The design features a large central diamond shape. Inside this diamond, there are two circles, one positioned above and one below the center. Each circle overlaps with the diamond's boundary. At the top of the diamond, there is a smaller diamond shape that overlaps with the top vertex of the larger diamond. At the bottom of the diamond, there is a very small diamond shape that overlaps with the bottom vertex of the larger diamond. The entire composition is centered on a solid black background.

2012 - 2013

LICENCE

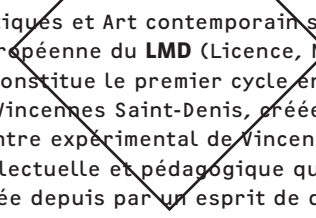
ARTS PLASTIQUES
ET ART CONTEMPORAIN
UNIVERSITÉ PARIS 8

Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis
UFR Arts
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis cedex 02

Site de l'Université:
www.univ-paris8.fr

Site du département Arts plastiques:
www.arpla.fr

Les informations contenues dans cette brochure sont susceptibles d'être modifiées en cours d'année. Il est recommandé de vérifier auprès des responsables.



La Licence Arts plastiques et Art contemporain s'inscrit dans la structure européenne du **LMD** (Licence, Master, Doctorat) dont elle constitue le premier cycle en trois ans. L'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, créée en 1969, est l'héritière du centre expérimental de Vincennes et de l'effervescence intellectuelle et pédagogique qui a suivi mai 68. Elle est animée depuis par un esprit de démocratisation de l'accès au savoir et de production de connaissances ancrées dans les enjeux du monde contemporain. Le département Arts plastiques de Paris 8 est caractérisé par la diversité de ses enseignements. Parti prenante de l'UFR Arts, où se côtoient danse, musique, théâtre, cinéma et philosophie il maintient une tradition de pluridisciplinarité et de transversalité augmentée par les Mineures.

La Licence Arts plastiques est une formation généraliste qui articule les pratiques et les théories. L'originalité de cette formation est de permettre à l'étudiant au bout de ces trois années d'envisager son avenir dans une des quatre lignes de force auxquelles le préparent nos enseignements: la création et l'expérimentation artistique, les métiers de la culture, l'enseignement et la recherche.

SOMMAIRE

INFORMATIONS PRATIQUES	8	CALENDRIER
	8	Calendrier général
	8	Intensifs
	8	Vacances
	9	CODES ET ABRÉVIATIONS
	9	Les années de Licence
	9	Enseignement
	10	RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
	11	CONTACTS ADMINISTRATIFS
	11	Secrétariat de Licence
	11	Responsables administratifs

ORGANISATION DES ÉTUDES	14	GÉNÉRALITÉS
	14	Parcours
	14	Unités d'Enseignement (UE)
	15	Éléments constitutifs (EC)
	15	Parcours Majeure / Mineure
	16	Échanges internationaux
	18	1^{RE} ANNÉE
	18	Cursus
	19	Langue vivante
	19	Informatique
	20	2^E ANNÉE
	20	Cursus
	21	Stage
	22	3^E ANNÉE
	22	Cursus
	23	Cycle de conférences
	23	Projet personnel d'orientation

TABLEAU GÉNÉRAL DES COURS	25	Tableau récapitulatif de l'ensemble des cours proposés en Licence, classés par ordre alphabétique.
----------------------------------	-----------	--

DESCRIPTIFS DÉTAILLÉS	39	Intitulés et énoncés détaillés des cours.
------------------------------	-----------	---



**INFORMATIONS
PRATIQUES**

The logo consists of a large diamond shape. Inside this diamond, the text "INFORMATIONS PRATIQUES" is centered. Above the top vertex of the diamond is a circle, and above the circle is a smaller diamond. Below the bottom vertex of the diamond is another smaller diamond. The text is in a bold, sans-serif font.

CALENDRIER

CALENDRIER GÉNÉRAL

Journée d'intégration

17 septembre

Cours du premier semestre (hors intensifs)

1^{er} octobre → 21 décembre

Rattrapage des cours du premier semestre

7 janvier → 12 janvier

Cours du second semestre (hors intensifs)

4 février → 18 mai

Rattrapage des cours du second semestre

20 mai → 25 mai

INTENSIFS

Intensifs de septembre

18 septembre → 22 septembre

24 septembre → 28 septembre

Intensifs de janvier (intersemestre)

14 janvier → 18 janvier

21 janvier → 25 janvier

Intensifs de mai-juin

27 mai → 31 mai

3 juin → 7 juin

VACANCES

Noël

22 décembre → 6 janvier

Pâques

29 avril → 12 mai

CODES ET ABRÉVIATIONS

LES ANNÉES DE LICENCE

L1 → 1^{re} année de Licence

L2 → 2^e année de Licence

L3 → 3^e année de Licence

ENSEIGNEMENT

UE → Unité d'Enseignement

EC → Élément Constitutif

ECTS → *European Credits Transfert System*

P → cours Pratique

T/H → cours Théorie / Histoire

Int → Intensif

D → cours Découverte

Cc → Cycle de conférences

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

Directeur de l'UFR Arts

Éric Lecerf

Directrice du département Arts plastiques

Manuela de Barros

Responsable pédagogique de la Licence Arts plastiques

Soko Phay-Vakalis

Responsable pédagogique des Masters Arts plastiques

François Jeune

Responsables des échanges internationaux

Maren Köpp

Tania Ruiz

Responsables des stages

Véronique Delannay

Béatrice Martin

Alexandre Saint Jevin

Responsable des projet tutorés

Sylvaine Laborie

Responsable administratif

Léo Kalifa

CONTACTS ADMINISTRATIFS

**SECRETARIAT
DE LICENCE****Bureau A120**

Léo Kalifa

01 49 40 66 01

licence.arts@univ-paris8.fr

Horaires d'ouverture

10h → 12h30 (tous les matins)

14h → 17h (mardi et jeudi)

**RESPONSABLES
ADMINISTRATIFS****Responsable des enseignements intensifs**

Marie-Angèle Bergamaschi

01 49 40 70 08

Responsable des demandes de diplômes

Angela Correia

01 49 40 65 70

Responsable du planning et du tutorat

Thomas Levasseur

01 49 40 66 00

Responsable du suivi des dossiers pédagogiques

Raphaëlle de Sousa

01 49 40 70 81

Responsable du suivi des dossiers des chargés de cours

Muriel Rodriguez

01 49 40 70 81



**ORGANISATION
DES
ÉTUDES**

GÉNÉRALITÉS

PARCOURS

Le département Arts plastiques propose **trois parcours**, la L1 et la L2 étant des années communes, en L3, les étudiants sont invités à choisir entre le parcours générique et les spécialisations Arts et Technologies de l'Image (ATI) ou Photographie (PHO) dans la perspective d'un Master spécifique.

Département ATI:

bureau A079
01 49 40 66 04

Département PHO:

bureau A065
01 49 40 66 15

UNITÉS D'ENSEIGNEMENT (UE)

En Licence Arts plastiques, les enseignements sont répartis en Unités d'Enseignement (UE) semestrielles, deux principales, Pratique et Théorie/Histoire; et une secondaire, Ouverture. Il est pédagogiquement très important que l'éventail des domaines abordés soit largement ouvert.

- **UE Pratique:** technique graphique et picturale, photographie, vidéo, création numérique, création tridimensionnelle, pratique de l'exposition, pratique de l'écriture...
- **UE Théorie/Histoire:** esthétique, histoire de l'art, sémiologie, sciences humaines...
- **UE Ouverture:** implication dans le champ professionnel, langues, informatique, cours dans d'autres départements de l'Université, ateliers intensifs, cours mutualisés...

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS (EC)

Chaque UE est constituée de plusieurs Éléments Constitutifs (EC) que des compensations de notes peuvent rattraper mutuellement: si la note obtenue dans un EC est inférieure à la moyenne mais que le total des notes des deux ou trois EC d'une même UE est égal ou supérieur à la moyenne, cette UE est acquise. Elle permet de valider la totalité des crédits de l'UE, y compris ceux du cours où l'étudiant n'a pas obtenu la moyenne. La compensation ne peut cependant se faire que dans une même UE. Tout étudiant qui a suivi avec assiduité un cours mais qui a échoué à l'examen (ou dans toute autre modalité de validation de ce cours) a un droit d'accès à une deuxième session. L'enseignement se répartit sur deux semestres de treize semaines chacun. Tous les cours s'inscrivent dans un créneau horaire de 3h, comportant 2h30 de cours et une demi-heure de battement.

PARCOURS MAJEURE/ MINEURE

Le dispositif Majeure / Mineure incite les étudiants à créer des «parcours à profil». Il peut s'agir d'une Mineure proposée par une autre formation de l'UFR (ex : Mineure Cinéma) ou bien d'une Mineure «sur mesure» au sein de l'Université de Paris 8, établie par l'étudiant en concertation avec le responsable pédagogique de la Licence Arts plastiques (ex: Mineure Psychologie). Une Mineure Enseignement, initiant aux problématiques de l'éducation est destinée aux étudiants qui envisagent de se préparer aux concours de recrutement de l'Éducation nationale. Cette Mineure est coordonnée par le SUFICE.

SUFICE:

bâtiment C, bureau CE05
01 49 40 68 72

L'étudiant appartenant au département Arts plastiques peut valider l'intégralité de sa Licence (180 ECTS) dans le département Arts plastiques ou valider une partie de sa Licence Arts plastiques (Majeure de 120 ECTS) et une autre partie dans un autre département de l'Université (Mineure de 60 ECTS). Les étudiants des autres départements, doivent valider 120 ECTS dans leur formation principale, et peuvent compléter leur Licence avec une Mineure Arts plastiques valant 60 ECTS.

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

En L3, M1 ou M2, Les étudiants ont la possibilité de suivre un enseignement à l'étranger dans le cadre d'échanges universitaires, enseignement choisi en fonction du cursus d'origine et qui sera comptabilisé dans le parcours de formation. Ce séjour peut être d'un semestre ou d'un an, mais peut aussi être poursuivi, voire achevé, dans l'université d'accueil à la seule condition d'être sanctionné par une validation officielle. Une bonne connaissance de la langue du pays d'accueil est souhaitable. Il est prévu une période de deux semaines de mise à niveau linguistique au début des cours dans l'université étrangère. Les étudiants peuvent suivre des cours dans les départements de langue de notre Université (niveau grands débutants ou perfectionnement). Par ailleurs, des bourses de mobilité sont attribuées à tous et s'ajoutent le cas échéant aux bourses déjà obtenues.

Grâce au programme **Erasmus** qui dépend de la commission européenne, les étudiants pourront postuler pour un séjour dans les Universités et Écoles d'art suivantes:

- Allemagne: Université Libre de Berlin ou Humboldt université (Berlin);
- Angleterre: Westminster University (Londres);
- Espagne: Facultés des Beaux-arts (Madrid, Séville ou Grenade);
- Grèce: Académie des Beaux-arts d'Athènes;
- Islande: Université de Reykjavik;
- Italie: Accademia di Brera (Milan), Université, département Histoire de l'art (Turin), Accademia di Belle arti (Gênes) ou Accademia di Belle arti (Bologne).

Les étudiants peuvent aussi se rendre aux États-Unis et au Canada, dans le cadre de la **MICEFA**. Pour les États-Unis, il est nécessaire d'avoir passé le TOEFL au moment du dépôt du dossier. Il faut s'inscrire aux épreuves avant fin octobre.

Responsables des échanges internationaux:

Maren Köpp et Tania Ruiz
mercredi de 14h à 15h

Tous les dossiers de candidature Erasmus ou MICEFA sont à retirer en salle A069 avant fin décembre.

1^{RE} ANNÉE

CURSUS			
	Pratique	1 EC Pratique – L1P	4
		1 EC Pratique – L1P	4
		1 EC Pratique – L1P	4
		1 EC Pratique – L1P	4
	Théorie / Histoire	1 EC Théorie/Histoire – L1T/H	4
		1 EC Théorie/Histoire – L1T/H	4
		1 EC Théorie/Histoire – L1T/H	4
		1 EC Théorie/Histoire – L1T/H	4
		1 EC Théorie/Histoire – L1T/H	4
		1 EC Théorie/Histoire – L1T/H	4
	Ouverture	<i>1 EC Découverte – L1D</i>	4
		<i>1 EC Découverte – L1D</i>	4
		1 EC Informatique – L1Inf	4
1 EC Langue – L1L		4	
1 EC Intensif – L1Int		4	

60
ECTS

Il est fortement conseillé de répartir équitablement sur les deux semestres les EC, tant pour le nombre que pour le domaine (ex: 2 EC Pratique et 3 EC Théorie/Histoire au 1^{er} semestre et 2 EC Pratique et 3 EC Théorie/Histoire au 2^e semestre).

Dans le cas d'une Mineure externe aux arts plastiques, les *cours en italique* dans le tableau sont remplacés par les cours de la Mineure.

LANGUE VIVANTE Le cours de Langue vivante est à choisir dans un des départements de langue de l'Université. Les cours du département Anglais ne sont accessibles qu'aux étudiants dont le niveau d'anglais est très avancé (voir avec le département Anglais pour les tests de niveau, bureau B214, 01 49 40 68 35). Les étudiants étrangers sont vivement encouragés à suivre comme cours de langue un cours de « Français Langue Étrangère » (FLE). En outre le département Arts plastiques propose un cours d'anglais (Simon Walduck, voir descriptif p.88).

INFORMATIQUE Le cours Informatique est à choisir au sein du département Informatique Pour Tous (IPT).

Département Informatique:
Bâtiment C, salle 108
01 49 40 68 62

2^E ANNÉE

CURSUS	Pratique		
		1 EC Pratique – L2P	4
		1 EC Pratique – L2P	4
		1 EC Pratique – L2P	4
		1 EC Pratique – L2P	4
		1 EC Pratique – L2P	4
		1 EC Pratique – L2P	4
	Théorie / Histoire	1 EC Théorie/Histoire – L2T/H	4
		1 EC Théorie/Histoire – L2T/H	4
		1 EC Théorie/Histoire – L2T/H	4
		1 EC Théorie/Histoire – L2T/H	4
		1 EC Théorie/Histoire – L2T/H	4
		1 EC Théorie/Histoire – L2T/H	4
	Ouverture	1 EC Intensif – L2Int	4
		1 EC Stage – L2St	8

60
ECTS

Il est fortement conseillé de répartir équitablement sur les deux semestres les EC, tant pour le nombre que pour le domaine (ex: 2 EC Pratique et 3 EC Théorie/Histoire au 1^{er} semestre et 2 EC Pratique et 3 EC Théorie/Histoire au 2^e semestre).

Dans le cas d'une Mineure externe aux arts plastiques, les *cours en italique* dans le tableau sont remplacés par les cours de la Mineure.

STAGE

Le stage en L2 est obligatoire. Il vise à faire découvrir à l'étudiant le monde professionnel des arts plastiques. Le suivi de stage fait l'objet d'une permanence où il faut **s'inscrire** dès le début du semestre (1^{er} ou 2^e semestre). Le dispositif du suivi des stages est encadré par un enseignant référent – Véronique Delannay, Béatrice Martin ou Alexandre Saint-Jevin – assurant des permanences hebdomadaires, recevant les étudiants pour des entretiens individuels et assurant l'évaluation. Plusieurs rencontres avec l'enseignant référent seront à prévoir avant le rendu final du rapport de stage. Le stage prend des formes très diverses, mais il doit respecter le « cahier des charges » suivant :

- le **choix du stage** nécessite un accord de l'enseignant référent auprès duquel l'étudiant s'inscrit en début de semestre ;
- une **convention** de stage en 3 exemplaires (à retirer auprès du secrétariat Licence) doit être signée par le responsable du lieu du stage et par l'étudiant, puis rendue au secrétariat pour signature par le responsable de l'UFR Arts. À la fin du stage l'étudiant doit apporter une **attestation de fin de stage**, délivrée par le responsable du lieu d'accueil ;
- la durée minimum obligatoire est de **150 heures** (l'équivalent d'un mois de travail à temps plein), librement réparties selon la convenance de l'étudiant stagiaire et de son lieu d'accueil, et éventuellement étalées sur plusieurs mois, voire sur toute l'année. Il est conseillé de faire le stage durant l'année universitaire ;
- le **rapport de stage** sera à remettre impérativement aux enseignants chargés du suivi, aux dates fixées qui seront communiquées par avance. Ce sera l'occasion d'apprendre à mettre en place une démarche réflexive sur la manière – aussi bien sur le fond que la forme – dont on peut rendre compte d'une pratique. Sera privilégié des rendus dans des formes différentes et appropriées à la pratique de terrain.

3^E ANNÉE

CURSUS	Pratique		
		1 EC Pratique – L3P	4
		1 EC Pratique – L3P	4
		1 EC Pratique – L3P	4
		1 EC Pratique – L3P	4
	Théorie/Histoire	1 EC Théorie/Histoire – L3T/H	4
		1 EC Théorie/Histoire – L3T/H	4
		1 EC Théorie/Histoire – L3T/H	4
		1 EC Théorie/Histoire – L3T/H	4
		1 EC Théorie/Histoire – L3T/H	4
		1 EC Théorie/Histoire – L3T/H	4
	Ouverture	1 EC Conférence rech – L3Cc	4
		1 EC Conférence pro – L3Cc	4
		1 EC Projet – L3Pr	12

60
ECTS

Il est fortement conseillé de répartir équitablement sur les deux semestres les EC, tant pour le nombre que pour le domaine (ex: 2 EC Pratique et 3 EC Théorie/Histoire au 1^{er} semestre et 2 EC Pratique et 3 EC Théorie/Histoire au 2^e semestre).

Dans le cas d'une Mineure externe aux arts plastiques, les *cours en italique* dans le tableau sont remplacés par les cours de la Mineure.

CYCLE DE CONFÉRENCES

Les étudiants de L3 sont invités à participer à deux cycles de conférences, le premier dans une orientation «recherche», le second dans une orientation «professionnelle». Pour chaque cycle de conférences, il est demandé aux étudiants de faire des comptes rendus critiques.

PROJET PERSONNEL D'ORIENTATION

Le projet tutoré consiste en une recherche clôturant la Licence et préparant en particulier au Master. Il s'élabore sur l'ensemble de la L3 pour être validé en une seule fois à la fin du second semestre. Il s'agit d'une **réflexion critique** d'une dizaine de pages accompagnée d'une bibliographie commentée: les ouvrages ne sont pas simplement cités, mais brièvement analysés dans leur rapport de pertinence avec le sujet évoqué.

Trois options au choix sont proposées aux étudiants:

- l'étudiant développe une problématique à partir de l'une de **ses œuvres personnelles** produite au cours de l'année. Il s'agit de mettre en évidence une question théorique accompagnant la proposition artistique;
- l'étudiant décide de poursuivre une réflexion théorique et critique à partir d'**une œuvre moderne ou contemporaine** de son choix;
- l'étudiant choisit d'ancrer son travail dans le **champ professionnel** en associant sa recherche au stage effectué au cours de la Licence. Il s'agit ici de développer les questions afférentes à la pratique photographique, la médiation, l'organisation d'expositions, la place des lieux culturels dans la cité, l'enseignement des arts plastiques...

Pour ce projet, l'étudiant est accompagné d'un enseignant-tuteur qu'il choisit parmi l'ensemble des intervenants du département. Une fois le projet achevé, celui-ci sera lu et évalué par deux enseignants: l'enseignant-tuteur et un second enseignant-lecteur. Les travaux sont rendus à l'enseignant-tuteur et au lecteur deux semaines avant la fin du second semestre.

Responsable des projet tutorés
Sylvaine Laborie



**TABLEAU GÉNÉRAL
DES COURS**

			L1P	L1T/H	L1Int	L1D	L2P	L2T/H	L2Int	L3P	L3T/H	L3Cc
p.40	D. Abad	De l'image animée à la vidéo	intensif	septembre								
p.40	D. Abad	La vidéo de poche	intensif	janvier								
p.40	R. Alberto	Conception et élaboration de projets : parler et écrire les arts plastiques	intensif	septembre								
p.41	R. Alberto	Actualité des arts plastiques : la scène africaine contemporaine	1 ^{er} semestre	calendrier spécial	jeudi 12h → 17h30							
p.41	R. Barbanti	Paradigme esthétique, écosophie, territoires et art contemporain	1 ^{er} semestre	bimensuel	vendredi 15h → 20h							
p.41	R. Barbanti	Paradigme esthétique, écosophie, territoires et art contemporain	2 ^e semestre	bimensuel	vendredi 12h → 17h30							
p.41	R. Barbanti P. Nys	Art / architecture : la première maison, la cabane, le monde	intensif	septembre								
p.41	M. de Barros	<i>Digital studies</i> : esthétique et théories du numérique	1 ^{er} semestre	hebdomadaire	mardi 15h → 17h30							
p.41	M. de Barros	<i>Digital studies</i> : esthétique et théories du numérique	2 ^e semestre	hebdomadaire	mardi 15h → 17h30							
p.42	M. de Barros	Vampires, cyborgs et autres monstres	intensif	mai-juin								
p.42	M. de Barros	Humain, non-humain, posthumain	1 ^{er} et 2 ^e semestres	bimensuel	mardi 18h → 20h30							
p.42	C. Baudelaire	Graphisme et espace : identité visuelle et volume	intensif	janvier								
p.42	C. Baudelaire	Graphisme : système d'identité visuelle évolutif	intensif	mai-juin								
p.42	L. Benat	La photographie, comme inscription du quotidien	1 ^{er} et 2 ^e semestres	hebdomadaire	mardi 12h → 14h30							
p.43	L. Benat	Composer une image photographique	intensif	janvier								
p.43	L. Benat	La photographie, notions et pratique de base	intensif	septembre								
p.43	D. Bertrand	Sémiotique : «réalisme» et figurativité	1 ^{er} semestre	hebdomadaire	lundi 9h → 11h30							
p.43	D. Bertrand	Étude d'une œuvre : Zola, l'œuvre, et Cézanne, l'œuvre	2 ^e semestre	hebdomadaire	lundi 9h → 11h30							

			L1P	L1T/H	L1Int	L1D	L2P	L2T/H	L2Int	L3P	L3T/H	L3Cc
p.43	R. Biriba	Pédagogie de la performance	intensif	septembre								
p.43	J.-L. Boissier	Haïkus visuels mobiles	intensif	janvier								
p.44	J.-L. Boissier	1969-2013 : une histoire des arts plastiques à Paris 8	intensif	mai-juin								
p.44	J.-L. Boissier	Le Japon des nouveaux médias	1 ^{er} et 2 ^e semestres	calendrier spécial	lundi 9h → 11h30							
p.44	P. Bonafoux	Les 7 lieux de l'art : du cloître à la place publique	1 ^{er} semestre	hebdomadaire	mardi 15h → 17h30							
p.44	P. Bonafoux	Les 7 lieux de l'art : du salon au musée	2 ^e semestre	hebdomadaire	mardi 12h → 14h30							
p.45	P. Bonafoux	Lieux d'art	2 ^e semestre	hebdomadaire	mercredi 15h → 17h30							
p.45	É. Bonnet	Pratiques artistiques, textes et sonorités	intensif	septembre								
p.45	S. Bouckaert	Figures d'images en mouvement	intensif	septembre								
p.45	S. Bouckaert	Dessin et installation / exposition	1 ^{er} semestre	hebdomadaire	lundi 12h → 14h30							
p.45	S. Bouckaert	Dessin en mouvement	1 ^{er} semestre	hebdomadaire	jeudi 12h → 14h30							
p.46	S. Bouckaert	Stratégies du dessin à dessein photographique	2 ^e semestre	hebdomadaire	lundi 12h → 14h30							
p.46	M. Boudissa	Bande dessinée et art contemporain en dialogue	1 ^{er} semestre	hebdomadaire	mercredi 9h → 11h30							
p.46	M. Boudissa	Sémiologie de l'image fixe	1 ^{er} semestre	hebdomadaire	lundi 15h → 17h30							
p.47	M. Boudissa	Art contemporain, technologies numériques et bande dessinée	2 ^e semestre	hebdomadaire	mercredi 9h → 11h30							
p.47	X. Cahen	Fictions documentaires	1 ^{er} et 2 ^e semestres	hebdomadaire	lundi 12h → 14h30							
p.47	X. Cahen	Atelier de création sonore	1 ^{er} et 2 ^e semestres	hebdomadaire	lundi 15h → 17h30							
p.48	C. Cazenave	Diptyques, triptyques, polyptyques	1 ^{er} et 2 ^e semestres	hebdomadaire	lundi 9h → 11h30							

			L1P	L1T/H	L1Int	L1D	L2P	L2T/H	L2Int	L3P	L3T/H	L3Cc
p.48	I. Charrier	Parcours à travers les musées pour découvrir les collections										
p.48	I. Charrier	Approche comparative de la notion de représentation										
p.49	I. Charrier	Japon-Occident: regards croisés										
p.49	I. Charrier	Japon: tradition et modernité										
p.49	J.-L. Chazelas	L'art de la bande dessinée										
p.50	J.-L. Chazelas	Bande dessinée: conception et instauration										
p.50	J.-L. Chazelas	Bande dessinée: diffusion et réception										
p.50	A. Chevance	Design graphique: édition papier										
p.50	A. Cieutat F. Müller	Mrcrdsgn										
p.51	A. Cieutat	Création et ingénierie artistique / design										
p.51	É. Cornevin	Merveilles et énigmes des livres monstres										
p.51	M. Constantini	Sémiotique des arts et de la littérature										
p.51	C. Couanet	Pratiques de la photographie										
p.52	C. Couanet	Corps, genre et photographie										
p.52	P. Couteau	Des récits de voyages à la géopoétique ou comment la terre devient monde										
p.52	P. Couteau	Voyages insensés ou l'hétérotopie de la pensée										
p.52	M. Créac'h	Après le surréalisme: peinture et poésie au XX ^e siècle										
p.52	M. Debat	Photographie et avant-gardes historiques (1890-1929)										

			L1P	L1T/H	L1Int	L1D	L2P	L2T/H	L2Int	L3P	L3T/H	L3Cc
p.53	V. Delannay	À la rencontre de la pensée de Gilles Deleuze										
p.53	V. Delannay	Je, il / elle: écrire, dessiner, filmer, photographier...										
p.53	V. Delannay	Rêves										
p.53	V. Delannay	L'image, la parole, l'écrit: l'artiste un ethnographe pas comme les autres										
p.54	K. Donnot	Design graphique à l'écran: mise en pages, interactivité et programmation										
p.54	K. Donnot	Design graphique: écran et papier										
p.54	A. Epelboin	L'avant-garde russe dans les arts et la littérature (1910-1935)										
p.55	N. Evangelopoulos	Apotypomata: de la matière										
p.55	N. Evangelopoulos	Méta-photographie										
p.55	A.-M. Eyssartel	Approcher les livres, faire une fiche de lecture										
p.55	A.-M. Eyssartel	Le musée entre culture et marché - La question de la gratuité										
p.56	A.-M. Eyssartel	Le musée entre culture et marché										
p.56	A.-M. Eyssartel	Espaces et architectures des musées, aujourd'hui										
p.56	A.-M. Eyssartel	Le destin artistique de Mickey Mouse										
p.56	C. Fagnart	Histoire de l'art moderne et contemporain										
p.57	C. Fagnart	Lectures critiques										
p.57	C. Fagnart	Histoire des théories de l'art										
p.57	C. Fagnart	Écritures critiques										

			L1P	L1T/H	L1Int	L1D	L2P	L2T/H	L2Int	L3P	L3T/H	L3Cc
p.57	E. Faure-Carricaburu	Les genres picturaux en question	1 ^{er} semestre hebdomadaire jeudi 15h → 17h30	◇	◇	◇						
p.58	E. Faure-Carricaburu	Les genres picturaux en question	2 ^e semestre hebdomadaire jeudi 15h → 17h30				◇					
p.59	E. Faure-Carricaburu	De l'antiquité jusqu'à l'art numérique : figure et visage dans l'histoire de l'art	1 ^{er} et 2 ^e semestres hebdomadaire lundi 9h → 11h30	◇	◇	◇						
p.58	E. Feria	Art et changement climatique-écologie	intensif janvier							◇		
p.58	E. Feria	Autonomie, art, recherche	2 ^e semestre hebdomadaire mercredi 15h → 17h30				◇			◇		
p.58	M.-A. Figueres	Sculpture : empreintes et forme	1 ^{er} et 2 ^e semestres hebdomadaire jeudi 15h → 17h30	◇			◇					
p.58	M.-A. Figueres	Sculpture : expériences	1 ^{er} et 2 ^e semestres hebdomadaire jeudi 18h → 20h30	◇			◇					
p.59	A. Fourneau	Eniarof	intensif janvier							◇		
p.59	A. Gallego	Surproduction graphique	intensif janvier	◇	◇							
p.59	E. Genesisio	Abécédaire de l'art du XX ^e siècle	intensif janvier	◇	◇							
p.59	B. Gerboud	Aspects de l'œuvre d'art	1 ^{er} et 2 ^e semestres hebdomadaire lundi 12h → 14h30							◇		
p.60	B. Gerboud	Aspects de l'œuvre monumentale	1 ^{er} et 2 ^e semestres hebdomadaire mardi 9h → 11h30							◇		
p.60	B. Gerboud	Ce qui fait consensus et qui, pourtant, ne va pas de soi	1 ^{er} et 2 ^e semestres hebdomadaire lundi 9h → 11h30				◇					
p.61	B. Gerboud	Techniques multimédias	1 ^{er} semestre hebdomadaire mardi 12h → 14h30	◇								
p.61	N. Ghanem	Autour de la notion d'avant-garde au XX ^e siècle	2 ^e semestre hebdomadaire mardi 9h → 11h30	◇	◇							
p.61	J. Glicenstein	Exposition(s)	1 ^{er} et 2 ^e semestres bimensuel mercredi 12h → 14h30							◇		
p.61	J. Glicenstein	Comment fonctionne l'art contemporain ?	intensif janvier	◇	◇							
p.62	J. Glicenstein	Introduction à l'histoire de l'exposition	2 ^e semestre hebdomadaire lundi 12h → 14h30	◇	◇							

			L1P	L1T/H	L1Int	L1D	L2P	L2T/H	L2Int	L3P	L3T/H	L3Cc
p.62	S. Gonzalez	Rencontre avec des acteurs du monde culturel	1 ^{er} semestre calendrier spécial jeudi 18h → 20h30									◇
p.62	E. Guédon	Métiers de l'enseignement artistique	1 ^{er} semestre calendrier spécial mercredi 15h → 17h30									◇
p.62	E. Guédon	Image, peinture, dessin	1 ^{er} semestre bimensuel jeudi 12h → 17h30	◇								
p.62	E. Guédon	Atelier intensif de pratique	intensif janvier								◇	
p.63	S. Guidani E. Alloa	L'après-coup de l'image	1 ^{er} semestre calendrier spécial lundi 18h → 20h30									◇
p.63	S. Guidani E. Alloa	L'après-coup de l'image	2 ^e semestre calendrier spécial vendredi 18h → 20h30									◇
p.63	J. Gulon	Entre art et environnement : proposition pour une pratique réflexive contemporaine	1 ^{er} semestre hebdomadaire mercredi 15h → 17h30	◇								
p.63	J. Gulon	Art et nature et art urbain	2 ^e semestre hebdomadaire mercredi 18h → 20h30					◇			◇	
p.63	N. Hamard-Wang	Art postal, mail art et mail art networking	1 ^{er} et 2 ^e semestres hebdomadaire samedi 12h → 14h30	◇		◇	◇					
p.64	C. Hamel	Métiers de l'art contemporain. Enjeux pratiques et théoriques	1 ^{er} et 2 ^e semestres calendrier spécial lundi 9h → 11h30									◇
p.64	I. Hersant	Histoire des théories et de la philosophie de l'art	1 ^{er} semestre hebdomadaire samedi 9h → 11h30	◇								
p.64	I. Hersant	Analyse des images photographiques	1 ^{er} semestre hebdomadaire lundi 18h → 20h30		◇		◇	◇				
p.64	I. Hersant	Art et psychanalyse, deux objets pour un sujet	2 ^e semestre hebdomadaire lundi 15h → 17h30					◇			◇	
p.64	C. Hyvrard	Œuvre mode d'emploi	2 ^e semestre hebdomadaire mardi 9h → 11h30	◇				◇				
p.64	P. Ing	La bande en jeu	intensif mai-juin	◇				◇				
p.65	F. Jeune	La peinture en jeu	1 ^{er} semestre bimensuel mardi 15h → 20h									◇
p.65	F. Jeune	Les enjeux de la peinture : série et sérialité	intensif janvier									◇
p.65	M. Khemir	Territoires de l'art, confrontations et passages	intensif janvier							◇	◇	

			L1P	L1T/H	L1Int	L1D	L2P	L2T/H	L2Int	L3P	L3T/H	L3Cc
p.65	M. Khemir	Je t'envisage. L'image de l'autre	2 ^e semestre hebdomadaire	mercredi 9h → 11h30	◇	◇	◇					
p.65	M. Köpp	Le travail du film	1 ^{er} et 2 ^e semestres hebdomadaire	mercredi 15h → 17h30							◇	
p.65	M. Köpp	Entre les films	2 ^e semestre hebdomadaire	mercredi 12h → 14h30			◇					
p.66	M. Köpp	Cinéma et art contemporain	intensif mai-juin		◇	◇	◇					
p.66	S. Laborie	Œuvre d'art et société, XV ^e - XX ^e siècle (1)	1 ^{er} semestre hebdomadaire	jeudi 9h → 11h30	◇							
p.66	S. Laborie	Œuvre d'art et société, XV ^e - XX ^e siècle (2)	2 ^e semestre hebdomadaire	mercredi 12h → 14h30	◇							
p.66	S. Laborie	Art et usages du portrait, XV ^e - XX ^e siècle	1 ^{er} semestre hebdomadaire	jeudi 12h → 14h30		◇	◇					
p.67	S. Laborie	Picasso, L'art de reprendre	intensif setpembre		◇		◇					
p.67	J.-N. Lafargue	Introduction à la programmation multimédia	1 ^{er} semestre hebdomadaire	mardi 12h → 14h30							◇	
p.67	J.-N. Lafargue	Atelier de réalisation multimédia	2 ^e semestre hebdomadaire	mardi 15h → 17h30							◇	
p.67	J.-N. Lafargue	Littératures graphiques contemporaines	1 ^{er} semestre calendrier spécial	mercredi 18h → 20h30								◇
p.67	H. Lauraire	La place du spectateur à travers les âges	1 ^{er} et 2 ^e semestres hebdomadaire	jeudi 9h → 11h30	◇	◇	◇					
p.68	F. Lecerf	Le statut de l'artiste et les institutions	intensif janvier		◇	◇	◇					
p.68	F. Lecerf	Analyse critique de l'or dans l'art	2 ^e semestre bimensuel	vendredi 12h → 17h30	◇							
p.68	F. Lecerf	Fiat lux	intensif mai-juin		◇		◇					
p.68	A. Leygonie	Introduction méthodologique à l'architecture	1 ^{er} semestre bimensuel	samedi 12h → 17h30	◇	◇						
p.68	A. Leygonie	Histoire des théories architecturales 1750-1940	1 ^{er} semestre bimensuel	vendredi 15h → 20h30	◇		◇					
p.69	A. Leygonie	Histoire des théories architecturales 1945-2005	2 ^e semestre bimensuel	vendredi 15h → 20h30	◇		◇					

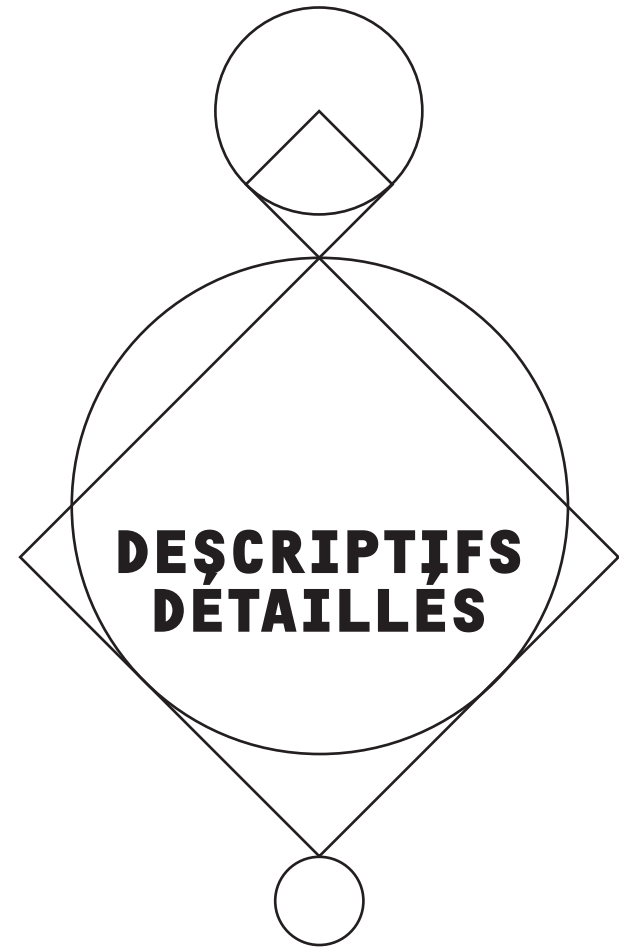
			L1P	L1T/H	L1Int	L1D	L2P	L2T/H	L2Int	L3P	L3T/H	L3Cc
p.69	A. Leygonie	Conception architecturale et modélisation 3D	1 ^{er} semestre bimensuel	samedi 12h → 17h30								◇
p.69	S. Maas	Faire avec : Forme / Sens / Surface	1 ^{er} et 2 ^e semestres hebdomadaire	vendredi 9h → 11h30	◇							
p.69	M.-F. Martin	Processus de création : soi / Le monde	intensif septembre			◇	◇	◇				
p.69	P. Martin	Approche d'une pratique contemporaine : l'écriture / La performance	intensif janvier		◇	◇						
p.70	B. Martin	Objet du quotidien, objet hybride	1 ^{er} semestre hebdomadaire	lundi 12h → 14h30			◇	◇				
p.70	B. Martin	Dessiner en série	1 ^{er} semestre hebdomadaire	mercredi 12h → 14h30	◇							
p.70	B. Martin	Pratique graphique, lettre et image	2 ^e semestre hebdomadaire	mercredi 12h → 14h30	◇							
p.70	B. Martin	Image-document et pratique graphique	2 ^e semestre hebdomadaire	mercredi 15h → 17h30	◇							
p.70	B. Martin	Objet et accessoire dans les pratiques contemporaines	2 ^e semestre hebdomadaire	lundi 12h → 14h30							◇	
p.70	R. Martinez	J'ai de jolies photos à vous montrer... Que montre-t-on quand on fait une image ?	1 ^{er} et 2 ^e semestres hebdomadaire	lundi 12h → 14h30								◇
p.71	R. Martinez	Arrête de raconter des histoires !	1 ^{er} et 2 ^e semestres hebdomadaire	lundi 9h → 11h30	◇					◇		
p.71	F. Masanès	Écrire l'art contemporain	intensif janvier		◇	◇	◇					
p.71	F. Masanès	Aux origines de l'art moderne : la peinture entre 1819 et 1919	1 ^{er} semestre hebdomadaire	vendredi 9h → 11h30	◇							
p.72	F. Masanès	Le retour à l'ordre : l'art de 1919 à 1949	2 ^e semestre hebdomadaire	vendredi 9h → 11h30	◇							
p.72	F. Masanès	Atelier d'écriture et critique d'art	2 ^e semestre hebdomadaire	mardi 15h → 17h30	◇		◇	◇				
p.72	V. Mesaros	Welcome to the real world. Initiation à la publication assistée par ordinateur	intensif septembre		◇	◇						
p.73	J. Michalet	Subversions et conventions. Le sujet créateur face aux normes	1 ^{er} semestre hebdomadaire	lundi 18h → 20h30	◇		◇	◇				
p.73	J. Michalet	Subversions et conventions. Le sujet créateur face aux normes	2 ^e semestre hebdomadaire	lundi 15h → 17h30	◇		◇	◇				

			L1P	L1T/H	L1Int	L1D	L2P	L2T/H	L2Int	L3P	L3T/H	L3Cc
p.73	J. Montenot	Philosophie de l'art, esthétique: initiation à la recherche										
		1 ^{er} semestre bimensuel samedi 9h → 14h30										
p.73	A. Monvoisin	Fictions & Cie										
		1 ^{er} semestre hebdomadaire vendredi 12h → 14h30										
p.73	A. Monvoisin	Pratiques élargies du dessin										
		2 ^e semestre hebdomadaire vendredi 12h → 14h30										
p.73	F. Müller	Typographie élémentaire										
		1 ^{er} et 2 ^e semestres hebdomadaire mercredi 15h → 17h30										
p.74	P. Nardin	Effacer, défaire, dérégler: une esthétique de la perte										
		1 ^{er} semestre hebdomadaire mardi 9h → 11h30										
p.74	P. Nardin	Effacer, défaire, dérégler: approches pratiques										
		2 ^e semestre hebdomadaire lundi 15h → 17h30										
p.74	P. Nardin	Exposer les médias										
		2 ^e semestre hebdomadaire mardi 9h → 11h30										
p.75	P. Nardin	Images animées										
		intensif janvier										
p.75	P. Nys	<i>Five easy pieces</i>										
		intensif septembre										
p.75	S. Oiry	La bande dessinée sur le terrain										
		intensif janvier										
p.75	M. Okubo	Exposition de soi et dispositifs mobiles										
		1 ^{er} semestre hebdomadaire vendredi 9h → 11h30										
p.76	M. Okubo	Création de romans selon la nouvelle dramaturgie et structure littéraire										
		2 ^e semestre hebdomadaire vendredi 9h → 11h30										
p.76	K. Ozga	Marathon de dessin										
		intensif septembre										
p.76	K. Ozga	Sculpture, entre forme et objet: une semaine, un matériau										
		2 ^e semestre bimensuel mardi 9h → 14h										
p.77	C. Perret	La valeur de l'art										
		2 ^e semestre hebdomadaire mardi 15h → 17h30										
p.77	S. Phay-Vakalis	Le miroir dans l'art contemporain										
		1 ^{er} semestre hebdomadaire vendredi 12h → 14h30										
p.77	S. Phay-Vakalis	Le miroir dans l'art contemporain										
		intensif janvier										
p.77	S. Phay-Vakalis	Chine / occident: de la langue de l'autre à la transculturalité										
		2 ^e semestre hebdomadaire mardi 9h → 11h30										

			L1P	L1T/H	L1Int	L1D	L2P	L2T/H	L2Int	L3P	L3T/H	L3Cc
p.77	S. Phay-Vakalis	Image-fantôme										
		intensif mai-juin										
p.78	F. Poli	Nouveaux espaces, nouveaux matériaux										
		2 ^e semestre hebdomadaire lundi 9h → 11h30										
p.78	F. Py	Introduction à la recherche										
		1 ^{er} semestre hebdomadaire mardi 18h → 20h30										
p.78	F. Py	Histoire de la représentation de l'espace										
		1 ^{er} et 2 ^e semestres hebdomadaire mardi 15h → 17h30										
p.78	F. Py	Les surréalistes au travail										
		intensif janvier										
p.79	J. Renard	Introduction aux politiques culturelles										
		1 ^{er} semestre hebdomadaire jeudi 18h → 20h30										
p.79	J. Renard	Problématique des politiques culturelles										
		2 ^e semestre hebdomadaire jeudi 15h → 17h30										
p.79	P.-L. Rinuy	La sculpture, aujourd'hui										
		1 ^{er} semestre hebdomadaire mardi 9h → 11h30										
p.79	P.-L. Rinuy	Histoire(s) de l'art, XX ^e - XXI ^e siècles										
		2 ^e semestre hebdomadaire mardi 9h → 11h30										
p.80	S. Rolet	Proportion, idéal, canon dans l'art antique										
		2 ^e semestre hebdomadaire lundi 12h → 14h30										
p.80	S. Rolet	Le pilote et la chute: com-mencer et finir dans les séries télévisées										
		2 ^e semestre hebdomadaire lundi 15h → 17h30										
p.81	D. Rosenberg	Édition et art contemporain										
		2 ^e semestre hebdomadaire mercredi 12h → 14h30										
p.81	O. Rosenthal	Atelier d'écriture										
		1 ^{er} semestre hebdomadaire mercredi 12h → 14h30										
p.81	P.-L. Roubert	Histoire de la photographie moderne (1910-1980)										
		1 ^{er} semestre hebdomadaire mercredi 12h → 14h30										
p.81	P.-L. Roubert	Histoire de la photographie ancienne (1839-1910)										
		2 ^e semestre hebdomadaire jeudi 9h → 11h30										
p.81	A. Rouillé	Ceci n'est pas une photo										
		2 ^e semestre hebdomadaire lundi 15h → 17h30										
p.81	T. Ruiz	Monter / coller										
		1 ^{er} semestre hebdomadaire lundi 15h → 17h30										
p.82	T. Ruiz	Vidéo-clips										
		intensif mai-juin										

			L1P	L1T/H	L1Int	L1D	L2P	L2T/H	L2Int	L3P	L3T/H	L3Cc
p.82	T. Ruiz G. Wagon	Post-production										◆
p.82	A. Saint-Jevin	Sur Les traces de L'inconscient dans l'œuvre	◆									
p.83	A. Saint-Jevin	Délire des images et image des délires	◆				◆					
p.83	M.-A. Schatt	Autour du livre d'artiste										◆
p.83	M.-A. Schatt	Dessin / hors-champ 4	◆				◆					
p.83	P. Segond	Mais que se passe-t-il en art contemporain?	◆	◆			◆					
p.83	P. Segond	Paysage versus paysages	◆				◆					
p.84	P. Segond	Expositions	◆									
p.84	P. Segond	Expositions	◆									
p.84	I. Segura Lara	Créations transversales: de la photographie au multimédia	◆				◆					
p.84	I. Segura Lara	Initiation au multimédia		◆			◆					
p.85	I. Segura Lara	Méthodologie de la création plastique et théorique à travers une œuvre de référence										◆
p.85	C. de Smet	Histoire du design graphique: la question moderne (XIX ^e siècle - 1940)						◆				
p.85	C. de Smet	Signalétique et écritures urbaines: enjeux du design graphique dans l'espace public										◆
p.85	C. de Smet	Actualité du design graphique: atelier critique										◆
p.85	C. de Smet	Design graphique: pratique + critique										◆
p.86	F. Soulages	Exister et créer										◆
p.86	N. Vadori- Gauthier	L'art et la vie: actions performatives	◆				◆					

			L1P	L1T/H	L1Int	L1D	L2P	L2T/H	L2Int	L3P	L3T/H	L3Cc
p.86	N. Vadori- Gauthier	Le corps dans la performance										◆
p.86	N. Van Doxel	Les différentes postures du banal dans la photographie contemporaine	◆									◆
p.87	N. Van Doxel	Techniques et pratiques de la photographie					◆					◆
p.87	N. Van Doxel	Les notions de quotidien et de réalité dans l'art contemporain										◆
p.87	G. Wagon	Territoire et cinéma	◆				◆					
p.88	G. Wagon	Faire un film										◆
p.88	G. Wagon	Archéologie et futurologie des médias										◆
p.88	X. Ye	Carnet de croquis	◆	◆								
p.88	X. Ye	Calligraphie chinoise, image de l'écriture										◆
p.89	X. Ye	Peinture chinoise, écriture de l'image										◆
p.89	X. Ye	Livre d'enfant illustré										◆
p.89	Y. Zhao	Mots, images, sens: du système conceptuel au vocabulaire...	◆									◆



**DESCRIPTIFS
DÉTAILLÉS**

DONALD ABADDe l'image animée à la vidéo

Au cours d'une semaine d'intensif, nous étudierons et réaliserons plusieurs films qui mettront en jeu les différentes techniques d'animation et de réalisation ainsi que leurs enjeux scénaristiques et pratiques. Nous passerons aussi par les champs d'écriture de l'image par image (*stop motion*, déplacement dans une image fixe, animation par plans, gif animé), du tourné/monté pour en arriver au plan séquence vidéo. En théorie, nous verrons: le travail sur les valeurs de cadre, la composition d'une image, l'effet *koulechov*, le plan séquence, etc. En technique, nous verrons: la manipulation de vidéo-caméra et appareil photo, l'optique (balance des blancs, profondeur de champs, etc.), le script et traitement par lot sous photoshop, l'animation sous Premiere pro (ou Final cut pro), le montage vidéo et audio sous Premiere pro (ou Final cut pro). La dernière journée donnant lieu à une projection collective et commentée par l'ensemble de la classe.

DONALD ABADLa vidéo de poche

À l'aide de leurs téléphones portables les étudiants devront réaliser un film. Le genre étant libre, cela pourra être un travail documentaire, une narration, une performance, une vidéo artistique, une vidéo lettre, etc. Le choix du médium téléphone portable n'est évidemment pas anodin et influe complètement sur la technique de tournage mais aussi et surtout sur l'écriture même du projet. Discret, secret, confident,

affiché, le téléphone portable est par essence une excoissance du corps humain, outil de communication, porte-parole et oreille sur le monde. En théorie, nous verrons: le travail sur les valeurs de cadre, la composition d'une image, l'effet *koulechov*, le plan séquence, la narration, etc. En technique, nous verrons: la manipulation de vidéo-caméra et appareil photo, l'optique (balance des blancs, profondeur de champ, etc.), la prise de son, le titrage, le montage vidéo et audio sous Premiere pro (ou Final cut pro). La dernière journée donnant lieu à une projection collective et commentée par l'ensemble de la classe.

RUI ALBERTOConception et élaboration de projets: parler et écrire les arts plastiques

Cours de formation pour étudiants en équivalence. Mises à niveau et/ou réorientation. Cette EC s'adresse aux étudiants étrangers ayant commencé leur projet tutoré en 2011-12. Elle vise la mise à niveau en arts plastiques, pour des étudiants en difficulté dans l'expression en Français, et implique non seulement la culture artistique, mais aussi l'écriture et l'oral. Contenus: rédaction de projets, descriptions et analyses d'images, production d'exposés. Acquisition et enrichissement de la culture artistique et lexique spécifique. Évaluation des connaissances artistiques, de la maîtrise de la langue à l'écrit et à l'oral.

RUI ALBERTOActualité des arts plastiques: la scène artistique africaine contemporaine

Découvrir l'art contemporain par des visites d'expositions et d'ateliers. Participer à des réunions de réflexion sur des problématiques artistiques, débattre et confronter. Contenus: observation et explicitation de la scène artistique africaine contemporaine, rencontres avec des professionnels des arts, production d'écrits, collaboration avec la presse spécialisée.

ROBERTO BARBANTIParadigme esthétique, écologie, territoires et art contemporain

Le monde de l'art dans le monde. Le monde dans le monde de l'art. Ce cours se poursuit pour la quatrième année, en partenariat avec Tiziana Villani (philosophe), titulaire du cours «Phénoménologie de l'art contemporain» (NABA – Nuova Accademia di Belle arti – Milan) et en collaboration avec Lorraine Verner (Professeur d'Histoire de l'art, École des Beaux-arts de Versailles) et Silvia Bordini (Professeur émérite d'Histoire de l'art, Université La Sapienza, Roma).

ROBERTO BARBANTI**PHILIPPE NYS**Art/architecture: la première maison, la cabane, le monde

Quand je dis «cabane», immédiate-ment, un feu d'artifices, d'images, de souvenirs, d'objets de toutes sortes, de références sort du chapeau magique, à profusion... Cet archétype est l'une des formes d'expression

et de symbolisation d'un thème, plus vaste, celui de la «première maison» (voir J. Ryckwert, *La maison d'Adam au paradis*). Celui-ci traverse les âges, les cultures, des pratiques multiples, les théories de l'architecture et de l'habiter, des prototypes et des modèles, revisités et réinterprétés par l'ensemble des acteurs et fabricants de l'espace: artistes, paysagistes, architectes, designers d'espaces, sans doute, mais aussi écrivains, poètes, philosophes, ainsi que, en premier lieu, les «habitants», les hommes tout autant que les oiseaux (voir la revue *Exposé*). Cet intensif sera lié, cette année, notamment à la place et au rôle de l'université/univers-cité dans le développement territorial du Grand Paris à travers un élément crucial de la première maison, le toit, qu'il faut (parfois) savoir briser (M. Eliade), transformer en cinquième façade pour le modernisme (Le Corbusier), penser comme hétérotopies (Foucault) enfin dans le contexte de l'urbanisation généralisée de la planète (Koolhaas). Une journée d'études, avec différents invités, ponctuera les thèmes et travaux abordés pendant l'atelier.

MANUELA DE BARROSDigital Studies: esthétique et théories du numérique

Nous étudierons dans ce cours des textes et théories récentes portant sur les nouveaux médias, leur réception, leur impact et leurs transformations. Il s'agit d'un cours de théorie des arts et des médias au 1^{er} semestre et de mise en pratique des données acquises au 2^e semestre.

MANUELA DE BARROS**Vampires, cyborgs et autres monstres**

On interrogera l'actualité et le sens de ces figures du monstrueux que l'on trouve aussi bien dans la littérature, que dans les arts visuels ou au cinéma, et que l'on peut interroger du point de vue artistique, historique, philosophique, psychanalytique ou scientifique.

MANUELA DE BARROS**Humain, non-humain, posthumain**

Dans son *Manifeste cyborg* (1985), Donna Haraway postule que la frontière entre humain, animal et machine est d'ores et déjà devenue poreuse. Depuis ce texte, elle s'est encore amoindrie et cette hybridation s'est accentuée. Des penseurs de divers domaines et de nombreux artistes, travaillant souvent avec des modèles ou des outils venus des sciences et des technologies, explorent ce brouillage des genres et des catégories. Le cours portera sur l'étude de ces réflexions et propositions, et sur leur sens et leur pertinence.

CAMILLE BAUDELAIRE**Graphisme et espace: identité visuelle et volume**

Dans le cadre d'une problématique de communication définie par un brief (initiation à la copy-stratégie) il sera demandé de créer une identité visuelle jouant sur la relation image/volume (application sur un ou plusieurs supports: livre-objet simple ou carton d'invitation pop-up, affiche, logo, signalétique, etc.). L'étudiant mènera un atelier de recherche

graphique et typographique en utilisant les techniques de son choix, proposera plusieurs réponses en fonction d'une analyse précise du sujet comme du contexte, finalisera une des propositions, livrera un dossier organisé mettant en valeur les différents axes de conception du projet. Un travail de recherche de référents sera demandé.

CAMILLE BAUDELAIRE**Graphisme: système d'identité visuelle évolutif**

Dans le cadre d'une commande institutionnelle (lieu ou événement culturel précis), l'étudiant proposera une charte graphique (logo et supports de communication divers) sur le principe de l'identité évolutive. S'appuyant sur une analyse précise du sujet comme du contexte, l'étudiant mènera un atelier de recherche graphique et typographique en utilisant les techniques de son choix, proposera des variations multiples d'un objet graphique simple sur différents supports. Il organisera sa recherche sous la forme d'un dossier clair et référencé.

LAETICIA BENAT**La photographie, comme inscription du quotidien**

Nous vivons tous quelque chose que nous appelons notre quotidien. Il s'agira d'aborder la quotidienneté comme un immense laboratoire à ciel ouvert. Par le biais de la photographie et la notion de prise de notes nous tenterons une représentation en dehors de la dévalorisation que le regard habituel peut lui donner. Il sera question de revoir

le quotidien (pour effacer les réponses visuelles toutes faites), de le sortir de l'évidence et de le retranscrire. Les thèmes/sujets abordés au premier ou au second semestre diffèrent.

LAETICIA BENAT**Composer une image photographique**

La notion de cadre et de composition est inhérente à la peinture et à la photographie. En se basant sur le travail d'un artiste comme Jeff Wall, un choix de tableaux issus de la période néo-classique et romantique servira de base à une réinterprétation (et non une copie) photographique. Les étudiants travailleront collectivement sur la préparation de l'image, interrogeront les notions d'actualité, de représentation et produiront chacun une photographie.

LAETICIA BENAT**La photographie, notions et pratique de base**

L'objectif de cet intensif sera d'apporter les notions de base d'une pratique photographique, qu'elle soit argentique ou numérique (du compact au reflex en passant par le polaroid ou le téléphone portable). Seront abordées les notions de luminosité et d'exposition, de profondeur de champ, de mise au point et de cadrage. La mise en pratique de ces notions se fera par la réalisation d'images par petits groupes.

DENIS BERTRAND**Sémiotique: «Réalisme» et figurativité**

L'approche sémiotique du concept de figurativité est ici mobilisée pour

envisager, de manière critique, l'esthétique dite «réaliste». Celle-ci est appréhendée à travers des œuvres narratives et picturales du XIX^e siècle, emblématiques de cette qualification. La démarche sémiotique proposée n'exige pas de connaissances théoriques préalables.

DENIS BERTRAND**Étude d'une œuvre: Zola, L'Œuvre, et Cézanne, L'œuvre**

Le cours propose une lecture sémiotique du roman de Zola, *L'Œuvre*, en relation avec la peinture de Cézanne, et avec les positions théoriques du peintre telles qu'elles s'expriment dans les «conversations» et la correspondance. On présentera, dans le prolongement des analyses sémiotiques croisées de descriptions et de tableaux, quelques éléments de réflexion sur les raisons qui ont provoqué la rupture entre le romancier et le peintre.

RICARDO BIRIBA**Pédagogie de la performance**

Sculpture de comportement, interdisciplinarité et art d'action. Ce cours intensif de pratique de la performance a pour objectif d'élargir les possibilités de la création dans les arts visuels. Le corps de l'artiste et l'idée d'art forment un ensemble de possibilités et de découvertes vers un art de la participation.

JEAN-LOUIS BOISSIER**Haïkus visuels mobiles**

Il s'agit à la fois de connaître le modèle d'une forme très courte

de poésie japonaise, formée de trois segments inscrivant une circonférence et un événement, et d'en trouver des équivalents en images (chronophotographie) aptes à s'afficher et à s'enchaîner interactivement sur les écrans mobiles que sont les smartphones. Cette création expérimentale bénéficiera de l'invitation d'un artiste et enseignant de Kyoto.

JEAN-LOUIS BOISSIER1969-2013: une histoire des arts plastiques à Paris 8

À partir du témoignage et des documents de l'enseignant, sera proposé un tableau chronologique et analytique des matières et des questions qu'ont connues les enseignements en arts plastiques dans notre Université. L'accent sera mis sur leurs mutations idéologiques, théoriques et méthodologiques en liaison avec les évolutions de l'art contemporain dans cette période et notamment des relations artistes, chercheurs, publics.

JEAN-LOUIS BOISSIERLe Japon des nouveaux médias

Avec le concours de plusieurs enseignants et d'invités japonais, on cherchera à mettre en évidence, dans une approche documentaire, analytique et critique, la façon dont les nouveaux médias sont aujourd'hui impliqués dans la culture et les arts du Japon: arts visuels, design d'objets, design graphique, architecture, son, cinéma, animation, jeux, etc. Ce cycle de conférences sera validé en mai 2013.

PASCAL BONAFUOXLes 7 lieux de l'art: du cloître à la place publique

Enumérer dans l'ordre chronologique le roman, le gothique, la Renaissance, le baroque, le classicisme, le rococo, etc., et égrener, toujours dans l'ordre chronologique, ces « appellations contrôlées » qui sont sans doute pratiques, ne suffit pas. Ces mêmes appellations sont, d'une certaine manière, fallacieuses. C'est pourquoi ce cours, au premier semestre, se propose, pour donner les repères essentiels de l'histoire de l'art en Europe du IX^e au XXI^e siècle, de conduire à travers des lieux symboliques qui permettent de mettre en évidence les « attendus » qui ont justifié les formes diverses de l'art. Au premier semestre, cette « visite » va, du IX^e siècle au XVII^e, du cloître à la cathédrale, au studiolo et à la place publique.

PASCAL BONAFUOXLes 7 lieux de l'art: du salon au musée

À partir du XVIII^e siècle, en Europe, les œuvres ont commencé de ne plus s'adresser qu'à la seule église et aux seuls princes. Le cours se propose donc, dans la suite ce qu'il a été au premier semestre, de traverser trois lieux symboliques qui permettent de mettre en évidence les formidables transformations de la place de l'art en Europe jusqu'au début du XXI^e siècle: le salon, la gare et le musée. Comme celui du premier semestre, ce cours invitera à prendre conscience de la complexité dont il faut tenir compte pour aborder une œuvre d'art. Et à s'interroger à propos des multiples définitions de l'art

lui-même qui auront été proposées au cours du seul XX^e siècle...

PASCAL BONAFUOXLieux d'art

Ce cours se propose, grâce à des visites dans des quartiers et des musées de Paris, de provoquer chacun à prendre conscience de l'importance de la rencontre avec une œuvre. Ce cours se tiendra dans des rues de Paris, dans divers quartiers comme le Marais, ou encore dans divers musées dont, par exemple, Le Musée d'art moderne de la Ville de Paris.

ÉRIC BONNETPratiques artistiques, textes et sonorités

Comment textes, mots, sons, peuvent-ils informer une pratique artistique et rencontrer l'image et le matériau? Nous partirons de courts textes, fragments et poèmes, comme mise en place d'une pratique et d'un projet. Poésies de Schwitters, textes automatiques des surréalistes, textes de Michaux, de Beckett, de Perec, de Penone, de Nauman... serviront de point de départ pour la pratique des étudiants qui réaliseront une production dans le médium de leur choix. Nous interrogerons la place du mot dans l'œuvre plastique et visuelle et le rôle possible de la voix.

SABINE BOUCKAERTFigures d'images en mouvement

À partir d'un corpus d'œuvres, sur lequel nous nous appuyerons en références, et des problématiques posées par les nouvelles modalités

de dispositifs d'images en mouvement, il s'agira de développer un projet personnel. Ce cours prend en charge l'enseignement des techniques de tournage, des systèmes de captures numérique, des techniques de montage virtuel, de post-productions, des différents types de modalités des dispositifs vidéos.

SABINE BOUCKAERTDessin et installation / exposition

Dessiner ne se pose plus seulement en terme de tracé physique et matériel du trait ou de la ligne. À partir de propositions thématiques, l'expérimentation ouvrira le dessin à son déploiement dans l'espace. Il s'agira d'expérimenter des situations de transposition des limites conventionnelles du papier pour explorer celles d'un mur, d'un sol, d'un lieu, avec pour problématique l'entre-deux, entre dessin et objets, dans une proposition d'accrochage et ou installation. Œuvres en références: Petra Mrzyk & Jean-Francois Moriceau, Tatiana Trouvé, Erwin Wurm, Claude Levêque, Emmanuel Régent, et beaucoup d'autres.

SABINE BOUCKAERTDessin en mouvement

Il s'agit d'interroger les rapports entre dessin et vidéo. Nous travaillerons sur des productions dont les dispositifs de réalisation qui élargissent les modes d'apparition du dessin. Nous inscrirons le dessin dans une expérience simultanée de l'espace et du temps. Nous travaillerons la manière dont le corps est en jeu: vecteur ou support, sujet ou motif. En référence Les

œuvres d'Oscar Munoz, Pascal Convert, Hélène Delprat, Jean Charles Blais, Dennis Oppenheim, William Kendridge, Robin Rhodes, Till Røskens, etc.

SABINE BOUCKAERT

Stratégies du dessin à dessein photographique

À partir d'un certain type de processus matériel et techniques, de certains gestes ou démarches, nous envisagerons les rapports du dessin à la photographie. À partir des questions de relations ligne / marque / surface / support, trait / trace / effacement, figure / empreinte, icône / index, négatif / positif, les stratégies des dessins de la tradition sont mis en relation avec le dessin aujourd'hui. Noircir, effacer, recouvrir, révéler la surface, calquer / décalquer, dessiner avec la lumière seront autant de processus qui dans la mise en série peuvent s'articuler avec différents matériaux iconographiques. Le dessin pourra ensuite s'articuler à la photographie comme support ou comme image.

MAGALI BOUDISSA

Bande dessinée et art contemporain en dialogue

Ce cours a pour but d'explorer les rencontres multiples et protéiformes entre la bande dessinée et d'autres arts contemporains tels que le cinéma, la littérature, la peinture, la photographie, le dessin animé et les jeux vidéo. À travers ces rencontres, nous chercherons à comprendre les liens qui se tissent entre bande dessinée et art contemporain, en mettant en lumière les

points de jonction mais aussi les lignes de séparation qui constituent ces relations. Nous aborderons ainsi de multiples enjeux théoriques permettant aux étudiants de replacer la bande dessinée dans le contexte plus vaste de l'art contemporain dont elle fait partie, d'aborder les enjeux qui sont au cœur de l'intermédialité, des théories de l'adaptation et de la transécriture, et enfin d'envisager de manière pluridisciplinaire la «narrativité intrinsèque» de la bande dessinée, dont la nature hybride place les enjeux narratifs et esthétiques au carrefour de nombreuses disciplines.

MAGALI BOUDISSA

Sémiologie de l'image fixe

Ce cours a pour objectif d'aborder l'image dans une orientation sémiotique. Pour ce faire, on développera cette approche conceptuelle de l'image et de son langage dans une progression heuristique allant des éléments les plus simples aux plus complexes. Nous appréhenderons ainsi dans un premier temps l'image comme un ensemble de signes, à partir des théories fondatrices de Charles S. Peirce et Ferdinand de Saussure. Notre étude se portera ensuite sur les signes iconiques et plastiques qui composent l'image (traits, couleurs, formes, textures, composition, cadrage, etc.), ainsi que les figures de rhétorique et les liens qui peuvent se tisser entre image et texte. Enfin, la complexité des enjeux mis en œuvre dans la réception d'une image, et l'importance d'étudier son contexte de création en amont, feront l'objet d'une attention particulière afin

de permettre aux étudiants d'en faire une interprétation analytique solide. Chaque cours s'appuiera sur l'étude d'images de natures différentes (photographie, dessin, peinture, etc.), avec une place privilégiée pour les images publicitaires dont les enjeux didactiques ont été mis en lumière par Roland Barthes.

MAGALI BOUDISSA

Art contemporain, technologies numériques et bande dessinée

L'avènement de l'ère numérique a introduit de nouveaux enjeux esthétiques, narratifs et cognitifs au sein de l'art contemporain. Le «spectateur», selon Pierre Barboza, est désormais face à des œuvres sur écran dont la nature hypermédiatique modifie profondément les modalités de son expérience esthétique. Trois lignes directrices constitueront ainsi le cœur de nos investigations: la nature «amnésique» de l'écran et ses répercussions sur notre appropriation cognitive des œuvres; les possibilités de création multimédia qui réinventent les hybridations des matériaux iconique, linguistique et sonore; l'interactivité dont les dimensions hypertextuelle et jouable renouvellent notre rapport aux images et au récit. Pour mener à bien ces réflexions, on prendra appui sur des œuvres d'art contemporain permettant d'examiner ces nouvelles pratiques artistiques et d'envisager les spécificités du support numérique entre continuité et rupture. Une place privilégiée sera accordée aux œuvres de bande dessinée, dont le passage de la page à l'écran met en lumière

les enjeux essentiels auxquels les nouvelles technologies confrontent l'art contemporain.

XAVIER CAHEN

Fictions documentaires

Laboratoire de création artistique utilisant tous types de média (photo, dessin, vidéo, animation, son). L'ordinateur et le réseau serviront deux principes: la présentation en ligne des œuvres (création d'une page Internet) et le «stockage» de celles-ci afin de permettre leur téléchargement et leur présentation dans un espace physique (lieu d'exposition). L'orientation thématique des œuvres aura pour point de départ le documentaire, le témoignage, l'enquête, l'histoire et la narration. À partir de sources auto produites, personnelles et immédiates ou réappropriées aux travers des médias, chacun créera une œuvre «témoignant» de notre temps. L'artiste devra envisager la présentation de son œuvre dans l'espace physique à travers l'image imprimée, l'image projetée, ou tout autre mode de présentation. Les inscriptions se prennent sur un semestre, l'obtention de l'EC est directement liée à la réalisation d'une œuvre et à sa mise en place sur le serveur.

XAVIER CAHEN

Atelier de création sonore

Cet atelier est ouvert aux étudiants souhaitant réaliser un documentaire de création sonore autour des arts visuels. Le principe de l'atelier est simple, faire partager son point de vue et ses intérêts esthétiques, participer à la critique,

au témoignage ainsi qu'à un archi-
vage sonore concernant le champ
des arts visuels (l'art dans la rue,
la sculpture dans la ville, l'art
public). Identification, localisation
et observation des œuvres dans
le contexte d'une ville et de leurs
habitants. Chaque étudiant devra,
au travers de la prise de son,
de l'interview, de la création sonore
et du montage, tenter de réaliser
une œuvre sonore. Celle-ci se
positionnera à la frontière du docu-
mentaire et de la création, passant
d'un regard distant et impartial
«journalistique», à la prise
de position, à la revendication d'un
travail accompli comme une œuvre
personnelle dans le champ des arts
visuels. Ce fichier sonore relevant
de la description, du documen-
taire mais aussi de l'analyse person-
nelle sera diffusé sur un podcast
afin de témoigner et d'inciter le plus
grand nombre à découvrir ces œuvres
pérennes ou éphémères dans la ville.
Les inscriptions se prennent sur
un semestre, l'obtention de l'UE
est directement liée à la réalisation
de l'œuvre et à sa mise en place
sur le site. Exemple de podcast
mis en place actuellement:
<http://cityson.info> ou Cityson sur
l'application Android de Google Play.

CATHERINE CAZENAVE

Díptyques, tríptyques, polyptyques
Plier, déplier, replier. Études et
exploration des processus de
création d'une esthétique du «pli»
dans ces œuvres multiples, de l'art
sacré à l'art contemporain.

ISABELLE CHARRIER

Parcours à travers les musées pour
découvrir les collections

Ce cours intensif propose d'étudier
les grandes périodes de l'histoire
de l'art et un thème caractéristique
de la peinture en regardant les
œuvres des collections des musées
parisiens. Nous découvrirons
les collections du Musée du Louvre
et les collections du Musée d'Orsay
à travers le thème du «nu». Nous
visiterons la collection du Musée
d'art moderne du Centre Pompidou.
Je proposerai une initiation à l'art
chinois et à l'art japonais par
une visite des collections du Musée
Guimet. Ce cours comportera
donc trois visites en matinée et
une l'après midi du premier jour.
Les autres après-midi seront consa-
crés à étudier les périodes
de l'histoire de l'art et le thème
choisi à l'aide de documents et
de textes. Je me réserve la possi-
bilité de choisir une exposition
temporaire. Les étudiants seront
invités à participer en préparant
des commentaires d'œuvres vues
au cours des visites. Il sera demandé
aux étudiants de présenter un
dossier qui comportera : un commen-
taire de deux œuvres au choix vues
pendant les visites ; une étude
d'un aspect de l'histoire de l'art
en fonction des œuvres choisies ;
un dessin ou une interprétation
d'une œuvre au choix vue au cours
des visites.

ISABELLE CHARRIER

Approche comparative de la notion
de représentation

Une analyse des caractéristiques
de la notion de représentation dans

les œuvres occidentales et extrême-
orientales (Chine-Japon) nous
permettra de mettre en évidence
les différences fondamentales
qui existent dans les traitements
de l'espace, la conception de
la création, les thèmes représentés.
Notre comparaison se focalisera
sur les peintures chinoises
et japonaises traditionnelles versus
l'art occidental à partir de
la Renaissance jusqu'au début du XX^e
siècle. Nous nous référerons
aux traités de peintures notamment
ceux d'Alberti ou de Léonard de Vinci
jusqu'à Kandinsky pour l'Occident
et aux traités chinois et japonais
anciens et contemporains traduits
en français ainsi qu'à l'analyse
esthétique et philosophique de
Michel Foucault, Louis Marin, Hubert
Damisch, Erwin Panofsky et François
Cheng, François Jullien.

ISABELLE CHARRIER

Japon-Occident: regards croisés

Nous mettrons en parallèle les deux
mouvements artistiques à savoir
le japonisme en Europe et l'occiden-
talisme au Japon pour comprendre
ce que chacun recherche dans
«l'autre» culture. Ensuite nous
arriverons aux expériences com-
munes de l'avant-garde au XX^e siècle.
Ainsi pourra-t-on mieux comprendre
les interactions qui ont eu lieu entre
les civilisations extrême-orientales
et occidentales. Mais on se rendra
compte aussi que les différences
perdurent dans la conception
spécifique de la tradition face
à la modernité. Nous nous focalise-
rons sur les œuvres modernes et
contemporaines. Nous nous référe-
rons aux traités de peintures tels
que ceux de Kandinsky, Malevich pour

l'Occident et aux écrits japonais
contemporains traduits en français
dans le catalogue du Centre Pompi-
dou *Le Japon des avant-gardes*.
Ce cours est la suite du cours
«Approche comparative de la notion
de représentation».

ISABELLE CHARRIER

Japon: tradition et modernité

Le thème de tradition et modernité
permet de comprendre l'évolution
de l'art japonais. En effet nous
étudierons comment s'est effectuée
cette transition vers la modernité.
S'agit-il d'une rupture totale par
rapport à la tradition, s'agit-il
d'une occidentalisation? En fait nous
étudierons les caractéristiques
de l'introduction de la modernité
à la japonaise à travers la compari-
son des œuvres anciennes et contem-
poraines, la comparaison des œuvres
contemporaines japonaises et occi-
dentales. Nous mettrons en valeur
les divers courants proprement
japonais. Nous nous référerons aux
traités sur l'art japonais traduits
en français, aux écrits sur l'art
moderne et contemporain japonais
en les mettant en parallèle avec
les traités d'art moderne et contem-
porain de l'occident.

JEAN-LOUIS CHAZELAS

L'art de la bande dessinée

Apprendre à se servir des processus
graphiques utilisés dans la bande
dessinée. Exercices préparatoires
pour réaliser une planche de bande
dessinée. Réalisation d'une planche
de bande dessinée construite avec
des plans fondamentaux et des
phylactères.

JEAN-LOUIS CHAZELAS**Bande dessinée: conception et instauration**

Le propos de ce cours de Licence ouvert au Master est la réalisation d'une revue de bande dessinée dont le titre est *Amalgam*. Dix numéros sont déjà parus ainsi qu'un album hors série. Ce sera l'occasion d'explorer concrètement les enjeux de ce médium en prenant appui sur les projets des étudiants et le travail d'investigation théorique et pratique qu'ils effectuent pour l'atelier. Un suivi des projets individuels de recherche est assuré auprès des étudiants qui souhaitent s'engager dans une démarche de recherche en Master.

JEAN-LOUIS CHAZELAS**Bande dessinée: diffusion et réception**

Ce workshop permettra aux étudiants de participer de façon active sous forme de stages intensifs à certains festivals de bande dessinée en province (Amiens, Angoulême, Blois, Cannes-Mendeliu, Saint-Malo) et en Île de France. Il leur donnera l'occasion de nouer des contacts professionnels avec les principaux acteurs du «9° art» et d'alimenter le recueil de données qu'ils constituent pour leur projet de recherche à partir d'informations de première main.

ANNA CHEVANCE**Design graphique: édition papier**

Ce cours propose une initiation pratique au design graphique en abordant les spécificités inhérentes à l'édition papier.

Trois plans majeurs seront abordés en parallèle. Le plan macrotypographique amènera les élèves à expérimenter autour des questions de mise en pages (hiérarchisation des informations, construction d'une double page, rapport texte / image). Le plan microtypographique soulèvera des problématiques liées aux détails en typographie (règles et mise en place du texte pour que le lecteur puisse en avoir une réception optimale). Le plan technique renseignera les étudiants sur le support, sa matière, sa fabrication. Cet apprentissage passera principalement par l'expérimentation pratique. Cet enseignement est jumelé avec celui de Kévin Donnot, qui traitera des questions de design graphique sur le support écran. L'inscription ne peut se faire que pour les deux cours et pour les deux semestres, l'ensemble donnant lieu à deux EC pratiques pour l'année complète. Ils occuperont le même créneau horaire et alterneront une semaine sur deux.

ALAIN CIEUTAT ET FÉLIX MÜLLER**Mrcrdsgn**

Ce cycle de conférences «mrcrdsgn» (prononcez mercredesign), donne la parole aux designers au sein de l'Université. Des designers «typographie / graphisme» et «objet» viennent présenter leurs travaux et leurs recherches. Huit conférences ouvertes à tous sont prévues sur l'année (les étudiants devront rédiger un commentaire analytique pour chacune de ces présentations). Le calendrier des interventions est consultable sur le site www.arpla.fr/canal1. Inscriptions par e-mail: aha_mail@club-internet.fr

ALAIN CIEUTAT**Création et ingénierie artistique: Design**

La production artistique s'effectue à toutes les échelles de l'environnement (corps, architecture, paysage), et du physique au virtuel. Les créateurs s'impliquent dans des problématiques techniques sophistiquées ou inédites et doivent entrer dans une logique de projet: projeter, planifier, gérer des équipes et des budgets, collaborer avec des spécialistes, communiquer. On nommera «ingénierie artistique» le traitement de cet ensemble de contraintes par les artistes et les experts qui les entourent. Nous ferons, en parallèle avec des analyses de commandes publiques, d'objets Design, d'architectures, d'installations et de scénographies, deux projets: un objet design au 1^{er} semestre, puis une pièce à l'échelle de l'espace public au 2^e semestre. Nous aborderons ainsi la relation de causalité entre choix formel et matériau.

ÉTIENNE CORNEVIN**Merveilles et énigmes des livres monstres**

Bien qu'on ne lise pas du tout de la même façon un texte et une image, il existe des livres qui sont en même temps des images, à la fois supports transparents de sens et incitations à la contemplation, à la manipulation, à la possession, et cela de telle façon que les deux aspects sont indispensables et indissociables: livres bâtarde, hybrides, «entre poésie et peinture», livres monstres. Un vieux chasseur, chassant sans chien mais pas sans

méthode, enseigne les rudiments de l'étude de ces drôles de bestioles (souvent assez drôles, d'ailleurs): où les trouver, comment les reconnaître, les approcher, les apprivoiser, et comment en faire soi-même, si affinités.

MICHEL COSTANTINI**Sémiotique des arts et de la littérature**

Les arts plastiques en littérature: les premiers sont souvent utilisés par la seconde comme des fournisseurs de comparaison et de métaphore, à moins que l'art du verbe cherche à décrire en les célébrant les architectures, les peintures, les mosaïques, les sculptures qu'il juge belles; la seconde a souvent raconté les mythes d'origine (ou autres) des premiers: histoire de Dédale, de Pygmalion, de Boutades et de sa fille, etc., mais sans s'y attarder. Beaucoup plus rarement, un art plastique est au cœur de la problématique d'un récit plus ou moins long, en l'occurrence d'un roman ou d'une nouvelle: *L'Œuvre* de Zola, *Le Cavalier d'airain* de Pouchkine, *La Vénus d'Ille* de Prosper Mérimée, ou encore *Le Monument* d'Elsa Triolet, en sont des exemples variés.

CATHERINE COUANET**Pratiques de la photographie**

C'est un cours intensif pratique qui a pour objet le suivi du travail photographique des étudiants. À partir de propositions thématiques et de situations photographiques précises, nous travaillerons sur le processus de création de chacun.

CATHERINE COUANET**Corps, genre et photographie**

Les nouvelles visibilités des corps dans les images photographiques ont révolutionné les regards au cours du XX^e siècle. Les représentations des sexes et des sexualités dans l'art ont interrogé le regard hétéronormé dominant pour ouvrir à la pluralité des points de vue. À partir de cette nouvelle visibilité des genres (masculin-féminin-queer), un enjeu esthétique propre aux photographies contemporaines des corps dans l'art doit maintenant se repenser.

PAULINE COUTEAU**Des récits de voyages à la géopoétique ou comment la Terre devient monde**

À travers les grands récits de voyages, qu'ils soient imaginaires ou réels, il s'agit de faire émerger la notion de géographicit , ou sens de la Terre, qui dresse une cartographie des liens qui l'unissent à l'homme. Les passages entre littérature, géographie et philosophie nous permettent de cheminer dans un corpus assez vaste qui va de Jules Verne à Humboldt et Elisée Reclus, de Nietzsche à Bouvier et Vollmann. Ces explorations écrites et décrites sont les lieux de construction de mondes qu'il s'agit d'interroger et de (re)découvrir.

PAULINE COUTEAU**Voyages insensés ou l'hétérotopie de la pensée**

La figure du voyageur se décline dans l'histoire et traverse les lieux, qu'ils soient réels ou fictionnels.

C'est précisément cet interstice entre réel et fiction que nous souhaitons interroger dans ce cours. Le cheminement du voyageur insensé nous conduit à approfondir la question du lieu, que ce soit le hors lieu (utopie), le non lieu (atopie) ou l'autre lieu de l'hétérotopie. Nous passerons des figures mythiques aux constructions politiques et nous attarderons plus particulièrement sur des fictions contemporaines.

MARTINE CRÉAC'H**Après le surréalisme: peinture et poésie au XX^e siècle**

Le surréalisme est souvent présenté comme le moment fondateur d'une nouvelle relation entre poésie et arts visuels. Il fait du « modèle intérieur » le paradigme du pouvoir de l'œuvre littéraire capable d'arracher à l'œuvre plastique son secret. Dans la seconde moitié du XX^e siècle cependant, les poètes se tournent vers les arts plastiques pour se détourner du surréalisme. L'étude de ces deux moments sera l'objet de ce cours ouvert aux étudiants de littérature et aux étudiants d'arts plastiques. Ce cours aura lieu au musée d'art et d'histoire de Saint-Denis.

MICHELLE DEBAT**Photographie et avant-gardes historiques (1890-1929)**

Du pictorialisme (1890) au Bauhaus (1919-1933) en revisitant le symbolisme, le suprématisme, le futurisme, le constructivisme, le dadaïsme, la nouvelle objectivité, le surréalisme, nous privilégierons l'étude d'œuvres photographiques des

figures tutélaires des avant-gardes historiques afin de mettre en perspective la place que la photographie occupe dans leur création puis de distinguer et d'analyser les nouvelles formes (photogrammes, photomontages) et les nouveaux usages (presse, publicité...) que la photographie – entre image artistique et image appliquée – invente dans le champ de la création et induit dans celui, plus usuel, des nouveaux supports de l'image.

VÉRONIQUE DELANNAY**À la rencontre de la pensée de Gilles Deleuze**

De manière nomade, nous traverserons quelques textes de Gilles Deleuze. Nous nous arrêterons sur ses deux ouvrages sur le cinéma (*L'Image-mouvement*; *L'Image-temps*). Nous nous immergerons dans quelques films pour mieux comprendre comment chez Gilles Deleuze la pensée se construit par un « dialogue » avec les œuvres. Sans oublier à notre tour de créer des textes, des images, des performances...

VÉRONIQUE DELANNAY**Je, il/elle: écrire, dessiner, filmer, photographier...**

De la pratique du journal à l'autobiographie, nos réflexions s'élaborent en plasticiens, en produisant des propositions: textes, environnements sonores, photographies, vidéos, installations... « Tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de roman » écrivait Roland Barthes dans son *Roland Barthes* par Roland Barthes. L'expérience se prolongera par une exploration théorique dans un champ

ouvert: arts plastiques, cinéma, littérature, bande dessinée...

VÉRONIQUE DELANNAY**Rêves**

Notre parcours part de l'expérience du rêve. Nous produirons, sans appareil interprétatif, des propositions: sons, photos, vidéos, textes, installations. Mais, il se pourrait bien que le récit, ou la mise en images, d'un rêve en soit déjà l'interprétation. Nous prolongerons notre réflexion par une approche croisée du riche corpus d'œuvres littéraires, psychanalytiques et cinématographiques. Exemple de pistes pour la littérature: Georges Perec, *La boutique obscure*; Michel Leiris, *Nuits sans nuit et quelques jours sans jour*. Propositions pour un parcours cinématographique: *La science des rêves* de Michel Gondry; *Mulholland Drive* de David Lynch; *Solaris* d'Andreï Tarkovski; *Je t'aime, je t'aime* d'Alain Resnais; *Dreams* de Kurosawa; *L'étrange affaire Angélica* de Manoel de Oliveira; *DR9 Drawing restraint 9* de Matthew Barney...). Sans oublier les arts plastiques avec *Les dormeurs* de Sophie Calle et *Sleepers II* de Francis Alÿs.

VÉRONIQUE DELANNAY**L'image, la parole, l'écrit: l'artiste un ethnographe pas comme les autres**

Il s'agira ici d'explorer une figure spécifique de l'artiste contemporain qui ne se veut ni découvreur du monde (ou d'un ailleurs), ni inventeur d'un monde, mais montreur, médiateur, documentariste, photographe, preneur de sons ou d'images de son environnement. Cet artiste

cherche avec les outils de la technologie, mais pas seulement, à enregistrer notre monde. Nous retiendrons particulièrement le caractère descriptif, la question de l'enregistrement, la démarche du témoignage, tout cela sans exclure du processus le possible mouvement de la fiction.

KÉVIN DONNOT

Design graphique à l'écran: mise en pages, interactivité et programmation

Ce cours propose une initiation pratique au design graphique en abordant les spécificités inhérentes à la création de sites web. Trois plans majeurs seront abordés en parallèle: le plan graphique où se poseront les questions de forme, de lisibilité, d'expérimentation visuelle et de composition typographique. Le plan interactif où l'on s'intéressera à l'expérience de l'utilisateur, à la navigation et à l'architecture globale du site. Le plan technique où l'on traitera de la programmation dans les langages spécifiques du web. Cet apprentissage passera principalement par l'expérimentation pratique. Cet enseignement est jumelé avec celui d'Anna Chevance qui traitera des questions de design graphique sur papier. L'inscription ne peut se faire que pour les deux cours et pour les deux semestres, l'ensemble donnant lieu à deux EC pratiques pour l'année complète. Ils occuperont le même créneau horaire et alterneront une semaine sur deux.

KÉVIN DONNOT

Design graphique: écran et papier

Cet intensif clôturera le cours «Design graphique à l'écran» et «Design graphique: édition papier», d'Anna Chevance. Nous interrogerons les relations qu'entretiennent papier et écran par la mise en pratique des notions abordées durant l'année: mise en page, typographie, lisibilité, interaction avec l'utilisateur. Il s'agira pour chacun de réaliser un projet abouti et techniquement viable, sur les cinq jours de la semaine. Ce cours sera mené par Kévin Donnot et Anna Chevance et ne sera accessible qu'aux étudiants ayant suivi les enseignements cités ci-dessus.

ANNIE EPELBOIN

L'avant-garde russe dans les arts et la littérature (1910-1935)

Les artistes russes se sont à la fois approprié la révolution et ont été instrumentalisés par elle. On verra comment le courant avant-gardiste qui traversait l'Europe a profité de la révolution en Russie pour y faire éclore toutes ses potentialités (affiche, photographie, cinéma, peinture de rue, architecture, théâtre, travail d'atelier) et comment la littérature opérait une symbiose avec ce courant artistique. C'est ce que montrera l'étude d'un roman de Zamiatine (*Nous autres*) qui exprime l'enthousiasme pour cette synthèse des arts autant que la crainte d'un embrigadement des esprits.

NIKOLAOS EVANGELOPOULOS

Apotyomata: de la matière

Le rapport du «contact» à l'acte artistique. Dans la problématique «l'empreinte du corps est-elle une ichnographie?», la trace du corps s'inscrit sur le papier selon l'expérience et l'action, la réaction de l'intérieur à la pression extérieure; toujours en quête de contact avec l'image latente du corps, par élimination de la distance. Dialogue avec l'expression et la pratique artistique, établi par des passages à travers l'art; dans l'espace d'une pratique photographique, dialogue-action avec le corps-image, en quête de ses limites et interprétations. Nous tenterons de trouver l'espace unique du corps et de son image; de trouver ses traces, sa représentation et, peut-être, son fantôme digital; un rapport entre moi et l'autre, l'ouvert et le clos, l'avant et l'après. Dans cette perspective, nous proposons un atelier théorique et pratique comme méthode d'analyse et de mise en pratique de ces réflexions, avec des impressions noir et blanc directes sur papier photographique en utilisant des parties du corps humain.

NIKOLAOS EVANGELOPOULOS

Meta-photographie

Cinq jours pour soumettre l'image à une opération de «chirurgie esthétique»: une approche des différents langages de la création plastique que sont la photo, la vidéo et l'installation, où seront analysés et pratiqués les processus de «déconstruction» et reconstruction de l'image, considérant l'espace du papier photographique ou de

l'écran d'ordinateur comme chantier de création artistique. Chaque jour, les exposés théoriques seront suivis d'une mise en pratique. Par exemple, des projections multiples sur différents niveaux et surfaces: cadrage et capture de nouvelles images. En fin de parcours, exposition collective avec présentation orale individuelle.

ANNE-MARIE EYSSARTEL

Approcher Les livres, faire une fiche de lecture

Il s'agira de s'interroger sur l'usage des livres. Comment circuler dans un livre? Comment en mémoriser le contenu? Comment l'instrumentaliser dans une optique universitaire et personnelle? En réponse à ces questions plusieurs techniques sont envisageables. Nous ferons le choix de la fiche de lecture. Nous apprendrons à en faire à partir d'ouvrages qui seront proposés.

ANNE-MARIE EYSSARTEL

Le musée entre culture et marché – La question de la gratuité

Entre intérêt général et logiques de marché, entre bien culturel et produit économique quelles alliances se nouent, en France, entre institutions muséales et culture? C'est à partir de faits qui traduisent la concurrence culturelle internationale – circulation des œuvres, leur prêts, location ou vente; l'ouverture de musées annexes; les formes de partenariat, de prestations et d'expertises; les déclinaisons de modèle et stratégies de marques – que nous approcherons les notions abstraites d'«exception culturelle», d'«actifs

immatériels» et celle d'«économie de la connaissance» pensée à la fois comme discipline émergente et comme période historique.

ANNE-MARIE EYSSARTELLe musée entre culture et marché

Entre intérêt général et logiques de marché, entre bien culturel et produit économique quelles alliances se nouent, en France, entre institutions muséales et culture? C'est à partir de faits qui traduisent la concurrence culturelle internationale: circulation des œuvres, leur prêts, location ou vente; l'ouverture de musées annexes; les formes de partenariat, de prestations et d'expertises; les déclinaisons de modèle et stratégies de marques; que nous approcherons les notions abstraites d'«exception culturelle» d'«actifs immatériels» et celle d'«économie de la connaissance» pensée à la fois comme discipline émergente et comme période historique.

ANNE-MARIE EYSSARTELEspaces et architectures des musées, aujourd'hui

Les musées tendent à constituer le champ privilégié des expressions architecturales depuis deux décennies environ. Qu'il s'agisse de créations, d'extensions, de rénovations, les raisons de cette inflation muséale et architecturale sont plurielles, et connues. Comme l'est, par ailleurs, leur rôle dans les dynamiques urbaines. Mais, par contre, ces formes architecturales en tant que telles ont été très peu étudiées et l'organisation de leur diversité peu pensée.

Aussi essaierons-nous de saisir cette forme d'équipement culturel, et tenterons-nous d'en construire, dans une perspective épistémologique, le modèle typique.

ANNE-MARIE EYSSARTELLe destin artistique de Mickey Mouse

Les hiérarchies culturelles sont fluides et les biens culturels y développent des trajectoires typiques, de l'ascension vers la légitimité savante à la chute vers l'ignoble ou l'indifférence. Suivant ces fluctuations, les discours sur les «œuvres» oscillent entre une perspective hétéronome, qui trouve sa formulation systématique dans les *cultural studies*, pour les cultures populaires et/ou marginales, et les perspectives savantes de la critique esthétique pour les biens culturels supérieurs. Depuis une quarantaine d'années le personnage de Mickey Mouse a fait l'objet de nombreux discours savants visant à en signaler la valeur esthétique «pure». Walter Benjamin voyait dans la souris de Walt Disney une forme et une plastique de rang égal aux tracés et lignes de Paul Klee. L'étude de ces mises en sens savantes et des réappropriations de Mickey dans des pratiques artistiques plus légitimes offre l'opportunité de tester sur un cas concret – mais un cas concret limite et ambigu – la pertinence et la portée des *cultural studies*.

CLAIRE FAGNARTHistoire de l'art moderne et contemporain

Parcours historique et théorique. Histoire des avant-gardes

historiques, accompagnée de visites. L'enjeu théorique de ce parcours sera une interrogation sur les références artistiques et les conceptions de l'art déterminant ces pratiques, à partir d'une analyse conjointe des œuvres, de leurs contextes d'émergence, de leurs conditions d'exposition et de la littérature artistique qui les accompagne. Cours magistraux, lectures de textes et visites dans des lieux de l'art exposant des œuvres du début du XX^e siècle jalonnent la semaine.

CLAIRE FAGNARTLectures critiques

Lectures critiques d'une série de textes d'auteurs assimilés à l'esthétique analytique (Monroe Beardsley, Nelson Goodman, Arthur Danto, George Dickie, Jérôme Stolnitz, Timothy Binckley, etc.). En préparation du cours intitulé «Écritures critiques», nous aborderons plus spécifiquement les questions de l'identification de l'œuvre, de l'intention, de l'interprétation et de l'évaluation.

CLAIRE FAGNARTHistoire des théories de l'art

Une histoire interdisciplinaire confrontant histoire de la philosophie, histoire des théories de l'art et histoire de l'art autour d'une même problématique: la question de la distance. La distance est ici envisagée comme une condition de construction du sujet critique. Ce cours sera l'occasion d'acquérir des repères théoriques et historiques tout en introduisant une réflexion sur l'historicité de l'art,

sur les notions de modernité, d'entité, de clôture, sur les notions de post-modernité, de surdétermination, de complexité et de continuité. Nous nous consacrerons particulièrement aux moments d'émergence de la philosophie de l'art, du concept d'art et d'artiste et de la théorie de l'art. Nous développerons l'idée que ces moments d'émergence sont aussi des moments de transformation du rapport à la distance.

CLAIRE FAGNARTÉcritures critiques

Réflexion métacritique à partir de l'histoire de la critique d'art et de l'examen des productions de la critique contemporaine. Il s'agit d'interroger les présupposés sur lesquels les discours critiques se bâtissent; les manières dont ils sont construits; les conditions de possibilité de la critique; la validité actuelle des catégories critiques traditionnelles (description, interprétation, évaluation) et leur élargissement à de nouvelles catégories (activation des œuvres, passage de la critique des œuvres à la critique d'exposition, etc.).

EMMANUEL FAURE-CARRICABURULes genres picturaux en question

D'où viennent les genres en peinture? Quelles sont leurs fonctions symbolique et sociale? Comment ont-ils évolué depuis l'Antiquité de Platon et Aristote jusqu'à leur institutionnalisation au XVII^e siècle en France? Peut-on vraiment se passer des genres? La notion de genre a été discréditée pour son caractère normatif et universalisant, pour son incapacité à rendre

compte de l'équivocité et l'unicité de chaque œuvre, et réduite à n'être qu'un outil au service d'un catalogue classificateur. Insupportable, elle est pourtant indissociable des œuvres qu'elle informe. Car toute œuvre ne s'y résume pas, mais existe en relation avec un ensemble de règles qui en constituent le dehors.

EMMANUEL FAURE-CARRICABURU

De l'Antiquité jusqu'à l'art numérique : figure et visage dans l'histoire de l'art

Le visage est autant un sujet de fascination qu'un lieu éminent de signification. Des mythes transmis depuis l'Antiquité, en passant par le processus d'individuation dont il est le signe pendant la Renaissance, il traverse l'art occidental. Sa représentation, qu'elle masque et / ou révèle la singularité des hommes, n'est pas seulement l'histoire d'une aventure individuelle, mais aussi collective et sociale. Nous en étudierons les différentes facettes : visages d'un Dieu infigurable, portraits de pouvoir fondant l'autorité des puissants, d'un peuple anonyme, de monstres ou de fous... Au travers des théories qu'il a suscitées, telles que la science physiognomonique ou encore les théories racialistes, nous interrogerons les imaginaires qui sont associés au visage.

ELOY FERIA

Art et changement climatique-écologie

Cet intensif consistera à mettre en relation les pratiques artistiques actuelles avec l'environnement et l'écologie. Nous irons à la ren-

contre d'organismes, institutions et individus-artistes qui s'intéressent à ces questions. Des réalisations artistiques seront proposées en réponse aux nombreux appels à projets concernant l'art et l'environnement.

ELOY FERIA

Autonomie, art, recherche

Actualité de ces trois entrées. Largement développée l'autonomie en art poursuit son chemin sur Internet. S'engager et développer des recherches, analyser les propos de biennales et de foires d'art contemporain, suivre les enjeux anthropologiques de l'œuvre, la signification collective de l'acte créatif, construction de projets, réalisation et mises en situation.

MARC-ANDRÉ FIGUERES

Sculpture : empreintes et forme

Approche pratique de la sculpture, par le biais de l'empreinte, consignait une certaine manière de travailler (le corps, les objets, la matière, etc.) qui allie à l'art d'autres techniques spécifiques. Plastiquement, il s'agit d'explorer et de comprendre comment la recherche plastique peut devenir un outil dans le jeu expérimental de l'artiste. Cette approche doit permettre d'élaborer, à partir des bases traditionnelles, des techniques propres à définir ainsi un champ d'investigation personnel.

MARC-ANDRÉ FIGUERES

Sculpture : expériences

Approche pratique de la sculpture par l'expérience des matériaux qui,

mis en relation avec le corps / objets / matière allie à l'art d'autres techniques spécifiques. Plastiquement, il s'agit d'explorer et de comprendre comment, dans la recherche plastique, l'expérience des matériaux devient un outil dans le jeu expérimental de l'artiste et permet d'élaborer, à partir des bases traditionnelles, des techniques propres à définir ainsi un champ d'investigation personnel.

ANTONIN FOURNEAU

Eniarof

Eniarof est une fête foraine revisitée qui propose des nouveaux concepts d'attractions en s'inspirant des cultures populaires anciennes et émergentes. Cette fête foraine particulière imagine et, d'une certaine manière, innove en créant d'autres formes d'interaction avec le public. 15 étudiants participeront lors d'une semaine à l'élaboration d'attractions qui seront présentées à Paris en mai-juin 2012 et ensuite en octobre lors de «Marseille Provence 2013» selon l'aboutissement de leur réalisation. Les étudiants suivront une formation aux technologies de l'interaction et ils pourront profiter des moyens de prototypage présents dans le artLab de Digitalarti (imprimante 3D, fraiseuse à commande numérique, réalisation de circuit imprimé, etc.). Pour profiter de cette intensif, les étudiants devront auparavant envoyer un email à atocorp@mac.com afin de prendre note des modalités de l'intensif.

ANTONIO GALLEGO

Surproduction graphique

Nous revendiquons la pratique du dessin rapide comme carnet de bord de la recherche en art. Un dessin qui est comme une pensée première ou un geste vital qui joue avec le feu du ridicule, de l'obscénité, de l'exhibitionnisme, du dérisoire, de l'outrance, de la violence ou du ratage complet. Parallèlement nous mettrons l'accent sur la typographie dessinée et les rapports texte / image. Entre le livre d'artiste et le fanzine le rassemblement de la production des élèves fera l'objet d'une publication dans la mouvance du «graphzine» en photocopie noir et blanc.

EMANUELA GENESIO

Abécédaire de l'art du XX^e siècle

Ce panorama sur le XX^e siècle se propose comme une enquête sur les modalités, les instruments et les dispositifs avec lesquels on aborde le «système de l'art moderne et contemporain». Il s'agit d'un voyage à l'intérieur des problématiques relatives à la compréhension formelle de l'œuvre à travers l'analyse des matériaux et des dynamiques de la création, avec une attention particulière au lexique qui identifie la critique et la théorie contemporaine.

BERNARD GERBOUD

Aspects de l'œuvre d'art

En préfiguration à sa future pratique professionnelle, qu'elle consiste à exercer le métier d'artiste, celui de médiateur ou autre, l'étudiant comparera, sur deux semestres,

ses connaissances personnelles, soutenues par un projet théorique et une problématique clairs, à des œuvres d'artistes contemporains de tout type, sans exclure pour autant la confrontation à des pratiques plus traditionnelles. Le choix des artistes sera, la plupart du temps, lié à l'actualité des manifestations artistiques, de manière à permettre la confrontation directe aux œuvres. Les notions de sensible, d'intelligible, d'œuvre, d'art, de perception, de représentation, d'image, de corps, de paysage, de milieu, d'espace, de site, de temps, d'échelle, de volume, de masse, de matière, de matériaux, de lumière et d'ombre seront définies à la lecture de grands textes théoriques et des textes des artistes dont les œuvres seront analysées. Ainsi seront liés les différents aspects d'une telle création qui procède d'une attitude réflexive et de prises de positions théoriques pour aboutir à une mise en œuvre.

BERNARD GERBOUD

Aspects de l'œuvre monumentale

En préfiguration à sa future pratique professionnelle du métier d'artiste, l'étudiant comparera sa création personnelle, soutenue par un projet théorique et une problématique clairs, à des œuvres d'artistes contemporains se confrontant à l'espace, en particulier de ceux que l'on qualifie de *land-artists*, *earth-artists* et de ceux qui pratiquent l'*in-situ* ou inscrivent leurs œuvres dans les réseaux, etc., sans exclure, pour autant la confrontation à des pratiques plus traditionnelles. Le choix des œuvres sera, la plupart du temps, lié à l'actualité

des manifestations artistiques, de manière à permettre la confrontation directe aux œuvres. Les notions d'échelle, de temps, d'espace, de site, de paysage, de volume, de masse, de matière, de matériaux, de lumière et d'ombre seront définies à la lecture de grands textes théoriques et des textes des artistes dont les œuvres seront analysées. Après que chaque étudiant aura présenté son (ses) thème(s) personnel(s), seront conduites des réflexions sur les différentes problématiques de la création dans son rapport à l'espace pour aboutir à la rédaction d'un cahier des charges, aux esquisses, à la présentation d'un dossier, à d'éventuels choix de partenaires, puis à la maquette et, éventuellement à une réalisation. Ainsi seront liés les différents aspects d'une telle création qui procède d'une attitude réflexive et de prises de positions théoriques pour aboutir à une mise en œuvre.

BERNARD GERBOUD

Ce qui fait consensus et qui, pourtant, ne va pas de soi

Depuis leurs premières acceptions, telles qu'elles ont été déterminées par les premiers philosophes à les avoir inscrites dans leurs considérations sur l'art, quantité de notions ont subi de nombreuses mutations et avatars dans leur emploi au cours de l'histoire. Si elles semblent ainsi faire consensus actuellement encore, elles sont pourtant loin de relever de la même acception dans l'usage qui en est fait dans différents discours. Les mutations de ces notions seront analysées à partir d'extraits

d'ouvrages, depuis Platon jusqu'à un choix d'auteurs contemporains. L'actualité artistique et médiatique sera envisagée comme repère pour engager une réflexion sur les acceptions actuelles les plus courantes de ces notions. Cet enseignement se poursuivra d'un semestre à l'autre mais des étudiants qui ne l'ont pas suivi au premier semestre peuvent être acceptés.

BERNARD GERBOUD

Techniques multimédias

Les divisions disciplinaires traditionnelles et classiques ont subi de nombreuses hybridations depuis que l'objet s'est constitué d'assemblages. L'objet a, par la suite, éclaté, s'est dispersé dans l'espace jusqu'à se greffer sur les réseaux propres aux nouvelles technologies. Les catégories conventionnelles ont ainsi disparu, au point qu'il n'est plus question de typologie dans la désignation de cet objet qui est mis en demeure de rechercher ses propres conditions d'existence. L'actualité artistique et médiatique sera envisagée comme repère pour engager, par le recours à diverses techniques de mise en œuvre et de présentation de l'objet, des travaux qui mettront en évidence les deux acceptions actuelles les plus courantes dans lesquelles peut-être entendu le terme de multimédia.

NADIA GHANEM

Autour de la notion d'avant-garde au XX^e siècle

Nous nous emploierons dans le cadre de ce cours à interroger la notion d'avant-garde à travers l'étude des mouvements artistiques de la

première moitié du XX^e siècle. Nous verrons de quelle manière le terme d'«avant-garde», initialement vocable militaire, conservera ses connotations polémiques pour marquer la création artistique jusque dans les années 1960. Afin de mener à bien notre étude, nous nous intéresserons tout particulièrement au manifeste artistique comme récit d'émancipation collective qui s'inscrit dans une volonté de convertir le profane à de nouvelles valeurs.

JÉRÔME GLICENSTEIN

Exposition(s)

Il s'agit de réaliser des expositions en prenant en compte toutes les questions qui s'y rattachent : choix d'œuvres, médiation, communication, scénographie, etc. Ce cours prendra peut-être en charge la programmation de la Galerie de Paris 8. Les expositions peuvent être réalisées dans d'autres lieux (institués ou non). Une bonne connaissance de l'art contemporain – ainsi qu'une fréquentation assidue des expositions – est souhaitée.

JÉRÔME GLICENSTEIN

Comment fonctionne l'art contemporain ?

L'objet de cet intensif est de découvrir en cinq jours le fonctionnement du milieu de l'art contemporain. En quoi celui-ci se différencie-t-il de celui des autres formes d'art ? Comment (et où) les œuvres sont-elles produites ? Comment les montre-t-on, les vend-on ; comment diffuse-t-on des informations à leur sujet ? Comment travaillent les artistes et les intermédiaires de l'art ? Qu'est-ce

qu'une collection, une galerie, un centre d'art, un musée ? Une enquête réalisée, à partir de ces éléments dans différents lieux parisiens, permettra de mieux comprendre les relations entre ces multiples instances ainsi que les logiques qu'elles sous-tendent.

JÉRÔME GLICENSTEIN

Introduction à l'histoire de l'exposition

Bien souvent, lorsqu'on parle d'art on s'intéresse prioritairement aux œuvres (ou aux artistes) en négligeant leurs modes d'apparition. Elles n'apparaissent pourtant pas spontanément : des expositions sont organisées et sollicitent le public, des critiques en rendent compte ; le commerce de l'art participe de leur valorisation, de même que les institutions spécialisées (collections, musées, galeries ou centres d'art). Ce cours traite de quelques exemples d'expositions ayant fait date. Il a pour but de constituer une introduction à l'histoire de l'exposition : une alternative à l'histoire de l'art traditionnelle qui ne s'intéresserait pas tant aux œuvres ou aux artistes qu'aux relations que ceux-ci suscitent au sein de la société.

SYLVIE GONZALEZ

Rencontre avec des acteurs du monde culturel

Dans le cadre de la découverte des métiers de la culture ou participant de ce domaine, rencontre avec des professionnels d'horizons divers, fonctionnaire, acteur du domaine privé ou associatif, marchand ou expert, architecte ou technicien.

EMMANUELLE GUÉDON

Métiers de l'enseignement artistique

Conférences menées par des enseignants d'arts plastiques exerçant au sein de diverses institutions (éducation nationale, premier et second degré, professeur d'arts plastiques de la Ville de Paris, professeurs enseignant au sein d'écoles des Beaux-arts, d'écoles d'arts appliqués ou d'écoles municipales), afin d'informer les étudiants des enjeux et de la réalité quotidienne de ces métiers.

EMMANUELLE GUÉDON

Image, peinture, dessin

Atelier de pratique visant à explorer diverses possibilités plastiques relatives à l'image, à travailler l'émergence, le développement et la maîtrise de moyens d'expression. Il s'agira donc de mettre en œuvre et d'interroger progressivement des processus de création, d'en comprendre les modalités et les enjeux, en relation avec un champ artistique et théorique.

EMMANUELLE GUÉDON

Atelier intensif de pratique

Atelier de pratique visant à travailler l'affirmation et la maîtrise de moyens d'expression relatifs à l'image et aux modes de représentation, à partir de questions spécifiques, et ayant pour vocation la préparation du CAPES externe d'arts plastiques.

SARA GUINDANI ET EMMANUEL ALLOA

L'après-coup de l'image

Dans *La Chambre Claire*, Roland Barthes affirmait que le « noème » de la photographie, c'est son ça a été, autrement dit le fait que la plaque photosensible garde la trace ineffaçable d'un événement qui n'est plus. De façon analogue, on pourrait dire que le « noème » du témoin, c'est son avoir été là, autrement dit le fait que le témoin fut présent au moment fatidique. Et pourtant, le témoin ne deviendra réellement témoin qu'à rebours, une fois qu'il se porte témoin d'une expérience irrémédiablement passée et qu'il redonne voix à ce qui n'est plus par l'après-coup de son témoignage. En collaboration avec Emmanuel Alloa et la Galerie du Jeu de Paume, ce cycle de conférences fera dialoguer des philosophes, des historiens, des artistes, des psychanalystes autour du thème du témoignage et des rapports complexes et souvent controversés que celui-ci entretient avec l'image.

JÉRÔME GULON

Entre art et environnement : proposition pour une pratique réflexive contemporaine

Partant de la démarche artistique personnelle des étudiants, le cours propose d'étudier la création artistique contemporaine dans ses relations avec l'environnement. Il s'agit pour chaque étudiant d'interroger sa pratique personnelle par rapport à son sujet de recherche et son articulation avec les pratiques artistiques contemporaines qui mettent en jeu la question du lieu (espaces naturels, espaces

urbains etc.) pour faire émerger une pensée plastique autonome et faciliter le développement d'une réflexion combinant pratique artistique et recherche théorique.

JÉRÔME GULON

Art et nature et art urbain

Ce cours propose un croisement entre pratique et réflexion théorique autour des questions mettant en jeu art et nature et art urbain. Le travail se base sur le projet de l'étudiant et établit des liens entre sa production et une transversalité avec d'autres champs et tout particulièrement avec celui de l'art contemporain.

NATHALIE HAMARD-WANG

Art postal, Mail art et Mail art networking

Parmi les différentes tendances qui se manifestent dans la sphère artistique actuelle apparaît l'utilisation des média de communication. Les supports de correspondance de la Poste, son système complexe d'acheminement et de distribution et les technologies sophistiquées des télécommunications liées à l'échange à distance sont considérés également comme des outils artistiques. Cette acquisition ou cette extension d'outils de la communication mis à la disposition de l'art n'est pas nouvelle. Ce cours propose une approche historique, esthétique et plastiques.

CORENTIN HAMEL**Métiers de l'art contemporain, enjeux pratiques et théoriques**

Il s'agira d'abord de permettre aux étudiants de rencontrer des professionnels qui couvriront un large spectre de l'aspect privé de l'art contemporain, en abordant des domaines comme la maison de vente, les archives ou même les conditions de production d'un magazine. Des aspects matériels de viabilité économique ou simplement d'organisation qui s'offrent difficilement à un premier regard, mais qui constituent pourtant une part importante du système artistique et qui en expliquent certaines orientations. Outre des éléments socio-économiques, les rencontres permettront d'aborder des questions relatives au statut de l'objet d'art au cours de ce cycle : comment définir une pièce si l'artiste n'est plus là (archive), sans public (collection privée) ?

ISABELLE HERSANT**Histoire des théories et de la philosophie de l'art**

Initiation à l'histoire des théories concernant l'art, ce cours portera sur l'étude des textes fondateurs. Entre XVIII^e et XIX^e siècles, il s'agira de dégager les concepts élaborés par les grands auteurs (Kant, Hegel, Nietzsche, etc.).

ISABELLE HERSANT**Analyse des images photographiques**

Dans une approche théorique des œuvres, ce cours propose l'analyse d'images photographiques (contemporaines, mais aussi modernes)

en relation avec les concepts qui permettent cette analyse. Outre Barthes et Benjamin, nous pourrions ainsi revenir sur Panofsky, commenter Rosset et interroger Baudelaire.

ISABELLE HERSANT**Art et psychanalyse, deux objets pour un sujet**

Inventeur du ready-made, Duchamp est moins connu pour le « coefficient d'art » qui désigne la part non intentionnelle de toute œuvre. Ainsi théorisée par un artiste même, la référence à l'inconscient psychanalytique est en ce sens inaugurale. Mais au-delà, le cours portera sur l'écart entre l'approche interprétative qui fut celle de Freud, cherchant l'inconscient de l'artiste à travers l'œuvre qu'il crée, l'approche spéculative qui fut celle de Lacan, cherchant l'inconscient de l'art à travers l'œuvre qui appelle l'artiste à créer.

COLETTE HYVRARD**Œuvre mode d'emploi**

Nous proposerons aux étudiants un certain nombre de textes distribués dans les lieux d'exposition et censés accompagner la lecture des œuvres. Après analyse, chaque étudiant choisira le texte de son choix et réalisera une œuvre en fonction de ce qu'il a imaginé en lisant le texte. Nous comparerons chaque proposition, à « l'œuvre » à l'origine de chaque texte.

PHOUSERA ING**La bande en jeu**

Cet atelier a pour ambition de mettre en jeu deux dimensions constitutives

du langage de la bande dessinée : la place du dessin et celui du support. Nous aborderons le dessin comme véhicule et articulation de la narration et nous nous confronterons à l'espace d'inscription des images : hors du champ clos des ouvrages imprimés. La visée serait de réaliser des rouleaux de grands formats, voire des kakémonos où la notion de bande prendrait tout son sens.

FRANÇOIS JEUNE**La peinture en jeu**

Dans cet atelier pratique, la peinture à partir de ses constituants : couleur, matière et structure sera considérée de manière élargie dans une confrontation aux autres modes d'expression. L'objectif pour l'étudiant va être de repérer, de situer, de développer et d'orienter les enjeux picturaux de sa pratique.

FRANÇOIS JEUNE**Les enjeux de la peinture : série et sérialité**

Dans cet atelier intensif, les étudiants seront invités à développer un projet personnel sous forme d'une série picturale investie dans ses enjeux artistiques. En parallèle, apport sur l'historique de la série et la théorie de la sérialité. Comment transformer dans la création la quantité en qualité ?

MOUNIRA KHEMIR**Territoires de l'art, confrontations et passages**

Le mythe de Babel revisité. Partant de la nouvelle de Borges comme représentation narrative imagée

et de la pensée d'Édouard Glissant dans *Poétique de la relation*, démontrer pourquoi et comment ce mythe a pris une coloration positive. Exemples choisis dans l'art contemporain, la danse et le cinéma.

MOUNIRA KHEMIR**Je t'envisage : l'image de l'autre**

À partir des propos d'Emmanuel Lévinas sur le visage dans *Éthique et Infini* et de la grande exposition sur le portrait photographique (Musée de l'Élysée, Lausanne 2004), démontrer le pouvoir de l'image dans la représentation de l'autre.

MAREN KÖPP**Le travail du film**

« Cette lecture d'un début de film est le "film" d'un début de lecture » écrivait Thierry Kuntzel en 1972 dans son texte *Le travail du film*. En déplaçant vers l'analyse de films des idées exprimées par Freud dans *Le travail du rêve*, Kuntzel portait son attention au caché, à l'étrange, à l'obscur, et à leurs effets sur le spectateur. C'est dans cet esprit que nous analyserons « certains détails peu apparents » d'un choix de films.

MAREN KÖPP**Entre les films**

Dans nombre de cas, les artistes contemporains utilisant la vidéo, ne voient pas nécessairement leur travail dans une continuité de l'art vidéo et de son histoire, mais font référence au – ou travaillent à partir du – cinéma. On retracera différentes histoires du cinéma, « rigoureusement subjectives », des histoires d'échos, de citations

et de liens qui se sont faits à partir du cinéma et qui se poursuivent dans l'art contemporain.

MAREN KÖPP**Cinéma et art contemporain**

Dans ce cours intensif nous analyserons des films, des séquences et des images qui ont donné lieu à des *remakes* cinématographiques ou autres. Chaque étudiant inscrit fera l'analyse et le projet de *remake* d'un film de son choix.

SYLVAIN LABORIE**Œuvre d'art et société, XV^e-XX^e siècles (1)**

La représentation de l'espace. Ce cours a pour visée les fondamentaux qui sous-tendent toute histoire de l'art en abordant les relations entre l'œuvre et le contexte de sa production. Distinguant les approches sociale, culturelle et esthétique, nous verrons comment la représentation de l'espace s'est fabriquée avec la modernité. À partir de la Renaissance italienne et des mutations qui se sont cristallisées à ce tournant de la pratique artistique, nous explorerons les transformations du paysage, jusqu'au début du XX^e siècle, ses développements dans l'architecture de décors, son débordement dans l'espace réel avec l'aménagement des jardins et enfin l'affirmation d'un genre.

SYLVAIN LABORIE**Œuvre d'art et société, XV^e-XX^e siècles (2)**

La figure humaine. C'est au travers de la figure humaine que nous allons

étudier les relations entre l'objet d'art et le contexte de sa production. Toujours avec la volonté de poser les fondements d'une culture artistique, nous nous attacherons aux canons de la Grèce antique et à leur relecture durant la Renaissance italienne: nudité physique apollinienne, émergence de la beauté féminine. Avec l'histoire des représentations du corps, nous verrons la vertu exemplaire qui lui est attribuée, la naissance du musée et de l'original en art, le passage du beau idéal au beau réel, la place difficilement donnée aux corps ordinaires et nous tenterons de définir un réalisme de la pratique artistique.

SYLVAIN LABORIE**Art et usages du portrait, XV^e-XX^e siècles**

Nous aborderons les procédés formels qui suggèrent la présence, soit l'avènement d'une physionomie où l'expression plastique affirme la subjectivité (naturalisme, perspective, peinture à l'huile, clair-obscur) depuis la Renaissance jusqu'à la relance du genre par la photographie. Si l'enjeu du portrait, c'est l'intuition que tout son sens ne se résorbe pas dans la représentation du visage, nous verrons avec l'invention du personnage de l'artiste, comment le portrait et l'autoportrait sont dépositaires d'une signification à énoncer, le moyen d'exposer la manière de l'artiste et la valeur de tous les autres, pour inventer ce qui n'a pas été dit et, dans le même temps, en inventer la nécessité collective.

SYLVAIN LABORIE**Picasso, l'art de reprendre**

Pourquoi commencer avec Picasso? Son œuvre, envahissante, inévitable, inégale, semble à la fois résumer l'essentiel de ce qui l'a précédée tout en jouant d'une telle permanence dans l'innovation qu'elle annonce des pratiques contemporaines. Picasso propose un résumé critique de l'histoire de l'art, œuvre paradoxale de compilations et d'inventions qui, dans leur dimension historique, nous donne un point de vue exemplaire sur les fondamentaux nécessaires à la poursuite d'études supérieures artistiques. Connaître Picasso, c'est donc reconnaître les œuvres, les définitions de l'art, les critères esthétiques et la hiérarchie des valeurs artistiques.

JEAN-NOËL LAFARGUE**Introduction à la programmation multimédia**

Ce cours est une introduction à la programmation informatique appliquée à la création artistique, avec le logiciel libre Processing. D'autres systèmes (javascript, actionscript, arduino, etc.) pourront être évoqués. Aucune connaissance préalable de la programmation ou des mathématiques n'est nécessaire, en revanche une grande assiduité est requise. Le prolongement (facultatif) de ce cours au second semestre est le cours «atelier de réalisation multimédia».

JEAN-NOËL LAFARGUE**Atelier de réalisation multimédia**

L'Atelier de réalisation multimédia est le prolongement naturel du cours

intitulé «Introduction à la programmation multimédia» (1^{er} semestre). Il est néanmoins possible de suivre l'un sans avoir suivi l'autre. Au cours du semestre, les étudiants passent de la théorie à la pratique et produisent des travaux multimédia: installation numérique, jeu vidéo, site internet, cdrom.

JEAN-NOËL LAFARGUE**Littératures graphiques contemporaines**

Ce cycle de conférences accueillera des dessinateurs qui se situent aux franges de la bande dessinée et d'autres pratiques telles que le design graphique, l'art contemporain, l'illustration, l'animation ou les médias numériques. Plus de détails sur le site <http://www.hyperbate.fr/dernier/>

HÉLOÏSE LAURAIRE**La place du spectateur à travers les âges**

À partir d'une sélection d'œuvres, nous réfléchirons à la place du spectateur dans différents types de dispositifs artistiques. À quels imaginaires ces dispositifs font-ils appel? Quels sont les enjeux pour le spectateur? Comment définir le rôle imparti à ce dernier? Comment comprendre et donner un sens à son investissement? Il s'agira d'analyser des mises en scène et des mises en situation. Reprenant des références esthétiques et philosophiques, les cours retraceront une histoire du spectateur de l'antiquité à nos jours et s'appuieront sur les notions d'expérience et d'expérimentation.

FRÉDÉRIQUE LECERF**Le statut de l'artiste et les institutions**

Être plasticien aujourd'hui, quelle formation? Quel statut? Comment le marché de l'art s'organise-t-il? Galeries privées, galerie associatives, centres d'art...; commande publiques, 1% artistiques, Monumenta et art Paris, prix Marcel Duchamp...; Fiac et autres foires internationales..., de la Biennale de Venise à la Documenta...

FRÉDÉRIQUE LECERF**Analyse critique de L'or dans l'art**

Sexe, argent, pouvoir dans l'art contemporain. Représentation traditionnelle du pouvoir de l'argent, l'or s'érige, de manière attendue, en symbole masculin hétérosexué. En ce sens les œuvres de Takachi Murakami, *Mr Big Mushroom and Miss Clam* (un colossal phallus tout d'or et une vulve géante d'argent), trônant dans sa galerie londonienne en juillet 2011, se laissent facilement interpréter. Cela fait écho aux peintures des siècles passés, où Zeus pénètre Danaé sous la forme d'une pluie d'or... Mais l'or est souvent plus ambivalent et pervers. Son «paradis terrestre» (tout comme celui de Jérôme Bosch) se joue de la définition conventionnelle des genres et exalte, pour finir, leur confusion.

FRÉDÉRIQUE LECERF**Fiat Lux**

La lumière: utilisée par les artistes, qu'elle soit naturelle ou artificielle (néon, fluo, incandescence, saturée, bougie, ampoule, projecteur diapos,

projecteur vidéos, etc.) Ces médiums s'impose dans l'art pour dessiner et redessiner l'espace. La lumière sera au centre d'une proposition plastique ou au service d'une fiction.

ANTOINE LEYGONIE**Introduction méthodologique à l'architecture**

Ce cours permet d'acquérir les techniques et connaissances de base pour suivre les autres enseignements traitant la question de l'espace, ainsi que pour se préparer aux concours d'entrée dans les écoles d'architecture. Le cours comprend une initiation aux lieux de diffusion du savoir sur l'architecture (bibliothèques, sites internet), à la technique du croquis en architecture, à quelques bâtiments clés dans l'histoire de l'architecture contemporaine francilienne.

ANTOINE LEYGONIE**Histoire des théories architecturales 1750-1940**

À travers un panorama de l'histoire de l'architecture contemporaine et de ses théories, le cours interrogera les évolutions majeures des concepts et des œuvres, ainsi que leur pertinence dans l'actualité de la production architecturale contemporaine. Ce cours d'initiation devra permettre d'acquérir les connaissances historiques indispensables à toute exploration contemporaine de l'architecture et de l'aménagement de l'espace. Une fois par mois, la participation à un séminaire à l'INHA, permettra une ouverture vers le monde de la recherche.

ANTOINE LEYGONIE**Histoire des théories architecturales 1945-2005**

À travers un panorama de l'histoire de l'architecture contemporaine et de ses théories, le cours interrogera les évolutions majeures des concepts et des œuvres, ainsi que leur pertinence dans l'actualité de la production architecturale contemporaine. Ce cours d'initiation devra permettre d'acquérir les connaissances historiques indispensables à toute exploration contemporaine de l'architecture et de l'aménagement de l'espace. Une fois par mois, la participation à un séminaire à l'INHA, permettra une ouverture vers le monde de la recherche.

ANTOINE LEYGONIE**Conception architecturale et modélisation 3D**

Ce cours permettra de s'initier à la conception virtuelle des espaces architecturaux, puis d'explorer la potentialité de ces nouveaux espaces. Cette exploration s'appuiera sur l'utilisation du logiciel professionnel «Vectorworks» permettant des modélisations 2D-3D ainsi que des parcours virtuels.

STEPHEN MAAS**Faire avec: forme / sens / surface**

Appropriation de formes inédites, de moulages et contre-moulages comme moyen de provocation et d'entrechoquement des significations; jusqu'aux paradoxes, accidents, anomalies jusqu'à l'irrationnel, la forme sera toujours questionnée et réévaluée. Construire, déconstruire, analyser,

se situer dans une dialectique de la fondation et des réalités. À partir de matériau(x), de technicité(s), de référence(s), mettre, remettre en mouvement, provoquer, proposer des situations, des expérimentations, des arrangements, et des dispositions par détournement et distanciation.

MARIE-FRANCE MARTIN**Processus de création: soi/Le monde**

Cet intensif vise à donner des outils pour développer un processus de création personnel. J'introduirai l'intensif avec une présentation du travail en binôme avec Patricia Martin. Les étudiants seront invités à apporter du matériel prélevé dans l'actualité, l'histoire de l'art, l'art contemporain, la littérature, le cinéma, la danse, etc. Parallèlement on regardera, lira, écoute-ra, des œuvres remarquables par leur singularité et choisies pour la filiation avec nos recherches. Il s'agira d'entrer en résonance avec le matériel de chacun afin de contribuer à libérer le potentiel créateur.

PATRICIA MARTIN**Approche d'une pratique contemporaine: l'écriture / la performance**

Entre fiction et réalité: l'écriture de la performance pour une mise en scène de soi reliée aux événements du monde, aux arts visuels, cinéma, musique, littérature et à ses propres expériences. J'introduirai le travail par la présentation d'un dispositif réalisé en collaboration avec Marie-France Martin. Ce dispositif permettra la mise en forme des matières demandées aux étudiants en vue d'un travail collectif dirigé.

Les étudiants seront sensibilisés à la présence (conscience du corps, de la voix) à partir d'archives de spectacles de Jérôme Bel.

BÉATRICE MARTIN

Objet du quotidien, objet hybride...

Central dans certaines démarches artistiques apparentées à la sculpture ou incluant des objets du quotidien, l'objet peut aussi devenir hybride ou bien encore P.O.F., («prototype d'objet en fonctionnement» de l'artiste Fabrice Hybert). Les pratiques mises en œuvre viseront à expérimenter diverses approches autour de l'objet, graphiques, photographiques, sculpturales et picturales.

BÉATRICE MARTIN

Dessiner en série

La pratique graphique est abordée dans les relations entre dessin, temps et espace. Divers formats, supports et matériaux seront expérimentés, pour mettre au jour les rôles de la gestualité, de la temporalité, de la spatialisation, etc. À partir des dessins réalisés, nous aborderons plusieurs notions liées aux enjeux de la présentation et de l'exposition : (critères de) sélection, variation, rythmique, possibilités d'articulation et série.

BÉATRICE MARTIN

Pratique graphique, lettre et image

Nous questionnerons les relations entre lisible et visible, geste d'écriture et geste graphique, croquis et brouillon, prélèvement et collage. De la question du titre à l'introduction des lettres, mots

ou texte dans l'espace de l'œuvre, différentes possibilités seront explorées. Divers supports seront expérimentés : palimpseste, rouleau, livre, ainsi que les extensions, de la page à l'écran ou au mur.

BÉATRICE MARTIN

Image-document et pratique graphique

Chaque étudiant se constituera un réservoir d'images pour en déduire des catégories et possibilités de classement. À partir des collections d'images, les interventions graphiques feront émerger les notions de reproduction et d'altération, recouvrement et effacement, les relations entre surface et épaisseur, recto et verso, etc. Différentes logiques de présentation seront abordées : suite séquentielle, livre, «mise en boîte», projection, en relation avec l'espace architectural, etc.

BÉATRICE MARTIN

Objet et accessoire dans les pratiques contemporaines

Les expérimentations proposées viseront à interroger le statut des objets, vêtements et accessoires, en relation avec des démarches contemporaines. Entre œuvre d'art et «produit dérivé», les relations entre art et corps, art et publicité, espace du quotidien et lieu culturel, seront abordées.

ROBERTO MARTINEZ

J'ai des jolies photos à vous montrer. Que montre-t-on quand on fait une image ?

Dans ce qui se voit, dans ce qui est rendu visible, quelle «présence

est-elle donnée» qui met le spectateur dans une place où l'image reste à construire ? Pas d'œuvre sans forme, donc sans choix d'une détermination, sans règles de composition (qui peuvent se démentir au cours du travail par une innovation) et sans règles de réception (H. Lefebvre, in *La Présence et l'absence*).

Nous aborderons les processus et méthodes de création d'images photographiques dans le contexte de l'art contemporain et nous tenterons de pratiquer cette présence de l'image.

ROBERTO MARTINEZ

Arrête de raconter des histoires !

Nous aborderons les processus et méthodes de création d'images autour des notions d'autobiographie et d'autoportrait dans le contexte de l'art contemporain. Par un travail pratique lié aux notions de quotidienneté et de réalité dans la production photographique, et des exemples d'artistes et cinéaste (S. Calle, H. Korinne, etc.). Les étudiants élaboreront et développeront un travail, avec des rendez-vous et des dates de rendu réguliers. C'est la recherche d'une forme, d'une production et d'une vision personnelle questionnant notre monde qui doit s'affirmer.

FABRICE MASANÈS

Écrire l'art contemporain

La finalité de ce cours intensif est d'écrire un ou plusieurs textes à propos d'un artiste contemporain (tous supports confondus), d'une exposition ou d'un lieu. Trois types d'écrits sont proposés : le compte rendu, l'entretien et la critique.

Après une partie évolution de la critique d'art et méthodologie, ce cours intensif se divise en deux temps forts : collecte du matériel, visites de galeries, d'institutions et atelier d'écriture en groupe avec l'aide de l'enseignant.

FABRICE MASANÈS

Aux origines de l'art moderne : la peinture entre 1819 et 1919

Ce cours d'histoire de l'art a été conçu pour les étudiants qui commencent leur Licence. Il dresse un panorama des petites et des grandes «révolutions» formelles dans la peinture du XIX^e et du début du XX^e siècle. De manière chronologique, nous étudierons les différents courants artistiques et les principaux artistes qui se succèdent depuis le Romantisme. Ce qui ne nous empêche pas d'aborder de nombreuses problématiques stimulantes comme l'avenir de la peinture d'histoire, la question figuration / abstraction ou les relations peinture et musique, etc. Tout au long du trimestre nous verrons beaucoup d'images. Les étudiants pourront suivre les développements principaux du cours grâce aux *power point* et réagir. C'est donc un cours d'initiation à l'histoire de l'art qui permet d'acquérir les bases ou de renforcer des acquis. Il propose également un enseignement méthodologique (lecture d'images, plan de dossier, etc.) afin de préparer les étudiants aux travaux universitaires, tout en leur donnant les outils indispensables pour envisager l'art d'aujourd'hui.

FABRICE MASANÈS**Le retour à l'ordre: l'art de 1919 à 1949**

Ce cours d'histoire de l'art présente un éclairage inédit sur la scène artistique de l'Entre-deux-guerres. Il se découpe en deux grandes thématiques: les réalismes, académismes ou art de la propagande dans les arts plastiques en Europe et aux États-Unis durant cette période jusqu'au Pop art des années 1960; ce que l'on présente souvent comme l'antithèse: l'abstraction, soit la dissolution ou la disparition de l'objet. Ceci nous mènera de la première aquarelle abstraite de Kandinsky en 1910 à l'étude des drippings de Pollock dans la décennie 1940. Nous terminerons par l'étude de l'abstraction dans les années 1950-1960. Notre cours s'organise de manière claire et précise autour de la relation abstraction / figuration et ses différentes interprétations ou correspondances. Il propose enfin un enseignement méthodologique (lecture d'images, plan de dossier, etc.)

FABRICE MASANÈS**Atelier d'écriture et critique d'art**

Ce cours hebdomadaire (ou atelier d'écriture) a pour but de faire écrire les étudiants. Il s'agit donc de produire plusieurs textes sur l'actualité artistique en revêtant les habits du critique d'art. Nous commencerons par une partie méthodologie pour bien préciser les multiples possibilités et les caractères de la critique comme genre littéraire. Puis le travail autour de chaque écrit se répartira de la manière suivante: visites

de galeries, recherches pour le choix d'un artiste ou d'une œuvre, etc. et atelier d'écriture avec l'enseignant sur l'artiste ou l'œuvre choisie par l'étudiant. La critique d'art est un très bon exercice où la pertinence du propos et l'originalité se laisse deviner par la qualité de la réflexion bien sûr, mais aussi par le style d'écriture qui doit être concis, clair et nerveux.

VINCENT MESAROS**Welcome to the real world.****Initiation à la Publication Assistée par Ordinateur**

Qu'il s'agisse d'un voyage, d'un film, d'une ville, d'une entreprise... chacun s'investira dans son projet comme dans une véritable campagne à mener, en réalisant tous les documents fictifs qui attesteraient d'une réalité inventée. Nous jouerons des rapports étroits qu'entretiennent textes et images, notamment par appropriation et détournement. De la question du faux et de son usage dans l'art ou dans l'espace public (Alain Bubbles, Jonathan Barnbrook...), l'objet de cet atelier consistera aussi à engager une réflexion sur la fiction et son interaction sur le monde réel, et par conséquent sur le rôle de l'artiste dans la société (Alain Declerc, Soussan Ltd, Atelier Van Lieshout...). L'occasion sera ainsi donnée aux étudiants de s'initier aux outils élémentaires de la PAO, via Indesign, Photoshop et Illustrator, mais aussi de découvrir un champ d'intervention plus vaste, dans lequel œuvrent des artistes contemporains aux préoccupations similaires.

JUDITH MICHALET**Subversions et conventions:****Le sujet créateur face aux normes**

Envisagée sous l'angle de la remise en question des canons esthétiques et des codes de conduite en vigueur, la problématique de l'acte subversif s'inscrira dans une réflexion sur la nature des normes. Quelles sont ces normes? De quelles façons conditionnent-elles notre vie et notre perception du monde? Comment l'artiste peut-il les subvertir? Ne crée-t-il pas alors de nouvelles conventions? Conjointement esthétique et éthique, il apparaîtra que le geste subversif est aussi bien constitutif d'une œuvre qu'agent d'une création de soi. À l'appui des écrits de Foucault, d'Agamben et de Butler, c'est en mettant au jour les diverses formes d'emprises normatives œuvrant à la fabrication de notre subjectivité que les stratégies subversives permettant l'émergence d'une nouveauté seront progressivement précisées.

JEAN MONTENOT**Philosophie de l'art, esthétique:****initiation à la recherche**

Il s'agit, à travers l'étude et le commentaire d'œuvres ou d'extraits d'œuvres le plus souvent classiques, d'aider les étudiants à situer dans leurs pratiques esthétiques par rapport aux problématiques classiques suscitées en philosophie autour de la question l'art. Les thèmes abordés sont variés: l'image, la représentation, la mimésis, la fonction politique de l'art, le jugement esthétique. Ce travail en cours a pour corrélat un travail plus spécifique de

méthode: apprendre à «problématiser» des questions, aussi bien dans la perspective de la fabrication de dissertation que de la rédaction de mémoires ou de diplômes. De ce point de vue, il est utile pour préparer les concours et pour organiser la recherche.

ALAIN MONVOISIN**Fictions & Cie**

L'étudiant sera amené à concevoir un projet plastique axé sur la conception et la réalisation d'une fiction, c'est-à-dire entretenant avec le réel une relation plus ou moins étroite, pouvant apparaître aux yeux du spectateur comme plausible. Ce projet fera appel indifféremment à toute forme de médium (photographie, vidéo, peinture, sculpture, objet, performance, texte etc).

ALAIN MONVOISIN**Pratiques élargies du dessin**

L'étudiant sera amené à répondre, plastiquement et en se référant à son univers personnel, à des propositions de travaux à partir de différents thèmes faisant appel à toutes sortes de médiums (dessin, peinture, sculpture, photo, vidéo, installation, performance). Ces travaux seront analysés, commentés et mis en perspective historique, durant le cours, par les étudiants eux-mêmes et par l'enseignant.

FÉLIX MÜLLER**Typographie élémentaire**

« Sous certaines conditions, la typographie peut être de l'art. » (Kurt Schwitters) En s'appuyant sur un vaste inventaire de caractères

d'imprimerie, le typographe compose des textes. Son métier consiste à mettre en forme le langage écrit et à lui attribuer des expressions visuelles. Pour que son travail soit de qualité, il faut que ses choix soient précis, se justifient par rapport au contenu du message écrit ainsi que par rapport aux spécificités du support de son application. Dans notre environnement, la typographie est omniprésente, mais rares sont ceux qui la perçoivent vraiment. Ce cours a pour but de former l'«œil typographique». Les aspects esthétiques des caractères et de leur composition sont positionnés dans un contexte politique, culturel et social et comparés à d'autres expressions plastiques telles que l'art, l'architecture et la mode. Ce travail est accompagné et approfondi par des exercices pratiques. S'inscrire pour les deux semestres (recommandé).

PATRICK NARDINEffacer, défaire, dérégler : une esthétique de la perte

Ce cours évalue des pratiques qui agissent à rebours d'une volonté d'inscription en s'articulant autour d'opérations qui consistent davantage à effacer ou défaire. Il va donc s'attacher à ce qui fait défaut : effacements, altération des captures d'images, défaillance des appareils, dérèglements, remontages, hésitations et ratures, traces, salissures, ruines... La peinture, la vidéo, le cinéma (surtout expérimental), peuvent constituer ensemble le champ de référence où s'exercent de telles méthodes de travail, fondées sur une philosophie de la perte et de la disparition.

PATRICK NARDINEffacer, défaire, dérégler : approches pratiques

Ce cours s'inscrit à la suite de Effacer, défaire, dérégler : une esthétique de la perte, proposé au premier semestre et en propose un prolongement pratique. Il s'agit ici de produire de courts films de nature expérimentale à partir des appareils dont chacun peut disposer. Après une phase de réflexion théorique, le cours s'intéresse ainsi aux productions personnelles des étudiants. Les œuvres et les projets seront analysés et discutés en cours dans le contexte de la recherche engagée au premier semestre. Néanmoins, compte tenu de son orientation spécifique de nature «pratique», ce cours peut être choisi de manière autonome.

PATRICK NARDINExposer Les médias

Dans le spectre large de l'art vidéo, du cinéma étendu, du son, de la performance, des médias numériques, le spectateur a perdu toute place assignée. L'exposition n'est plus à penser nécessairement ici et maintenant dans l'espace clos de l'institution muséale ou de la galerie : elle est en mesure d'exister ici et là, sur le web, dans l'espace public, les réseaux de communication, l'édition, etc. L'œuvre exposée peut l'être ainsi diversement. Ce cours propose d'expérimenter un projet d'exposition relatif aux médias considérés plus haut. Il conviendra de prendre en compte les questions afférentes : conception, mise en œuvre, médiation, approche analytique et critique. Des œuvres

de cette nature circulent aisément : on pourra ainsi faire appel directement à des artistes, connus ou non, éventuellement très dispersés d'un point de vue géographique, ou (et) se référer si nécessaire aux collections des institutions partenaires de Paris 8.

PATRICK NARDINImages animées

Cet atelier intensif propose la création de films d'animation pensés dans la sphère de l'art contemporain ou du film expérimental. Il s'agit d'une première initiation à des techniques simples, impliquant des solutions diverses, du dessin aux moyens numériques. Élaboré dans un esprit de découverte, il est ouvert aux étudiants de première et deuxième année. La première séance sera consacrée à un visionnage de films et à la définition de quelques méthodes de production. Appareils photos numériques et ordinateurs portables personnels seront les bienvenus et permettront d'individualiser le travail.

PHILIPPE NYSFive Easy Pieces

Sujet : en quelques jours, cinq parcours spécifiques, reliés, dans les langages des arts plastiques : langages visuels d'abord avec la photographie (la fenêtre, le cadre), paysages sonores et leurs ambiances ensuite, dessins, cartes et cartographies dans un troisième temps (schématisations), dits et écrits au temps T4 (La description, le concept), exposition et installation (scénographie) enfin pour clôturer ce voyage aux centres des langages

des arts plastiques. Méthode : le scénario et le rythme sont les mêmes pour chaque journée : un exposé des motifs d'abord par l'image et le texte, exercices ensuite, synthèses et retour en fin de chaque journée, le tout couronné par une mini-exposition au soir du dernier jour.

STÉPHANE OIRYLa bande dessinée sur le terrain

Tintin ou Peter Parker (alias Spiderman), la bande dessinée aime la figure héroïque du reporter. Est-ce lié à ses origines, en marge des journaux ? Depuis une trentaine d'années, l'auteur de bande dessinée lui-même emprunte la panoplie du journaliste et se tourne vers l'actualité, l'enquête, le reportage. Il élargit ainsi considérablement son champ d'investigation et se met à explorer des domaines jusqu'alors inaccessibles ou interdits, comme l'autobiographie, le journal, le témoignage, l'histoire, le carnet de voyage, etc. Vous serez invités à réaliser une bande dessinée «de terrain», à l'épreuve du réel. Croquis sur le vif et dessin narratif sont-ils conciliables ? Quel usage faire de la documentation ? Comment recueillir sous forme de bande dessinée un témoignage oral ? Entre autres questions esquissées lors de cet atelier, etc.

MIKI OKUBOExposition de soi et dispositifs mobiles

Étude comparative sur les phénomènes culturels liés au mobile dans les sociétés française et japonaise. Dans la société

de l'information, divers médias «mobiles» renouvellent la conscience corporelle, la modalité d'identité, ainsi que la construction des récits. En considérant la notion d'exposition de soi, on analysera des phénomènes sur la culture du téléphone portable nommée «Galapagolisation» au Japon, et des activités des artistes et amateurs liées aux dispositifs médiatiques. Les nouveaux récits tels que le «Ketai novel» et le «Game novel», les formes d'identité associées au Cosplay et aux mangas seront aussi présentés. À travers l'observation de soi liés aux réseaux sociaux, sera ainsi proposée une étude anthropologique et esthétique de notre époque des nouveaux médias.

MIKI OKUBO

Création de romans selon la nouvelle dramaturgie et structure littéraire

Dans la société informatique, les développements techniques des jeux vidéos et l'expérience généralisée de la vie virtuelle modifient radicalement la construction littéraire et la dramaturgie. À travers ce cours, on réalise des créations de romans (courts récits dont la forme sera à choisir) en se référant aux caractéristiques structurales, soit de «Ketai-Novel», «Twitter-Novel», ou encore «Game-Novel». On les diffusera aux lecteurs sur le réseau en réfléchissant à la meilleure stratégie, ou bien on fabriquera un livre imprimé. Ce cours pratique sera conduit en relation avec le cours théorique «Exposition de soi et dispositifs mobiles».

KATARZYNA OZGA

Marathon de dessin

Ce cours intensif va initier les étudiants en 1^{re} année au dessin d'après modèle vivant. Chaque journée commence par une série de poses courtes suivies par des poses plus longues (de 15-60 minutes) qui permettent d'approfondir le dessin et de changer de technique (fusains, pastels, encres). Les étudiants vont développer leur capacité à comprendre la mise en page, les proportions, les valeurs, les rendus de matières et la composition. Les fournitures suivantes sont nécessaires: carnet de croquis ou feuilles de papier format minimum 40x60 cm, fusains, gomme «mie de pain», deux pinces, papier abrasif, pastels, encre de chine, pinceaux, gobelet, essuie-tout, etc.

KATARZYNA OZGA

Sculpture, entre forme et objet: une semaine, un matériau

Au lieu d'aborder la sculpture à partir des connaissances théorétiques ou des savoirs techniques, nous apprendrons à créer des œuvres en poursuivant de nouveau à chaque semaine une recherche plastique. Tous les étudiants vont avoir accès à des matériaux inhabituels avec lesquels ils vont apprendre à travailler de plusieurs manières. Chaque cours comportera aussi des critiques de groupe des devoirs pratiques réalisés avec les matériaux proposés.

CATHERINE PERRET

La valeur de l'art

La modernité se caractérise notamment d'un nouveau concept de ce qui jusque-là était pensé sous le terme de Beaux-arts: l'art. Cette forme abstraite correspond à un concept inédit de la valeur de ce qui se manifeste sous la forme d'un objet: l'objet d'art. Elle conditionnera au-delà du readymade duchampien et jusqu'à récemment la perception de ce qui est produit par les «artistes». La valeur de l'art s'exprime ainsi dans un processus d'abstraction de la matérialité des productions artistiques. Celui-ci peut être reconstruit à partir de la notion de fétichisme. Le cours s'attachera à présenter l'invention de ce concept par Charles de Brosses et sa généalogie de Karl Marx à Sigmund Freud et à Jacques Lacan.

SOKO PHAY-VAKALIS

Le miroir dans l'art contemporain

De quelles manières le miroir participe-t-il aux transformations de l'art contemporain? Que témoignent les miroirs vides, déformés ou abyssaux? Si la perspective, dont le miroir-plan est un des emblèmes, est remise en question au XX^e siècle, en quoi le désaisissement du regard (déhiérarchisation et brouillage du point de vue unique) serait-il signe d'une esthétique non-mimétique? Nous analyserons les œuvres d'Anish Kapoor, de Valeska Soares, de Philippe Segond, de Philippe Ramette ou de Bruno Peinado qui s'attachent à produire des miroirs «non-narcissiques», surfaces réfléchissantes qui rompent avec l'illusion mimétique ou avec la clarté du monde réel.

SOKO PHAY-VAKALIS

Chine / Occident: de la Langue de l'autre à la transculturalité

Comment la rencontre de l'Autre peut-elle être source de «malentendus féconds»? Face à la complexité du monde contemporain, les artistes Huang Yongping, Shen Yuan, Chen Zhen ou Wang Du relèvent le défi de la confrontation des cultures et des pensées multiples. Ils témoignent du lent et nécessaire travail en commun des cultures qui coexistent, s'interpénètrent ou s'empruntent les unes aux autres. Dans ce sens, leurs œuvres singulières, empreintes d'une dérision subversive, représentent une force significative dans la réorganisation de la culture globale; leur dynamisme créatif fait voler en éclat les préjugés tenaces, les clichés du «choc des civilisations». Dépassant les frontières locales ou nationales, leurs installations, qui allient des matériaux bruts et éphémères, voire des organismes vivants, nous invitent à l'inconfort inhérent à tout rite d'initiation extraterritoriale et transculturelle. Il s'agit d'élargir le champ du débat de la «traduction» et de l'hybridité culturelle qui incite à être attentif aux zones de friction et de négociation, et à privilégier une «esthétique du tremblement» si cher à Édouard Glissant.

SOKO PHAY-VAKALIS

Image-fantôme

L'image n'est pas seulement ce que l'on voit à l'écran. Les images visibles sont entourées d'autres images invisibles – soit parce qu'elles se situent hors-champ,

soit parce qu'elles viennent nécessairement à l'esprit du spectateur – qui sont tout aussi importantes dans la perception, consciente et inconsciente, d'une œuvre. Le terme «fantôme» pouvant être entendu de façon stricte ou de façon métaphorique, pour désigner ce qui échappe au regard, au travail du langage et de l'élaboration psychique. L'image-fantôme, entre mémoire et oubli, entre disparition et apparition, fait retour avec insistance : lorsque cette présence-absence est exposée au regard, elle devient un appel, une adresse au spectateur comme à la communauté des vivants. La représentation fantomale serait une «présentation d'une absence ouverte» pour reprendre J.-L. Nancy. La vision contemporaine requiert un décentrement et une lecture transversale. Dans cette perspective, seront analysées les œuvres contemporaines (Fleisher, Boltanski, Richter, Parmigiani) qui interrogent les représentations et les dispositifs favorisant la revenance et la survivance. Mots clés : mémoire, survivance, deuil, art contemporain.

FRANCESCO POLI

Nouveaux espaces, nouveaux matériaux

Analyse des tendances internationales des dernières décennies. Du Pop art aux courants actuels. Peinture et sculptures, assemblages, performances, installations, environnements, photos, vidéos et vidéo-installations, *mixed media*. Lectures d'œuvres des principaux artistes.

FRANÇOISE PY

Introduction à la recherche

Ce cours se veut une aide méthodologique au projet tutoré. Apprendre à constituer un sujet, à le problématiser. Trouver rapidement les documents dont vous avez besoin, même quand ils ne sont pas facilement accessibles, savoir conceptualiser, rédiger, prendre la parole avec aisance, tels sont les objectifs de ce cours.

FRANÇOISE PY

Histoire de la représentation de l'espace

Nous étudierons l'histoire des systèmes perspectifs. Nous verrons comment, au Quattrocento, s'est progressivement dégagée une nouvelle méthode de représentation plastique de l'espace. Puis nous étudierons les ruptures opérées, dès le milieu du XIX^e siècle, pour construire un nouvel espace dont l'élaboration se poursuivra durant toute la période moderne.

FRANÇOISE PY

Les surréalistes au travail

Comment se «fabrique» une œuvre surréaliste ? De même que l'on parle de «travail» du rêve ou de «travail» de l'inconscient, nous tenterons d'analyser le «travail» surréaliste entre automatisme et contrôle. Au sein du mouvement, le travail collectif occupe une large place : livres, films réalisés à deux ou à plusieurs, création de revues, expositions thématiques. Le travail ludique implique plusieurs joueurs : cadavres exquis, jeu de tarots. Nous nous intéresserons à la genèse

des œuvres : l'étude des manuscrits nous renseigne-t-elle sur le *work in progress* surréaliste et sur la nature réelle de l'écriture automatique ? Le cours inclut des visites d'ateliers d'artistes et d'expositions. Nous étudierons cette mutation à travers un corpus de textes et d'œuvres qui, sans occulter la peinture, fera une large place aux périodiques du mouvement, aux objets et aux photographies.

JACQUES RENARD

Introduction aux politiques culturelles

Ce cours propose une sensibilisation aux questions de politique publique de la culture. Pourquoi et comment la culture et les arts sont-ils financés ? Selon quels moyens et avec quels objectifs ? Quelle est l'action des institutions culturelles ? Quels appuis peuvent avoir les artistes pour créer et diffuser des œuvres ? Le cours présente l'organisation de la vie culturelle, passe en revue les partenaires et les acteurs de la vie culturelle, et expose une série de politiques sectorielles, dont celle des arts plastiques, et souligne le rôle des collectivités territoriales et de l'État, tout en proposant une description de l'environnement européen et international.

JACQUES RENARD

Problématique des politiques culturelles

Ce cours propose une approche des politiques culturelles, à la fois locales, nationales et internationales. Il s'agit de présenter les acteurs de la vie culturelle (professions, artistes, institutions, État,

communes), ainsi que ses modes d'organisation, d'évoquer les principaux problèmes rencontrés aujourd'hui, dans une optique transdisciplinaire, et d'examiner le rôle et l'influence que l'action publique peut avoir sur la création artistique ainsi que sur la recherche des publics. C'est aussi une ouverture sur des questions concrètes dans une perspective professionnalisante ; quelles sont les aides financières et réglementaires pour les artistes ? Quels sont les objectifs, les moyens et les modalités de soutien des pouvoirs publics en faveur de la culture et des arts ? Quelles en sont les limites ? Quel est le rôle des industries culturelles ?

PAUL-LOUIS RINUY

La sculpture, aujourd'hui

Ce cours théorique vise à analyser les différentes voies de la sculpture contemporaine, dans son hétérogénéité essentielle. Il permettra aux étudiants de rencontrer quelques artistes d'aujourd'hui et de contribuer à la préparation d'une Biennale de sculpture, prévue à la rentrée 2013.

PAUL-LOUIS RINUY

Histoire(s) de l'art, XX^e-XXI^e siècles

Ce cours d'introduction à l'histoire de l'art contemporain vise à donner aux étudiants les repères essentiels dans l'analyse de l'art contemporain (de 1900 à nos jours). À travers la question du corps représenté, ou présenté, toute une histoire de la création artistique contemporaine peut être construite. Chaque séance mêlera cours magistral et participation active des étudiants, sous forme d'exposé sur des créations

artistiques majeures visibles dans les musées ou les galeries parisiennes.

STÉPHANE ROLET**Proportion, idéal, canon dans l'art antique**

Que ce soit par l'intermédiaire des textes, philosophiques ou littéraires, ou des œuvres – statues, peintures et bâtiments – qui nous sont parvenues ou dont le souvenir nous a été conservé, les Grecs puis les Latins ont montré à l'envi combien ils s'étaient essayés à définir la beauté idéale et à en déterminer les canons. En faisant appel aussi bien aux textes qu'aux œuvres plastiques ou architecturales, nous proposerons un parcours de l'art gréco-romain autour de ces questions.

STÉPHANE ROLET**Le pilote et la chute: commencer et finir dans les séries télévisées contemporaines**

Ce cours sera l'occasion d'examiner des questions relevant à proprement parler de stratégies narratives développées sous contrainte interne ou externe. Les séries télévisées relèvent en effet le plus souvent de l'un des deux schémas narratifs suivants: ou bien l'intrigue est globalement linéaire et chaque épisode nous rapproche de «la» fin, ou bien chaque épisode – ou groupe d'épisodes – est fondé sur une formule qui se répète et possède sa propre fin, même si elle coexiste avec une intrigue générale posée en toile de fond qui doit permettre qu'il y ait «une» fin de l'ensemble de la série. En outre, dans les deux

cas, la saison constitue une sorte de cycle intermédiaire qui permet à la fois une fin provisoire et un nouveau commencement à la saison suivante. Mais ce bel appareil, déjà malaisé à diriger, est de surcroît sous l'influence pregnante, variable, mais décisive, de facteurs externes – comme l'évolution de l'audience, des possibilités de financement, etc. – qui viennent fortement modaliser le déroulement initialement prévu par les créateurs. Tout peut en effet s'arrêter très vite et définitivement. Que doit donc être le premier épisode d'une série – le pilote – pour entraîner vers la fin prévue, mais sans obérer la possibilité d'une autre fin, toujours à l'horizon parce que susceptible d'être imposée par des contraintes non narratives? À l'inverse, comment concevoir en amont la fin / les fins d'une série susceptible(s) de remplir l'attente, jusque-là différée, d'un dénouement qui, malgré les contraintes internes ou externes, ne devra cependant pas être incohérent? Et que penser alors des séries interrompues sans qu'aucune fin n'ait été filmée? Des échecs? De beaux fragments? Des figures parfaites, parce que préservant le plus grand nombre de possibles et condamnées à n'en épuiser aucun? En nous fondant sur des exemples précis empruntés à des séries de genre et d'origine très divers, nous tenterons d'apporter des éléments de réponse à ces questions fondamentales portant sur le cœur même de ce type d'écriture sous contrainte.

DAVID ROSENBERG**Édition et art contemporain**

Comment concevoir un catalogue d'exposition ou une monographie? Comment créer une revue, réaliser un site ou un blog? Quels sont les divers métiers et circuits de diffusion liés à l'édition d'art aujourd'hui? Ce cours d'initiation – ponctué d'interventions de professionnelles –, explore l'œuvre de différents artistes contemporains à travers le prisme de l'édition.

OLIVIA ROSENTHAL**Atelier d'écriture**

Cet atelier d'écriture est destiné à des étudiants de tous niveaux et de toutes disciplines intéressés par l'écriture de création et l'invention littéraire. Des travaux d'écriture seront réalisés par les étudiants, à partir d'extraits de textes, de vidéos ou de photographies tirés pour l'essentiel de la littérature et de l'art contemporains. L'atelier d'écriture sera chaque semestre organisé autour d'un thème différent.

PAUL-LOUIS ROUBERT**Histoire de la photographie moderne (1910-1980)**

Destiné à fournir les éléments essentiels d'une histoire de la photographie du XX^e siècle, ce cours s'attachera à décrire deux des grands paradigmes ayant gouverné la photographie moderne: le documentaire et l'expérimental. C'est une histoire de la photographie plus thématique que chronologique.

PAUL-LOUIS ROUBERT**Histoire de la photographie ancienne (1839-1910)**

Histoire des images et des théories de la photographie depuis son apparition comme technique jusqu'au début de l'époque moderne. L'axe historique et théorique sera non seulement constitué des grandes étapes de l'histoire du médium mais également des conditions d'entrée de la photographie dans le domaine de l'art. Ce cours est une introduction aux spécificités de la photographie comme outil de création.

ANDRÉ ROUILLÉ**Ceci n'est pas une photo**

Quiconque «fait de la photo» n'est pas photographe. Et tout ce qui ressemble à une photo n'est pas une photo. Les apparences sont trompeuses... Il faut alors recourir aux processus, aux matériaux, aux dispositifs, aux fonctionnements et aux usages. Dans la masse des images quotidiennement produites, la part des photographies diminue à une vitesse vertigineuse.

TANIA RUIZ**Monter / coller**

Cela fait plus d'un siècle que les concepts de montage et de collage se sont introduits dans le vocabulaire des pratiques artistiques. Procéder par assemblage et par juxtaposition d'éléments disparates est désormais courant dans tous les domaines des arts. Nous étudierons les liens entre les pratiques de collage et de montage dans le champ des arts visuels avec des pratiques analogues dans ceux

du théâtre, de la littérature, de la musique et du cinéma. Les modules théoriques du cours seront évalués sous forme de contrôle continu et par conséquent la présence est obligatoire. Un projet pratique est également envisagé. Étant donné les rapports entre nos sujets et des questions liées à l'archivage, nous établirons des ponts avec le cours de Master de Gwenola Wagon «Collecter / monter». Il vous est fortement recommandé de suivre en complément le cycle de conférences «Post-production».

TANIA RUIZ

Vidéoclips

Dans les trois dernières décennies, le vidéo-clip n'a pas cessé d'élargir sa place dans la production et la diffusion audiovisuelle. Bien qu'un bon nombre de clips diffusés représentent une certaine standardisation esthétique, on trouve toujours des spécimens d'avant-garde. Nous nous intéresserons particulièrement aux clips qui ont su s'approprier, adapter et populariser des techniques issues du cinéma expérimental et de l'art vidéo. L'inscription dans ce cours se fait auprès de l'enseignant au plus tard une semaine avant le début de l'intensif. Le cours sera évalué sur un travail écrit d'analyse, et sur la réalisation d'un clip.

TANIA RUIZ ET GWENOLA WAGON

Post-production

Des images en mouvement à l'ère de la post-production. Ce cycle de conférences analyse les enjeux théoriques et techniques des images en mouvement dans une perspective de post-production. Dans les

domaines audiovisuels l'importance de la phase de post-production ne cesse pas de croître, au point que la plupart des prises de vue enregistrées aujourd'hui le sont dans la perspective d'un traitement ultérieur. Interviendront dans ce cycle de conférences des spécialistes du traitement des images et de la post-production professionnelle. Compositing, montage et mixage son, étalonnage, illumination artificielle, intégration 2D- 3D, effets temps réel et analyses automatiques font partie des sujets envisagés. Les étudiants seront suivis et évalués sur un travail analytique à partir des différentes interventions et conférences.

ALEXANDRE SAINT-JEVIN

Sur les traces de l'inconscient dans l'œuvre

L'art ne se résumant pas à la matérialité de l'œuvre, cette dernière devient la trace du processus artistique pareillement à l'inconscient, qui ne s'offre jamais directement mais nécessite presque une archéologie de ses émergences dont seule reste la trace. Pour Sigmund Freud l'artiste pressent ce que le psychanalyste conceptualise. Est-ce à dire que l'artiste aurait une relation privilégiée avec l'inconscient, qu'à travers ses productions il pourrait en saisir quelque chose? Ses œuvres lui parleraient-elles? Les nouvelles technologies, avec les possibilités d'archivage qu'elles permettent, s'offrent dans leur dimension documentaire, mais pour autant peuvent-elles transmettre l'insaisissable qu'est la réalité psychique? Il s'agira de laisser advenir la

spécificité de la relation de la psychanalyse et de l'art en prenant le risque d'un incongru échappant à soi-même. Celui des chimères, des rêves, de l'irrationnel, du griffonnage, du laid, des monstres et autres aberrations, ou grands n'importe quoi, qui pourtant prennent sens si l'artiste ne se contente pas de leur faire dire ce qu'il pense, mais laisse ses œuvres lui parler.

ALEXANDRE SAINT-JEVIN

Délire des images et image des délires

En partant de démarches artistiques, et plus particulièrement d'œuvres travaillant sur la «folie», l'enjeu sera de se questionner sur la représentation de cette dernière, mais aussi de se demander si il n'y aurait pas une part de «folie» nécessaire au processus créatif ou une part de créativité nécessaire à la folie. À partir de deux questions, pouvant paraître triviales, «Qu'est-ce que l'image?» et «Qu'est-ce que la folie?», nous étudierons l'entrelacement possible entre la folie et l'image afin d'interroger le rapport contemporain à l'image.

MICHAELE-ANDRÉA SCHATT

Autour du livre d'artiste

«Penser-classer» à la Pérec, mais aussi collectionner, détourner, plier, relier, couper, masquer, griffonner, biffer. Choisir entre différents supports: carnet, pliage, livre-objet, album, boîte, classeur. Solliciter le rapport texte / image: solliciter ou rendre lisible. S'inscrire dans l'entre-deux: entre textualité et plasticité. Interroger quelques pratiques d'écritures

d'artistes et quelques pratiques artistiques d'écrivains.

MICHAELE-ANDRÉA SCHATT

Dessin / hors champ 4

Aujourd'hui le dessin ne se limite plus au carnet de croquis ou à l'esquisse préparatoire. Il peut osciller entre le microscopique et le monumental (*wall drawing*), le projet conceptuel ou la prolifération tridimensionnelle. Ce cours propose par une pratique ouverte et soutenue d'expérimenter ces différents aspects, procédés, techniques, attitudes.

PHILIPPE SEGOND

Mais que se passe-t-il en art contemporain?

En alternant le visionnage de films consacrés à des artistes contemporains et des visites d'exposition suivant l'actualité des musées, galeries, centre d'art, etc., ce cours entend faire plonger les étudiants au cœur du paysage actuel de l'art contemporain. Par une approche directe des œuvres et par l'échange de parole, ce cours veut enrichir les connaissances perceptuelles et conceptuelles des étudiants afin que ceux-ci puissent se constituer un patrimoine visuel propre à leur faire appréhender les différentes propositions artistiques avec un œil et une oreille justement critiques.

PHILIPPE SEGOND

Paysage versus Paysages

Ce cours pratique a pour objectif de faire explorer aux étudiants les problématiques de l'idée de paysage. Depuis l'âge classique jusqu'au Land

art, le paysage a toujours été un espace d'expérimentation de nouvelles pratiques artistiques. Par la pratique assidue du dessin, les étudiants se verront proposer en cours une multitude d'expérimentations balayant les enjeux de l'idée de paysage. Par ailleurs, les étudiants auront, dans le champ des médiums contemporains, soit le dessin, la peinture, la photographie, la vidéo, la performance, le son, à faire advenir un projet personnel qui révélera leur expression personnelle du paysage.

PHILIPPE SEGONDExpositions

Ce cours pratique propose d'appréhender les modes d'exposition des œuvres contemporaines. Parce que la question de la monstration des œuvres est majeure pour beaucoup d'artistes contemporains, ce cours a pour objectif d'en étudier les modalités, en alternant expérimentations, exemples et pratique le matin, et visites d'expositions l'après-midi.

IVAN SEGURA LARACréations transversales: de la photographie au multimédia

Ce cours propose d'analyser les supports multimédias en vue de concevoir et de développer des projets artistiques: il s'agit pour les étudiants d'aller explorer des espaces architecturaux qui permettent la réalisation d'interactions et d'échanges à partir d'une approche du milieu urbain et de son environnement paysager, occasion pour eux d'étudier les constituantes permettant d'utiliser

plusieurs médias: image fixe (la photographie et le graphisme); image en mouvement (le film, la vidéo et l'animation); et son texte. Cette étude des constituantes et leur application dans la conception de projets artistiques sera développée à partir d'une méthodologie de la recherche, avec une analyse des pratiques artistiques impliquant ces technologies et conduisant à l'élaboration des projets des étudiants. Ces projets aboutissant le plus souvent sur des manifestations culturelles et des expositions.

IVAN SEGURA LARAInitiation au multimédia

Intensif de découverte des logiciels de traitement de l'image et d'édition lors de la semaine d'accueil. Découverte des logiciels Photoshop, Adobe Première et InDesign. Intensif indispensable pour suivre le cours que je propose au premier semestre en Licence, intitulé «Créations transversales» et faisant appel aux nouvelles technologies. Afin que les primo arrivants soient en mesure d'appliquer des connaissances techniques pour développer des projets lors de mon cours semestriel, ils ont besoin d'une immersion ou bain dans le numérique afin de les préparer à leur utilisation dès les premiers cours de l'année. La connaissance élémentaire de ces logiciels est indispensable pour la réussite dans cette formation qui reste une initiation nécessaire pour faire face à l'ensemble de leur cursus de professionnalisation.

IVAN SEGURA-LARAMéthodologie de la création plastique et théorique à travers une œuvre de référence

Méthodologie de la création plastique et théorique à travers une œuvre de référence. Ces enseignements se présentent sur trois niveaux: expérimental, théorique et méthodologique. En prenant comme contexte l'histoire de l'art, les étudiants choisiront une œuvre de référence avec laquelle ils s'identifient et entretiennent un dialogue par affinité. Ceci doit leur permettre d'établir une mise en relation avec leur propre création plastique et théorique. Nous proposerons une méthodologie de projet qui établisse le cadre scientifique des recherches en art. Ceci doit permettre aux étudiants d'articuler la réflexion théorique et les processus de la création plastique, de développer la capacité d'analyse des œuvres personnelles et des auteurs de référence. L'objectif étant d'aboutir à l'expression d'un discours plastique, d'une pensée esthétique et simultanément de les familiariser avec des méthodes de mise en forme propres de la recherche universitaire.

CATHERINE DE SMETHistoire du design graphique: la question moderne (de la fin du XIX^e siècle aux années 1940)

Ce cours examinera comment, à partir de William Morris, le graphisme se constitue en un domaine de création lié aux problématiques du design, et comment il contribue, notamment dans sa dimension utopique, au débat moderne.

CATHERINE DE SMETSignalétique et écritures urbaines, les enjeux du design graphique dans l'espace public

À travers des études de cas concrets et des textes critiques de différentes époques, on s'intéressera aux formes et aux usages du graphisme dans l'espace public: enseignes, systèmes d'orientation et autres «écritures exposées». Les étudiants seront invités à mener une enquête sur une forme d'écriture qu'il auront repérée dans l'espace urbain, et à rendre compte de leur recherche par le texte et l'image (photo, vidéo, dessin). Le programme de cet intensif comporte un aspect méthodologique.

CATHERINE DE SMETActualité du design graphique: atelier critique

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de Paris 8 ainsi qu'aux étudiants de l'ÉNSAD, accompagne le travail de recherche des participants. En s'appuyant sur un corpus de textes spécialisés, on réfléchira aux conditions du discours critique dans le champ du design graphique. Les étudiants sont invités à élaborer le contenu d'une plateforme consacrée à la critique de la création graphique contemporaine.

CATHERINE DE SMETDesign graphique: pratique + critique

Ce cycle de conférences a pour but d'offrir une vision étendue du design graphique comme champ de connaissance et de réflexion. Les invités, designers et/ou théoriciens,

traitent chacun d'un sujet sur lequel portent leurs recherches, en montrant comment celles-ci se déroulent et comment s'articule leur discours. Ouvert à tous les étudiants, ce cycle permet une validation d'UE en 3^e année de Licence, avec la rédaction de comptes rendus des conférences.

FRANÇOIS SOULAGES

Exister et créer

L'esthétique est existentielle parce qu'une œuvre d'art dans sa création et sa réception touche au plus près l'existence du sujet; elle est critique parce qu'elle va au-delà des représentations toutes faites et des prétendus immédiats; elle est conceptuelle parce qu'elle vise à mettre en place une théorie grâce à des concepts précisés rigoureusement et articulés entre eux. C'est à partir de là que nous réfléchissons sur la problématique «exister et créer».

NADIA VADORI-GAUTHIER

L'art et la vie : actions performatives

À partir de diverses sources : textes, performances, partitions, les étudiants auront à mettre en œuvre des actions performatives individuelles et collectives. Nous aurons une approche de la corporéité basée sur la perception et l'expérience somatique. Nous questionnerons les frontières entre l'art et la vie, la place du regard et celle des autres modalités sensorielles dans la relation entre l'artiste et le spectateur. Le corps sera le support de ces expériences. Tout au long de ce parcours, nous produirons des textes, des partitions, des actions.

NADIA VADORI-GAUTHIER

Le corps dans la performance

Ce cours retrace l'histoire du corps dans la performance à partir de la fin des années 1950, depuis les *drippings* Jackson Pollock et l'invention des happenings. Au cours de nos incursions dans ce champ qui questionne les limites de l'art et les modes habituels de représentation, nous serons amenés à considérer différents rapports à l'œuvre, au corps, au temps, à l'espace et au public.

NATHALIE VAN DOXELL

Les différentes postures du banal dans la photographie contemporaine

Nous observerons la photographie contemporaine à travers le ou les rapports qu'elle propose d'expérimenter ou de simuler avec les dimensions du banal. Il s'agira de définir à travers un large échantillon d'artistes les différentes postures par lesquelles le banal dans son rapport au réel est donné à voir; Araki, R. Billingham, Marcel Duchamp, l'école de Dusseldorf, B. et H. Becher, T. Ruff, T. Struth, A. Gurski, Nan Goldin, Larry Clark, Fischli and Weiss, Andy Warhol, etc. La photographie, en tant que discours à propos du visible, s'appuie sur cette recherche d'une connaissance propre, via le voir photographié. La question se pose toujours de savoir ce que l'on a envie de montrer et pourquoi on le montre, sur quel plan, selon quel mode d'accès, dans quel rapport à l'objet regardé et à la personne du regardeur. Ce sont ces questions qui orienteront nos travaux pratiques et notre présentation des

démarches des artistes et des œuvres. Ce cours est un cours pratique qui nécessite un appareil photo et un minimum de connaissances techniques.

NATHALIE VAN DOXELL

Techniques et pratiques de la photographie

Ce cours est un intensif pour acquérir les bases techniques fondamentales de la photographie. Chaque élève doit se munir de son propre appareil photo. Sous forme de travaux pratiques, nous aborderons l'ensemble des procédés de la photographie. Les techniques analogiques (désignées par le terme de photographie argentique) élaborées au XIX^e siècle et améliorées par la suite. Les techniques numériques, mises au point à partir des années 1970 mais dont l'utilisation massive commence à la fin des années 1990. En argentique comme en numérique, la technique photographique fait référence aux quatre domaines que nous étudierons : le matériel photographique et les consommables (films, cartes mémoires, etc.), c'est la partie «industrielle»; les connaissances techniques nécessaires à la prise de vue proprement dite, apprendre à manier un appareil photographique (compact et reflex); apprendre à «voir» la lumière; le traitement des photographies après la prise de vue, que ce soit par le photographe lui-même ou par un laboratoire dédié, qui se subdivise en deux étapes en post production : le développement ou traitement de l'image et le tirage.

NATHALIE VAN DOXELL

Les notions de quotidien et de réalité dans l'art contemporain

Nous étudierons les notions de quotidien et de réalité, dans l'art contemporain. Nous aborderons l'utilisation du quotidien par les artistes soit en vue de le sacraliser, soit non seulement de traiter de celui-ci, mais également de parvenir à sa valeur réelle au moyen de l'emploi stratégique et circonstancié de l'ironie. Banal, quotidien, réalité, quels distinguos possibles? Corpus: Michel Blazy, John Cage, Paul McCarty, Marcel Duchamp, Felix Gonzales-Torres, Charles Ray, Mike Kelley, Andy Warhol, Tino Segha, Alain Declerg... Les étudiants seront invités à expérimenter avec le médium de leur choix les différents enjeux auxquels le quotidien peut donner lieu pour transformer le réel.

GWENOLA WAGON

Territoire et cinéma

Après un temps consacré à l'analyse d'œuvres filmiques procédant d'une enquête dans un territoire, entre art contemporain, essai et documentaire, une première partie prendra la forme de repérage menant à une documentation afin de choisir un lieu d'investigation. Nous choisirons les lieux en fonction de leur proximité et de leur histoire filmique et vidéographique. Lors des explorations, on se confrontera à divers techniques de capture d'image et de son. Une seconde partie sera consacrée aux techniques de montage et au suivi des projets en cours de réalisation pendant tout le semestre.

GWENOLA WAGON**Faire un film**

Dans cet intensif, nous nous confronterons aux motifs et aux enjeux de la réalisation d'un film à partir du tournage du *Forum des Rêves* d'Olivier Bosson. Nous passerons par toutes les étapes de la réalisation d'un film: scénario, casting des lieux et des modèles, cadrage, tournage, dérushage, montage tout au long de l'intensif.

GWENOLA WAGON**Archéologie et futurologie des médias**

Ce cours est à la croisée d'une archéologie des médias de transmission à distance (sémaphore, télégraphe, téléphone, télévision, etc.) et de leur vision futuriste, entre médias passé et à venir, inspirés de la science-fiction. Nous procéderons par un travail de documentation, de collecte de matériaux, de discussions et de rencontres avec des artistes, historiens et théoriciens, en vue de l'écriture et de la production de pièces menant à divers prolongements de *L'Encyclopédie des médias morts* initiée par Bruce Sterling.

SIMON WALDUCK**Anglais**

L'anglais étant une grande langue de la communication, de l'expression internationales, il est devenu indispensable aux gens qui souhaitent atteindre un public plus vaste. En vue de cela, et avec l'ouverture sur le monde que *low cost travel* et Internet nous ont permis d'avoir, on vise donc un anglais plus que

correct, non seulement pour communiquer avec les gens anglophones, mais qui ceux qui, eux aussi, utilisent l'anglais comme *lingua franca*. Ce cours a pour objectif la compréhension et la pratique de l'anglais orale à travers discussion, compréhension et critiques d'art et média divers. L'organisation de ce cours serait centrée autour de la familiarisation avec la langue anglaise tant qu'outil d'interaction, et l'acquisition de vocabulaire et compétences pertinentes.

XIN YE**Carnet de croquis**

Un petit carnet de croquis au format 1/4 A4 (A6), facile à emporter avec un stylo permet de dessiner et écrire partout à tout moment. Ce carnet constitue alors un laboratoire où l'on s'entraîne, ou l'on exploite toutes les possibilités d'expression graphique, d'après nature, d'après images ou d'après son imagination. Il peut être un journal de bord, un carnet de voyage, où l'on note sa vie quotidienne, ses pensées, ses idées de création, avec des textes ou des images, page après page. Intime mais aussi ouvert sur le monde, ce carnet peut devenir un livre d'artiste de premier ordre.

XIN YE**Calligraphie chinoise, image de l'écriture**

Connue pour la richesse de ses formes idéographiques et pictographiques, l'écriture chinoise a toujours été considérée en Europe comme une sorte de dessin. Pourtant en Chine, dans l'esthétique de la calligraphie, ce sont plutôt

des éléments abstraits qui sont appréciés. Dès le début du II^e siècle de notre ère, on admire le trait du pinceau, le mouvement énergétique du tracé, tous les éléments qui marquent la présence physique du calligraphe. Dans cet atelier, nous étudierons l'histoire de la calligraphie chinoise à travers la pratique et son écho contemporain dans l'art de l'écriture et la peinture.

XIN YE**Peinture chinoise, écriture de l'image**

L'esthétique de la peinture chinoise est fortement marquée par la notion de «tracé vivant» de la calligraphie. Dès la fin du V^e siècle, le «souffle vital» et le «trait de pinceau» deviennent les canons suprêmes d'appréciation d'une peinture, avant la qualité de la représentation formelle, la couleur ou la composition. Dans tous les styles de peinture (du style minutieux au style libre), dans tous les genres de sujets abordés (personnages, paysages, fleurs et oiseaux, etc.), les coups de pinceau restent toujours visibles pour les connaisseurs. Dans cet atelier, nous étudierons l'histoire de la peinture chinoise à travers la pratique et son écho contemporain dans l'art pictural.

XIN YE**Livre d'enfant illustré**

Chacun garde le souvenir de son premier livre d'enfant illustré. Mais connaît-il l'histoire de cette forme de communication picturale et littéraire de l'adulte vers l'enfant? Dans cet atelier, nous commencerons par étudier un livre d'enfant choisi par chacun. Chaque

étudiant réalisera ensuite son propre livre, du scénario au découpage, de l'écriture à l'image, de la couverture à la quatrième de couverture.

YU ZHAO**Mots, images, sens: du système conceptuel au vocabulaire des théories de l'art pictural en Chine classique** (cours en chinois)

Ce cours sera ouvert aux étudiants intéressés par l'art et la pensée en Chine classique. Le but est de les aider à: connaître une trentaine de mots clés dans les théories de l'art en Chine classique, étudier leurs étymologies, modes d'emploi, évolutions de sens, ainsi que les liens conceptuels entre eux; les comparer avec leurs correspondants ou équivalents en français, analyser leur divergence ou convergence; comprendre l'enjeu esthétique de la calligraphie et de la peinture chinoises dans leur contexte culturel, avoir une vue globale de l'histoire de ces deux arts en Chine classique; acquérir une méthodologie de recherche à partir de la terminologie d'un domaine spécifique: recherche documentaire, recensement des mots clés et de leurs différentes définitions, questionnement sur les paradoxes détectés, choix de définitions personnelles qui forment un réseau conceptuel cohérent. Le cours consistera en des études sur les textes fondamentaux dans l'art pictural chinois (traduits en français), ainsi que les résultats majeurs des recherches contemporaines à ce sujet. Des notions basiques de terminologie seront également présentées. En dehors des cours, es étudiants seront invités à réali-

ser des recherches documentaires sur un sujet en rapport avec l'art chinois. La production que je leur demanderai à la fin du semestre consistera à établir une bibliographie pour leur propre sujet de recherche, comprenant un lexique et les définitions d'environ dix termes-clés. Les étudiants peuvent également se servir de leurs connaissances en langues étrangères pour procéder à une comparaison inter-linguistique des notions clés.

Coordination éditoriale:

Claire Fagnart et Véronique Delannay

Design graphique:

Élise Gay, www.e-k.fr

Caractère typographique:

OCR-F (Albert-Jan Pool, 1995)

Impression:

Laser noir et blanc, reprographie de l'Université Paris 8

Tirage:

1300 exemplaires

