaut@mairie-bordeaux.fr

CLAUDINE BENJDYA
Secrétariat pédagogique, concours et commissions
tél +33(0)5 56 33 49 15
poste 921
c.benjdya@mairie-bordeaux.fr

ANNE-CAROLINE LEQUET
Secrétariat échanges internationaux, auditeurs libres
tél +33(0)5 56 33 49 18
ac.lequet@mairie-bordeaux.fr

MANUELLA VANDELLOS
Accueil
tél +33(0)5 56 33 49 10
m.vandellos@mairie-bordeaux.fr

Direction de la publication
Guadalupe Echevarria
Annette Nève

Rédaction
Les enseignants,
l'équipe de direction

Secrétariat
Claudine Benjdya

Traduction
Horizons – Rachel Ledent

Design
la/projects

Crédit photos

Sommaire
Musiques populaires
©Florent Mazzoleni et les étudiants de l'École des beaux-arts

Entrer / sortir
© Marie Legros, Paola Salerno et les étudiants de l'École des beaux-arts

La belle vie
© Pierre Lavesque / École des beaux-arts de Bordeaux

Les rencontres Art & Paysage d'Artigues-près-Bordeaux
©Pierre Lavesque / Ecole des beaux-arts de Bordeaux

Musiques populaires
© Florent Mazzoleni et les étudiants de l'École des beaux-arts

Grand atelier Post-bx
© Juan Aizpitarte et les étudiants de l'École des beaux-arts

Colloque Edit !
© Pierre Lavesque / École des beaux-arts de Bordeaux

Biennale de Saint-Étienne
© Didier Lechenne, Jeanne Quéheillard, Franck Tallon, Jean-Charles Zébo
et les étudiants de l'École des beaux-arts

Les multitudes élémentaires
© Pierre Lavesque / École des Beaux-arts de Bordeaux

Les multitudes élémentaires

EXPOSITION DES DIPLÔMÉS DNSEP 2008, ŒUVRE DE MARGUERITE DAVAULT
PRÉSENTÉE À LA LIBRAIRIE MOLLAT 03/2009