

LIVRET
LIVRET
LIVRET

2019

DE
DE
DE

2020

L'ÉTUDIANT
L'ÉTUDIANT
L'ÉTUDIANT

*L'École supérieure d'art d'Avignon,
école-monde(s)*

École supérieure d'art d'Avignon

Site principal

500 chemin de Baigne-Pieds
84090 Avignon

Ateliers

1 avenue de la Foire, 84000 Avignon
(ateliers artistiques et *Ateliers libres*)

www.esaavignon.fr

Directeur de publication

Alfredo Vega-Cardenas

Appui technique

Émilie Chabert

Salma Ghezal

Laetitia Herbette

Crédits photographiques

Noémie Bousquet

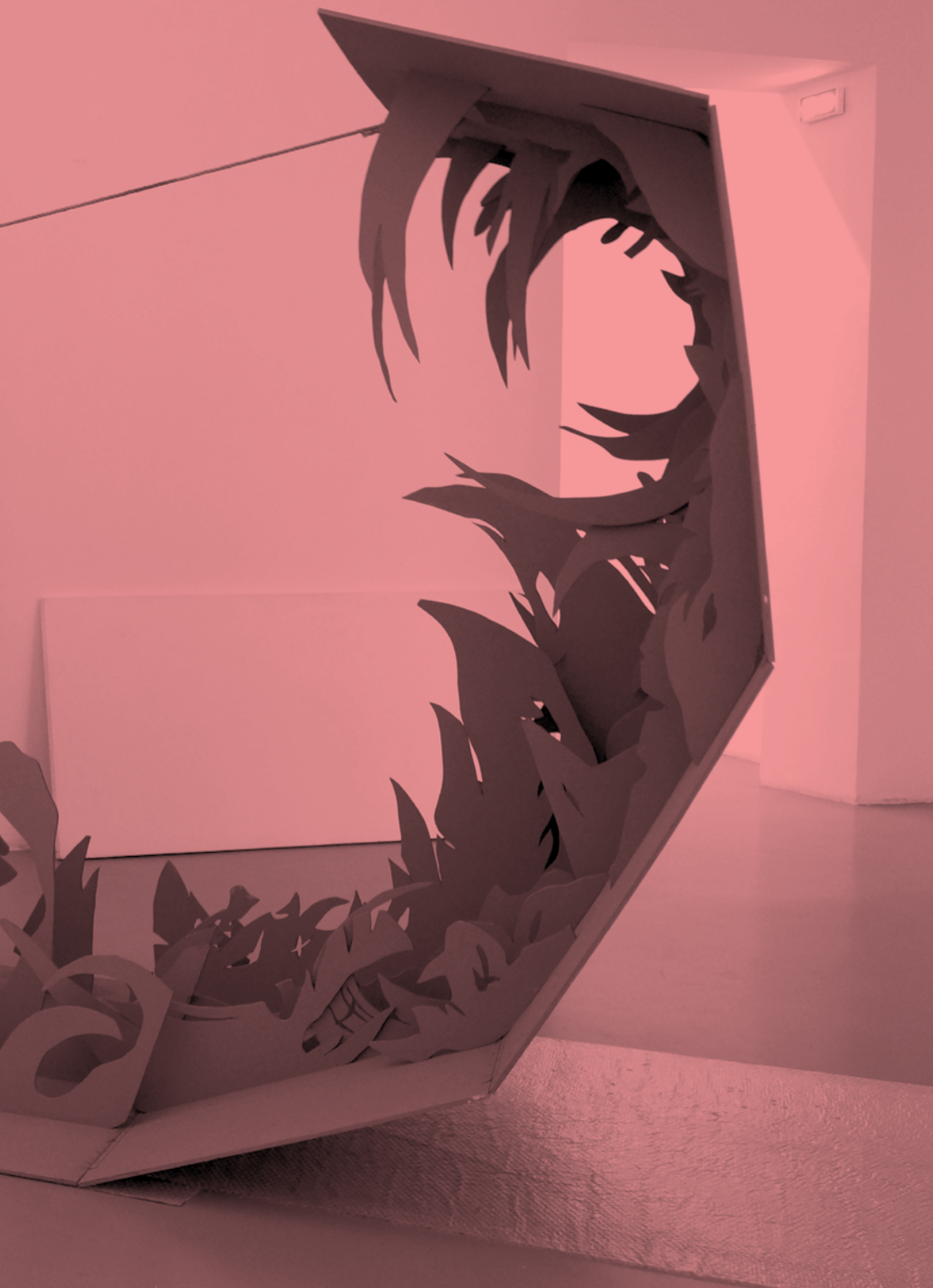
Robin Bruneau

Pascal Genty

Conception et réalisation graphique

François Marcziński et Nicolas Aubert

Sommaire

- 1 Présentation
- 2 Jalons historiques
- 3 Le projet d'établissement
- 4 Manifeste *L'ESAA, école-monde(s)*
- 5 Équipes administrative, technique et pédagogique
- 6 Calendrier pédagogique
- 7 Accès à l'école et horaires d'ouverture et de fermeture
- 8 Plans des sites
- 9 Bibliothèque
- 10 Une présence singulière au sein des écoles d'art
- 11 L'organisation des études
- 12 Les modalités d'admission
- 13 La formation initiale
- 14 Catalogue des cours-mention *Création*
- 15 Catalogue des cours-mention *Conservation-restauration*
- 16 La recherche
- 17 Partenariats
- 18 Projets d'insertion professionnelle
- 19 Les associations étudiants
- 20 Vie étudiante
- 21 Charte contre les discriminations

Présentation

Possédant les atouts d'une métropole touristique, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, Avignon, ville de culture internationalement reconnue, vit et vibre toute l'année au carrefour des arts et de la créativité. Contemporaine autant que patrimoniale, située idéalement au cœur de la Provence, elle compte à elle seule plus de 7 500 étudiants ayant choisi cet environnement d'exception pour suivre des formations d'excellence, notamment autour de la culture, du patrimoine et des agro-sciences. Mais la ville voit également son attractivité renforcée par le travail admirable mené par l'équipe dirigeante et enseignante de l'École supérieure d'art d'Avignon, sensible aux qualités du patrimoine muséal de la ville, rendu totalement accessible aux étudiants avec la gratuité des musées.

Une école d'Art qui offre, outre sa mission d'enseignement supérieur et de formation initiale, une double formation (Création et Conservation-Restauration), véritable singularité dans le paysage français et signature notoire de son identité. Cette école des Beaux-Arts à la reconnaissance interna-

tionale, intégrée au réseau « école(s) du sud », attire un nombre croissant d'étudiants par son inscription sur le territoire et sa dynamique partenariale.

À cette promesse d'un enseignement de grande qualité dans un cadre hors du commun, se rajoute la volonté d'une remise en question de l'activité artistique en elle-même et de son cadre pédagogique. À travers le manifeste une école monde(s) que vous trouverez intégré à ce livret, l'ESAA souhaite ouvrir les voies à un monde pluriel pour réinventer son propre espace et sa propre identité.

Bienvenue dans cette école monde(s), vous futurs artistes, conservateurs-restaurateurs et enseignants, vous penseurs de l'art de demain et gardiens de la connaissance, pour que vos talents se révèlent et s'épanouissent dans toute(s) leur(s) dimension(s).

Bienvenue dans une ville solidaire et innovante, qui fait la place belle à l'émergence et possède tous les atouts pour que votre vie étudiante soit une réussite ! Une ville qui est aujourd'hui la vôtre !

**Cécile HELLE, Maire d'Avignon
1re Vice-présidente du Grand
Avignon**

Une école-mondes pour conserver, restaurer, créer et instaurer l'avenir.

L'école supérieure d'art d'Avignon s'appuie sur une histoire qui commence en 1801. Rappeler cette date n'a pas pour but de faire un récapitulatif de l'histoire de cette institution mais de l'inscrire dans sa perspective.

Cette école a actualisé ses formations dans le cadre du LMD. Elle est ensuite devenue un EPCC qui associe au sein de son conseil d'administration ses usagers, personnels et principales tutelles, la Ville d'Avignon, et la DRAC PACA.

Ces problématiques inscrites au présent se pensent dans la cadre d'un territoire avec les préoccupations d'un enseignement supérieur artistique et culturel spécifique aux écoles d'art construit dans un partenariat pertinent avec les autres établissements d'enseignement supérieur du territoire que cela soit le réseau Ecole(s) du Sud et l'ANDEA

mais aussi l'université d'Avignon et l'ISTS.

Pour construire l'avenir à partir de cette école-monde(s), nous pouvons nous réjouir de ces liens entre ces différents mondes pour constituer au sens d'Howard Becker le monde de l'art « un réseau de coopération au sein duquel les mêmes personnes coopèrent de manière régulière et qui relie donc les participants selon un ordre établi. Un monde de l'art est fait de l'activité même de toutes ces personnes qui coopèrent ». Cette définition nous engage à comprendre l'art comme « le produit d'une action collective », dont les acteurs partagent « des présupposés communs, les conventions, qui leur permettent de coordonner ces activités efficacement et sans difficultés ».

Dans cette mesure, nous devons être sensibles à la restauration des liens avec le réseau des écoles du patrimoine et le Festival d'Avignon.

**Damien Malinas,
président du conseil
d'administration**

Chers étudiants, chers collaborateurs,

Après un an dans ma fonction de Directeur de l'École supérieure d'art d'Avignon, le temps est venu pour moi de dresser un premier bilan. Cet examen rétrospectif fait également apparaître les ambitions du projet d'établissement et ses orientations auxquels je dois mon recrutement. Ils se traduisent ci-dessous par un catalogue de programmes et cours que j'ai plaisir de vous transmettre au nom de tous ceux qui ont contribué à sa réalisation.

Engagée par sa mission de service public résolument soutenue par une volonté municipale, notre école permet, tout en développant son rayonnement au cœur de la cité, d'accompagner ses étudiant.e.s dans leur formation pour l'obtention de diplôme(s) nationaux aux grades de licence et master.

Depuis mon arrivée et grâce à la volonté de la communauté pédagogique, administrative et technique, plusieurs actions ont prévalu à la réimplantation de l'ESAA sur son territoire et l'actualisation de son réseau de liens à l'échelle régionale, nationale et internationale.

Ainsi, les partenariats de proximité ont été renoués ou consolidés -- Collection Lambert, musées municipaux d'Avignon, musées Louis Vouland, Angladon, laïque d'art sacré (Pont-Saint-Esprit), Chartreuse, Festival d'Avignon et associations territoriales, bientôt suivies par de nouvelles alliances universitaires et d'enseignement supérieur.

Sous mon impulsion, l'équipe pédagogique a toute cette année, réinterrogé les finalités de la combinaison de ses offres de formation, en actant les mentions Créa-

tion et Conservation-restauration et les Ateliers libres en tant que véritable partie prenante de l'ESAA. Ces réflexions collégiales ont inspiré des nouveautés de formation à la pédagogie, la législation des entreprises, marchés publics, projets culturels, l'autoévaluation, en faveur de l'insertion professionnelle.

L'importance de la recherche est réaffirmée après qu'une évaluation des expériences de 3ème cycle en art-performance / pratiques scéniques et préservation, art et archéologie des média aura permis de tirer des leçons pour une projection de perspectives imminentes telles que colloques, laboratoire partenarial, mention relevant des arts-vivants, programmes de recherche transversaux et publication artistique et scientifique annuelle.

Grâce à la fédération de presque 300 étudiants et libres-praticiens, appuyée par l'engagement des équipes pédagogiques, techniques et administratives, l'établissement reprend vigueur en recouvrant son aura de structure singulière dans le panorama de l'enseignement supérieur et populaire.

L'année scolaire 2018-19 fut l'amorce de la tâche ingrate mais indispensable d'une remise en ordre pour un fonctionnement normalisé de l'établissement. Beaucoup d'efforts qu'il faut remercier ici, ont été portés vers une restructuration et des ajustements opérationnels. Les fins de mission et arrivées de nouveaux acteurs ont commandé une parfaite visibilité du nouvel organigramme.

Avec sérénité et confiance dans la nouvelle dynamique de notre école et le soutien de nos tutelles manifestées l'an dernier, gageons tous ensemble la concrétisation dès aujourd'hui de *L'ESAA, école-monde(s)*.

**Alfredo Vega-Cardenas,
chef d'établissement**

Jalons historiques

La fondation de l'École municipale remonte à l'année 1801. Installé dans l'ancien hôtel de Sade, rue Dorée, l'établissement était dédié à l'apprentissage de l'art et de la création. Appelée ensuite « École des beaux-arts d'Avignon », l'école prolonge l'existence d'un cours de dessin, de géométrie et d'école professionnelle, déjà présent au XVIIe siècle.

En 1889, l'école s'établit rue des Lices, dans l'aile orientale de la Caserne des passagers, ancienne Aumônerie générale.

En 1928, l'école change de nom et devient « École d'arts décoratifs » puis, en 1965, elle est nommée « École municipale des beaux-arts et d'architecture d'Avignon ». En 1979, le ministère de la Culture désirent rompre avec le système « Beaux-Arts », rattache cette dernière à l'unité pédagogique d'architecture de Marseille.

Le bâtiment de la rue des Lices ayant été vendu par la municipalité en 1997, l'établissement, devenu entre-temps École supérieure d'art d'Avignon, est transféré au 7 de la rue Violette dans l'hôtel de Montfaucon, auparavant occupé par la faculté de lettres de l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. Cet hôtel particulier du XVIIIe siècle, œuvre de l'architecte Jean-Baptiste Franque est classé monument historique.

C'est à partir de 1981 que s'aggrave à l'enseignement de l'art et la création, mission commune avec les autres écoles d'art publiques, une autre mission : l'enseignement de la restauration de la peinture de chevalet. Cette spécialité sera progressivement remplacée, à partir de la fin des années 90, par un champ élargi à l'art contemporain et les artefacts ethnographiques.

À la suite de l'extension de la collection Lambert, l'École supérieure d'art d'Avignon quitte l'hôtel de Montfaucon en juillet 2013, pour investir l'ancien Institut de soins infirmiers, un bâtiment récent datant de 1992 d'environ 2 000 m² et implanté au sud d'Avignon au 500 chemin de Baigne-Pieds.

Pour faire face aux enjeux tant territoriaux et juridiques que stratégiques et pédagogiques, l'ESAA devient statutairement un établissement public de coopération culturelle (EPCC), selon le document officiel signé le 18 février 2013. Cette évolution institutionnelle a voulu doter d'une plus grande autonomie le fonctionnement de l'établissement. La consolidation d'un réseau partenarial académique et économique ainsi que l'intégration des accords de Bologne relatifs à la réforme LMD sont donc ses grandes priorités.

Malgré l'opportunité représentée par les statuts de l'EPCC, une succession de situations gravement défavorables a entraîné une déstructuration progressive de l'école et de l'enseignement, notamment ces sept dernières années. Entre absence de recrutement et passages éphémères ou provisoires de dirigeants, l'école est restée trop longtemps orpheline d'un projet d'établissement et d'une vision à long terme. Néanmoins, le travail des enseignants a su maintenir sur pied les cursus.

A l'heure actuelle, le site de Baigne-pieds abrite les laboratoires-ateliers destinés à la conservation-restauration, ainsi que des salles pour les enseignements théoriques et les Ateliers libres. Un autre bâtiment, déjà investi par l'école et agrandi, est situé dans le quartier de Champfleury et occupe environ 1 000 m². Il est entièrement réservé à des ateliers techniques et de création ainsi qu'aux Ateliers libres.

Bien que nous ayons trace des déménagements successifs et des changements d'intitulé de l'école, un chantier historiographique s'impose afin de comprendre l'évolution de l'établissement dans ses pratiques pédagogiques et ses conceptions artistiques ainsi que son rayonnement à travers les différentes époques et situations sociales. Une historiographie dont les finalités seraient aussi celles de collaborer à la connaissance de la production artistique et patrimoniale à Avignon et d'ancrer à nouveau l'ESAA au cœur du territoire.

Le projet d'établissement

Aujourd'hui, l'ESAA requiert un geste fondateur bâti sur une nouvelle assise comportant notamment la conscience d'une éthique et de responsabilités partagées collectivement. Si, au cours de son histoire, l'école a affronté diverses mutations, c'est pourtant dans la dernière décennie qu'il faut rechercher les raisons de cette refondation.

Reconstruire une école d'art passe inéluctablement par l'analyse de ses atouts et faiblesses afin d'établir un état des lieux pouvant constituer un premier pas pour un nouveau départ. Plutôt que de viser une nouveauté radicale sans garantie de faisabilité, le projet d'établissement *L'ESAA, école-monde(s)* cherche à renforcer ce qui fonctionne et remédier, grâce à ce nouvel élan, à ce qui fait défaut.

La communauté de l'ESAA, composée des étudiants, enseignants, agents administratifs et techniques, ainsi que des publics extérieurs, est le prisme à travers lequel ce projet prend tout son sens et sa portée.

Sous le titre *L'École supérieure d'art d'Avignon, une école-monde(s)*, le projet d'établissement donne une continuité à la pédagogie transversale de l'ESAA tout en renforçant les contenus des enseignements existants et en intégrant ceux manquant, afin de redresser son identité et assurer une meilleure insertion professionnelle des diplômés.

Manifeste

L'ESAA, école-monde(s)

Le Manifeste de L'ESAA école-monde(s) est l'aboutissement du travail collectif de l'ensemble des acteurs impliqués dans l'élaboration du projet d'établissement. Il décrit les enjeux sociétaux qui imprègnent l'établissement et plus largement les écoles d'art. Ce manifeste inaugure une vision à long terme pour l'ESAA avec une dynamique ouverte à l'aide d'un regard pluriel et commun à la fois où toutes et tous peuvent trouver leur place.

Inscrire une école-monde(s) au présent et (nous) en rendre compte

Les écoles d'art se confrontent encore aujourd'hui à un modèle social, politique et culturel qui prétend à une légitimité universelle. A rebours de cette lecture des sociétés humaines, l'école-monde(s) se présente comme un impératif qui conditionne la conception de la formation en art à l'horizon de la diversité des cultures et savoirs.

Chacun de nous a déjà fait l'expérience de son entrée dans le monde au sortir du cercle familial par le biais de l'école primaire. Ce lieu si crucial pour l'apprentissage d'une sociabilité prioritairement humaine et citoyenne, est à peu près partout sur la planète la première ouverture à la pluralité des paysages, cultures et langages.

Or aujourd'hui et après plusieurs siècles de dichotomies culturelles et épistémologiques entre pays du nord et du sud, entre cultures occidentales et extra occidentales, l'explosion des inégalités au prix d'une situation catastrophique de la planète et de

son climat, devient de plus en plus vertigineuse. Il faut bien se rendre à l'évidence : nos systèmes sociétaux ont montré leurs limites.

Face à cette situation, des artistes ont déjà réagi et endossé la responsabilité de traduire la catastrophe annoncée par les scientifiques ainsi que de questionner le rôle des individus en tant que citoyens du monde.

L'École supérieure d'art d'Avignon aspire à devenir une possibilité, voire une opportunité, d'un lieux-temps-mondes où l'on pourra imaginer, réinventer, façonner, amalgamer et concevoir des nouvelles humanités qui acceptent de s'ouvrir aux cultures et pensées de l'ailleurs sans renier pour autant la connaissance occidentale. Le projet d'établissement *L'ESAA, école-monde(s)* engage tous ses acteurs dans une perspective d'interpellation qui vise à prendre la mesure du tournant civilisationnel sans précédent que nous vivons, l'anthropocène, et de la transformation des imaginaires individuel et collectif.

Écrire une école-monde(s)

Chacun de nous vit déjà dans plusieurs mondes, mais le plus souvent à son insu. La vitesse de transformation de la société et des rapports humains due notamment à l'expansion et la propagation accélérées du numérique, en est certainement une des causes majeures. Bien avant l'usage frénétique des outils et de l'espace numériques, nous vivions sur plusieurs régimes de lieu : celui qu'on appelle le « réel », un autre bien différencié qui est l'« onirique », d'autres encore distincts mais parfois confondus dans notre culture qu'on nomme le « fictionnel » relevant du mémoriel et de l'imaginaire, le dernier apparu et omniprésent, le « virtuel » dont l'appellation manque à désigner sa grande tangibilité. Autant de régimes que nous sommes censés emprunter tour à tour qui conditionnent des pensées, des corps, des affects, des matérialités pas toujours congénères.

Avec l'utilisation de la parenthèse qui, à la fois inclue et ouvre sur une pluralité, *monde(s)* signifie donc une école intégrant l'idée d'un

monde pluriel au même titre que celle d'une pluralité de mondes. Le monde est envisagé dans son acception littérale, géographique, matérielle, mais aussi métaphorique. Le monde comme point de vue, comme culture, comme trait collectif, mais aussi comme perception et position, comme engagement et comme aventure, comme repère et comme abîme.

Le mot *monde(s)* englobe dans ce contexte, tant les peuples, leurs cultures, traditions, formes artistiques, esthétiques, savoirs, connaissances et sciences que les individus ; leurs psychés, perceptions, créativité, engagements, rêves, doutes, monstruosités, etc. Par-là, cette graphie est pour notre école une invitation à dépasser les dichotomies entre le singulier et le pluriel, entre le corps et la pensée, entre le matériel et l'immatériel, entre l'ordinaire et l'extraordinaire, entre l'espace et le temps, entre le lieu et la durée, entre l'art et sa transmission, entre la création et la conservation, enfin, entre un modèle unique et prédominant du monde et une vision parcellaire de la condition humaine.

Avec une vision transfrontalière de l'art, une *école-monde(s)* entame un combat de dialogue et de questionnement de notre situation actuelle. À partir d'expériences et rencontres vécues sous diverses latitudes, lointaines et proches, l'école-monde(s) est un espace d'assemblage créatif de langues et langages qui enjoint à renouer avec le détour par l'Autre, à remettre en question tant ses propres présupposés que les implicites de sa culture et sa propre conception. Car l'activité artistique, de l'imaginaire et de la pensée, agit au cœur de la psyché des êtres de toutes cultures et croyances, genres et âges.

Le Manifeste se situe comme un document inspirateur et un guide méthodologique : à la fois source et rivière qui permet d'atteindre l'école-monde(s)

L'ESAA, école-monde(s)

- Un site exploratoire d'accès aux connaissances par l'art et ses acteurs et qui déploie une géographie de l'ailleurs ainsi que des possibles de la pensée en tant que résistance créatrice.
- Un endroit d'études et de connaissances, de pensées et d'imaginaires par l'art, appelé à devenir un espace-temps mouvant, à accueillir des identités hybrides.
- Un espace de conception et création où chacun peut se donner à voir le monde et se mettre en prise avec lui, notamment pour en connaître, modifier et (re)concevoir des représentations par-delà nos clichés et stéréotypes.
- Un chantier façonné, d'une part, par une pédagogie du partage où chacun et chacune a une place sans prétendre posséder le savoir, la théorie ou la méthode et, d'autre part, par des approches multidimensionnelles de l'art et de la conservation qui évitent une classification hiérarchique des savoirs et des connaissances.
- Un laboratoire comme expérience et une expérience comme laboratoire pour offrir ainsi le moyen de développer la connaissance des êtres et des choses par leur pratique et leur découverte.
- Une invitation à des détours et à des retours. L'ordinaire, si l'on lui prête attention, restaure la surprise. Là-bas commence ici.
- Un lieu ancré sur son territoire où l'on osera toujours aller vers l'Autre et les Autres non pas seulement en bonne posture, mais pour risquer la perte de la primauté de sa pensée et découvrir l'étoffe de celles venues d'autres mondes.
- Une mission formant à habiter un nouveau monde et qui requiert une disposition à la mue. Celle qui fait renoncer à sa vieille peau pour opérer une véritable mutation culturelle en contribuant au renouvellement des structures psychiques de la communauté humaine.

- Une pédagogie de l'art qui explore l'interculturalité, l'interépistémologie, et l'interesthétique, basées sur des rapports d'échanges réciproques, égalitaires, symétriques et bilatéraux.
- Un projet pédagogique attelé à la pluralité culturelle et épistémologique par une confrontation de soi avec le monde, qui conduit les enseignants et les étudiants à un engagement éthique, critique et créatif.

Ce manifeste ouvre les voies pour réinventer, façonner et mettre en œuvre les pratiques, les actions, les outils et les discours qui permettront de refonder L'ESAA comme *une école-monde(s)*.

5

Équipes

Équipe administrative et technique

Alfredo Vega-Cardenas

Directeur

Raphaëlle Mancini

Administratrice

Émilie Chabert

Assistante Coordinatrice

Cécile Cavagna

Responsable pédagogique

Delphine Pauletto

Responsable de la bibliothèque

Lætitia Herbette

Accueil et secrétariat pédagogique

Pascal Genty

Ressources matérielles

Philippe Montchaud

Régisseur pédagogique

Émilie Cosme

Gestionnaire comptable

Isabelle Malbos

Agent comptable

Jean-Louis Praet

Régisseur de maintenance des sites

Formule adresse mail applicable
à chacun des membres de l'équipe :
nom.prenom@esaavignon.fr

Équipe pédagogique

Gaël Anasse

Gaël Anasse a grandi dans l'atelier familial sur les hauteurs de Vallauris parmi les céramiques de sa mère et les sculptures de son père. Au travers de ces rencontres, Il expérimente un grand nombre de pratiques céramique avant de s'intéresser à la fonderie, la sculpture sur bois et sur pierre et enfin à la construction de fours à bois. Il travaille de la fin des années 80 au milieu des années 2000, en tant que sculpteur/constructeur de décors et continue son atelier de céramique et de sculpture. Il a collaboré avec l'ISTS Avignon et l'IMMS (Institut Méditerranéen des Métiers du Spectacle – CFA) en tant que responsable de formations durant huit années. C'est à ce titre qu'il devient CET (Conseiller d'Enseignement Technique) auprès du Rectorat Aix-Marseille et qu'il est sélectionné en tant que juré pour les concours interne CAPLP. Une mission d'expertise auprès du Musée National du Cameroun en 2012 lui permet, entre autres de conseiller l'équipe locale sur le stockage et la préservation des œuvres des réserves du Musée. Depuis 2017, il travaille à la création d'un centre de ressources pour la céramique et les Arts du feu : Le Grès à Gordes inauguré en mai 2019.

Marie Boyer

Marie Boyer est diplômée de L'EsA d'Avignon en 2001 en conservation restauration d'œuvres peintes. Après avoir travaillé à son compte comme conservatrice restauratrice et œuvré dans nombreuses missions de régie dans le cadre de montages d'exposition, elle occupe actuellement le poste d'assistant d'enseignement spécialisé à l'ESAA depuis 2008 avec d'une part une mission de régie des ateliers et des œuvres et d'autre part une mission d'enseignement basée en particulier sur la connaissance des matériaux.

Lionel Broye

Lionel Broye est artiste, son travail porte sur les matérialités des média numériques, en particulier les phénomènes d'obsolescence des matériels et des logiciels, dont il cherche à dégager la poésie. Diplômé des beaux-arts de Marseille, éditeur pour Macrosonges, il est également co-fondateur du PAMAL, une unité de recherche en archéologie des média, devenue en 2019 un collectif artistique et groupe de recherche sous le nom de PAMAL Group. Il vit et travaille en France.

Bernard Dailan

Début de carrière professionnelle en tant que staffeur (spécialité plâtre, stuc), 7 ans dans cette spécialité dans 2 entreprises aux Angles et à Avignon, reconnues au niveau national dans le contexte de la conservation-restauration. En 1977 il intègre les ateliers de décor de la ville d'Avignon, spécialisé dans le moulage et création de modèle pour la décoration, résine, latex, produits dérivés. Construction bois, métal, formation d'ingénierie scénique. Construction de décor pour les Chorégies d'Oranges, Arles, Nîmes et Vaison la romaine. En 1994 il intègre l'Ecole Supérieure d'Art d'Avignon, dans les ateliers Volumes/Construction. Actuellement il y enseigne le moulage.

Abigaël David

Restauratrice du patrimoine, Abigaël David s'est spécialisée dans le traitement des matériaux textiles et des objets composites. Après un parcours universitaire en Histoire de l'art et archéologie, elle fut formée à la conservation-restauration à l'Institut national du patrimoine au sein de la section « Arts Textiles ». A l'issue de sa formation, elle a exercé une année au service de conservation-restauration du musée Galliera, elle est aujourd'hui restauratrice indépendante. ... Elle accompagne les étudiants de L2 dans leurs projets de restauration au sein du laboratoire-atelier de l'ESAA.

Olivier Dubois

Chorégraphe majeur de la scène internationale contemporaine, Olivier Dubois a d'abord été un danseur hors norme. Elu l'un des vingt-cinq meilleurs danseurs au monde en 2011, il fut l'interprète pour de nombreux chorégraphes tels qu'Angelin Preljocaj, Sasha Waltz, Jan Fabre ou encore le Cirque du Soleil.

Depuis dix ans, il signe quelques-unes des pièces de danse les plus radicales de sa génération. Directeur du Ballet du Nord de 2014 à 2017, il jouit d'une expérience unique entre création, interprétation et pédagogie. Il crée en 2006 sa première pièce : Pour tout l'or du monde...dans le cadre du Sujet à vif au Festival d'Avignon. Les créations s'enchaînent ensuite à grande vitesse de Faune(s) à Révolution en passant par le spectacle choc Tragédie qui vit le jour, lui aussi au Festival d'Avignon en 2012.

Olivier créé également pour de nombreuses compagnies entre autres le Ballet de Marseille ou encore Le Royal Ballet de Suède.

Parallèlement il développe de nombreuses activités auprès des amateurs à l'instar de Mille et une danses regroupant 300 amateurs lors de la Nuit Blanche à Paris en 2018.

Diplômé d'état, il porte une attention particulière à la formation. Il est associé au Ballet Junior de Genève pendant 3 ans, travaille avec de jeunes comédiens aux Teintureries à Lausanne, à la Fondation Paolo Grassi à Milan. Olivier Dubois est actuellement artiste associé au Centquatre à Paris avec sa compagnie COD.

Salma Ghezal

Diplômée d'un master 2 en recherche et développement analytique de l'AgroParisTech (Paris) et d'un doctorat de chimie séparative, matériaux et procédés de l'université de Montpellier, Salma Ghezal s'est lancée dans la recherche en chimie appliquée à l'art et à l'archéologie à l'Ingénierie de la Restauration des Patrimoines Naturel et Culturel (IMBE - UMR 7263 - CNRS, Université d'Avignon). Elle enseigne aujourd'hui la chimie de la

conservation-restauration des biens culturels à l'ESAA.

Hervé Giocanti

Il a suivi une formation initiale en science et en art (DEUG B Univ. Marseille et Beaux Art d'Aix en Pce.) et un master en conservation et restauration d'œuvres d'art (Paris I Sorbonne) 1989. Dirigeant de l'atelier Lazulum depuis 1990 et Enseignant à l'ESAA depuis 1992 Hervé Giocanti est spécialiste d'œuvres peintes anciennes et contemporaines (huile sur toile ou panneau, sculpture polychrome). Ses travaux de prédilection : techniques ou formats atypiques, détrempe sur toile.

Nicolas Gruppo

Nicolas Gruppo vit et se meurt à Avignon où il enseigne le cinéma et la performance à l'École Supérieure d'Art d'Avignon. Sa production plastique est chargée de références cinématographiques exprimant sa passion pour le septième art. Aussi, la fascination qu'il entretient pour la figure de l'actrice surgit régulièrement dans son travail : elle apparaît telle une icône, symbole de la femme fatale, de ces fatales beautés comme il aime à les nommer. Mais c'est surtout la thématique de l'absence de l'être aimée qui hante son œuvre. Son travail se déploie dans un ensemble fragmentaire. Cette succession d'inachevées se veut une restitution fantasmée du réel, représentant son errance à la recherche de l'être aimé. Dans ces suites de situations lacunaires, Nicolas GRUPPO déconstruit la narration, étreinte l'image et met à l'épreuve son propre corps souvent mis en scène dans ces œuvres.

Et par ses « dessin(s) d'Anatomie des sentiments », il exquise des propositions, des jeux formels issus de tâtonnements, d'amusements, de collages d'idées, parfois de colères ou de ratages et de désinvoltures. Les dessins naissent de la collision entre la mélancolie amoureuse, les musiques qui habitent son imaginaire, le désir de cinéma et les questionnements obsédants, tels que : la mort, la

sexualité, le corps, l'absence, l'amour ...

Émilie Hubert

Photographe radiologue au CICRP, réalise des dossiers d'étude en amont de la restauration des œuvres. Participe à l'ANR SUMUM, programme de recherche sur l'acquisition multimodale des œuvres présentant des contraintes de format et d'aspect de surface. Béta-testeuse d'AIOLI, plateforme permettant la production de modèle 3D et son annotation directe par les différents acteurs du patrimoine. Formatrice à la GAFA, Guangzhou Academy of Fine Arts.

Stéphane Ibars

Après une formation en droit international et européen, Stéphane Ibars poursuit un cursus en histoire de l'art jusqu'à l'obtention d'un Master 2 Conservation, gestion et diffusion des œuvres d'art du XXème et XXIème siècle. Il intègre ensuite l'école de curateur du Magasin à Grenoble. Il rejoint très tôt l'équipe de la Collection Lambert à Avignon, dont il assure aujourd'hui la programmation artistique et culturelle et le commissariat des expositions. Parallèlement il poursuit une activité de curateur et de directeur artistique indépendant et enseigne l'histoire de l'art contemporain et de la contre-culture dans les universités de Montpellier, Nîmes et Avignon.

Cyril Jarton

Cyril Jarton est écrivain, performeur et critique d'art. Il enseigne la philosophie à l'École Supérieure d'Art d'Avignon. Son travail de recherche sur le jeu comme art et comme mode de vie a donné lieu aux expositions *Ecce homo ludens I et II* (Musée d'Art contemporain Languedoc-Roussillon 2010 et Musée Suisse du Jeu 2012) et *Air de jeu* (Centre Pompidou 2015). Dans son travail artistique l'espace de l'écriture se déploie, par-delà la forme texte, à travers des performances, des installations, des livres-objets. Ses travaux sont régulièrement présentés au Générateur de Gentilly où il a publié en 2016 *Hêtre Etang*,

une écriture de l'action, réflexion sur les rapports entre la philosophie et la performance. Co-fondateur de la FMR, Fédération Mondiale de Ricochets, il organise des tournois et des événements autour de nombreux plans d'eau. Cette relation entre l'eau et l'écriture irrigue ses travaux actuels où les expériences de l'écoulement, du flux, du voyage ont une place importante.

Jean Laube

Vit à Marseille. Peintre, il expose depuis 1981 ses tableaux, reliefs, assemblages et théâtres d'optique notamment en France, Espagne, Pays – Bas, Allemagne et Italie. Enseigne depuis 1990, la peinture et la sculpture dans les écoles d'Art, à Caen, Blois, Montpellier et depuis 2003, à Avignon.

Alain Léonési

Alain Leonesi né en 1958. 1984 DNSEP Art (mention) École d'Art de Montpellier. 1985.1991 Assistant L'Incitation à la Création/Renault Recherche Art et Industrie. Il Enseigne à l'École d'Art d'Avignon depuis 1992 (Dessin/Couleur/Volume-Espace)

Il a été coordinateur à ARC École d'Art d'Avignon (sélection) : Mobilier de Crise - Le Spassibar/Cabaret du Festival d'Avignon – Inciden's in Marlow Office/Bill Culbert - Foyer du spectateur/Festival d'Avignon – Bureau décentralisé de l'AFAA/Festival d'Avignon – MutlipliciCité/Musée Vouland – Devant la parole/Festival Off Avignon (création)

Expositions (sélection) : « Slam Tilt » Château d'Assas/Le Vigan. « L'extraordinaire de l'ordinaire » Maison des Consuls/Les Matelles. leonesialain.over-blog.com

Hamid Maghraoui

Artiste plasticien qui a recours à des formes déjà produites pour construire des œuvres qui veulent s'inscrire dans le réseau des signes et des significations de la société contemporaine. Sa démarche s'infiltré au cœur de l'univers familier des médias. Il est attiré par l'imagerie de grande diffusion, la

culture pop et les procédés de reproductions mécanisés au moyen de la photographie, la vidéo ou l'installation. Il s'agit pour lui de questionner les conditionnements visuels inhérents à la consommation de masse. En perturbant les codes de représentation, il vient pointer avec légèreté et efficacité l'indifférence cynique de la société du spectacle envers l'histoire. Dès l'obtention du DNSEP à l'école des beaux-arts de Nîmes en 2000, il effectue une résidence d'artistes à la galerie Piano Nobile à Genève pour réaliser à la suite sa première exposition individuelle au Palais des Arts, à l'École Supérieure Beaux-Art de Toulouse. Plus récemment, il a été invité à une exposition personnelle *Dresscode* à la galerie du Fond Régional d'Art Contemporain d'Occitanie-Montpellier avant de participer à la 14e biennale d'art contemporain de Lyon, *Mondes flottants* en étant exposé à la sucrière.

Il enseigne à l'ESAA depuis dix années avant d'être nommé professeur d'enseignement artistique chargé du suivi des projets des étudiants du premier et du second cycle, et contribue au développement et à l'affirmation d'une pratique artistique personnelle.

Marc Maire

Conservateur-restaurateur diplômé de l'ESAA en 1986, Marc Maire est professeur d'enseignement artistique dans la mention conservation-restauration depuis 1995. Il est chargé de cours traitant de technologie, de technique, d'histoire, d'épistémologie, de théorie, de méthodologie et récemment de pédagogie. Engagé dans une démarche métacritique et prospective en faveur de l'instauration d'une ingénierie de la conservation-restauration des biens culturels. Investi à tous les niveaux du premier et second cycles, notamment dans l'initiation des séminaires de recherche « art et artefactualité » et de « coordination méthodologique », ainsi que dans le suivi des projets et mémoires des candidat.e.s au DNSEP. [Cf. Semin'R & Muséoscopie]

Mylène Malberti

Mylène Malberti enseigne la photographie à l'ESAA. Pour elle, la question de l'image s'incarne en une forme essentiellement narrative, d'une écriture empreinte de mouvements et d'arrêts, de passé et de présent, de fiction et de réel. Visuelles, mentales, métaphoriques, intangibles, réelles ou indescriptibles, les images apparaîtront et disparaîtront au fil des regards, façonnées par l'imagination, la mémoire ou l'amnésie des spectateurs. Ses champs de recherche la conduisent à se demander Quelles images nous composent ? Jusqu'à quel point notre avenir de pensée est-il conditionné par notre passé d'images ?

De quelle manière agissent les images que l'on retient comme celles que l'on oublie ? Autant de questions où la dérision, l'icône, le mythe, la légende se font échos à jouer avec les codes de représentation.

Carlos Marcano

Artiste plasticien et graveur né en Amazonie, Venezuela. Après son arrivée en France il a obtenu le diplôme de maîtrise en arts plastiques de l'Université Paris VIII. Spécialisé dans la gravure il a présenté ses œuvres lors des expositions nationales et internationales : France, Venezuela, Espagne, Portugal, Etats-Unis, Hollande, Japon, Suisse, Slovaquie, Grèce, Italie, Géorgie et Bosnie-Herzégovine. Créateur de la Biennale du Monotype et fondateur des ateliers de gravure à l'artothèque de Miramas et à la ville de Grasse il est formateur auprès de publics divers : universités, médiathèques, quartiers défavorisés, écoles et prisons.

François Marcziak

Diplômé en 2009 de l'école des Beaux-Arts de Rennes en option communication, François Marcziak est aujourd'hui designer graphique et typographe indépendant. Il travaille essentiellement pour le domaine culturel et mène en parallèle un travail de création et d'expérimentation typographique. Il enseigne la typographie à l'ECV d'Aix-en-Provence depuis 2014 et intervient à l'École

supérieure d'art d'Avignon depuis 2016 auprès des L1 pour un cours régulier de design éditorial et auprès des masters pour les accompagner à la mise en forme de leurs mémoires.

Émilie Masse

Restauratrice de sculptures et objets ethnographiques, diplômée de l'Institut national du patrimoine. Emilie Masse travaille souvent sur des œuvres composites - pierre, bois, plâtre, terre, ivoire, fibres, etc. - provenant de collections Beaux-Arts, Art contemporain, ethnographiques et scientifiques (musée du Louvre, du quai Branly, MuCEM, MaC de Marseille, Carré d'Art et musée de la Romanité à Nîmes, etc.). Elle pratique également des activités inhérentes à la conservation-restauration : chantiers de collections, études/constats d'état, conditionnement (transport et stockage), convoiements

Véronique Mori

Née le 13/01/1956 à Nice. Licence d'arts plastiques à Aix en Provence (1978) et diplômée de l'École Supérieure d'Art de Genève aujourd'hui la HEAD (1981). Artiste vidéo membre du LONDON vidéo Art et du groupe d'artistes genevois ANDATA/RITORNO, co-fondatrice de la Galerie du même nom. Organisation et participation aux expositions « Trouble » à Avignon et « Rose Hôtel » à l'ESAA, participe à Avignon Numérique » en 2000, au projet « ORBE » Blog Arte festival Avignon. Enseigne depuis 1984 à l'École supérieure d'art d'Avignon comme titulaire. Responsable d'un l'atelier de recherche « Mémoire à l'œuvre » 2009-2013 associé aux éditions « APRES et du projet « Vidéo Danse » en partenariat avec les Hivernales. Interviews d'artistes et de théoriciens « réseaux sociaux » avec les étudiants ESAA pour un Colloque à Cerisy « Cerisy Broadcast » en 2017.

Jill Myhill

Née en Grande Bretagne, elle vit en France à Avignon depuis 20 ans et a

enseigné l'anglais à l'université d'Avignon, ainsi qu'au GRETA. Elle a fait des études de langues (anglais / français) mais aussi les études de musique classique à l'université en Angleterre. L'enseignement de l'anglais la passionne et à ce titre elle publie en 2016 un manuel destiné aux enseignants du primaire. Elle a également écrit un livre (de grammaire anglaise) pour les adolescents. Ces centres d'intérêts vont de la musique (tous styles) aux arts visuels, en passant par le cinéma, la lecture et le sport.

Sylvie Nayral

Diplômée de l'École de Photographie d'Arles et de l'EHESS (Histoire et théorie de l'art), lauréate de la Villa Kujoyama, bourse Lumière, Recherche en cinéma documentaire Paca, Sylvie Nayral s'est consacrée à diverses réalisations collectives : Édition avec la revue Antigone, spectacle vivant – Zéphyro par exemple le Japon, création au Centre Pompidou en 2000, films de fiction et documentaires, parallèlement à des travaux d'écriture et de photographie.

Alfredo Vega-Cardenas

Philosophe, conservateur-restaurateur, artiste, Alfredo Vega-Cardenas a suivi une formation pluridisciplinaire en art plastiques, écriture poétique, théâtre, ainsi qu'en danse classique et contemporaine, notamment au Ballet National du Mexique. En tant que plasticien il a présenté son travail en France, en Espagne et au Mexique lors d'expositions individuelles et collectives. De 2000 à 2006 il a collaboré à la fondation de la deuxième École de Conservation et Restauration au Mexique. Après la poursuite d'études à l'Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, il a enseigné de 2015 à 2018 la philosophie et l'épistémologie dans le cursus conservation-restauration des biens culturels dans la même université. Outre ses récits poétiques et ses articles scientifiques, il a publié en 2018 « Sociologia de la restauracion desde Mexico », première étude à articuler sociologie et restauration

du patrimoine. Alfredo Vega-Cardenas est directeur de l'ESAA.

Pierre Vialle

Diplômé du master en économie et management de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Pierre Vialle a aussi un master en Arts au sein la même Université où il a par la suite enseigné. En sa qualité d'administrateur il a collaboré au Center for Art and Research & Villa Vassilieff. Actuellement il est l'administrateur de la collection Lambert. A l'ESAA, Pierre Vialle est chargé du cours Gestion et économie de la culture.

Marc Zammit

Marc Zammit est metteur en scène, comédien, auteur et pédagogue. Il étudie la peinture à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris et la musique à l'École Normale de Musique de Paris Après une maîtrise de théâtre, il suit un chemin théâtral éclectique : tradition classique française, école Stanislavskienne, école Grotowskienne, clown, danse, butô, chant lyrique...

Pédagogue, il enseigne à l'Esad (Cns Paris), l'Uqam (Université de Montréal) et donne de nombreux ateliers professionnels en France et au Québec.

Comédien, il joue au Théâtre National de Chaillot, au Théâtre du Châtelet, au Théâtre National de Strasbourg, à l'Athénée – Louis Jouvet, au Festival d'Avignon, avec Victor Garcia, Jean-Marie Villégier, Jérôme Savary, Valère Novarina, Claude Buchvald, Olivier Werner... et au Théâtre Prospéro de Montréal avec Téo Spychalski. Il est chargé de l'Atelier de recherche et de création ULTIMATE HAPPENING Le corps éperdu. Écriture-monde(s) du Vivant à l'ESAA.

Calendrier pédagogique

septembre 2019		
Dim	1	
Lu	2	Rentrée
Ma	3	Rentrée
Me	4	Rentrée
Je	5	Rentrée
Ve	6	Rentrée
Sa	7	
Di	8	
Lu	9	
Ma	10	Concours session 2
Me	11	Concours session 2
Je	12	Concours session 2
Ve	13	
Sa	14	
Di	15	
Lu	16	
Ma	17	
Me	18	
Je	19	
Ve	20	
Sa	21	
Di	22	
Lu	23	
Ma	24	
Me	25	
Je	26	
Ve	27	
Sa	28	
Di	29	
Lu	30	

octobre 2019		
Mar	1	
Mer	2	
Jeu	3	
Ven	4	
Sam	5	
Dim	6	
Lun	7	
Mar	8	
Mer	9	
Jeu	10	
Ven	11	
Sam	12	
Dim	13	
Lun	14	
Mar	15	
Mer	16	
Jeu	17	
Ven	18	
Sam	19	
Dim	20	
Lun	21	Vacances de la Toussaint
Mar	22	Vacances de la Toussaint
Mer	23	Vacances de la Toussaint
Jeu	24	Vacances de la Toussaint
Ven	25	Vacances de la Toussaint
Sam	26	
Dim	27	
Lun	28	Vacances de la Toussaint
Mar	29	Vacances de la Toussaint
Mer	30	Vacances de la Toussaint
Jeu	31	Vacances de la Toussaint

novembre 2019		
Ven	1	Toussaint (Férial)
Sam	2	
Dim	3	
Lun	4	Workshop
Mar	5	Workshop
Mer	6	Workshop
Jeu	7	Workshop
Ven	8	Workshop
Sam	9	
Dim	10	
Lun	11	Férial - Armistice 14/18
Mar	12	
Mer	13	
Jeu	14	
Ven	15	
Sam	16	
Dim	17	
Lun	18	
Mar	19	
Mer	20	
Jeu	21	
Ven	22	
Sam	23	
Dim	24	
Lun	25	
Mar	26	
Mer	27	
Jeu	28	
Ven	29	
Sam	30	

décembre 2019		
Dim	1	
Lun	2	
Mar	3	
Mer	4	
Jeu	5	
Ven	6	
Sam	7	
Dim	8	
Lun	9	
Mar	10	
Mer	11	
Jeu	12	
Ven	13	
Sam	14	
Dim	15	
Lun	16	
Mar	17	
Mer	18	
Jeu	19	
Ven	20	
Sam	21	
Dim	22	
Lun	23	Vacances de Noël
Mar	24	Vacances de Noël
Mer	25	Vacances de Noël
Jeu	26	Vacances de Noël
Ven	27	Vacances de Noël
Sam	28	Vacances de Noël
Dim	29	Vacances de Noël
Lun	30	Vacances de Noël
Mar	31	Vacances de Noël

janvier 2020		
Mer	1	Vacances de Noël
Jeu	2	Vacances de Noël
Ven	3	Vacances de Noël
Sam	4	
Dim	5	
Lun	6	Workshop
Mar	7	Workshop
Mer	8	Workshop
Jeu	9	Workshop
Ven	10	Workshop
Sam	11	
Dim	12	
Lun	13	
Mar	14	
Mer	15	
Jeu	16	
Ven	17	
Sam	18	
Dim	19	
Lun	20	
Mar	21	
Mer	22	
Jeu	23	
Ven	24	
Sam	25	
Dim	26	
Lun	27	
Mar	28	
Mer	29	
Jeu	30	
Ven	31	Fin des cours du semestre 1

février 2020		
Sam	1	
Dim	2	
Lun	3	Evaluations /bilans
Mar	4	Evaluations /bilans
Mer	5	Evaluations /bilans
Jeu	6	Evaluations /bilans
Ven	7	Evaluations /bilans
Sam	8	
Dim	9	
Lun	10	Evaluations / bilans /Soutenances Blanches M2 C
Mar	11	Evaluations / bilans /Soutenances Blanches M2 C
Mer	12	Evaluations / bilans /Soutenances Blanches M2 C
Jeu	13	
Ven	14	Réunion d'hamonisation
Sam	15	
Dim	16	
Lun	17	Vacances d'Hiver
Mar	18	Vacances d'Hiver
Mer	19	Vacances d'Hiver
Jeu	20	Vacances d'Hiver
Ven	21	Vacances d'Hiver
Sam	22	
Dim	23	
Lun	24	Vacances d'Hiver
Mar	25	Vacances d'Hiver
Mer	26	Vacances d'Hiver
Jeu	27	Vacances d'Hiver
ven	28	Vacances d'Hiver
sam	29	

mars 2020		
Dim	1	
Lun	2	Début du semestre 2
Mar	3	Date de dépôt des mémoires M2 C
Mer	4	
Jeu	5	
Ven	6	Envoi des mémoires M2 C
Sam	7	
Dim	8	
Lun	9	
Mar	10	
Mer	11	
Jeu	12	
Ven	13	
Sam	14	
Dim	15	
Lun	16	
Mar	17	
Mer	18	
Jeu	19	
Ven	20	
Sam	21	
Dim	22	
Lun	23	Workshop
Mar	24	Workshop
Mer	25	Workshop
Jeu	26	Workshop
Ven	27	Workshop / JPO
Sam	28	Journées Portes Ouvertes JPO
Dim	29	
Lun	30	
Mar	31	

avril 2020		
Mer	1	
Jeu	2	Soutenances Mémoires M2 C
Ven	3	
Sam	4	
Dim	5	
Lun	6	
Mar	7	
Mer	8	
Jeu	9	
Ven	10	
Sam	11	
Dim	12	
Lun	13	Lundi de Pâques
Mar	14	Vacances de printemps
Mer	15	Vacances de printemps
Jeu	16	Vacances de printemps
Ven	17	Vacances de printemps
Sam	18	
Dim	19	
Lun	20	
Mar	21	Concours d'entrée + Equivalences Ext & Int
Mer	22	Concours d'entrée + Equivalences Ext & Int
Jeu	23	Concours d'entrée + Equivalences Ext & Int
Ven	24	Concours d'entrée + Equivalences Ext & Int
Sam	25	
Dim	26	
Lun	27	
Mar	28	
Mer	29	
Jeu	30	

mai 2020		
Ven	1	Férié
Sam	2	
Dim	3	
Lun	4	
Mar	5	
Mer	6	
Jeu	7	
Ven	8	Férié
Sam	9	
Dim	10	
Lun	11	
Mar	12	
Mer	13	
Jeu	14	Férié
Ven	15	Pont de l'ascencion
Sam	16	
Dim	17	
Lun	18	Workshop
Mar	19	Workshop
Mer	20	Workshop
Jeu	21	Workshop
Ven	22	Workshop
Sam	23	
Dim	24	
Lun	25	Bilans L2 C
Mar	26	Bilans L2 C
Mer	27	Bilans L2 C
Jeu	28	Bilans L2 C
Ven	29	Départ en stage L2 C
Sam	30	
Dim	31	

juin 2020		
Lun	1	Férié - Pentecôtes
Mar	2	Bilan L3 + M2 - Admissibilité DNA
Mer	3	
Jeu	4	
Ven	5	
Sam	6	
Dim	7	
Lun	8	Bilan M1 CI - passage M2 ?
Mar	9	
Mer	10	
Jeu	11	
Ven	12	
Sam	13	
Dim	14	
Lun	15	DNA
Mar	16	DNA
Mer	17	DNA
Jeu	18	DNA
Ven	19	
Sam	20	
Dim	21	
Lun	22	DNSEP ? Bilans L1 C + L1 CR ?
Mar	23	DNSEP ? Bilans L1 C + L1 CR ?
Mer	24	DNSEP ? Bilans L1 C + L1 CR ?
Jeu	25	DNSEP ? Bilans L1 C + L1 CR ?
Ven	26	DNSEP ? Bilans L1 C + L1 CR ?
Sam	27	
Dim	28	
Lun	29	DNSEP ? Bilans L1 C + L1 CR ?
Mar	30	DNSEP ? Bilans L1 C + L1 CR ?

juin 2020		
Lun	1	Férié - Pentecôtes
Mar	2	Bilan L3 + M2 - Admissibilité DNA
Mer	3	
Jeu	4	
Ven	5	
Sam	6	
Dim	7	
Lun	8	Bilan M1 CI - passage M2 ?
Mar	9	
Mer	10	
Jeu	11	
Ven	12	
Sam	13	
Dim	14	
Lun	15	DNA
Mar	16	DNA
Mer	17	DNA
Jeu	18	DNA
Ven	19	
Sam	20	
Dim	21	
Lun	22	DNSEP ? Bilans L1 C + L1 CR ?
Mar	23	DNSEP ? Bilans L1 C + L1 CR ?
Mer	24	DNSEP ? Bilans L1 C + L1 CR ?
Jeu	25	DNSEP ? Bilans L1 C + L1 CR ?
Ven	26	DNSEP ? Bilans L1 C + L1 CR ?
Sam	27	
Dim	28	
Lun	29	DNSEP ? Bilans L1 C + L1 CR ?
Mar	30	DNSEP ? Bilans L1 C + L1 CR ?

juillet 2020		
Mer	1	DNSEP ? Bilans L1 C + L1 CR ?
Jeu	2	DNSEP ? Bilans L1 C + L1 CR ?
Ven	3	Réunion D'harmo passage Année 2
Sam	4	
Dim	5	
Lun	6	
Mar	7	
Mer	8	
Jeu	9	
Ven	10	
Sam	11	
Dim	12	
Lun	13	
Mar	14	Férié
Mer	15	
Jeu	16	
Ven	17	
Sam	18	
Dim	19	
Lun	20	
Mar	21	
Mer	22	
Jeu	23	
Ven	24	
Sam	25	
Dim	26	
Lun	27	
Mar	28	
Mer	29	
Jeu	30	
Ven	31	

7

**Accès,
horaires**

Adresses

Les locaux de l'ESAA sont situés sur deux sites situés à Avignon :

- 500 chemin de Baigne Pieds, 84 090 Avignon (siège administratif, salles de cours, laboratoires de conservation-restauration et d'*Ateliers libres*)

- 1 avenue de la Foire, 84 000 Avignon (ateliers artistiques et *Ateliers libres*)

L'EPCC est locataire des locaux pour les deux sites.

Horaires

Sauf événements particuliers (cycles de cinéma, workshops, ateliers libres, événements institutionnels, etc.), les horaires d'ouverture pour les deux sites de l'école (Baigne-Pieds et Champfleury) sont les suivants :

Lundi	9 à 20 heures
Mardi	9 à 20 heures
Mercredi	9 à 20 heures
Jeudi	9 à 20 heures
Vendredi	9 à 20 heures

Aucune présence n'est donc acceptée en dehors de ses horaires au sein des locaux (hors service administratif et technique)

Les ateliers libres se déroulent de septembre à juin selon le calendrier établi chaque année. Les ateliers ont lieu jusqu'à 21 heures le soir. L'accès à l'école est possible de 20 heures à 21 heures aux seuls participants et intervenants des ateliers libres.

Périodes d'ouverture

L'année scolaire dure entre 32 et 36 semaines de septembre à juillet. Elle est configurée en deux semestres de 17 à 19 semaines. Un calendrier annuel arrête chaque année les dates de vacances et les principaux événements : évaluations, diplômes, etc.

Pendant les vacances scolaires de Noël et d'été l'École est totalement fermée aux usagers.

Ponctuellement, le directeur peut autoriser et organiser une ouverture exceptionnelle pendant les vacances, en soirée ou le week-end, lors d'événements particuliers : expositions, colloques, etc. Les étudiants sont informés par messagerie et/ou par voie d'affichage.

Accès

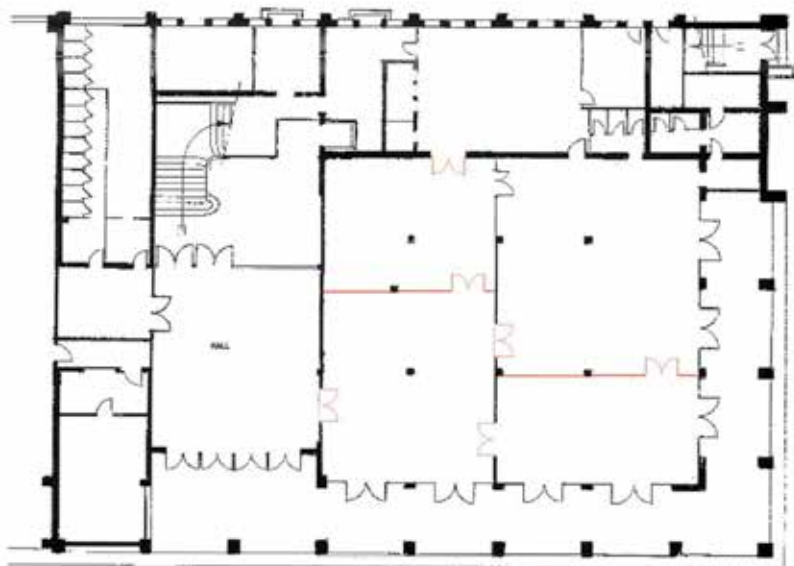
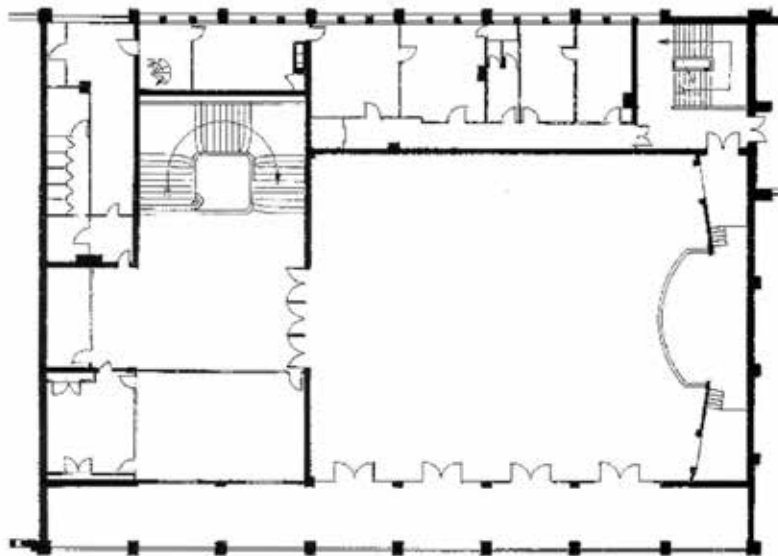
L'accès aux salles de cours et ateliers techniques est règlementé et strictement réservé aux étudiants inscrits à l'école, ainsi qu'aux enfants, adolescents et adultes inscrits aux ateliers libres, ou aux personnes autorisées par la direction. L'accès aux ateliers techniques est conditionné par la présence des enseignants et/ou des techniciens d'ateliers.

Règlement intérieur disponible sur <http://esaavignon.eu/reglement-interieur-de-lesaa/>

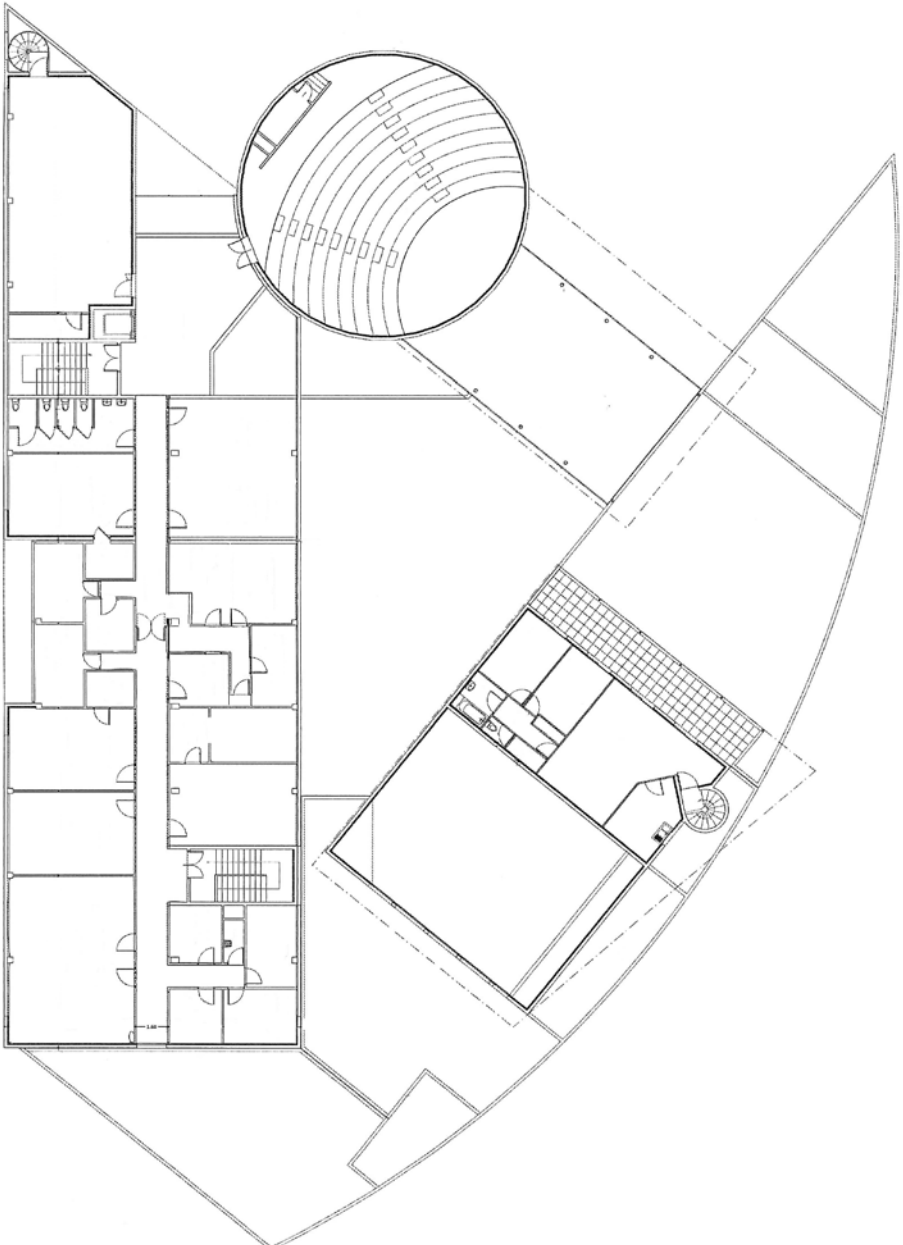

Plans des sites

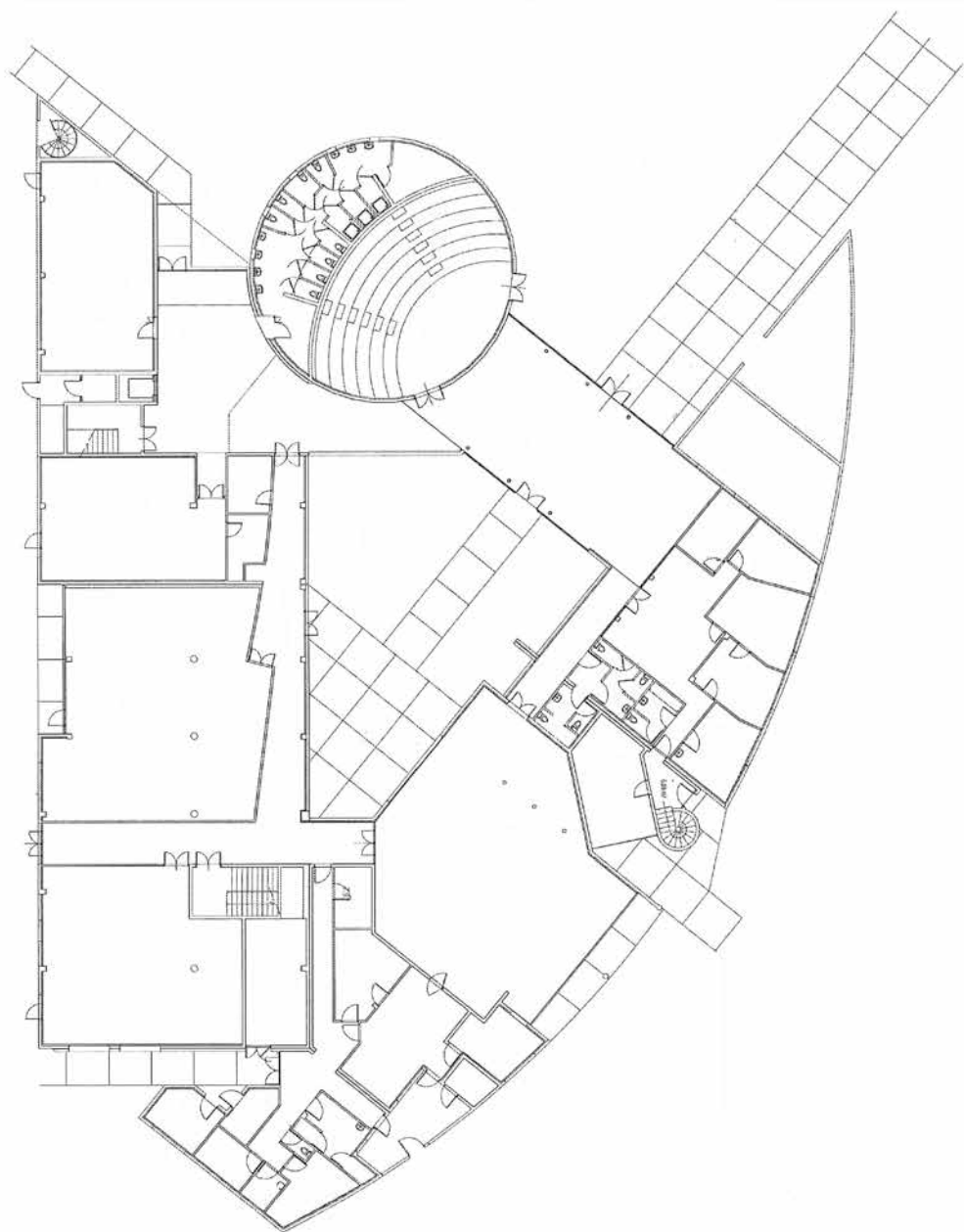
Site de Champfleury

Site de Baigne-Pied

Bibliothèque

Un instrument d'une transversalité appropriée

Aussi appelé « centre de documentation » la bibliothèque de l'École supérieure d'art d'Avignon propose un fonds documentaire spécialisé en art moderne et contemporain ainsi qu'en conservation-restauration des biens culturels. Il est composé de 20 000 documents regroupant des monographies, des catalogues d'expositions, des ouvrages théoriques, des numéros de périodiques, des mémoires, un fonds sonore et audiovisuel, ainsi que des ressources électroniques accessibles par internet.

Ce fonds prend en compte la multiplicité des acteurs et des questionnements liés à l'art, le patrimoine et leur transmission. Le contexte de la ville d'Avignon dédiée aux arts de la scène avec son Festival et au patrimoine, a orienté les axes de recherche de l'établissement et la constitution de ce fonds. Les pratiques contemporaines y sont abordées dans leur diversité en accordant une place singulière à l'art performance ainsi qu'aux arts médiatiques, en termes de création et de conservation, restauration et conservation préventive.

Lieu de ressources et de production, la bibliothèque de l'ESAA développe des outils de recherche interne et avec le réseau national de bibliothèques d'écoles d'art en réseau (BEAR) qui offre aujourd'hui une base de données bibliographiques et un portail dédié aux revues en art et design contemporains. Ce réseau est soutenu par le Ministère de la culture et de la communication et par l'Association nationale des écoles d'art.

Bien plus que seulement un lieu-ressources dont le système de classification et la distribution spatiale tendent à figer l'espace et la structure de la documentation, la bibliothèque peut être aussi un univers en soi à réinventer. Elle n'interdit pas son

investissement par des dynamiques non concertées de la part des uns et les autres, à condition de ne produire aucun effet de nuisance contre autrui. Plusieurs enseignants ont pris l'initiative d'« habiter » à leur manière certaines zones en y installant un nouveau genre de cabinet de (documents-) curiosités, tout aussi privatif mais ouvert cependant à tous les regards ; ils sont composés de rayonnages ou autres formes d'accumulations et montrent des livres et revues mais aussi photographies ainsi que toutes sortes d'éléments encore qui constituent autant de références à un enseignement particulier, en étant à même de renforcer un lien entre cours ou ateliers avec leurs étudiants.

Espace de conservation de la mémoire de l'école, son fonds documentaire spécialisé en art moderne et contemporain ainsi qu'en conservation-restauration des biens culturels témoigne de l'histoire de l'institution et des diverses communautés d'enseignement qui l'ont traversée.

Membre du réseau « l'École(s) du Sud » qui regroupent les bibliothèques des écoles supérieures d'art de Marseille, Aix, Arles, Nice, Toulon et Monaco, et membre du réseau national « Bibliothèques d'écoles d'art en réseau » (BEAR), le centre de documentation participe au référencement d'articles de revues spécialisées en art et design, librement consultable sur la Base Spécialisée Art & Design www.bsad.eu

Catalogue

catalogue.esaa.bibliibre.com

Portail documentaire

poledocumentsesaa.com

Depuis avril 2019, rassemble des informations liées à la recherche documentaire, offre une plateforme de diffusion des mémoires de DNSEP de nos étudiants et diffuse les principales informations sur les services proposés par la bibliothèque.

Heures d'ouverture

Lundi et mardi	9h00- 13h15 14h00 - 17h30
Jeudi	10h00 - 13h15 14h00- 18h30
Vendredi	9h00 - 13h15 14h00 - 17h00

La bibliothèque est ouverte au public des Ateliers libres (pratiques amateurs), ainsi qu'aux professionnels du secteur artistique et culturel qui sont autorisés à consulter sur place les documents.

Près de 600 prêts de documents pour la période du 01/09/2018 au 01/09/2019 dont une vingtaine de Prêt-entre-Bibliothèque (PEB) via la bibliothèque universitaire d'Avignon et le Sudoc et via le réseau des bibliothèques d'écoles d'art en réseau (BEAR)

10

**Une présence
singulière
au sein
des écoles
d'art**

L'École supérieure d'art d'Avignon est un établissement d'enseignement supérieur artistique dont la mission de formation se présente de manière originale au regard des autres écoles d'art en France. Depuis 1981, elle poursuit sa mission principale de formation initiale, forte d'une identité duale qui en fait sa singularité. En préparant les étudiants à l'obtention de diplômes nationaux, l'ESAA conjugue l'option Art en déclinant la mention *Création* et la mention *Conservation-restauration*.

La spécificité de l'école repose donc sur la contiguïté nourricière de ces deux cursus. Leurs acteurs partagent bon nombre de leurs réflexions, élaborent des réponses communes et méthodes spécifiques à chaque mention, à partir de sensibilités et points de vue différents. Le projet d'établissement veut permettre le renforcement de l'autonomie pédagogique de chacune d'entre elles, tout en instaurant de nouvelles modalités dialogiques tout au long des cinq années de formation. Une des premières réformes déjà mises en place dans ce sens, est donc la distinction des deux mentions et cela, dès la rentrée en première année de licence. En plus des enseignements spécifiques, des enseignements transversaux aux deux mentions (histoire de l'art, anthropologie, droit de la création, muséologie, gestion des projets culturels, mutations numériques) sont proposés. Il s'agit donc de distinguer les deux mentions pour mieux les articuler. La singularité de la double formation de l'ESAA – en création et en conservation-restauration – impose de fournir aux étudiants et aux tutelles une différenciation clarifiée des enjeux et des domaines d'application. « Distinguer pour mieux réunir »

pourrait être le leitmotiv de cette autonomie pédagogique

Les deux formations s'appuient également sur la proximité et la fréquentation de créateurs, de conservateur-restaurateurs et de théoriciens de tous horizons, une contribution qui compte certainement pour beaucoup dans le déclenchement et l'entretien d'une réflexion critique de l'étudiant sur le sens, les formes et l'exercice de la création artistique et de la conservation-restauration.

Une pédagogie de l'expérience

La pédagogie de l'expérience conduit à la mise en place d'enseignements complémentaires ainsi qu'à la reformulation des compétences correspondant à la fois à l'identité et la situation de l'école, des contextes de l'art et du patrimoine et leurs médiations et plus généralement, aux pluralités du monde actuel.

Cette pédagogie s'appuie sur l'explicitation et la consolidation d'une démarche transversale qui, de manière implicite, anime la singularité proclamée de l'école et soutient la conception de chaque mention comme les liens qui en découlent. Basée sur l'expérience comme axe de la transmission, la pédagogie à l'ESAA s'attelle plus à l'intégration et à la critique des processus d'autonomie opérationnelle et épistémologique des étudiants, qu'à la seule mise en commun des enseignements pour les deux mentions en garantie d'une transversalité. Elle explicite ainsi une nouvelle compréhension des préjugés et imaginaires professionnels pour offrir aux étudiants de création les outils analytiques et critiques liés aux sciences exactes, humaines et sociales, et aux étudiants de conservation-restauration les référents cognitifs et créatifs associés comme la subjectivité et la sensibilité.

L'école devient ainsi un lieu d'expérimentation et de confrontation en dialogue.

Assurés par des professionnels, artistes, conservateurs-restaurateurs et théoriciens, les enseignements privilégient un accompagnement critique et horizontal.

En suivant les axes du Manifeste *L'ESAA, école-monde(s)*, les enseignements visent à placer enseignants et étudiants au cœur des interrogations actuelles des sociétés et les conduisent à y prendre position. Une pédagogie de l'expérience suscite ainsi des engagements propres à chaque acteur de l'établissement pour lui permettre de construire un parcours en accord avec son imaginaire et ses attentes.

L'expérience dans une école d'art implique une dimension collective. La mission de former des acteurs culturels, en l'occurrence, des artistes et des conservateurs-restaurateurs, passe par la mise en commun des processus créatifs et critiques. Les moyens et dispositifs sont variés ; depuis la diversité des spécialistes appelés à intervenir ponctuellement dans la formation jusqu'aux espaces et outils mis à disposition.

Cette pédagogie de l'expérience engage ainsi les modalités d'acquisition, de transmission et de production des connaissances. L'acquisition de ces compétences et connaissances nécessaires à toute démarche de création et/ou de transmission culturelle se décline selon trois dimensions : technique, méthodologique et théorique :

- L'acquisition des techniques comme moyen de connaissance et d'expérimentation de divers matériaux, dispositifs et outils d'expression, en ce qui concerne les processus de création, et comme moyen de mettre en œuvre des traitements d'intervention des biens culturels et collections patrimoniales en ce qui concerne la conservation-restauration.

- L'acquisition de méthodologies relatives à la recherche (investigation) pour l'élaboration de processus et de protocole d'intervention, respectivement pour la création et la conservation-restauration.

- L'acquisition des connaissances

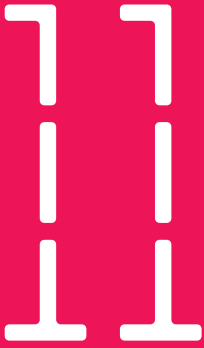
théoriques relatives aux sciences humaines et exactes au service du développement réflexif pour la création et la conservation-restauration.

En somme, une pédagogie de l'expérience met davantage l'accent sur le processus que sur le résultat. Ce qui amène les étudiants à reconsidérer le sens de leur passage par une école d'art et à prendre en charge leur propre processus de formation en tant que corollaire d'une prise de conscience de leur liberté et responsabilité. Pour une école-monde(s), l'activité artistique et professionnelle des enseignants est un levier indispensable qui participe à l'élargissement des horizons formatifs et à l'insertion professionnelle des étudiants.

La reconnaissance du DNSEP au grade de master a permis aux étudiants de l'ESAA des expériences riches et ouvertes sur les enjeux de l'actualité des productions contemporaines ainsi que de leur conservation-restauration et transmission.

Organisation des études

En tant qu'établissement d'enseignement supérieur, l'ESAA a intégré les orientations des accords de Bologne qui visent à travers la création de l'Espace européen de l'enseignement supérieur en 2010 à la structuration de la formation en trois cycles (LMD).

Les deux premiers cycles ont été conçus avec des crédits transférables afin de faciliter la mobilité des étudiants en France et à l'étranger. Le premier cycle de trois ans (DNA) correspond à la licence qui s'obtient avec 180 crédits, le deuxième de deux ans (DNSEP) correspond au master qui s'obtient avec 120 crédits. Chaque semestre équivaut donc à 30 crédits.

Le Diplôme national d'art (DNA)

Le Diplôme national d'art (DNA – Bac +3, 6 semestres) option Art, mention *Création* et mention *Conservation-restauration* vaut grade de licence.

L'épreuve du Diplôme national d'art, d'une durée de trente minutes, prend la forme d'un entretien avec le jury comprenant,

- pour la mention *Création*, la présentation par l'étudiant d'un projet plastique accompagné par une sélection de travaux plastiques et d'un document écrit sélectionné parmi ceux réalisés en troisième année,
- pour la mention *Conservation-restauration*, la présentation d'une étude et d'un rapport d'enquête.

Le Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP)

Le Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP – Bac +5, 4 semestres) option Art, mention *Création* et mention

Conservation-restauration, vaut grade de master.

L'obtention du DNSEP correspond à la validation par le jury du diplôme de la soutenance orale d'un mémoire de recherche et du projet personnel du candidat consistant en

- pour la mention *Création*, la mise en exposition argumentée d'une sélection de ses travaux,
- pour la mention *Conservation-restauration*, de la présentation du bien culturel traité, physiquement présent ou non selon les possibilités permises.

Pour contribuer à la réalisation du diplôme, une somme déterminée chaque année est allouée par l'école aux étudiants diplômables.

Le Diplôme supérieur de recherche en art (DSRA)

Le Diplôme Supérieur de Recherche en Art (DSRA – Bac +8) est un diplôme d'établissement de troisième cycle et d'une durée de trois ans. Pour la mention *Création*, ce diplôme avait été proposé pour les orientations « Performance et pratiques scéniques » et « Préservation, arts et archéologie des média », cette dernière ayant été dotée d'un soutien financier du Ministère de la Culture de 2014 à 2019. Pour la mention *Conservation-restauration*, dès sa mise en place, il n'a donné lieu à aucun recrutement. En effet, ses enseignants responsables de sa mise en œuvre avaient alors estimé que les conditions nécessaires et suffisantes n'étaient pas remplies. Aucune dotation financière n'était prévue pour les candidats au DSRA pendant trois ans. Depuis Octobre 2018 et en conclusion d'un diagnostic le DSRA a été mis en pause et sans recrutement afin de permettre une reformulation de la recherche au sein de l'ESAA, susceptible de prendre en compte toutes les composantes et ambitions prospectives en vigueur.

Modalités d'admission

Deux modalités s'offrent à ceux qui veulent réaliser leur cursus à l'ESAA : les concours d'accès à la première année de DNA et les admissions en cours de cursus par validation des acquis.

Les candidats qui souhaitent intégrer l'école doivent être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent.

Pour les non-bacheliers, des dérogations peuvent être accordées exceptionnellement sous réserve de l'avis favorable du directeur.

Les candidats non francophones doivent, en outre, attester d'une pratique suffisante de la langue française qui leur permet de suivre les cours et avoir une aisance à l'expression écrite.

En première année

À partir de la rentrée 2019, le concours d'entrée a été scindé en un concours à l'entrée dans la mention *Création* et un concours à l'entrée de la mention *Conservation-restauration*. Des épreuves spécifiques à chaque mention sont suivies d'un entretien individuel avec le candidat face à un jury d'admission. L'école organise deux sessions, une en avril et une en septembre.

Le concours d'entrée en *Création*

Le concours se déroule sur deux jours. Les candidats à l'entrée dans mention *Création* sont soumis à des épreuves théoriques en *culture générale*, de *langue étrangère* et de *philosophie*, ainsi que pratiques de *création plastique* et d'*art-performance*.

Les candidats doivent passer aussi des

épreuves spécifiques à la mention *Création*, dont l'élaboration d'un carnet d'artiste ainsi que la mise en œuvre d'une action performative pour les plus représentatives. À travers la présentation d'un dossier personnel, l'entretien avec le jury est l'occasion pour le candidat d'informer sur son parcours, d'exposer ses centres d'intérêt et de préciser ses motivations, notamment au sein de l'ESAA.

Le concours d'entrée en *Conservation-restauration*

Le concours se déroule sur quatre jours. Il comprend également des épreuves théoriques en *culture générale*, *culture matérielle* et *langue étrangère* additionnées de celles propres aux sciences exactes – *physique*, *chimie*, *biologie* – et aux sciences humaines et sociales portant notamment sur la *culture matérielle*. Ces épreuves ne cherchent pas uniquement à évaluer les connaissances préalables des candidats mais aussi à évaluer leur capacité de raisonnement, leur compétence argumentaire ainsi que leur disposition à la pensée analytique et critique.

Les candidats affrontent également des épreuves pratiques destinées à prendre en compte les attitudes importantes pour l'exercice de la conservation-restauration, tels que la curiosité, le soin, la persévérance, la rigueur et la minutie apportés aux biens culturels. Des épreuves transversales de description graphique et écrite d'un objet, de cartographie et d'habileté manuelle pour produire un objet en volume, sont également proposés. L'entretien avec le jury est décisif, il permet de connaître le parcours et la motivation du candidat.

En cours de cursus

Une commission d'équivalence examine les candidatures d'étudiants issus d'autres formations supérieures et juge de leur pertinence en se basant sur leur dossier respectif ainsi que leur performance lors d'un entretien. Les candidats de l'espace européen doivent justifier de la validation des crédits

correspondants aux niveaux précédents à celui demandé.

De même, selon l'arrêté du 16 juillet 2013, « Les diplômes obtenus hors de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ces derniers feront l'objet d'un contrôle de comparabilité avec les diplômes français. »

Tous les candidats (diplômés du DNA de l'ESAA ou les candidats externes) postulant à la première année du deuxième cycle doivent argumenter leurs choix de projet et de mémoire sur une note d'intention présentée à la commission d'équivalence.

Après une présélection sur dossier, l'admission du candidat est validée à la suite d'un entretien.

Le candidat qui souhaite suivre le cursus en conservation-restauration en troisième année doit justifier au minimum de deux années d'études validées, équivalents à 120 ECTS, dans le domaine de la conservation-restauration des biens culturels. Après présélection sur dossier, les candidats sont admis à passer un entretien avec un jury.

En tant qu'auditeurs libres

Le suivi de certains cours du cursus en auditeur libre est possible après acceptation des enseignants concernés. Selon la nature et le niveau de ces cours, ils sont accessibles non seulement à des professionnels spécialistes ou plus ou moins néophytes. Ces cours peuvent concourir à un perfectionnement dans un domaine précis en fonction d'un besoin défini.

Après qu'un candidat à l'audition libre d'un enseignement se soit entretenu avec l'enseignant qui le dispense, une demande écrite et argumentée qui explicite son projet doit être adressée au directeur de l'établissement qui statuera en fonction de la pertinence de la demande et des possibilités de service. Depuis 2010 et jusqu'en 2018, plusieurs

auditeurs libres ont fréquenté assidûment le séminaire *Art et Artefactualité* tenu en cinquième année de la mention *Conservation-restauration*, sous les auspices de Jean-Pierre Cometti et Marc Maire. Un autre séminaire de M2 en conservation-restauration aussi ancien, celui de la *Coordination méthodologique*, accueillait lui aussi une assistance élargie à tout enseignant et intervenant qui le souhaitait, pour participer à la réflexion collective au sujet de chaque projet de recherche devant aboutir à la rédaction du mémoire. À noter que les personnes inscrites au titre d'auditeurs libres ne peuvent bénéficier du statut d'étudiant ni d'aucun diplôme qui sanctionne le suivi de ces cours.

10
13
10

**Formation
initiale**

Le projet d'établissement *L'ESAA, école-monde(s) prévoit la refondation et la consolidation des deux premiers cycles qui dans les années précédentes ont subi une fragilisation de leur programme respectif, de leurs enseignements pratiques et de leurs exigences académique, scientifique et de recherche.*

Le premier cycle privilégie la découverte des disciplines, techniques et leur expérimentation. De sa part, le deuxième cycle explicite la mise en œuvre des dispositifs d'initiation à la recherche en lien avec le développement de l'autonomie de l'étudiant. Ces acquis donneront la capacité de recul nécessaire à l'étudiant dans la prise de décision et le choix de son parcours.

Concentrer la dynamique de refondation sur les deux premiers cycles, suppose de remodeler la conception de la recherche en l'envisageant avant tout comme une dimension intrinsèque à la pédagogie tout au long de la formation initiale.

Transversalité des deux mentions de l'option art

Certains cours sont communs à tous les étudiants qui sont ainsi amenés à se familiariser avec la pratique et l'étude de l'art et à étoffer leurs acquis techniques.

Assurés depuis plusieurs années les cours de philosophie de l'art, d'histoire de l'art, de photographie, d'écriture et de création et édition numérique font partie des enseignements transversaux aux deux mentions de l'ESAA.

En plus de se familiariser avec les sciences humaines et les techniques de documentation et de création, l'objectif

méthodologique des cours est d'acquérir des capacités en matière de lecture, d'écriture et de recherche.

Pourtant, il fallait compléter certains contenus fondamentaux de la formation avec d'autres destinés à plus particulièrement à fournir des moyens pour une meilleure insertion professionnelle. Ainsi, un programme renouvelé d'enseignement mutualisé pour les deux mentions a été établi à partir de la rentrée de 2019, en années 4 et 5 dans les deux mentions. Il comporte diverses matières théoriques et techniques enseignées par des spécialistes expérimentées mais tous engagés dans des activités professionnelles. Les cours de gravure, céramique, moulage et sérigraphie offrent un socle des outils techniques tant pour la création comme moyen d'expression que pour la conservation-restauration comme outil de compréhension de la matérialité des objets, leur technologie de fabrication et leurs formes d'altération.

Les cours de *gestion et économie de la culture, médiations de l'art contemporain, pédagogie de la transmission culturelle, droit de la propriété intellectuelle et du patrimoine, gestion des marchés publics et imagerie documentaire et scientifique* ont vocation de préparer les étudiants du DNSEP à la vie professionnelle.

En outre, à partir de cette année, l'enseignement de l'anglais est structuré par niveaux. La finalité est, d'une part, de configurer des classes plus homogènes en ce qui concerne leur niveau d'anglais et, d'autre part, de permettre aux étudiants de toutes les années de mieux interagir entre eux.

Catalogue des cours

—
mention *création*

La mention *Création*

Dans le paysage des écoles d'art d'aujourd'hui, la formation à l'art a moins à voir avec les techniques dites « classiques » qu'avec des expérimentations plurielles, difficiles parfois de faire entrer dans des catégories établies. L'ESAA a eu elle aussi une évolution de sa formation où les arts performatifs, médiatiques et autres genres de la création contemporaine ont été expérimentés.

L'ESAA, école-monde(s) resitue et recrée l'interaction des enseignements qui, structurés auparavant en pôles, souffraient d'une étanchéité inopportune. Il s'agit d'en donner une identité en remplacement de l'appellation « création-instauration » qui, non dénuée d'intérêt, n'aurait pas su être suffisamment singulière, ni attractive, ni fédératrice pour s'imposer même aux enseignants-artistes de l'ESAA.

Le programme de la mention *Création*, divers et riche en possibilités, restaure un dialogue et une mise en commun de divers contenus et cours pour faire émerger des orientations inédites par leur transversalité. Les connaissances et savoir-faire transmis sont conçus comme un seul et même acquis, celui de l'expérience créatrice.

À travers un ancrage sur le territoire associé aux structures et institutions culturelles, les arts performatifs et médiatiques prennent une nouvelle place à l'ESAA avec les enseignements du dessin, peinture, sculpture et créations numériques. Avec le Festival d'Avignon, institution phare du territoire, l'ESAA a déjà eu des collaborations riches, notamment en 2007 en tant que siège d'accueil « des rencontres, des débats avec le public et un pôle de production interactif de la chaîne Arte. Les locaux de l'école s'ouvrent également à des expositions reliées aux artistes invités du Festival, à des spectacles et des actions-performances. »¹

À l'heure actuelle, il s'agit de consolider un socle de formation avec des partenaires qui permettront de traduire sur le terrain les enseignements dispensés. Relier le Festival d'Avignon à l'école s'avère une démarche naturelle d'exploration et de mise en territoire des formes interdisciplinaires de création et d'itinéraires multiples. Ceci permet aussi d'apporter aux contenus fondamentaux un bagage expérimental de référence critique. Spécialement pour la formation en création, l'école-monde(s) offre une pluralité des regards et de conceptions théoriques dans le champ de l'art et de ses médiations.

Un projet de mention *arts de la scène* en deux premiers cycles est aujourd'hui à l'étude, visant ainsi à former des professionnels dans les métiers et activités culturelles et artistiques à partir de la constitution de réseaux, permettant d'offrir de nouvelles possibilités d'insertion professionnelle. Deux programmes d'enseignement à long terme, toujours à caractère transversal, préfigurent ainsi cette mise en réseau :

1. Un programme pédagogique avec le chorégraphe Olivier Dubois annoncé pour 2020-2023 qui veut renforcer la singularité de l'ESAA, celle du dialogue entre la création et la conservation-restauration. Le corps comme travail de réflexion, de montage et d'archive guide cette formation.

Phase a Création et présentation au Festival d'Avignon d'une pièce inspiré du travail d'Olivier Dubois à partir de la figure du faune de Vaslav Nijinski. Ce processus de création inclura non seulement les étudiants, mais également les enseignants et les administratifs qui le désireront (janvier-juillet 2020).

Phase b Année d'ajustement de la formation spécifique en tant que préfiguration de la spécialité décrite brièvement plus haut (septembre 2020-août 2021).

Phase c Ouverture de la spécialité à intituler encore, ressortissant des arts vivants (Septembre 2021).

1 Livret de l'étudiant ESAA 2010-2011.

2. Un programme pédagogique avec le metteur en scène Marc Zammit. L'atelier de recherche et création *Ultimate Happening. Le corps éperdu : écritures-monde(s) du vivant* fait partie des contenus fondamentaux. Dans le sillage de l'expression corporelle et plastique, ce cours fait ressortir les moyens d'explorer l'art plus que l'exigence d'aboutir à un résultat. Ce programme est offert depuis cette rentrée 2019. Il est structuré par ses exigences et modalités pédagogiques, au fil de quatre semaines de *workshops*.

Le tournant pédagogique de l'art

En art, la pédagogie de l'expérience prônée par le projet d'établissement incorpore d'autres modes d'accès à la connaissance telles que, par exemple, l'intuition, le savoir-faire, l'imagination et des manières adisciplinaires d'être-au-monde. Pourtant, cette expérience ne renie pas l'exigence d'une méthodologie d'accès à la connaissance qui se traduit par la conception de programmes de formation dont la structure d'emploi du temps, d'espaces et de contenus graduels façonnent les manières d'enseigner l'art.

Ces considérations viennent ici pour exemple de contenus problématisés d'un enseignement ayant pour objectif la formation à la transmission de réflexions et savoirs scientifiques, à la médiation culturelle et même au professorat. Cette dernière qualification n'est pas une vue de l'esprit. Ces dernières années ont montré une recrudescence de diplômés ayant visé et obtenu les CAPES, CAPET, et autres visas pour l'accès à l'enseignement informel, primaire, secondaire, voire supérieur. Ceci implique un contenu corollaire de la formation à la transmission, pointant plus spécialement la dimension didactique des productions artistiques et une compétence pédagogique.

Cet objectif est sérieusement envisagé à l'ESAA, et constitue une nécessité à l'égard d'une réalité sociale qui ne peut plus être ignorée vis-à-vis de mutations à la fois sociétales et institutionnelles. Par des approches à la fois théoriques et pratiques des sciences cognitives et des sciences de l'éducation, ces enseignements à l'enseignement ont encore à penser et repenser le processus créatif en tant que mode de connaissance, expérience et transmission culturelle, mais aussi les conceptions toujours relatives de l'art et de ses langages.

Le premier cycle de la mention *Création*

Cours de licence 1

La première année est le moment du passage au modèle de l'école supérieure d'art. C'est une année cruciale due à son caractère probatoire mais aussi au fait qu'elle marque le passage, pour la plupart des étudiants, de l'enseignement secondaire à celui proposé en école supérieure d'art, où très rapidement sera encouragée l'autonomie et la prise d'initiative. C'est une année pluridisciplinaire comportant des enseignements qui visent à ouvrir un large éventail sur des aires de la création tout en fournissant des bases solides, propres aux enjeux du projet d'établissement *L'ESAA, école-monde(s)* et à l'acquisition progressive d'une autonomie d'action et d'apprentissage. Cours théoriques, travaux pratiques et exercices en situations constituent les apports fondamentaux combinant enseignement individuel et de groupe. Tous les cours fondamentaux relèvent du régime de crédits.

**SoftPower Atelier Création World
Wide Web / internet
Image par image
Presse-papier
Présent et futur d'un passé-
monde. *Partie 1 : De l'attachement
aux objets*
Histoire de l'art
Gravure
Atelier de design éditorial
Dessin – couleur Peinture
Céramique
Anglais
Philosophie de l'art
Cinéma de poche
Photo
Dessin – couleur volume & espace
Moulage**

SoftPower Atelier

Création World Wide Web / internet

Enseignant : Lionel Broye

Mention : *Création*

Année : L1

Semestre : 1 et 2

Objectifs

A l'issue de cette formation, les étudiants seront en mesure d'analyser et anticiper leur choix de logiciel en fonction des objectifs de leurs projets en ligne ainsi que de résoudre les questions relatives aux formats de compressions des images fixes ou animées, les codecs audios et de stockage/sauvegarde, créer un site Internet en HTML, un site dynamique (WordPress), une communauté de membres, un forum, connaître les enjeux artistiques des réseaux ainsi que les artistes engagés en ligne.

Enseignement

Logiciels (liste non exhaustive) :

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Dreamweaver, Adobe Media Encoder VNC viewer Filezilla Audacity Gimp Stockage en ligne de type Google Drive Navigateurs (Firefox, Chrome, Beaker) Vnc Viewer.

Méthode

90 % atelier pratique et 10 % cours théorique. Il s'agit ici de proposer une approche globale des logiciels de création web à connaître dans un cursus d'école d'art. Nous travaillerons ensemble sur un corpus de programmes ainsi que sur une sélection de logiciels libres afin de prendre en main les différentes techniques de création et de réalisation d'installations numériques interactives en réseaux. Pour cet apprentissage le cours sera décliné en deux parties, un premier temps de présentation du logiciel, ses origines et ses fonctionnalités, puis des exercices pratiques spécifiques et des projets

individuels à réaliser pendant l'année.

Évaluation

Contrôle continu / Rendus réguliers / Questionnaire en ligne.

Image par Image

Enseignant : Véronique Mori

Mention : *Création*

Année : L1

Semestre : 1

Objectifs

Ce cours atelier veut sensibiliser les étudiants à une culture de l'image en mouvement dans le champ de la création contemporaine et de l'art actuel à travers la problématique de l'image animée.

L'image animée inventée avant le cinéma sera le contexte théorique et pratique des séances de travail. Nous explorerons différentes techniques d'image allant du dessin à la pratique de logiciels pour un traitement de l'image et leur montage. Les auteurs et artistes que nous étudieront seront choisis pour la pertinence et l'originalité de leur œuvre.

Enseignement

Pour la pratique il sera enseigné l'utilisation de techniques de fabrication d'images, pour la captation, la transformation, la fabrication ainsi que l'utilisation de logiciels de montage virtuel. Du côté des auteurs et des artistes qui nourriront le contexte de l'atelier nous étudieront Len Lye et MacLaren pour leur pratique inédite du dessin directement gravés sur pellicule film, Alexandre Alexeïff et Claire Parker inventeurs du tableau d'épingles, William Kentridge engagé politiquement ainsi que Blu qui produit des peintures dans la rue et en fait des films engagés dans un regard critique, nous verrons bien d'autres auteurs afin d'être dans l'actualité de ce genre.

Méthode

La forme du cours atelier est organisée

afin de favoriser la mise en place d'un enseignement pratique technique sur les ordinateurs de l'école mais aussi historique et théorique auquel l'étudiant participe en présentant ses recherches au cours desquelles il devra faire preuve d'esprit critique. Chaque séance d'atelier correspond à une étape nécessaire à l'autonomie de l'étudiant qui doit savoir utiliser le matériel audiovisuel construire un projet et le réaliser.

Plusieurs rendus de très courts métrages seront demandés à partir de sujets ou contraintes proposés par l'enseignant. Un temps de travail collectif sera envisagé permettant une meilleure intégration des étudiants dans leur année.

Évaluation

Les notes sont données en fin de semestre elles sont établies à partir de trois critères qui sont :

- la participation 20%
- la qualité technique des rendus 20%
- la qualité plastique des rendus 60%

Presse-papier

Enseignant : Hamid Maghraoui

Mention : *Création et Conservation-restauration*

Année : L1

Semestre : 1 et 2

Objectifs

Cet enseignement veut inciter et/ou encourager les étudiants à l'anticipation artistique personnelle en vue de la réalisation d'un « objet-document ».

Il s'agit pour eux de prolonger et d'approfondir ce qui a suscité leur intérêt, et de produire en fin de semestre 2, un document dont la forme et le fond seront singuliers, en mettant à profit tous les moyens à leur disposition : textes, images, supports multi-média... mobiliser des ressources humaines, documentaires, techniques et artistiques, en

fonction d'une demande.

- formaliser des idées ou des questions,
- concevoir et faire évoluer un projet de création originale dans un temps imparti et jusqu'à son aboutissement,
- réaliser et terminer un objet singulier doté de propriétés plastiques et susceptible d'être exposé.

Enseignement

L'enseignement vise à accompagner les étudiants en les guidant dans des directions ignorées, vers des ressources documentaires, techniques, humaines et artistiques dans un temps imparti. Du travail extra-scolaire est aussi demandé pour entretenir une dynamique et un investissement continu. Chaque étudiant est invité à émettre des propositions et montrer des réalisations qui pourront être soumises à la discussion et la critique collectives, et à se confronter à des problèmes autant techniques qu'artistiques.

Présent et futur d'un passé-monde : de l'attachement aux objets

Enseignant : Marc Maire

Mention : *Création et Conservation-restauration*

Année : L1

Semestre : 1

Objectifs

C'est l'acquisition progressive d'une démarche heuristique et critique au moyen d'outils et méthodes qui est visée, notamment par l'acquisition des capacités de

- compréhension des notions et problèmes évoqués en cours,
- réalisation régulière d'un travail écrit autonome et collaboratif,
- proposition et formulation d'idées ou de

questions, à l'oral comme à l'écrit,

- mobilisation de ressources humaines et documentaires en fonction d'une demande.
- description, analyse d'un objet en situation particulière, méthode et organisation pour la conception d'un document numérique et sur papier.

Enseignement

A l'épreuve de la tangibilité physique d'*objets affectifs* – artistiques et patrimoniaux – le volet pratique du cours propose d'apprendre à repérer, interpréter et recouper les signes qui permettent de décrypter leur inscription dans des réseaux complexes de significations. Les expériences proposées veulent permettre de mieux prendre la mesure des effets de leurs signification, statut, altération, requalification dans le temps, valorisation... et usage(s) aujourd'hui. Parallèlement, c'est l'approche historiographique qui est mise à profit en ce qu'elle fournit des éléments de réflexion. Le cours forme à une expérience simultanément physique et réflexive face à des objets *sémiophores*, habituellement *intouchables* dès lors qu'ils sont sacralisés et dont l'identité est labile. C'est l'acquisition progressive d'une démarche heuristique et critique au moyen d'outils et méthodes qui est visée.

Méthode

Eu égard aux enjeux de cet enseignement transversal, la pédagogie mise en œuvre ressortit de celle développée par Jacques Rancière et dans son *Maître ignorant*. Étant résolument admis et proclamé que tous les membres de l'auditoire possèdent la même intelligence, chacun.e d'eux est invité.e à se confronter à la considération, l'évaluation; l'analyse des éléments d'information fournis et à une réflexion partagée à haute voix. Ainsi, l'enseignement ne repose plus sur une matrice seulement fondée sur « l'explication » univoque par l'enseignant ; il s'agit bien plus d'un apprentissage émancipateur qui veut rompre avec le rapport d'autorité

verticale - et donc de pouvoir - implicitement établi par celui qui sait à l'égard de ceux qui ne sauraient pas. L'autre particularité de la méthode consiste à aborder chaque thématique par les prismes de disciplines et points de vue différents, à l'instar d'une approche transdisciplinaire.

Évaluation

Assiduité aux séances de cours, qualité de la participation aux séances collectives, capacités de compréhension, d'acquisition et de mobilisation des connaissances, capacités de réflexion, d'analyse et d'expression (pertinence, vocabulaire, orthographe) à l'écrit comme à l'oral.

Production régulière de pensée à l'oral, d'enquête et d'écrit à durée déterminée.

Histoire de l'art, une introduction

Enseignant : Sylvie Nayral

Mention : Création et

Conservation-restauration

Année : L1

Semestre : 1 et 2

Objectifs

Approche des œuvres en distinguant la possibilité de les lire dans leurs nécessités premières au travers de l'étude de celle d'en relever les questions plastiques toujours actives aujourd'hui. Engagement personnel dans un travail d'écriture.

Enseignement

Multiples sont les œuvres modernes et contemporaines plus ou moins explicitement liées à celles qui les précèdent. L'attention à ces relations est la question centrale du cours qui s'attache également à préciser les divisions traditionnelles de l'histoire de l'art en grands chapitres et à donner plus particulièrement des repères pour les périodes

Paléolithique, Antiquité, et Moyen Âge.

Méthode

Cours magistraux suivis de TD en bibliothèque.

Prise de croquis en cours et pratique régulière de l'écrit qui doit permettre à l'étudiant.e d'explorer diverses possibilités, et d'identifier ses forces et ses faiblesses.

Évaluation

- Présence en cours et aux TD.
- Contrôle continu pour la production de croquis et d'écrits.
  - Qualité des travaux rendus (trois livraisons / semestre) et progression

Méthode

A partir des idées, des images, des œuvres, des événements découverts lors des conférences, des sorties les étudiants auront à établir une correspondance en lien ou non avec des références repérées dans le champ de l'art, découverts et mobilisés pendant l'évolution de leur avancée.

Évaluation

- Assiduité et régularité dans la progression comme dans la réalisation.
- Capacité d'évolution d'un projet dans un temps imparti.
- Qualités plastiques, singularité, originalité du travail fourni.
- Quantité et qualité des ressources mobilisées.

Cinéma de poche

Enseignant : Nicolas Gruppo

Mention : *Création*

Année : L1

Semestre : 1 et 2

Objectifs

Acquisition d'un langage et une approche des techniques / Une culture de l'image en mouvement / un regard critique et distancié.

Enseignement

Approche théorique du cinéma / Processus d'écriture / Analyse de film.

Méthode

Cet atelier cinéma se construira, autour d'analyses de film, de débats et d'expériences plastiques (tels que : Photo, dessin, performance, collage, etc.).

Sans passer par le scénario, ni la caméra, les étudiants seront invités à fabriquer et inventer une écriture cinéma en cohérence avec les œuvres analysées.

Évaluation

Contrôle continue et bilan des œuvres réalisées.

Gravure

Enseignant : Carlos Marcano

Mention : *Création et*

Conservation-restauration

Année : L1

Semestre : 1

Objectifs

Se familiariser avec les différentes techniques de la gravure. Création des estampes grâce à la technique de la gravure et la multiplicité de l'image imprimée, visant à mieux diffuser le travail créatif. Cette technique presque magique offre un éventail de découverte non négligeable nous menant vers d'autres horizons. Nous ne serons pas à côté de la plaque !

Démystifier les visions très formatées de la technique de la gravure technique car on a tendance à penser que le temps de la gravure est révolu alors qu'elle est plus riche et généreuse qu'il n'y paraît, une source de recherche et création inépuisable ou la surprise est souvent au rendez-vous.

Le but principal permettra donc d'aborder l'histoire, la technique, le travail en équipe la

création et la modernité

Enseignement

Ce parcours de formation s'articule autour des techniques élémentaires. Bien que le travail de recherche créative reste dans la dimension personnelle, les étudiants seront souvent confrontés à apprendre des travaux des autres par l'entremise d'une pédagogie de la communication. Prévention et mise en garde sur l'utilisation du matériel et les dangers d'atelier. Papier : Découpage, mouillage, manipulation et stockage. Presse : Pression, feutre, gabarits d'impressions, entretient. Encres : Mélanges, textures, conservation. Monotype : (comprendre le sens inversé de l'image et l'écriture) Taille douce : Graver directe sur la plaque à l'aide d'une pointe sèche, Eau forte : Plaque gravée à l'aide d'une pointe sèche et trempée dans un bain d'acide. Aquatinte : Utilisation de la résine, bain d'acide. Réaliser ses propres gravures, selon les procédés acquis en utilisant toutes ces techniques.

Méthode

A travers l'histoire des techniques et l'expérience d'élaboration ce parcours conçoit l'atelier de gravure comme un lieu de transmission et d'apprentissage, de questionnement et de création, d'isolation créative et de partage aux travaux collectifs.

Il s'agit d'accompagner l'élève par rapport aux différentes techniques d'impressions à utiliser pour mieux rechercher, adopter et adapter sa manière d'expression, sa facture.

Analyses en commun sur les démarches en générale, technique couleurs, impressions, références, moyens employés pour aboutir à un résultat final personnalisé.

Être autonome et avoir la capacité de réaliser ses propres gravures, ce qui pourrait lui octroyer le droit d'accéder à l'atelier pour continuer sa recherche personnelle en dehors des cours et en accord avec la direction de l'ESSA et l'enseignement.

Évaluation

Assiduité et ponctualité. Ordre, propreté et sécurité au travail, bonne utilisation des outils et matériaux. Prise en compte des indications et conseils de l'enseignant, Créativité. Qualité et quantité des réalisations. A la fin du semestre l'élève doit créer un dossier de 4 gravures finies et édités plus un texte expliquant sa démarche créative et son évolution. Pour les élèves intéressées, un accompagnement en mutuelle accord pourrait être étudié lors de sa recherche personnelle, ou l'estampe sera le fil conducteur.

Atelier de design éditorial

Enseignant : François Marczińskiak

Mention : *Création et*

Conservation-restauration

Année : L1

Semestre : 1 et 2

Objectifs

Sensibiliser et initier les étudiants à la pratique du design graphique et éditorial en leur transmettant les outils et les connaissances fondamentales liées à ce domaine. L'atelier a pour objectif de rendre les étudiants autonomes pour la conception d'objets éditoriaux, en les invitant à envisager cette pratique comme médium potentiel dans leur démarche artistique à venir.

Enseignement

L'enseignement s'articule autour des fondamentaux du design graphique et éditorial à travers la prise en main des outils (logiciels de mise en page, sensibilisation à la typographie, dessin, méthodologie), l'analyse des enjeux (contextes de publication et codes visuels associés...) et l'acquisition de références (histoire des arts graphiques en regard de l'histoire de l'art).

Méthode

La méthode d'enseignement est axée sur une approche pratique, renforcée de façon ponctuelle par des mises en lumière théoriques des notions utiles à la bonne compréhension des enjeux du cours. Diaporamas, films et objets éditoriaux sont présentés régulièrement aux étudiants, tandis que le reste de l'atelier est un temps de recherche et de création autour d'un projet éditorial. Ce projet éditorial, mené tout au long de l'année, vise à éditer des textes et des dessins produits en parallèle dans le cours d'histoire de l'art de Sylvie Nayral. Il est un prétexte à l'expérimentation de différentes approches méthodologique et techniques.

Évaluation

Toutes les deux à trois séances, les étudiants sont amenés à rendre un travail de conception graphique noté selon plusieurs critères. Ces critères, qui diffèrent selon la nature du travail produit, sont transmis aux étudiants lors de la première séance de travail via un énoncé oral et écrit.

Couleur dessin

Enseignant : Jean Laube

Mention : *Création*

Année : L1

Semestre : 1 et 2

Objectifs

- Passages vers l'analyse des enjeux plastiques.
- Expérimenter les notions premières d'un usage de la couleur
- Une première approche de l'espace bidimensionnel de la peinture

Enseignement

La pratique de la création implique une conversation avec les œuvres d'autres artistes. Il s'agit d'explorer les rapports entre la pratique plastique et la lecture des œuvres. La couleur, élément majeur de ce cours, paraît subjective, secondaire.

Il s'agit de déconstruire nos habitudes, en observant les usages de la couleur dans l'histoire de l'art moderne et dans notre monde quotidien. Nomination, classement par teintes, intensité, par valeurs. Ce repérage propose de se créer une cartographie mentale de la couleur et d'envisager différents modes de construction d'un espace coloré. Et dans le même temps qu'on travaille à nommer, classer et articuler les tons, il d'expérimenter quelques matériaux bruts de la peinture.

Méthode

Le cours se compose en deux séries de six ateliers pratiques de trois heures. Chaque énoncé comporte une part d'exercice dont les résultats sont comparables entre eux, et une part d'interprétation qui relève de choix individuels ou d'impondérables. Les supports du cours sont au départ, une liste d'œuvres choisies dans l'histoire de l'art du XXe Siècle, donnée au fur et à mesure par l'enseignant, et l'environnement immédiat de l'atelier (second semestre).

Chaque énoncé comporte une part d'exercice dont les résultats sont comparables entre eux, et une part d'interprétation qui relève de choix individuels, d'impondérables ou de surprises. Chaque énoncé comporte une part d'exercice dont les résultats sont comparables entre eux, et une part d'interprétation qui relève de choix individuels, d'impondérables ou de surprises. Chaque énoncé comporte une part d'exercice dont les résultats sont comparables entre eux, et une part d'interprétation qui relève de choix individuels, d'impondérables ou de surprises.

Évaluation

Toutes les phases des réalisations sont réunies dans une forme à définir, elles sont notées lors d'un bilan interne du cours puis exposées au bilan collégial semestriel. Critères : participation, quantité et variété des expérimentations, qualité plastique des réali-

sations, compréhension enjeux plastiques.

Pratiques et créations céramiques

Enseignant : Gaël Anasse

Mention : *Création*

Année : L1

Semestre : 1

Objectifs

Le but de ces cours est de maîtriser les principes généraux de la conception céramique. Il s'agit surtout de permettre aux étudiants de cerner les potentialités qu'offrent la terre et les techniques céramiques dans leur parcours professionnel.

A la fin de ce cours les étudiants seront capables de :

Développer des projets de créations personnels avec la terre comme médium ou médium principal. Identifier les différentes familles de matières en céramique. Maîtriser le vocabulaire technique de la céramique. Maîtriser les techniques de l'assemblage de la terre et du tournage en céramique.

Enseignement

Les étudiants bénéficieront de deux heures et demi de cours hebdomadaire durant un semestre durant lequel seront proposés 3 modules : la culture céramique, les techniques du tournage et du modelage et les créations céramiques.

Méthode

Ce cours est principalement pratique, afin que les étudiants acquièrent les gestes justes au travers d'exercices de réalisations techniques. Chaque séance se ponctue par une vidéo projection présentant une partie théorique s'appuyant sur une réalisation céramique et ses gestes techniques, ainsi que les nouveaux termes qui constitueront progressivement un glossaire de la céramique. Chaque phase d'acquisition donne lieu à des expérimentations plastiques,

sortes d'interprétations et d'applications personnelles des techniques acquises. Ces créations individuelles participent à une réalisation commune, une phase collective : les projets. Ceux-ci se concrétisent, au choix par une fresque sculpturale, un bas-relief, une sculpture, une installation, la création d'un outil, etc.

Évaluation

Le contrôle d'acquisition se fera au travers de travaux pratiques démontrant la maîtrise technique de chaque étudiant. Ils devront réaliser plusieurs pièces de tailles et de poids différents en appliquant les techniques enseignées, puis proposeront un projet personnel de création céramique qui sera apprécié sur la qualité de sa réalisation technique.

En fin de semestre, les étudiants réalisent deux projets de groupes. L'évaluation portera sur l'implication de chacun au cœur du projet collectif et la qualité des propositions de chacun.

Anglais

Enseignant : Jill Myhill

Mention : *Création et*

Conservation-restauration

Année : L1

Semestre : 1 et 2

Objectifs

Le cours d'anglais met l'accent sur une pratique intimement liée au monde de l'art et de la conservation-restauration et stimule la pratique orale de la langue. De nombreux matériels écrits et oraux seront proposés tout au long de l'année. L'étudiant prendra confiance en lui-même à l'écrit et à l'oral. A la fin de ses études, il possédera tous les outils nécessaires pour communiquer en anglais dans son travail ainsi que dans sa vie quotidienne.

Enseignement

Enseignement par groupes de 15-20 étudiants. Après un test effectué en début d'année, les étudiants seront répartis en 4 groupes de niveaux. Dans chaque cours (2 heures hebdomadaires), ils auront l'occasion de s'exprimer en anglais autour d'un thème actuel ou relevant de leurs mentions : *Création* ou *Conservation-restauration*. Les 4 compétences seront abordées (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale) à tour de rôle, ceci en utilisant des documents issus de journaux, revues et documents audiovisuels en lien avec l'art et la transmission patrimoniale.

Méthode

Chaque semaine des thèmes de discussions seront abordés et fourniront l'occasion pour la classe de s'exprimer en anglais. Nous travaillerons la lecture et la traduction d'articles ayant trait à l'art, ainsi qu'à la conservation-restauration. Ils seront utilisés pour approfondir la compréhension écrite et l'acquisition du vocabulaire. Une notion grammaticale sera abordée chaque cours, en fonction du niveau et besoin du groupe. (Utilisation des livres de grammaire de Raymond Murphy).

Évaluation

- Évaluation individuelle sur la base d'une présentation orale en cours 25 % (expression orale)
  - examen écrit 25% (expression écrite)
  - Contrôle continu 50 % (compréhension orale et écrite)

Approche comparée des concepts fondamentaux de la théorie de l'art dans les traditions

européennes, chinoises et hindoues

Enseignant : Cyril Jarton

Mention : *Création*

Année : L1

Semestre : 1 et 2

Objectifs

À travers l'étude de textes et d'œuvres issus de différents horizons culturels, le cours s'emploie à donner une vision aussi précise que possible de l'abondant corpus théorique qui accompagna dans la Grèce classique, mais aussi dans les traditions hindoues et chinoises, le développement des pratiques artistiques. Ces différentes approches se complètent et s'éclairent mutuellement. Elles révèlent comment l'appréciation des œuvres ou des phénomènes du monde se réfère dans chaque tradition à des processus de perception différents. Platon, dans *Hippias Majeur*, indique que la vue et l'ouï constituent les canaux les plus adaptés à l'appréciation de la beauté – ils permettent une distance, une abstraction. L'approche hindoue posée dans les *Upanishad* puis développée dans le traité de Bharata se concentre sur la Saveur (*Rasa*) qui sur le modèle de la nourriture s'incorpore au corps entier. La Chine de son côté pose comme préalable le K'i, souffle et respiration, cause efficiente de toute vie.

Enseignement

Cette approche vise à inscrire les connaissances et la réflexion de l'étudiant dans une démarche permettant de dépasser les limites d'une vision ethnocentrée. Il s'agit 1) de saisir les différentes conceptions qui se développent simultanément dans le monde (nous limitant ici aux civilisations ayant transmis leurs théories par l'écriture. 2) Par l'approche comparée, notre démarche vise ensuite à saisir les différences et les convergences des théories de l'art étudiées. 3) Nous examinerons enfin comment ces approches

peuvent se rencontrer à travers des exemples concrets. Nous étudierons en particulier comment les philosophies post kantienne et post hégélienne initiées par Arthur Schopenhauer et Friedrich Nietzsche chercheront à intégrer ces données extra-européennes dans une approche plus ample, explorant et questionnant la pluralité du monde.

Méthode

Textes et nombreux visuels qui ancrent la connaissance et la mette en présence d'exemples concrets. Chaque ensemble thématique fait l'objet d'un livret spécifique associant notes prises en cours et approfondissements des étudiants. Pendant la deuxième partie du cours (40mn) des lectures commentées et des exercices sont proposés afin d'expérimenter les notions. Les étudiants apprennent à écrire un dialogue, à développer un concept sous forme de texte théorique, à analyser une œuvre en suivant un cheminement philosophique, à commenter un texte, à expérimenter diverses formes d'écritures en fonction des cultures étudiées. Ces exercices commencés en cours sous forme de travaux dirigés, font ensuite l'objet d'un travail personnel, d'un rendu et d'une évaluation.

Évaluation

L'évaluation s'effectue sur la base des exercices proposés en cours et fait l'objet de 4 rendus écrits répartis pendant les deux semestres.

Image fixe, regard et points de vue

Enseignant : Mylène Malberti

Mention : *Création*

Année : L1

Semestre : 1

Objectifs

Que ce soit l'initiation, le développement

et la réalisation d'un projet artistique, le constat d'état d'une œuvre ou le mémoire de fin d'étude, chaque étudiant, tout au long de son cursus, doit acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour mener ses recherches à terme.

Les possibilités de la photographie (entre les beaux-arts et les médias) sont à la fois picturales et narratives.

L'étudiant peut apprendre à fabriquer des images et à raconter visuellement des histoires.

Cet apprentissage se déroule sur quatre plans distincts et complémentaires : le choix du cadrage, l'instant décisif de la prise de vue, la sélection et le montage, la mise en forme de l'image objet, les techniques de reproductibilité et de diffusion. Tout cela réclame de la précision, un sens de la justesse dans le choix et les réglages, un permanent aller-retour entre intuition et analyse. À cela s'ajoute l'idée de projet qui intègre la prise de vue et la réalisation concrète des images, ce qui donne au travail une durée et une continuité évolutive. Et c'est ici que la dynamique de l'atelier come travail de groupe trouve son efficacité où s'associent des recherches individuelles et singulières et des propos d'ensemble. La narration, plastique, poétique, documentaire préoccupent les étudiants. Il leur faut, dans un premier temps, définir et construire le sens de leur recherche, pour ensuite choisir un ou des supports, (écran, édition, exposition, installation...). C'est un laboratoire de recherche où les différents médiums, processus, techniques, technologies sont au service de l'idée. Par la médiation des ateliers d'expérimentation et de création, les travaux personnels font l'objet d'une réflexion et d'une analyse régulières dans le cadre d'une évaluation continue. Il faut alors installer le travail personnel au centre du travail pédagogique et par là même, orienter leur travail et leur recherche personnelle afin d'évaluer leur capacité à présenter leurs diplômes. Cette préparation mobilise ainsi toutes les connaissances acquises, les approfondit et les affine

aussi bien dans l'ordre théorique et historique que pratique et artistique.

Enseignement

Initiation aux techniques de prise de vues argentiques et numériques.

La prise de vue : la confrontation à l'enregistrement du réel.

Cadrage, composition, reportage, mise en scène, reproduction.

La prise de conscience : la restitution.

Le choix des images et de leur finalité.

La prise de décision : l'élaboration et la réalisation.

Méthode

Le laboratoire numérique (Photoshop), studio photo et atelier édition, cours théoriques et pratiques.

Évaluation

Contrôle continu et remise d'une réalisation concrète.

Dessin, couleur, volume/espace

Enseignant : Alain Leonesi

Mention : *Création*

Année : L1

Semestre : 1 et 2

Objectifs

Inventaire des moyens et des pratiques du dessin d'observation au dessin de création.

Approche du dessin comme mode et moyen de la création, du processus de création plastique, de la méthodologie individuelle, du projet.

Familiariser l'étudiant(e) aux pratiques du dessin (carnet de bord, esquisse, etc.).

Le dessin comme pratique transversale avec les autres disciplines plastiques.

Approche pluridisciplinaire du dessin.

Enseignement

Atelier : Dessin d'observation / Dessin de création / Écriture de projet.

Repérer. Observer. Annoter. Emmagasinier : carnet, annotation graphique et écrite, esquisse

Dessiner/découper : re-prendre, Dé-composer/re-composer, re-définir, re-qualifier.

Présentation de catalogues (artistes/exposition/mouvement artistique) et lectures commentées en fonction des propositions d'atelier.

Méthode

Travail dirigé : observer / repérer / collecter / transcrire.

Carnet avec annotation graphique et écrite, support et moyen graphique libre.

En atelier : Défaire/Refaire. Collage/Assemblage graphique à partir du travail de collecte.

Élargissement des moyens plastiques par une ouverture à de nouvelle technique en changeant les formats, les supports, les compositions, les médiums.

Évaluation

Suivi et rendu des étapes du travail dirigé.

Contrôle continu, bilan d'étape, accrochage d'atelier des phases préparatoires.

Bilan semestriel d'atelier / Accrochage bilan semestriel.

Capacité à développer des recherches engagées et le travail en autonomie.

Présence / Assiduité / Participation et réactivité aux propositions d'atelier

Atelier moulage - Liquide/Solide

Enseignant : Bernard Daillan

Mention : *Création*

Année : L1

Semestre : S1

Objectifs

L'objectif des cours à venir sont d'initier une pratique des techniques de moulage. Une expérimentation et connaissance des fondamentaux dans la pratique de la restitution d'objets et d'œuvres (copies) mêlant connaissances techniques, adresse, rigueur et intuition.

Enseignement

Cours pratique, travaux dirigés en atelier sur 12 modules (S1). Mise en œuvre sur support d'argile. Mise en œuvre du moulage dans la multiplicité des formes et leur complexité. Sécurité dans l'ensemble de l'atelier ainsi que les étudiants.

Méthode

Démonstration d'une démarche raisonnée sur la pratique du moulage. L'empreinte, l'estampage, le moulage de techniques différentes qui permettent l'apprentissage et déterminer les processus de fabrication, reproduction à partir d'original ou de modèle en argile.

Évaluation

Assiduité, présence, respect du planning.

Le premier cycle de la mention *Création*

— Cours de licence 2

La deuxième année de la mention Création permet à chaque étudiant de persévérer dans des domaines qu'il commence à privilégier. C'est une année de concrétisation et de confirmation. Cette année est une occasion pour les étudiants d'acquérir des connaissances et l'exercice de la créativité individuelle et collective. Les projets développés grâce à des partenariats visent à enrichir et asseoir les décisions et responsabilités de l'étudiant, tout en le préparant à un travail toujours plus autonome. La transversalité est explicitée résolument à partir de cette année afin de promouvoir à la fois auprès de et par chaque étudiant, sa prise de responsabilité quant à son parcours et processus de formation.

Histoire de l'art
Dessin – couleur Peinture
Vidéo – animation
Exnihilo Atelier création /
Installation numériques
Anglais
Moulage
Philosophie de l'art
Dessin – couleur volume & espace
Cinéma usine de rêve

Histoire de l'art : fabrication de l'Art

Enseignant : Sylvie Nayral

Mentions : *Création et*

Conservation-restauration

Année : L2

Semestre : 3 et 4

Objectifs

Capacité à cerner un sujet et à l'instruire en trouvant les ressources adaptées, à le présenter en considérant sa forme (orale, écrite, dossier, etc.).

Acquisition de repères pour les œuvres des périodes modernes et contemporaines ; sensibilisation aux pratiques d'expositions.

Enseignement

Lorsqu'à la Renaissance en occident « l'art devient l'Art » [Edouard Pommier], se mettent en place des règles et des modes opératoires qui dessinent un programme pour les artistes.

Le modèle vacille sans disparaître avec l'invention de la photographie au début de l'époque contemporaine, ouvrant un espace d'explorations inattendues aux peintres et sculpteurs désormais accompagnés des photographes, désireux à leur tour d'appartenir au monde de l'Art.

Méthode

Cours magistraux suivis de séances en bibliothèque en vue de la production de dossiers et articles. L'étudiant.e est conduit.e à travailler en plus grande autonomie. Des exposés oraux sont intégrés au cours.

Évaluation

Présence aux cours et aux TD.

Qualité des travaux rendus et des présentations orales.

Dessin, couleur, peinture

Enseignant : Jean Laube

Mention *Création*

Année : L2

Semestre : 3 et 4

Objectifs

Une première autonomie concrète en peinture. Une pratique de la peinture comme ressource.

Enseignement

Le cours se propose d'effectuer des allers-retours entre la proximité concrète des matériaux, et l'éloignement des sources et usages de la peinture.

Entre la présence immédiate des réalisations et leur capacité à susciter un ailleurs.

Il s'agit d'une approche du travail pictural selon deux entrées successives, le matériau et l'espace de la peinture. Il s'agit d'affirmer la possibilité d'une pratique de la peinture ouverte à tous et compatible avec les moyens, y compris économiques, de chacun. Elle est envisagée ici comme un apprentissage des processus de réalisation et comme une ressource pour les pratiques diversifiées ou hybrides des étudiants en Art.

Méthode

Deux séquences de six ateliers de quatre heures. Le ressort principal du cours consiste dans une série d'expérimentations plastiques qui préciseront les questions de préparation des supports, liants et pigments. Au second semestre, cette première autonomie de production sera confrontée à l'expérimentation de projets collectifs à partir d'œuvres présentes dans l'environnement de l'école. Forme à inventer. Au second semestre une approche de l'espace pictural, concret ou métaphorique, au travers de rencontres avec les œuvres présentes sur le territoire proche de l'école : proches, et aussi, lointaines.

Évaluation

Toutes les phases des réalisations sont réunies dans une forme à inventer, elles sont notées lors d'un bilan interne au cours puis exposées au bilan collégial semestriel. Critères : participation, quantité et variété des expérimentations, qualité plastique des réalisations, compréhension des enjeux plastiques.

Exnihilo Atelier création/Installation numériques

Enseignant : Lionel Broye

Mention : *Création*

Année : L2

Semestre : 3 et 4

Objectifs

Ce cours sera l'occasion d'appréhender ce réseau sous un angle critique en passant tout d'abord par une forme d'état de l'art technologique et artistique suivi par la mise en place d'espaces artistiques fonctionnant suivant les mêmes principes qu'Internet. Ces installations pourront être expérimentées sous différents formats allant d'un usage local et privé à des usages et déploiements mondialisés.

Enseignement

Partir de rien, ex nihilo, c'est prendre à contrepied les usages que nous avons de nos outils numériques. Qu'en est-il de ces usages sur d'autres continents ? Dans d'autres cultures et dans d'autres Écoles d'art ? Un groupe d'étudiant aura pour travail d'identifier un continent avec lequel commencer notre travail, ensuite d'y localiser les écoles d'art puis de prendre contact avec ces écoles. Sans penser par avance ce que nous allons faire ensemble, il s'agira avant tout de mettre en place les conditions de rencontres et de découverte où chacun pourra se présenter et

discuter. Pour cela nous utiliserons toutes les techniques numériques disponibles (réseaux sociaux, réseaux privés, partage de documents, gestion de projets, etc.).

Méthode

Les artistes utilisent depuis toujours les réseaux de communication mis à leur disposition, que ce soit à des fins créatives, expérimentales, contemplatives ou informationnelles. L'Internet fait partie de ces réseaux où les artistes agissent et inventent, l'histoire de l'art récente en recense un nombre croissant, mais qu'en est-il de leur liberté lorsque l'on considère que ce réseau est aujourd'hui principalement utilisé et pensé par des grandes puissances commerciales telles que Google, Apple, etc ? Avec 80% d'atelier pratique et 20% du cours théorique cet enseignement est dédié aux expérimentations ainsi qu'à la mise en place de projets individuels de création et d'installations où le numérique et les réseaux jouent un rôle prépondérant. Lors de la mise en place de ces zones libres seront abordés les techniques de création (animations, design, site internet) les outils de travail participatifs ainsi que les systèmes et logiciels issus de l'open source.

Évaluation

Contrôle continu / Rendus

Vidéo : installer/ documenter/informer

Enseignant : Véronique Mori

Mention : *Création*

Année : L2

Semestre : 3 et 4

Objectifs

Ces rencontres/ateliers ont pour objectif d'amener l'étudiant à faire des expérimentations d'installations visuelles et sonores

à travers un travail personnel suivi de sa présentation aux autres étudiants et aux enseignants. Il s'agit ainsi d'apprendre à en parler devant un public et devant la caméra et de porter un regard critique sur sa prestation.

Enseignement

L'enseignement se concentre sur la pratique de l'échange et la mise en place de méthodes de travail, tant technique que théorique et critique. L'enseignement se précisera en fonction des contenus des projets artistiques des étudiants. Des mises à jour pour l'utilisation de logiciels de montage virtuel ou de traitement de l'image sont programmés en fonction des besoins.

Méthode

Des rendez-vous individuels et collectifs sont proposés dès le début l'année aux étudiants afin de leur permettre la mise en place d'expérimentations formelles, sonores, techniques dans des lieux propices. Des présentations régulières des travaux sont programmées et tous les étudiants sont invités à y participer. L'atelier s'offre comme un laboratoire de projets en cours de réalisation ou rien n'est définitif et où la parole stimule la recherche.

Évaluation

L'évaluation se fera à partir de deux critères :

- participation (présence, prise de parole, analyse critique) 50%
- qualité de la démarche artistique et des réalisations plastiques 50%

Les étudiants sont invités à y participer. L'atelier s'offre comme un laboratoire de projets en cours de réalisation ou rien n'est définitif et où la parole stimule la recherche.

Anglais

Enseignant : Jill Myhill

Mention : *Création et Conservation
restauration*

Année : L2

Semestre : 3 et 4

Objectifs

Le cours d'anglais met l'accent sur une pratique intimement liée au monde de l'art et de la conservation-restauration et stimule la pratique orale de la langue. De nombreux matériels écrits et oraux seront proposés tout au long de l'année. L'étudiant prendra confiance en lui-même à l'écrit et à l'oral. A la fin de ses études, il possédera tous les outils nécessaires pour communiquer en anglais dans son travail ainsi que dans sa vie quotidienne.

Enseignement

Enseignement par groupes de 15-20 étudiants. Après un test effectué en début d'année, les étudiants seront répartis en 4 groupes de niveaux. Dans chaque cours (2 heures hebdomadaires), ils auront l'occasion de s'exprimer en anglais autour d'un thème actuel ou relevant de leurs mentions : *Création* ou *Conservation-restauration*. Les 4 compétences seront abordées (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale) à tour de rôle, ceci en utilisant des documents issus de journaux, revues et documents audiovisuels en lien avec l'art et la transmission patrimoniale.

Méthode

Chaque semaine des thèmes de discussions seront abordés et fourniront l'occasion pour la classe de s'exprimer en anglais. Nous travaillerons la lecture et la traduction d'articles ayant trait à l'art, ainsi qu'à la conservation-restauration. Ils seront utilisés pour approfondir la compréhension écrite et l'acquisition du vocabulaire. Une notion grammaticale sera abordée chaque cours, en fonction du niveau et besoin du

groupe. (Utilisation des livres de grammaire de Raymond Murphy).

Évaluation

- Évaluation individuelle sur la base d'une présentation orale en cours 25 % (expression orale)
- Examen écrit 25% (expression écrite)
- Contrôle continu 50 % (compréhension orale et écrite)

Atelier moulage - Liquide/Solide

Enseignant : Bernard Daillan

Mention : *Création*

Année : L2

Semestre : 3

Objectifs

Concrétisation dans un objectif de création sur les bases et techniques de moulage.

Objectif et acquisition formelle pour engager un projet individuel sur les pratiques de la restitution d'objets ou de modèle créer.

Enseignement

Travaux pratiques, travaux dirigés en atelier sur 12 modules.

Continuité d'initiation des techniques de moulage en semestre 1.

Aide à la réalisation des projets

Méthode

Expérimentations formelles des techniques et matériaux de la pratique du moulage. Travail en autonomie.

Évaluation

Participation active à l'atelier. Assiduité, présence. Acquisition des compétences attendues à l'issue du semestre.

Le monde comparé à un jeu. De la pensée d'Héraclite aux développements de la théorie des jeux

Enseignant : Cyril Jarton

Mention : *Création*

Année : L2

Semestre : 1 et 2

Objectifs

Nous examinerons comment la comparaison entre le monde et le jeu constitue l'un des plus anciens motifs de la pensée. Héraclite, six siècles avant notre ère, propose cette formulation : « le temps du monde est un enfant qui joue en poussant des pions ; la royauté d'un enfant ». Présente dans le Yi King Chinois, les Upanishad de l'Inde et dans la plupart des cultures traditionnelles, cette dimension ludique est résumée par Nietzsche : « Je considère le monde comme un jeu divin par-delà le bien et le mal, j'ai pour précurseurs la philosophie de Vedanta et Héraclite (...). Chaque chose, chaque être, le monde lui-même, est une lutte de contraires, le lieu d'une joute ». Nous verrons également comment un trait spécifique du jeu est la manière irrésistible dont il franchit les frontières et se mêle, avec de nombreuses variantes, aux pratiques des différents peuples en contournant les différences religieuses, linguistiques et politiques.

Enseignement

Les jeux sont porteurs d'une connaissance profonde qui questionne la part de la chance, de l'adresse et de la réflexion dans le déroulement des actions humaines. L'accent sera mis sur la manière dont ces jeux proposent des modèles logiques ou mathématiques, notamment dans l'œuvre des Ludwig Wittgenstein et dans le cadre de la Théorie des jeux. Si les limites et la finalité

du monde restent floues, les jeux constituent au contraire des mondes parfaitement définis et organisés par des règles. D'une certaine manière, ce que nous savons du monde, nous le transposons à partir de cette expérience des jeux.

Méthode

Dans un premier temps les notions sont développées par l'enseignant sous forme de cours magistral. Pendant la deuxième partie, des exercices sont proposés afin d'expérimenter les notions et les jeux. Un premier travail d'écriture sera pour chaque étudiant de choisir un jeu et d'établir une comparaison entre ce jeu et un aspect du monde. Un second travail consistera à inventer un jeu pédagogique à même de transmettre certaines notions philosophiques acquises en cours. Sur le principe de la théorie des jeux, le troisième travail consistera à développer un modèle type « dilemme du prisonnier » afin d'analyser une situation en rapport avec le monde de l'art ou de la culture.

Évaluation

L'évaluation s'effectue sur la base des exercices proposés en cours et faisant l'objet de 4 rendus. La moyenne des différents travaux permet d'obtenir la validation des crédits. Les critères pour chaque rendu sont : qualité de l'expression écrite (sur 5) compréhension du sujet et originalité de la mise en forme (sur 5) utilisation des connaissances personnelles (sur 5) utilisation des connaissances acquises en cours (sur 5).

Dessin, couleur, volume/espace

Enseignant : Alain Leonesi

Mention : *Création*

Année : L2

Semestre : 3

Objectifs

Renforcement/confirmation des acquis du dessin comme mode et moyen de la méthodologie de la création individuelle, du projet.

Atelier lumière(s) : la lumière comme constituant matériel et immatériel de l'œuvre d'art visuel.

Élargissement de l'inventaire des moyens plastiques, objet et dispositifs (mise en situation d'objets dans l'espace).

Enseignement

Atelier : la lumière artificielle artefact de la lumière naturelle, traitement de la lumière en régie technique, décomposition/recomposition de la lumière blanche, la courbe de température, la synthèse additive, les sources, l'implantation, le plan de feux

Présentation de catalogues (artistes/exposition/mouvement artistique) et lectures commentées en fonction des propositions d'atelier.

Méthode

Projet d'atelier : Cabaret ombres et lumière

Constitution d'une matériauthèque, réception/réactivité à la lumière

Inventaire et expérimentation des sources lumière, implantation du plan de feux

Expérimentation et mise en espace des propositions et des dispositifs : création des effets, de la dramaturgie, de la conduite des effets.

Évaluation

Contrôle continu, bilan d'étape : suivi et rendu des étapes du travail dirigé.

Accrochage d'atelier des phases préparatoires / Suivi des recherches.

Accrochage bilan semestriel.

Capacité à développer des recherches engagées et le travail en autonomie.

Présence / Assiduité / Participation et réactivité aux propositions d'atelier).

Dessin, couleur, volume/espace

Enseignant : Alain Leonesi

Mention : *Création*

Année : L2

Semestre : 4

Objectifs

Du dessin au dessin. Renforcement des acquis du dessin comme mode et moyen de la méthodologie de la création individuelle, du projet

Renforcement des acquis du dessin comme mode d'expression

Approche hybride des moyens, des techniques, des dispositifs plastiques (combine painting / sculpture construite / assemblage / collage / installation / technique mixte / matériaux divers / mixité des moyens, des supports, des techniques, des médiums).

Enseignement

Inventorier les stratégies, les moyens et les techniques de la collecte, du repérage, du reportage, du récit d'expérience (esquisse, carnet, ...).

Œuvre et lieu / Le lieu et le non-lieu de l'œuvre.

L'exposition comme un temps de l'œuvre.

L'art en situation - Art et contexte /

Contexte de l'art.

Présentation de catalogues (artistes/ exposition/mouvement artistique) et lectures commentées en fonction des propositions d'atelier.

Méthode

Projet d'atelier : simulation d'un appel à projet.

« *Allures d'objets* » constituer une collection de formes figurées « *d'objets* ».

Partir de la définition étymologique du mot objet : « ce qui est placé devant » comme point d'entrée, proposition et développement libre.

(Dessin, anthropométrie d'objet, empreinte, trace, moulure, ombre, reflet, réplique, photo, film, objet de substitution, transcrire - représenter - citer - évoquer - décrire -).

Travail dirigé : Transcrire / Annoter / Emmagasiner.

En atelier à partir : Cadrage-décalage-recadrage à partir des « collectes ».

Évaluation

Suivi et rendu des étapes du travail dirigé. Contrôle continu, bilan d'étape.

Accrochage d'atelier des phases préparatoires/Suivi des recherches.

Accrochage bilan semestriel.

Capacité à développer des recherches engagées et le travail en autonomie.

Présence / Assiduité / Participation et réactivité aux propositions d'atelier.

Usine de rêve

Enseignant : Nicolas Gruppo

Mention : *Création*

Année : L2

Semestre : 3 et 4

Objectifs

Maîtrise des pratiques et techniques liées à l'image en mouvement / Capacité d'analyse / Sens critique.

Enseignement

Ce n'est pas ici l'écriture cinéma en tant que « scénario » mais en tant que récit – le cinéma hanté par l'écrit.

Le récit, c'est ce qu'y échappe au scénario. Le récit c'est la façon dont le temps rentre dans l'image. Image, récit et temps deviennent presque synonyme.

Méthode

Le temps de cet atelier se divisera en deux moments pédagogiques :

- Moment théorique et analyse d'œuvres cinématographiques qui mettent en perspec-

tive cette notion de récit. L'atelier s'appuiera aussi sur des écrits critiques et des écrits de cinéastes.

- Moment d'atelier. Les étudiants, pour éprouver la partie théorique, seront invités à réaliser des films mettant en jeu les théories et concepts traversés dans le cours.

Évaluation

Contrôle continue + bilan des œuvres réalisées.

Le premier cycle de la mention *Création*

Cours de licence 3

La troisième année constitue un temps de double préparation : au DNA et au passage devant la Commission d'accès au deuxième cycle pour celles et ceux qui le souhaitent. Ses contenus de programme contribuent à la production de différents documents et dossiers susceptibles d'étayer ces épreuves de fin d'année, se traduisant notamment par des soutenances. Si les enjeux de celles-ci ne sont pas les mêmes que ceux du DNA, il existe néanmoins une similarité d'exercice. Les étudiants doivent être capables de mettre en perspective, selon leur choix, les projets réalisés, les situations et expériences vécues en argumentant leurs vœux d'orientation artistique et professionnelle.

Les étudiants sont tenus de suivre, de préférence pendant les vacances scolaires, au minimum un stage dans un lieu relié aux pratiques et enjeux des arts plastiques ou visuels. Au retour de cette expérience, chaque étudiant est incité à rendre compte devant un parterre d'étudiants du premier cycle le plus élargi possible, un exposé oral témoignant de son expérience et de la réalité professionnelle rencontrée.

Histoire de l'art
Philosophie de l'art
Images et points de vue
Anglais
Moulage
Ateliers coordonnés : dessin
couleur & dessin volume
Le document au travail
Décalages

Histoire de l'art : textes sur l'art

Enseignant : Sylvie Nayral

Mentions : *Création et
Conservation-restauration*

Année : L3

Semestre : 5 et 6

Objectifs

Capacité à lire des textes de diverses natures et sources (écrits sur l'art d'artistes, textes théoriques), à en cerner et rapporter les enjeux.

Construction d'une bibliothèque choisie de textes sur laquelle appuyer les démarches individuelles.

Enseignement

Les débuts de l'histoire de l'art sont perceptibles au travers de quelques textes aussi rares et épars que les œuvres qu'ils concernent. La production d'écrits devient plus nombreuse dès l'époque moderne et s'augmente bientôt considérablement de textes rédigés par les artistes eux-mêmes.

Le cours construit sur la présentation d'ouvrages et lecture d'extraits constitue une bibliothèque qui propose des repères dans le vaste champ des « textes sur l'art ». Il aborde sous l'angle du texte (plutôt que la reproduction d'images) certaines productions contemporaines et les discours qui les accompagnent.

Méthode

A chaque séance, des étudiant.e.s et l'enseignante présentent un texte sur l'art, dans l'éventail des possibilités que recouvre cette dénomination : écrits d'artistes, écrits critiques, théoriques, etc.

Les textes se relient de manière de plus en plus étroite à la production de chacun.e.

Il est aussi question de travailler l'attention et l'écoute, et les présentations orales.

Évaluation

Sur la présentation de 2 à 3 textes dans le semestre pour chacun.e, la construction d'une bibliographie et d'un dossier d'histoire de l'art personnel (à minima repères XXème et XXIème siècles).

La notion d'horizon dans l'expérience artistique et philosophique

Enseignant : Cyril Jarton

Mention : *Création*

Année : L3

Semestre : 1 et 2

Objectifs

L'expérience de l'horizon s'offre à tout un chacun quand il entre en relation avec un « grand espace » mettant en rapport les lieux familiers avec d'autres qui apparaissent dans les lointains successifs jusqu'à atteindre cette zone d'invisibilité, à perte de vue, qui constitue la ligne d'horizon. Nous verrons dans un premier temps comment les arts ont éduqué le regard à se déplacer dans des paysages articulant le proche et le lointain, pratiquant ainsi une « dé-provincialisation » de la vision en l'ouvrant sur le monde

Enseignement

Cette expérience de l'horizon est aussi une expérience de pensée qui invite, comme l'a montré Edmond Husserl, à percevoir les objets et les événements à l'aune de cette infinité de relations connues ou non qui constituent leur réalité et leur sens. Déployer l'horizon d'un objet, c'est l'extraire de l'isolement où tendrait à le placer les protocoles scientifiques ou muséographiques qui voudraient le saisir en lui-même. Il s'agit ici au contraire de percevoir les choses dans leur environnement. Limite à partir de laquelle les choses apparaissent ou disparaissent,

l'horizon sollicite une « protension », c'est à dire un effort de projection pour percevoir ce qui se situe encore au loin ou reste inapparent, au seuil du visible.

Méthode

Dans un premier temps les notions sont développées par l'enseignant sous forme de cours magistral. Des exercices sont ensuite proposés afin d'expérimenter les notions. Les travaux autour de l'horizon auront pour but d'engager les étudiants dans une démarche de recherche. Différentes formes (textes, graphiques, images...) seront travaillées en vue d'une « écriture d'exposition ». Chaque étudiant sera amené à formuler et à développer au cours de l'année les différentes étapes d'un projet d'exposition. Il s'agit d'articuler la recherche avec la capacité à mettre en forme un projet artistique ou une manifestation culturelle.

Évaluation

L'évaluation s'effectue sur la base des exercices proposés en cours et faisant l'objet de 4 à 5 rendus écrits. La moyenne des différents travaux permet d'obtenir la validation des crédits. Les critères pour chaque rendu sont : qualité de l'expression écrite (sur 5) compréhension du sujet et originalité de la forme (sur 5) utilisation des connaissances personnelles (sur 5) utilisation des connaissances acquises en cours (sur 5).

Image fixe, regard et points de vue. Studio photo et atelier édition

Enseignant : Mylène Malberti

Mention : *Création et Conservation restauration*

Année : L3

Semestre : 5 et 6

Objectifs

Dans un premier temps, définir et construire pour chaque étudiant, le sens de leur proposition, plastique ou documentaire.

L'atelier prend la forme d'un laboratoire de recherche où les différents processus, techniques et technologies sont au service de l'idée.

Méthode

L'idée de projet qui intègre la prise de vue et la réalisation concrète des images donne au travail une durée et une continuité évolutive jusqu'à la production plastique ou documentaire.

L'apprentissage et la maîtrise des techniques se poursuit dans le contexte spécifique des productions réalisées par les étudiants.

Cours théoriques et pratiques, recherches et projections

Évaluation

Par la médiation des ateliers d'expérimentation et de création, les travaux et recherches personnelles font l'objet d'une réflexion et d'une analyse régulières dans le cadre d'une évaluation continue et d'un rendu de travail concret de chaque étudiant ainsi que la réalisation d'un dossier artistique (*Création*), ou du constat d'état d'une œuvre et proposition de traitement (*Conservation-restauration*)

Anglais

Enseignant : Jill Myhill

Mention : *Création et Conservation
restauration*

Année : L3

Semestre : 5 et 6

Objectifs

Le cours d'anglais met l'accent sur une pratique intimement liée au monde de l'art et de la conservation-restauration et stimule la pratique orale de la langue. De nombreux matériels écrits et oraux seront proposés tout au long de l'année. L'étudiant prendra confiance en lui-même à l'écrit et à l'oral. A la fin de ses études, il possédera tous les outils nécessaires pour communiquer en anglais dans son travail ainsi que dans sa vie quotidienne.

Enseignement

Enseignement par groupes de 15-20 étudiants. Après un test effectué en début d'année, les étudiants seront répartis en 4 groupes de niveaux. Dans chaque cours (2 heures hebdomadaires), ils auront l'occasion de s'exprimer en anglais autour d'un thème actuel ou relevant de leurs mentions : *Création* ou *Conservation-restauration*. Les 4 compétences seront abordées (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale) à tour de rôle, ceci en utilisant des documents issus de journaux, revues et documents audiovisuels en lien avec l'art et la transmission patrimoniale.

Méthode

Chaque semaine des thèmes de discussions seront abordés et fourniront l'occasion pour la classe de s'exprimer en anglais. Nous travaillerons la lecture et la traduction d'articles ayant trait à l'art, ainsi qu'à la conservation-restauration. Ils seront utilisés pour approfondir la compréhension écrite et l'acquisition du vocabulaire. Une notion grammaticale sera abordée chaque cours, en fonction du niveau et besoin du

groupe. (Utilisation des livres de grammaire de Raymond Murphy).

Évaluation

- Évaluation individuelle sur la base d'une présentation orale en cours 25 % (expression orale)
- Un examen écrit 25% (expression écrite)
- Contrôle continu 50 % (compréhension orale et écrite)

Atelier moulage Liquide / Solide

Enseignant : Bernard Daillan

Mention : *Création*

Année: L3

Semestre : 5

Objectifs

Continuité sur les techniques du moulage.

Avoir acquis les fondamentaux sur les bases données lors du 1er semestre.

Connaître et être capable d'une démarche concrète pour une réalisation d'un volume plâtre au bilan en fin du semestre 1.

Enseignement

Travaux pratiques, travaux dirigés en atelier sur 12 modules. Semestre 1.

Aide à la réalisation des projets.

Méthode

Expérimentations formelles des techniques et matériaux de la pratique du moulage. Travail en autonomie.

Évaluation

Participation active à l'atelier. Assiduité, présence. Acquisition des compétences attendues à l'issue de fin du semestre. Rendu d'un projet en fin de semestre.

Dessin - Couleur - Volume/Espace

Enseignant : Alain Leonesi

Mention : *Création*

Année : L3

Semestre : 5

Objectifs

Du dessin au dessin. Le dessin comme mode et moyen de la méthodologie de la création individuelle, du projet.

Œuvre et lieu : penser/anticiper l'accrochage.

Enseignement

Exposer / S'exposer - Atelier pratique de l'accrochage.

Maquette - Dessin préparatoire - Esquisse - Plan - Prototype - Simulation.

Présentation de catalogues (artistes/exposition/mouvement artistique) et lectures commentées en fonction des ateliers.

Méthode

Atelier dessin prospectif : préfiguration et anticipation des accrochages.

Atelier pratique de l'accrochage - Écriture d'exposition.

Dessin préparatoire - Esquisse - Relevé - Repérage.

Plan de cimaise / Plan d'accrochage.

Maquette / Prototype / Simulation.

Le dessin comme mode et moyen de la méthodologie individuelle.

Évaluation

Suivi et rendu des étapes du travail dirigé. Contrôle continu, bilan d'étape.

Accrochage d'atelier des phases préparatoires/Suivi des recherches.

Accrochage bilan semestriel.

Capacité à développer des recherches engagées et le travail en autonomie.

Présence / Assiduité / Participation et réactivité aux propositions d'atelier.

Dessin - Couleur - Volume/Espace

Enseignant : Alain Leonesi

Mention : *Création*

Année : L3

Semestre : 6

Objectifs

Le dessin comme mode et moyen de la méthodologie de la création individuelle, du projet.

Concevoir et anticiper l'enchaînement de toutes les phases de la recherche et la résolution de la création d'œuvre plastique.

Mettre en perspective les acquis.

Préparation à la soutenance du DNA.

Suivi préfiguration 2° cycle / Cycle de spécialisation - Orientation.

Enseignement

Exposer / S'exposer : Préparation et suivi du DNA.

Informar / Exposer / Soutenir / Argumenter les recherches et les propositions plastiques.

Suivi individualisé du développement des recherches et du travail engagé.

Circonscrire le champ référentiel des recherches engagées.

Suivi dossier orientation et dossier DNA (critères diplôme).

Méthode

Atelier pratique de l'accrochage : Expérimentation / Formalisation / Finalisation des mises en espace des recherches, des propositions plastiques, des dispositifs.

Suivi individualisé du développement des recherches et du travail engagé.

Évaluation

Suivi et rendu des étapes du travail dirigé.

Capacité à développer et finaliser les recherches engagées.

Capacité à développer le travail en autonomie.

Présence / Assiduité / Participation réactive.

Documents au travail

Enseignant : Nicolas Gruppo

Mention : *Création*

Année : L3

Semestre : 5 et 6

Objectifs

Contextualisation de l'analyse et clarification de la problématique.

Précision des questionnements.

Les descriptions détaillées et structurées comprennent des références appropriées.

Conscience que le fond et la forme se doivent d'être en adéquation.

Documents au travail, invitera les étudiants à sortir du groupe et à individualiser leur démarche artistique, en conscientisant qu'ils appartiennent à une histoire et qu'ils sont constitués de celle-ci. Une histoire réelle, concrète, mais aussi fantasmée, une histoire que l'on se fabrique par un tissage de rencontres, d'événements, de références artistiques, littéraires.

Enseignement

Ce n'est pas ici l'écriture cinéma en tant que « scénario » mais en tant que récit - le cinéma hanté par l'écrit.

Le récit, c'est ce qu'y échappe au scénario. Le récit c'est la façon dont le temps rentre dans l'image. Image, récit et temps deviennent presque synonyme.

Méthode

Cet atelier est une initiation à la recherche et une préfiguration de ce que pourrait être un mémoire en art. Bien sûr toute l'année, nous analyserons des œuvres artistes et des films mettant en œuvre des références et des citations artistiques.

L'atelier invitera les étudiants à faire une histoire d'eux et de leurs héritages. Par une

vidéo ou une série de vidéos, comme un instrument de la pensée, ils devront faire un travail de montage regroupant des documents (images, sons, d'extraits de films, de bandes d'actualité, de textes de philosophes, de poèmes, de musique et de tableaux, etc.) pour se raconter.

Évaluation

Contrôle continue et bilan des œuvres réalisées.

Décalages

Enseignant : Jean Laube

Mention : *Création*

Année : L3

Semestre : 5 et 6

Objectifs

La pratique du dessin comme ressource.

Une prise de conscience des phases du processus au travail.

Une approche méthodologique de la réalisation.

Enseignement

Le cours atelier décalages propose aux étudiants de L3 des pistes méthodologiques. Le principe général est le décalage : un déplacement du regard, des équilibres internes d'une réalisation, de sa destination ou de sa position dans l'espace, permet une relance de ce qui était établi. Les moyens formels en sont : le dessin, la série, la variation, la maquette, le format, et l'intrusion d'éléments hétérogènes conçus comme des possibilités de (re)mettre un travail en mouvement. Il s'agit de trouver des outils critiques dans les moyens même du travail de réalisation plastique et de ses rapports à l'espace. Une relance de ce qui était établi.

Méthode

Ce travail occupe une part du travail de projet individuel.

Il en est seulement une partie, consacrée à la *méthodologie* du processus de création. Le cours se déroule collectivement sur le premier semestre de L3 (S5) et s'inclut dans le suivi individuel de préparation au DNA (S6). Il comporte plusieurs volets rythmés sur des périodes de quelques semaines. Chaque volet donne lieu à une restitution sous différentes modalités à définir en fonction des projets et des lieux.

Chaque volet donne lieu à une restitution sous différentes modalités à définir en fonction des projets et des lieux.

Évaluation

Bilans semestriels, critères du DNA.

Le deuxième cycle de la mention Création

— Les cours de master 1

**Coordinateur de master option Art
mention Création : Jean Laube**

La quatrième année est le temps d'un parcours résolument individualisé, entré en phase d'autonomisation de la recherche et de son projet créatif individuel. Les étudiants poursuivent maintenant leur formation par le choix d'un ou plusieurs médiums et s'engagent dans un processus critique et d'investigation relié à ou à partir des lignes déterminées par l'école. Cette année est aussi vouée à la maturation de capacités d'écriture personnelle et de production d'un discours d'auteur à la suite d'un accompagnement collectif des différentes phases de la progression réflexive et rédactionnelle.

Un stage en milieu professionnel réalisé au second semestre, représente une expérience fondatrice, qui vise à la formation des compétences pour une insertion professionnelle dans de meilleures dispositions. L'étudiant est amené à développer sur le terrain les compétences acquises au cours de sa formation.

La quatrième année est aussi le temps de la conception du mémoire de DNSEP, qui requiert le choix par l'étudiant d'un enseignant de l'ESAA pour une mission de direction individuelle.

**Bureau des écritures suivi des
mémoires**

**Vidéo : installer / documenter /
informer**

**La notion d'horizon dans
l'expérience artistique et
philosophique**

Anglais

Médiations de l'art contemporain

Projet plastique

Œuvre et dispositif. Dessin -

Couleur - Volume/Espace

Gestion et économie de la culture

Bureau des écritures /suivi des mémoires

Enseignant : Sylvie Nayral

Mention : *Création*

Année : 4 et 5

Semestres : 7, 9 et 10

Objectifs

Pour chaque étudiant.e de M1 *Création*, trouver l'élan particulier qui puisse l'engager dans une écriture personnelle, en contrepoint du travail plastique, qui l'accompagne et l'étaye.

Et naturellement produire en milieu d'année de M2 un travail qui réponde aux attentes d'un mémoire de diplôme.

Enseignement

Il s'agit de rassurer les étudiant.e.s, de les accompagner tout en élargissant les points d'appuis au travers de textes d'auteurs et de la compréhension d'autres réalisations ; il s'agit donc de suivre le travail de chacun sans pour autant l'isoler dans sa pratique de l'écriture.

Enfin il convient aussi de lire et relire les textes écrits par chacun.e, et de les donner à entendre dans le cadre de séances collectives. La notion d'inspiration peut être battue en brèche, et l'écriture être considérée comme une pratique, qui se travaille.

Méthode

En M1, production de textes, et lecture dans le cadre de séances collectives.

En M2, les rendez-vous deviennent individuels afin d'aider à structurer le travail déjà avancé, lu, relu et articulé avec des documents choisis.

Évaluation

Présence aux séances collectives.

Régularité de la production et présentation d'écrits.

Vidéo : installer / documenter / informer

Enseignant : Véronique Mori

Mention : *Création*

Année : 4 et 5

Semestre : 7 et 9

Objectifs

Ces rencontres/ateliers ont pour objectif d'amener l'étudiant à faire des expérimentations d'installations visuelles et sonores à travers un travail personnel suivi de sa présentation aux autres étudiants et aux enseignants. Il s'agit ainsi d'apprendre à en parler devant un public et devant la caméra et de porter un regard critique sur sa prestation.

Enseignement

Enseignement se concentre sur la pratique de l'échange et la mise en place de méthodes de travail, tant technique que théorique et critique. L'enseignement se précisera en fonction des contenus des projets artistiques des étudiants. Des mises à jour pour l'utilisation de logiciels de montage virtuel ou de traitement de l'image sont programmés en fonction des besoins.

Méthode

Des rendez-vous individuels et collectifs sont proposés dès le début l'année aux étudiants afin de leur permettre la mise en place d'expérimentations formelles, sonores, techniques dans des lieux propices. Des présentations régulières des travaux sont programmées et tous les étudiants sont invités à y participer. L'atelier s'offre comme un laboratoire de projets en cours de réalisation ou rien n'est définitif et où la parole stimule la recherche.

Évaluation

L'évaluation se fera à partir de deux critères :

- participation (présence, prise de parole, analyse critique) 50%
- qualité de la démarche artistique et des réalisations plastiques 50%

La notion d'horizon dans l'expérience artistique et philosophique

Enseignant : Cyril Jarton

Mention : *Création*

Année : 4

Semestre : 7 et 8

Objectifs

L'expérience de l'horizon s'offre à tout un chacun quand il entre en relation avec un « grand espace » mettant en rapport les lieux familiers avec d'autres qui apparaissent dans les lointains successifs jusqu'à atteindre cette zone d'invisibilité, à perte de vue, qui constitue la ligne d'horizon. Nous verrons dans un premier temps comment les arts ont éduqué le regard à se déplacer dans des paysages articulant le proche et le lointain, pratiquant ainsi une « dé-provincialisation » de la vision en l'ouvrant sur le monde

Enseignement

Cette expérience de l'horizon est aussi une expérience de pensée qui invite, comme l'a montré Edmond Husserl, à percevoir les objets et les événements à l'aune de cette infinité de relations connues ou non qui constituent leur réalité et leur sens. Déployer l'horizon d'un objet, c'est l'extraire de l'isolement où tendrait à le placer les protocoles scientifiques ou muséographiques qui voudraient le saisir en lui-même. Il s'agit ici au contraire de percevoir les choses dans leur environnement. Limite à partir de laquelle les choses apparaissent ou disparaissent, l'horizon sollicite une « protension », c'est à

dire un effort de projection pour percevoir ce qui se situe encore au loin ou reste inapparent, au seuil du visible.

Méthode

Dans un premier temps les notions sont développées par l'enseignant sous forme de cours magistral. Des exercices sont ensuite proposés afin d'expérimenter les notions. Les travaux autour de l'horizon auront pour but d'engager les étudiants dans une démarche de recherche. Différentes formes (textes, graphiques, images...) seront travaillées en vue d'une « écriture d'exposition ». Chaque étudiant sera amené à formuler et à développer au cours de l'année les différentes étapes d'un projet d'exposition. Il s'agit d'articuler la recherche avec la capacité à mettre en forme un projet artistique ou une manifestation culturelle.

Évaluation

L'évaluation s'effectue sur la base des exercices proposés en cours et faisant l'objet de 4 à 5 rendus écrits. La moyenne des différents travaux permet d'obtenir la validation des crédits. Les critères pour chaque rendu sont : qualité de l'expression écrite (sur 5) compréhension du sujet et originalité de la forme (sur 5) utilisation des connaissances personnelles (sur 5) utilisation des connaissances acquises en cours (sur 5)

Anglais

Enseignant : Jill Myhill

Mention : *Création et Conservation restauration*

Année : 4

Semestre : 7 et 8

Objectifs

Le cours d'anglais met l'accent sur une pratique intimement liée au monde de l'art et de la conservation-restauration et stimule la pratique orale de la langue. De nombreux ma-

tériels écrits et oraux seront proposés tout au long de l'année. L'étudiant prendra confiance en lui-même à l'écrit et à l'oral. A la fin de ses études, il possèdera tous les outils nécessaires pour communiquer en anglais dans son travail ainsi que dans sa vie quotidienne.

Enseignement

Enseignement par groupes de 15-20 étudiants. Après un test effectué en début d'année, les étudiants seront répartis en 4 groupes de niveaux. Dans chaque cours (2 heures hebdomadaires), ils auront l'occasion de s'exprimer en anglais autour d'un thème actuel ou relevant de leurs mentions : *Création* ou *Conservation-restauration*. Les 4 compétences seront abordées (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale) à tour de rôle, ceci en utilisant des documents audiovisuels en lien avec l'art et la transmission patrimoniale.

Méthode

Chaque semaine des thèmes de discussions seront abordés et fourniront l'occasion pour la classe de s'exprimer en anglais. Nous travaillerons la lecture et la traduction d'articles ayant trait à l'art, ainsi qu'à la conservation-restauration. Ils seront utilisés pour approfondir la compréhension écrite et l'acquisition du vocabulaire. Une notion grammaticale sera abordée chaque cours, en fonction du niveau et besoin du groupe. (Utilisation des livres de grammaire de Raymond Murphy).

Évaluation

Évaluation individuelle sur la base d'une présentation orale en cours 25 % (expression orale)

Un examen écrit 25% (expression écrite)

Contrôle continu 50 % (compréhension orale et écrite)

Médiations de l'art contemporain

Enseignant : Stéphane Ibars

Mention : *Création et Conservation*

restauration

Année : 4

Semestre : 7

Objectifs

Le cours initié pour l'année 2019-2020 à destination des M1 et M2 a pour objectif de proposer aux étudiants une réflexion sur l'histoire de l'art de ces 60 dernières années. Cette réflexion menée autour de discussions thématiques leur permettra de se confronter à la notion complexe d'art contemporain, d'en connaître les différentes composantes, d'en étudier les moments les plus significatifs, mais aussi de constituer un socle de connaissances qui leur permettra de se positionner en tant qu'artiste au cœur d'une histoire existante, de dessiner les contours d'une histoire en devenir.

Enseignement

Les différents gestes à l'œuvre durant les 60 dernières années seront étudiés de sorte que les ruptures initiées soient mises en perspective avec les contextes historiques, politiques, culturels dans lesquels elles sont nées. Surtout elles seront mises à l'épreuve de l'actualité et du devenir des promesses sensibles énoncées par les artistes.

La chronologie proposée sera constituée d'aller-retours entre différentes périodes, différents gestes, différents territoires et embrassera des thématiques précises : Les nouvelles avant-gardes et la révolution artistique des années 1960-1970 (art conceptuel et minimal, land art) / La question de la vidéo et de la photographie dans le champ de l'art contemporain / Autour de la peinture : disparition et réapparition / Appropriations culturelles et Postproductions / Esthétique relationnelle / La figure de l'artiste en ethno-

graphe / Performer !/ L'exposition à l'œuvre / Les nouveaux mondes de l'art.

Méthode

Les œuvres envisagées dans les différentes séances seront étudiées depuis leur conception et leur création jusqu'à leur mode de production et d'exposition. Elles seront l'objet de discussions avec les étudiants et seront envisagées à travers plusieurs contextes : Cours dans l'amphithéâtre de l'ESAA, cours dans l'auditorium de la Collections Lambert, cours au milieu des œuvres dans les salles de la Collection Lambert.

De nombreux documents, bibliographies, textes, images, vidéos, seront mis à disposition des étudiants.

Évaluation

Afin d'évaluer le travail des étudiants, il leur sera demandé de produire un dossier consacré à l'étude du travail d'un(e) artiste contemporain(e) ou d'un collectif. Seront pris en compte pour l'évaluation : la qualité de la recherche menée, la qualité des sources utilisées et la capacité à produire un discours critique sur un/des gestes artistiques.

Projet Plastique

Enseignant : Jean Laube

Mention : *Création*

Année : 4

Semestre : 7 et 8

Objectifs

Développer avec chaque étudiant une méthodologie de la réalisation.

Renouveler les critères de monstration et de mise en espace propres à chaque projet.

Questionner la forme « Projet ».

Enseignement

Il s'agit d'un accompagnement méthodologique du projet plastique, dans différentes pratiques.

On recherche dans les moyens même du travail plastique et de ses rapports à l'espace, des outils de critique et de réalisation. Les moyens formels, conçus comme des possibilités de (re)mettre un travail en mouvement sont : le dessin, la série, la variation, la maquette, le format, l'intrusion d'éléments hétérogènes. Le travail porte sur la production et aussi sur sa mise en espace. Parmi d'autres facteurs de *décalage*, on inclura l'expérimentation pour une même réalisation de différents lieux et situations. Les questionnements se portent sur les sources, (quoi), les procédures, (comment)) sur l'adresse du travail (pour qui), (où). Les questionnements se portent sur les sources, éléments initiaux, (quoi), les procédures, (comment) sur l'adresse du travail (pour qui), (où).

Méthode

Le projet se déroule collectivement sur le premier semestre (S7) et s'articule au suivi individuel S8. (S8). Différentes séquences de plus ou moins quatre semaines, durant lesquelles les avancées des étudiants sont suivies par l'enseignant. Chaque volet donne lieu à une restitution « publique » sous différentes modalités à définir en fonction des projets et des lieux expérimentés.

Évaluation

Bilan en fin de semestre 7, critères du DNSEP.

Œuvre et dispositif. Dessin - Couleur - Volume/Espace

Enseignant : Alain Leonesi

Mention : *Création*

Année : 4

Semestre : 7

Objectifs

Acquérir les moyens d'une distance critique avec les recherches et le travail engagé.

Affiner / Confirmer / Redéfinir / Ouvrir les moyens de la recherche et de la création plastique.

Acquérir les moyens et la culture de l'autonomie et de la pertinence plastique.

Direction de recherche : suivi individualisé du développement des recherches et du travail engagé. Circonscrire le champ référentiel des recherches engagées.

Enseignement

Décalage / Recalage : déconstruction/reconstruction du travail engagé.

Prototype, simulation, maquette, dispositif, réplique, dessin prospectif, maquette graphique, photomontage, collage, assemblage.

Développement prospectif des recherches et des propositions engagées.

Présentation de catalogues (artistes/exposition/mouvement artistique) et lectures commentées en fonction des propositions d'atelier.

Méthode

Atelier / Suivi individualisé des recherches

Projet d'atelier : Décalage/Recalage : œuvres et dispositifs / Atelier collégial

Temps de présentation et de soutenance collectif (accrochage / présentation d'atelier...)

Suivi des mises en œuvre plastiques individuelles et des propositions d'atelier

Évaluation

Suivi et rendu des étapes du travail dirigé.

Capacité à développer et finaliser les recherches engagées.

Capacité à développer le travail en autonomie.

Présence / Assiduité / Participation réactive.

Œuvre et dispositif. Dessin - Couleur - Volume/Espace

Enseignant : Alain Leonesi

Mention : *Création*

Année : 4

Semestre : 8

Objectifs

Œuvre et dispositif : Décalage/Recalage.

Acquérir les moyens d'une distance critique avec les recherches et le travail engagé.

Affiner / Confirmer / Redéfinir / Ouvrir les moyens de la recherche et de la création plastique.

Acquérir les moyens et la culture de l'autonomie et de la pertinence plastique.

Direction de recherche : suivi individualisé du développement des recherches et du travail plastique - Circonscrire / contextualiser le champ référentiel des recherches engagées.

Enseignement

Développement prospectif des recherches et des propositions engagées.

Atelier pratique de l'accrochage : expérimentation et mise en espace des travaux et des recherches engagées.

Présentation de catalogues (artistes/exposition/mouvement artistique) - Visite d'exposition.

Lecture comparée des sources.

Suivi de stage.

Méthode

Atelier / Projet d'atelier : simulation d'un appel d'offre.

Choisir et/ou proposer un appel d'offre individuel, par groupe, collégial, collectif.

Suivi individualisé des recherches.

Suivi projet d'atelier.

Temps de présentation et de soutenance collectif (accrochage / table ronde /etc.).

Suivi des mises en œuvre plastiques.

Évaluation

Suivi et rendu des étapes du travail dirigé.

Capacité à développer et finaliser les recherches engagées.

Capacité à développer le travail en autonomie.

Présence / Assiduité / Participation réactive.

Évaluation

L'évaluation sera réalisée de manière continue par la notation des travaux de recherche et des exercices demandés au fil du semestre, puis par un examen terminal des connaissances. »

Gestion et économie de la culture

Enseignant : Pierre Vialle

Mention : *Création et Conservation-restauration*

Année : 4

Semestre : 7

Objectifs

Ce cours vise à familiariser les élèves avec les principaux mécanismes économiques et sociaux qui structurent le monde de l'art et avec les dispositifs administratifs auxquels ils seront confrontés dans leur vie professionnelle future.

Enseignement

Nous tenterons à la fois de rendre accessibles des notions théoriques qu'illustre le monde de l'art (distinction, dépense somptuaire, jeu sur la règle, etc.) et de découvrir les outils de la gestion quotidienne de la vie des artistes et des musées.

Méthode

L'enseignement sera dispensé au moyen de cours structurés autour de l'étude de travaux sociologiques, économiques et historiques, ainsi que par l'analyse d'œuvres d'art contemporain et par l'évocation d'anecdotes et de situations vécues ou rapportées.

Des travaux individuels de recherche et des exercices pratiques permettront une découverte concrète de l'administration de l'art.

Le deuxième cycle de la mention Création

Les cours de master 2

Coordinateur de master option Art mention Création : Jean Laube

Année du diplôme DNSEP valant grade de master, la cinquième année est encore plus expressément une période de consolidation de l'autonomie la plus grande, celle de l'émancipation qui favorise l'intégration dans la vie professionnelle. Les étudiants doivent achever le développement de deux projets individuels.

Le premier dans le temps, le mémoire, est clairement porté à partir de problèmes et interrogations liés à des expériences et à une ou des situations rencontrées, non sans relation avec des interlocuteurs extérieurs. Il relève d'une recherche personnelle donnant lieu à un travail d'écriture. Document final dont la dimension didactique n'exige pas forcément une normativité uniquement scientifique, mais des formes de langage poétique, visuel ou simplement créatif.

Le second travail débouchant sur des propositions plastiques à caractère expérimental et personnel, envisage la même thématique sous l'angle artistique. Il constitue un champ permettant l'évaluation à la fois d'une singularité artistique non assujettie à un genre, de la capacité de l'étudiant à assimiler les connaissances de la mention choisie et de la situation de la production estudiantine dans le champ de la création. La direction de la recherche et du projet s'exerce par un suivi régulier lors de rendez-vous individuels et collectifs. L'accompagnement, l'autonomie et la métacritique du processus créatif sont les outils de la pédagogie de l'année.

La didactique que préconise ce projet se place donc dans la continuité de cette

structure en apportant l'exigence d'une méthodologie de la recherche qui, sans prétendre devenir un exercice académique, emprunte les règles et prérequis d'un travail dit « scientifique » ou plus ordinairement universitaire pour amener l'étudiant à acquérir les compétences nécessaires à la compréhension critique ou autocritique de sa propre production créative, ainsi que celles du discours écrit. Cette pédagogie suppose un travail collectif qui sera élaboré par l'équipe pédagogique notamment dans la période d'avril à octobre 2019 dans un premier temps et ensuite, au fur et à mesure de la mise en application du projet et ses ajustements.

Coordination mémoire
Vidéo : installer / documenter / informer
Médiations de l'art contemporain
Projet plastique
Anglais
Œuvre et dispositif. Dessin - Couleur - Volume/Espace
Trois approches pour une méthodologie de la recherche en art : l'enquête phénoménologique (Edmond Husserl), la philosophie du terrain (Christiane Vollaire) et la théorie de la rencontre (Gilbert Simondon)

Coordination mémoire

Enseignant : Sylvie Nayral

En lien avec François Marcziński (graphiste) et Jean Laube (coordinateur DNSEP)

Mention *Création*

Année : 5

Semestre : 9

Objectifs

La coordination met en place la relation avec le graphiste (François Marcziński), pour que le travail de l'étudiant.e passe du texte « brut » à sa mise en forme consciente, dès le début de l'année de M2.

La coordination organise une soutenance blanche puis la préparation et le bon déroulement de la soutenance, en lien avec le coordinateur de DNSEP mention *Création*, en amont de la soutenance diplômante.

Méthode

Séances collectives et rendez-vous individuels avec le graphiste

Évaluation

Cette coordination ne supprime pas le travail de direction de mémoires et le suivi qui doivent s'assurer de l'avancement des réalisations.

Vidéo : installer / documenter / informer

Enseignant : Véronique Mori

Mention : *Création*

Année : 5

Semestre : 9

Objectifs

Ces rencontres/ateliers ont pour objectif d'amener l'étudiant à faire des expériences

d'installations visuelles et sonores à travers un travail personnel suivi de sa présentation aux autres étudiants et aux enseignants. Il s'agit ainsi d'apprendre à parler devant un public et devant la caméra et de porter un regard critique sur sa prestation.

Enseignement

Enseignement se concentre sur la pratique de l'échange et la mise en place de méthodes de travail, tant technique que théorique et critique. L'enseignement se précisera en fonction des contenus des projets artistiques des étudiants. Des mises à jour pour l'utilisation de logiciels de montage virtuel ou de traitement de l'image sont programmés en fonction des besoins.

Méthode

Des rendez-vous individuels et collectifs sont proposés dès le début l'année aux étudiants afin de leur permettre la mise en place d'expérimentations formelles, sonores, techniques dans des lieux propices. Des présentations régulières des travaux sont programmées et tous les étudiants sont invités à y participer. L'atelier s'offre comme un laboratoire de projets en cours de réalisation ou rien n'est définitif et où la parole stimule la recherche.

Évaluation

L'évaluation se fera à partir de deux critères :

- participation (présence, prise de parole, analyse critique) 50%
- qualité de la démarche artistique et des réalisations plastiques 50%

Médiations de l'art contemporain

Enseignant : Stéphane Ibars

Mention : *Création et*

Conservation-restauration

Année : 5

Semestre : 9

Objectifs

Le cours initié pour l'année 2019-2020 à destination des M1 et M2 a pour objectif de proposer aux étudiants une réflexion sur l'histoire de l'art de ces 60 dernières années. Cette réflexion menée autour de discussions thématiques leur permettra de se confronter à la notion complexe d'art contemporain, d'en connaître les différentes composantes, d'en étudier les moments les plus significatifs, mais aussi de constituer un socle de connaissances qui leur permettra de se positionner en tant qu'artiste au cœur d'une histoire existante, de dessiner les contours d'une histoire en devenir.

Enseignement

Les différents gestes à l'œuvre durant les 60 dernières années seront étudiés de sorte que les ruptures initiées soient mises en perspective avec les contextes historiques, politiques, culturels dans lesquels elles sont nées. Surtout elles seront mises à l'épreuve de l'actualité et du devenir des promesses sensibles énoncées par les artistes.

La chronologie proposée sera constituée d'aller-retours entre différentes périodes, différents gestes, différents territoires et embrassera des thématiques précises : Les nouvelles avant-gardes et la révolution artistique des années 1960-1970 (art conceptuel et minimal, land art) / La question de la vidéo et de la photographie dans le champ de l'art contemporain / Autour de la peinture : disparition et réapparition / Appropriations culturelles et Postproductions / Esthétique relationnelle / La figure de l'artiste en ethno-

graphe / Performer !/ L'exposition à l'œuvre / Les nouveaux mondes de l'art.

Méthode

Les œuvres envisagées dans les différentes séances seront étudiées depuis leur conception et leur création jusqu'à leur mode de production et d'exposition. Elles seront l'objet de discussions avec les étudiants et seront envisagées à travers plusieurs contextes : Cours dans l'amphithéâtre de l'ESAA, cours dans l'auditorium de la Collections Lambert, cours au milieu des œuvres dans les salles de la Collection Lambert.

De nombreux documents, bibliographies, textes, images, vidéos, seront mis à disposition des étudiants.

Évaluation

Afin d'évaluer le travail des étudiants, il leur sera demandé de produire un dossier consacré à l'étude du travail d'un(e) artiste contemporain(e) ou d'un collectif. Seront pris en compte pour l'évaluation : la qualité de la recherche menée, la qualité des sources utilisées et la capacité à produire un discours critique sur un/des gestes artistiques.

Projets plastiques du DNSEP

Enseignant : Jean Laube

Mention : *Création*

Année : 5

Semestre : 9 et 10

Objectifs

L'objectif est d'amener les réalisations et leurs présentations au degré d'autonomie, d'exigence et d'intensité nécessaires pour envisager l'épreuve du diplôme comme une dynamique.

Enseignement

Il s'agit d'un accompagnement méthodo-

logique, orienté par la préparation du DNSEP, dans un processus qui doit développer et maintenir ouvertes les pistes du travail de recherche, sur sa production et sa mise en espace.

-S9 Les axes de l'atelier proposé à l'ensemble des M2 sont : la forme projet, le développement d'une activité de *dessins* articulée avec la réalisation du mémoire. Formes d'anticipation, esquisses, ébauches, procédures à inventer pour chaque démarche, ou production définitive *légère*.

-S10 les aspects concrets du diplôme sont abordés simultanément aux avancées des projets personnels : décisions collectives, économie, régie des œuvres, choix des lieux in et hors école, calendriers.

Méthode

Ce suivi se fait lors d'ateliers distincts du « tutorat individuel de projet ». Au semestre 9, le suivi s'articule au temps de réalisation du mémoire sous la forme de rendez-vous d'étapes collectifs ou individuels sur les développements du projet de diplôme. Au semestre 10 sont programmés une série de visites d'atelier, d'accrochages, de réunions de travail, une épreuve maquette de présentation.

Évaluation

Le bilan de fin de semestre 9 forme une part de la préparation au diplôme sous forme d'un accrochage choisi et argumenté, évalué selon les critères DNSEP. Une épreuve de ce bilan est consacrée au mémoire dans la même période. Ce bilan est décisif pour la possibilité de présentation des candidats au diplôme.

Œuvre et dispositif. Dessin - Couleur - Volume/Espace

Enseignant : Leonesi Alain

Mention : *Création*

Année : 5

Semestre : 9

Objectifs

Œuvre et dispositif : Décalage/Recalage. Acquérir les moyens d'une distance critique avec les recherches et le travail engagé.

Affiner/Confirmer les moyens de la recherche et de la formalisation plastique.

Acquérir les moyens et la culture de l'autonomie et de la pertinence plastique.

Direction de recherche : suivi individualisé du développement des recherches et du travail engagé - Circonscrire le champ référentiel des recherches engagées.

Enseignement

Suivi du développement prospectif des recherches et des propositions plastiques engagées.

Atelier : Méthodologie individuelle de la création.

Atelier : Suivi des phases de la mise en œuvre plastique.

Atelier pratique de l'accrochage : expérimentation et mise en espace des travaux et des recherches engagées.

Méthode

Suivi individualisé des recherches.

Atelier collégial : Œuvre et dispositif.

Temps de présentation et de soutenance collectif (accrochage / présentation d'atelier).

Suivi des mises en œuvre plastiques, de toutes les phases, de tous les temps de la création plastique (produire/montrer : l'atelier, la recherche, les projets, l'exposition, etc.).

Évaluation

Suivi et rendu des étapes du travail dirigé.
Capacité à développer et finaliser les recherches engagées.
Capacité à développer le travail en autonomie.
Présence / Assiduité / Participation réactive.

Œuvre et dispositif. Dessin - Couleur - Volume/Espace

Enseignant : Alain Leonesi
Mention : *Création*
Année : 5
Semestre : 10

Objectifs

Acquérir les moyens d'une distance critique avec les recherches et le travail engagé

Direction de recherche : suivi individualisé du développement des recherches et du travail engagé - Circonscrire le champ référentiel des recherches engagées

Acquérir les moyens et la culture de l'autonomie et de la pertinence plastique

Préparation au DNSEP / Préparation à la soutenance

Enseignement

Suivi du développement prospectif des recherches et des propositions engagées

Atelier pratique de l'accrochage : préfigurer/expérimenter les mises en espace des propositions plastiques et des recherches engagées

Préparation à la soutenance : informer / contextualiser / Argumenter / Soutenir

Méthode

Suivi individualisé des recherches

Méthodologie individuelle de la création

Suivi des mises en œuvre plastiques

Atelier d'accrochage : Expérimentation /

Finalisation des mises en espace

Évaluation

Suivi et rendu des étapes du travail dirigé
Capacité à développer et finaliser les recherches engagées
Capacité à développer le travail en autonomie
Présence / Assiduité / Participation réactive

Séminaire

Trois approches pour une méthodologie de la recherche en art : l'enquête phénoménologique (Edmond Husserl), la philosophie du terrain (Christiane Vollaire) et la théorie de la rencontre (Gilbert Simondon)

Enseignant : Cyril Jarton
Année : 5
Semestre : 9

Objectifs

1) : à travers l'expérience de la réduction phénoménologique – ce que Husserl appelle « époque » - l'étudiant doit trouver le cheminement à travers lequel il rencontre l'objet de sa recherche, le situe dans un horizon, lui attribue du sens. 2) : nous nous demanderons comment cette approche peut être complétée et enrichie par une enquête de terrain. Comme le montre Christiane Vollaire dans *Pour une philosophie du terrain* la recherche s'inscrit dans un monde social, politique, géographique qu'il convient de documenter à travers un « journal de terrain » et des entretiens.3) : nous appuyant sur les travaux de Gilbert Simondon, nous nous poserons la question - qu'est-ce qu'une rencontre ? En quoi l'objet de la recherche constitue-t-il une rencontre à même de transformer le chercheur ?

Enseignement

Le séminaire s'organise autour des travaux de recherches des étudiants. Chaque

séance commence par une présentation « en situation » d'une vingtaine de minutes où un étudiant expose l'état de sa recherche comprenant à la fois la mise en espace des œuvres et/ou documents et une argumentation orale. La présentation est suivie d'un échange critique avec l'enseignant et les autres participants. La méthodologie est ensuite développée sous forme de cours théorique

Méthode

Tout en constituant une préparation au DNSEP à travers les présentations régulières et échanges critiques, les exemples et orientations proposés permettront à chacun d'élaborer un cheminement ouvert tout en explicitant l'horizon et les enjeux de sa recherche.

Évaluation

L'étudiant est amené à effectuer au cours de l'année deux présentations de l'état de sa recherche écrite et plastique. Ces deux présentations donnent lieu à l'attribution des crédits.

15
10

**Catalogue
des cours**

—

mention

***Conservation-
restauration***

La mention Conservation- restauration

La conservation-restauration en tant qu'activité est souvent conçue par les néophytes comme un champ homogène ayant pour objectif essentiel de prolonger l'existence des biens culturels dans le futur, de recouvrer leur apparence originelle ou encore, de faire revenir un objet à son état originel. En réalité et pour des raisons à la fois historiques et idéologiques, il existe différentes démarches de conservation et de restauration qui sont à l'œuvre en fonction de diverses théories, types de biens culturels (mobiliers, immobiliers par exemple), politiques institutionnelles, géographies, ainsi que cultures qui les ont produites. Or la profession de conservateur-restaurateur est désormais précisément définie par différentes chartes éthiques et codes déontologiques sur le plan national comme international depuis un peu plus de trente ans.

A ce jour, il existe en France quatre formations publiques à la conservation-restauration de biens culturels qui relèvent de l'enseignement supérieur dont celle de l'École supérieure d'art d'Avignon. Elles délivrent pour l'une (CRBC Paris I-Sorbonne), un master, et pour les autres (INP et TALM-Tours) à l'instar de l'ESAA, un diplôme d'état au grade de master. Ces diplômes de fin de deuxième cycle (de Niveau I à BAC +5) sont assortis d'une habilitation inscrite dans le *Code du Patrimoine* français Livre IV, titre 5, chapitre 2, section 3 qui autorise leurs titulaires à prendre en charge et traiter des biens culturels conservés dans les *Musées de France* ou protégés au titre des *Monuments Historiques*.

Les enjeux de la conservation-restauration à l'ESAA

L'évolution de la formation à la conservation-restauration de l'ESAA et son ancrage dans un établissement d'enseignement

supérieur artistique ont déterminé une identité propre. Depuis plus de quinze ans et contrairement aux autres formations similaires, celle de l'ESAA a renoncé à dispenser un enseignement visant expressément l'une des spécialisations attachées à un genre artistique, un médium ou encore un matériau qui engage une maîtrise ou une expertise technique et technologique. Ce choix trouve sa justification au contact des productions relevant de l'**art contemporain** et des **artefacts ethnographiques**. À les comparer, un certain nombre de parallèles peut être établi entre ces productions : leur caractère éphémère, leur composition matérielle très large, une dimension performative et/ou interactive, leur attachement à un *in situ*, un contexte de ritualisation *hic et nunc*, etc. En effet, leur étude incite à les considérer pour la plupart comme affranchies de l'aspiration à la forme préposée, du virtuosisme ou du technicisme, et souvent pourvues d'une nature hybride, composite et transgenre. Hormis leur appartenance catégorielle quelle qu'elle soit, ces objets sont toujours appréhendés en leurs situations singulières et font émerger des questionnements en point de départ de l'enseignement et de la recherche.

Si l'on examine la conservation-restauration dans une perspective historique et épistémologique, il apparaît que la prévalence de l'attention accordée à la constitution physique des biens culturels est corrélative de la persistance de celle des sciences exactes, même si aujourd'hui l'approche critique nourrie par les sciences humaines et sociales n'est plus à discuter.

À l'ESAA, la conservation-restauration n'est pas conçue selon une primauté accordée aux sciences exactes sous l'emprise d'une vision scientiste, comme le laisse entendre la figure du conservateur-restaurateur en blouse blanche, mais à partir de l'interaction enquête-pratique manuelle, qui est la pierre angulaire d'une pédagogie de la transmission culturelle.

L'exercice de la conservation-restaura-

tion consiste ainsi en une enquête rigoureuse à la fois matérielle et socio-historique, subordonnée à une réflexion critique susceptible de corréler les dimensions plurielles de tout artefact culturel pour décider et assurer ensuite la réalisation de traitements appropriés en vertu d'une déontologie dont les principes sont éminemment logiques et ses référents d'ordre scientifique, technologique et technique.

En plus des apports donnés par la sociologie et l'histoire, les méthodes de l'enquête de type pragmatique et documentaire de l'anthropologie telle que l'*observation participante* ou l'*approche holistique* peuvent être mobilisées pour l'étude d'œuvres d'art contemporain. Cette approche permet de révéler ce que les biens culturels doivent à des conditions sociales ou historiques indissociables de leur contexte de production et/ou de réception ainsi qu'à des conditions situées de fonctionnement ou d'usage de ce bien dans des temporalités et spatialités différentes.

Cette distance épistémologique et interdisciplinaire permet à l'étudiant de conservation-restauration de questionner et d'analyser les informations récoltées dans la perspective d'une proposition de son action future. Il ne doit pas prendre pour acquis les idées et conclusions produites par des prédécesseurs, ni considérer les catégories ordinaires auxquelles les biens culturels sont rapportés comme prémisses, tout en étant capable de remettre en question ce qu'il croit savoir de son sujet.

L'ESAA à l'origine d'une ingénierie de la conservation-restauration des biens culturels

Avec la multiplication de lieux dédiés à l'exposition de l'art contemporain, les nouveaux usages du patrimoine et l'engouement pour la découverte de la diversité culturelle, la conservation-restauration est aujourd'hui confrontée à de nouveaux défis. Les œuvres

contemporaines qu'elles soient installées, performatives ou interactives ont pris une place grandissante au sein des musées, dans les collections publiques et privées. On a vu apparaître de plus en plus d'œuvres polymorphes dont les compositions et technologies hybrides et les formes intermédiaires ou transgenres suscitent des questionnements et réflexions quant à leur réitération.

C'est pourquoi, depuis plus de dix ans, la formation de l'ESAA est la seule en France à ne plus viser une spécialisation par médium, matériau, et/ou genre artistique, afin de mettre en lumière l'enseignement d'une ingénierie de la conservation-restauration des biens culturels comme un champ de la connaissance spécifique et irremplaçable au croisement de sciences exactes et de sciences humaines et sociales.

L'ingénierie de la conservation-restauration des biens culturels désigne un ensemble de fonctions qui s'étend de la réalisation d'enquêtes, d'études, de diagnostics, de la conception de projets globaux, de traitements spécifiques, techniques ou esthétiques ; à l'acquisition et la vérification d'équipement et fournitures adéquats pour la conduite de leur mise en œuvre jusqu'au contrôle de résultats et enfin à la formulation d'un discours argumenté propre à cette ingénierie.

Cette orientation a trouvé aujourd'hui un écho favorable à l'échelon français. À la suite de la diffusion en 2016 d'un rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles (IGAC) : « Les Conséquences de l'inscription des professionnels de la restauration du patrimoine dans la liste des métiers d'art », le ministère de la Culture a enjoint un chargé de mission, Pascal Liévaux de créer « la Conférence des formations publiques en conservation-restauration des biens culturels », qui accueille les quatre formations publiques à la conservation-restauration (INP, Sorbonne, École supérieure d'art et de design TALM-Tours et École supérieure d'art d'Avignon) afin que les acteurs de cet enseignement réfléchissent ensemble à la situation de la

discipline en France, à son enseignement, à la professionnalisation des diplômés et à la mutualisation de leurs forces et ressources.

L'imbroglio sémantique qui sème la confusion et des suspicions corporatistes entre restaurateurs, conservateurs et conservateur-restaurateurs dans le champ du patrimoine depuis plus de trente ans en France a conduit les directeurs des quatre formations à solliciter conjointement auprès des pouvoirs publics compétents, la création du titre professionnel d'ingénieur(e) en conservation-restauration de biens culturels conféré à chacun de leurs diplômé(e)s valant grade de master.

Dans le même temps, la Conférence a aussi engagé les référentiels de formation et de diplôme afin d'en uniformiser les constituants pour une meilleure lisibilité. Il a d'ores et déjà été envisagé l'organisation de colloques ou séminaires communs afin d'entretenir une dynamique toute jeune mais qui s'avère fructueuse.

Le premier cycle de la mention *Conservation- restauration*

— Cours de licence 1

Année probatoire, la première année est le moment où l'étudiant doit intégrer une culture de travail en approchant plusieurs champs de connaissances et de techniques et où il constitue un bagage avec les dimensions d'ouverture et d'apprentissage qui lui sont offertes. Les contenus programmatiques correspondant déjà à l'identité de l'ESAA, visent une initiation à des approches fondamentales du bien culturel par ses matériaux, ses modes d'existence, sa monstration, sa médiation, son histoire. Les expériences proposées permettraient de mieux mesurer les effets de l'altération de ces biens, de leur requalification dans le temps, de leur signification, de leur valorisation et de leur usage(s) aujourd'hui. Les cours ont vocation d'introduction aux contenus fondamentaux de chimie et d'anthropologie. Le cours De l'attachement aux objets s'attelle à l'épreuve de la tangibilité physique d'objets affectifs et patrimoniaux. Le volet pratique du cours propose d'apprendre à repérer, interpréter et recouper les signes qui permettent de décrypter leur inscription dans des réseaux denses de significations.

Presse papier
Attachement aux objets
Matériauthèque
Histoire de l'art
Gravure
La couleur
Expression plastique art pariétal
La couche peinte
Atelier édition
Chimie
Anglais
Présent et futur d'un passé-
monde. Part 1: De l'attachement
aux objets.
Présent et futur d'un passé-
monde(s). Part 2 : La conservation-
restauration à l'ère d'un
patrimoine mondialisé
Philosophie de l'art

Presse-papier

Enseignant : Hamid Maghraoui

Mention : *Création et Conservation
restauration*

Année : L1

Semestre : 1

Objectifs

Cet enseignement veut inciter et/ou encourager les étudiants à l'anticipation artistique personnelle en vue de la réalisation d'un " objet - document ". Il s'agit pour eux de prolonger et d'approfondir ce qui a suscité leur intérêt, et de produire en fin de semestre 2, un document dont la forme et le fond seront singuliers, en mettant à profit tous les moyens à leur disposition : textes, images, supports multimédia... mobiliser des ressources humaines, documentaires, techniques et artistiques, en fonction d'une demande.

-formaliser des idées ou des questions.

-concevoir et faire évoluer un projet de création originale dans un temps imparti et jusqu'à son aboutissement,

-réaliser et terminer un objet singulier doté de propriétés plastiques et susceptible d'être exposé.

Enseignement

L'enseignement vise à accompagner les étudiants en les guidant dans des directions ignorées, vers des ressources documentaires, techniques, humaines et artistiques dans un temps imparti. Du travail extra-scolaire est aussi demandé pour entretenir une dynamique et un investissement continu. Chaque étudiant est invité à émettre des propositions et montrer des réalisations qui pourront être soumises à la discussion et la critique collectives, et à se confronter à des problèmes autant techniques qu'artistiques.

Méthode

A partir des idées, des images, des œuvres, des événements découverts lors des conférences, des sorties les étudiants auront

à établir une correspondance en lien ou non avec des références repérées dans le champ de l'art, découverts et mobilisés pendant l'évolution de leur avancée.

Évaluation

Assiduité et régularité dans la progression comme dans la réalisation.

Capacité d'évolution d'un projet dans un temps imparti.

Qualités plastiques, singularité, originalité du travail fourni.

Quantité et qualité des ressources mobilisées.

Présent et futur d'un passé-monde

Part 1: De l'attachement aux objets

Enseignant : Marc Maire

Mention : *Création et Conservation
restauration*

Année : L1

Semestre : 1

Objectifs

C'est l'acquisition progressive d'une démarche heuristique et critique au moyen d'outils et méthodes qui est visée, notamment par l'acquisition des capacités de

- compréhension des notions et problèmes évoqués en cours,

- réalisation régulière d'un travail écrit autonome et collaboratif,

- proposition et formulation d'idées ou de questions, à l'oral comme à l'écrit,

- mobilisation de ressources humaines et documentaires en fonction d'une demande.

Description, analyse d'un objet en situation particulière, méthode et organisation pour la conception d'un document numérique et sur papier.

Enseignement

A l'épreuve de la tangibilité physique d'*objets affectifs* - artistiques et patrimo-

niaux - le volet pratique du cours propose d'apprendre à repérer, interpréter et recouper les signes qui permettent de décrypter leur inscription dans des réseaux complexes de significations. Pour ce faire, les expériences proposées veulent permettre de mieux prendre la mesure des effets de leurs signification, statut, altération, requalification dans le temps, valorisation, ... et usage(s) aujourd'hui. Parallèlement, c'est l'approche historiographique qui est mise à profit en ce qu'elle fournit des éléments de réflexion. De la sorte, le cours forme à une expérience simultanément physique et réflexive face à des objet *sémiophores*, habituellement *intouchables* dès lors qu'ils sont sacralisés et dont l'identité est labile. Sommairement dit, c'est l'acquisition progressive d'une démarche heuristique et critique au moyen d'outils et méthodes qui est visée.

Méthode

Eu égard aux enjeux de cet enseignement transversal, la pédagogie mise en œuvre ressortit de celle développée par Jacques Rancière et/dans son *Maître ignorant*. Etant résolument admis et proclamé que tous les membres de l'auditoire possèdent la même intelligence, chacun.e d'eux est invité.e à se confronter à la considération, l'évaluation; l'analyse des éléments d'information fournis et à une réflexion partagée à haute voix. Ainsi, l'enseignement ne repose plus sur une matrice seulement fondée sur « l'explication » univoque par l'enseignant ; il s'agit bien plus d'un apprentissage émancipateur qui veut rompre avec le rapport d'autorité verticale - et donc de pouvoir - implicitement établi par celui qui sait à l'égard de ceux qui ne sauraient pas. L'autre particularité de la méthode consiste à aborder chaque thématique par les prismes de disciplines et points de vue différents, à l'instar d'une approche transdisciplinaire.

Évaluation

Critères : Assiduité aux séances de

cours, qualité de la participation aux séances collectives, capacités de compréhension, d'acquisition et de mobilisation des connaissances, capacités de réflexion, d'analyse et d'expression (pertinence, vocabulaire, orthographe) à l'écrit comme à l'oral.

Modalités : Production régulière de pensée à l'oral, d'enquête et d'écrit à durée déterminée.

Rattrapage de crédits : production d'un travail écrit et oral.

Présent et futur d'un passé-monde(s)

Part 2 : La conservation-restauration à l'ère d'un patrimoine mondialisé

Enseignant : Marc Maire

Mention : *Conservation-restauration*

Année : L1

Semestre : 2

Objectif

C'est l'acquisition progressive d'une démarche heuristique et critique au moyen d'outils et méthodes qui est visée, notamment par l'acquisition des capacités de

- compréhension des notions et problèmes évoqués en cours,
- réalisation régulière d'un travail écrit autonome et collaboratif,
- proposition et formulation d'idées ou de questions, à l'oral comme à l'écrit,
- mobilisation de ressources humaines et documentaires en fonction d'une demande.

Description, analyse d'un objet en situation particulière, méthode et organisation pour la conception d'un document numérique et sur papier.

Enseignement

Les contenus de cet enseignement visent la connaissance de la *conservation-restauration* non plus en tant qu'une

activité principalement manuelle mais en tant qu'une véritable *discipline*, aujourd'hui normalisée à l'échelon international, au croisement de sciences tant exactes qu'humaines et sociales. Cette focalisation passe notamment par le recensement de conceptions successives pourtant encore coexistantes aujourd'hui, et par la réfutation de clichés éculés ou de poncifs erronés. En premier lieu, cet enseignement veut inciter tout étudiant.e à savoir où « il / elle met les pieds ». Par un état des lieux, il / elle doit réaliser très vite qu'il / elle n'est pas invité.e seulement à l'apprentissage d'un savoir-faire qui serait essentiellement manuel, de précision, d'habileté et de patience, invisible et confidentiel.

Méthode

A partir de documents tout en pratiquant l'analyse et la réflexion tant orale qu'écrite, il s'agit de prendre la mesure de la situation de la conservation-restauration dans l'école et les autres formations, en France dans sa pratique professionnelle, et sur le plan international à l'époque de reconceptions rendues inévitables par l'évolution des productions artistiques et, d'autre part, par l'évolution des usages du patrimoine et les effets de la globalisation. La pédagogie usera à la fois du cours magistral, de travaux dirigés et de la commande de travail autonome.

Évaluation

Assiduité aux séances de cours, qualité de la participation aux séances collectives, capacités de compréhension, d'acquisition et de mobilisation des connaissances, capacités de réflexion, d'analyse et d'expression (pertinence, vocabulaire, orthographe) à l'écrit comme à l'oral.

Production régulière de pensée à l'oral, d'enquête et d'écrit à durée déterminée.

Connaissance des matériaux - Matériauthèque

Enseignant : Marie Boyer

Mention : *Conservation restauration*

Année : L1

Semestre : 1 et 2

Objectifs

Acquérir des repères pour identifier les matériaux qui entrent dans la composition matérielle des productions culturelles, objets du patrimoine, œuvres d'art.

Maîtriser un ensemble de connaissances fondamentales pour recevoir un enseignement plus approfondi donné en L2 CR lors des « interventions matériaux » par spécialité (étude des phénomènes de dégradation, conservation préventive, etc.).

Enseignement

Identification des critères (compositions chimiques, structures physiques, comportements physico-chimiques, etc.) qui réunissent les matériaux par classes, par famille.

Présentation d'exemples de mise en œuvre des matériaux à travers l'histoire des techniques picturales et plastiques, traditionnelles ou contemporaines pour acquérir des repères chronologiques.

Méthode

Cours théorique et pratique : Les séances se dérouleront sous forme de « va-et-vient » entre l'acquisition des notions théoriques et la mise en pratique de celles-ci sous forme de travaux manuels qui viseront à observer et analyser le comportement des matériaux.

Les étudiants participeront à l'élaboration d'une « matériauthèque », outil qui les aidera, entre autres, à organiser leurs connaissances.

Évaluation

Exposés oraux 25%, travaux manuels 25%, évaluations écrites 50%

Histoire de l'art, une introduction

Enseignant : Sylvie Nayral

Mentions : *Création et Conservation
restauration*

Année : L1

Semestres : 1 et 2

Objectifs

Approche des œuvres en distinguant la possibilité de les lire dans leurs nécessités premières au travers de l'étude de celle d'en relever les questions plastiques toujours actives aujourd'hui. Engagement personnel dans un travail d'écriture.

Enseignement

Multiples sont les œuvres modernes et contemporaines plus ou moins explicitement liées à celles qui les précèdent. L'attention à ces relations est la question centrale du cours qui s'attache également à préciser les divisions traditionnelles de l'histoire de l'art en grands chapitres et à donner plus particulièrement des repères pour les périodes Paléolithique, Antiquité, et Moyen Âge.

Méthode

Cours magistraux suivis de TD en bibliothèque.

Prise de croquis en cours et pratique régulière de l'écrit qui doit permettre à l'étudiant.e d'explorer diverses possibilités, et d'identifier ses forces et ses faiblesses.

Évaluation

Présence en cours et aux TD.

Contrôle continu pour la production de croquis et d'écrits.

Qualité des travaux rendus (trois livraisons / semestre) et progression.

Gravure

Enseignant : Marcano Carlos

Mention : *Création et Conservation
restauration*

Année : L1

Semestre : 2

Objectifs

Se familiariser avec les différentes techniques de la gravure. Création des estampes grâce à la technique de la gravure et la multiplicité de l'image imprimée, visant à mieux diffuser le travail créatif. Cette technique presque magique offre un éventail de découverte non négligeable nous menant vers d'autres horizons. Nous ne serons pas à côté de la plaque !

Démystifier les visions très formatées de la technique de la gravure technique car on a tendance à penser que le temps de la gravure est révolu alors qu'elle est plus riche et généreuse qu'il n'y paraît, une source de recherche et création inépuisable ou la surprise est souvent au rendez-vous. Le but principal permettra donc d'aborder l'histoire, la technique, le travail en équipe la création et la modernité.

Enseignement

Ce parcours de formation s'articule autour des techniques élémentaires. Bien que le travail de recherche créative reste dans la dimension personnelle, les étudiants seront souvent confrontés à apprendre des travaux des autres par l'entremise d'une pédagogie de la communication. Prévention et mise en garde sur l'utilisation du matériel et les dangers d'atelier. Papier : Découpage, mouillage, manipulation et stockage. Presse : Pression, feutre, gabarits d'impressions, entretien. Encres : Mélanges, textures, conservation. Monotype : (comprendre le sens inversé de l'image et l'écriture) Taille douce : Graver directe sur la plaque à l'aide d'une pointe sèche, Eau forte : Plaque gravée à l'aide d'une pointe sèche et trempée dans un bain

d'acide. Aquatinte : Utilisation de la résine, bain d'acide. Réaliser ses propres gravures, selon les procédés acquis en utilisant toutes ces techniques.

Méthode

A travers l'histoire des techniques et l'expérience d'élaboration ce parcours conçoit l'atelier de gravure comme un lieu de transmission et d'apprentissage, de questionnement et de création, d'isolation créative et de partage aux travaux collectifs.

Il s'agit d'accompagner l'élève par rapport aux différentes techniques d'impressions à utiliser pour mieux rechercher, adopter et adapter sa manière d'expression, sa facture.

Analyses en commun sur les démarches en générale, technique couleurs, impressions, références, moyens employés pour aboutir à un résultat final personnalisé.

Être autonome et avoir la capacité de réaliser ses propres gravures, ce qui pourrait lui octroyer le droit d'accéder à l'atelier pour continuer sa recherche personnelle en dehors des cours et en accord avec la direction de L'ESSA et l'enseignant.

Évaluation

Assiduité et ponctualité. Ordre, propreté et sécurité au travail, bonne utilisation des outils et matériaux. Prise en compte des indications et conseils de l'enseignant, Créativité. Qualité et quantité des réalisations. A la fin du semestre l'élève doit créer un dossier de 4 gravures finies et édités plus un texte expliquant sa démarche créative et son évolution. Pour les élèves intéressées, un accompagnement en mutuelle accord pourrait être étudié lors de sa recherche personnelle, ou l'estampe sera le fil conducteur.

Couleur Lumière

Enseignant : Giocanti Hervé

Mentions : *Création et Conservation restauration*

Année : L1

Semestre : 1

Objectifs

Revenir sur les connaissances issues de l'enseignement en secondaire et aller plus loin.

Celles-ci datent du 19eme et la connaissance a beaucoup évoluée en la matière depuis.

Mettre en adéquation les connaissance empiriques, sensibles, et scientifique. Se servir de ces connaissances dans sa pratique de la couleur (photo, infographie, peinture etc)

Enseignement

De nombreuses science sont convoqués au sujet de la couleur :

Le photon (théorie corpusculaire et ondulatoire). De Newton à Einstein en passant par Goethe. La vision des couleurs : une reconnaissance moléculaire, l'œil comme un spectroscope interprétatif. Mesure et représentation de la couleur : Les Systèmes colorimétriques. La vision de la couleur, le système rétine : neurosciences. Synthèse additive et soustractive. Métamérisme. Les effets psycho-sensibles (couleurs froides, chaudes, contrastes, reliefs...). Constatations expérimentales et données biologiques.

Méthode

Cours magistraux et TD.

Évaluation

Évaluation sur les acquis en fin de semestre.

Expression plastique au paléolithique supérieur

Enseignant : Hervé Giocanti
Mentions : *Création et Conservation
restauration*
Année: L1
Semestre : 2

Objectifs

Ce cours a pour but d'explorer les prémisses de l'art, de la peinture, de la sculpture, de la gravure. Le fait et le signifiant.

Nous aborderons aussi les problématiques dans l'optique de la CR : Copies et conservation des grottes

Enseignement

Ce cours permet d'aborder « l'art pariétal » sous plusieurs aspects. Factuel : existants (datations, localisations, découvertes). Le contexte : Environnement, géologie, l'expérience de la grotte (aspect sensible), les lieux « magiques ». Bestiaire et typologie des représentations, et non représentations. Liens avec les bestiaires mythologiques. Technique et récurrences de pratiques. Stabilité et variabilité des styles. Utilisation du support et des volumes. Le reflexe artistique : Comparatismes ethnographique et artistique. Représentation de la perspective et du mouvement. Théories interprétatives (l'art pour l'art, la chasses, totémique, proto-religion chamanisme, sexualisation, proto-écriture, etc.).

Méthode

Cours magistral et visite de la copie de la grotte Chauvet.

Évaluation

Évaluation sur les acquis en fin de semestre.

La couche peinte

Enseignant : Hervé Giocanti
Mentions : *Création et Conservation
restauration*
Année : L1
Semestre : 1

Objectifs

La peinture est un matériau composite constitué d'une poudre colorée insoluble et d'un adhésif appelé liant.

Enseignement

Le cours consiste à désacraliser ce matériau en l'examinant dans sa constitution et en expliquant ses effets en fonction de sa composition et les différents principes de mise en œuvre et de séchage. Les différentes formes de ce médium seront illustrées par des exemples concrets.

Méthode

Cours magistraux et TD.

Évaluation

Évaluation sur les acquis en fin de semestre.

Atelier de design éditorial

Enseignant : François Marcziński
Mention : *Création et Conservation
restauration*
Année : L1
Semestre : 1 et 2

Objectifs

Sensibiliser et initier les étudiants à la pratique du design graphique et éditorial en leur transmettant les outils et les connaissances fondamentales liées à ce domaine. L'atelier a pour objectif de rendre les étudiants autonomes pour la conception d'objets

éditoriaux, en les invitant à envisager cette pratique comme médium potentiel dans leur démarche artistique à venir.

Enseignement

L'enseignement s'articule autour des fondamentaux du design graphique et éditorial à travers la prise en main des outils (logiciels de mise en page, sensibilisation à la typographie, dessin, méthodologie), l'analyse des enjeux (contextes de publication et codes visuels associés...) et l'acquisition de références (histoire des arts graphiques en regard de l'histoire de l'art).

Méthode

La méthode d'enseignement est axée sur une approche pratique, renforcée de façon ponctuelle par des mises en lumière théoriques des notions utiles à la bonne compréhension des enjeux du cours. Diaporamas, films et objets éditoriaux sont présentés régulièrement aux étudiants, tandis que le reste de l'atelier est un temps de recherche et de création autour d'un projet éditorial. Ce projet éditorial, mené tout au long de l'année, vise à éditer des textes et des dessins produits en parallèle dans le cours d'histoire de l'art de Sylvie Nayral. Il est un prétexte à l'expérimentation de différentes approches méthodologique et techniques.

Évaluation

Toutes les deux à trois séances, les étudiants sont amenés à rendre un travail de conception graphique noté selon plusieurs critères. Ces critères, qui diffèrent selon la nature du travail produit, sont transmis aux étudiants lors de la première séance de travail via un énoncé oral et écrit.

Chimie

Enseignant : Salma Ghezal

Mention : *Conservation-restauration*

Année : L 1

Semestre : 1 et 2

Objectifs

Sensibiliser l'étudiant aux enjeux des sciences exactes dans la pratique de la conservation-restauration, l'initier à un vocabulaire et une méthodologie scientifique et lui transmettre les connaissances fondamentales pour aborder les cours de sciences appliquées à la conservation restauration.

Enseignement

Ce cours s'intéresse à la constitution de la matière, sa transformation et ses différents états (Les liaisons chimiques, la polarité des liaisons et des molécules et la cohésion de la matière) ainsi qu'aux réactions mettant en jeu des transferts de protons (réactions acido-basiques) et d'électrons (réactions d'oxydo-réduction). Nous aborderons également certaines notions d'optiques (la couleur (physique et chimique, pigments et colorants), la lumière (optique ondulatoire, géométrique, sources lumineuses), la vision, la colorimétrie).

Méthode

Le cours est fait sous forme de cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques. L'étudiant met en pratique les notions théoriques abordées en cours. A travers cette expérimentation, il développe sa curiosité, son aptitude à transcrire ses observations, à les expliquer et à les interpréter. Les travaux dirigés permettent la compréhension, l'exploitation et l'interprétation de documents scientifiques dans l'objectif de répondre à une problématique donnée.

Évaluation

Deux évaluations théoriques par semestre.

Compte rendu noté à la fin de chaque séance de travaux pratiques.

Anglais

Enseignant : Jill Myhill

Mention : *Création et Conservation
restauration*

Année : L1

Semestre : 1 et 2

Objectifs

Le cours d'anglais met l'accent sur une pratique intimement liée au monde de l'art et de la conservation-restauration et stimule la pratique orale de la langue. De nombreux matériels écrits et oraux seront proposés tout au long de l'année. L'étudiant prendra confiance en lui-même à l'écrit et à l'oral. A la fin de ses études, il possédera tous les outils nécessaires pour communiquer en anglais dans son travail ainsi que dans sa vie quotidienne.

Enseignement

Enseignement par groupes de 15-20 étudiants. Après un test effectué en début d'année, les étudiants seront répartis en 4 groupes de niveaux. Dans chaque cours (2 heures hebdomadaires), ils auront l'occasion de s'exprimer en anglais autour d'un thème actuel ou relevant de leurs mentions : *Création* ou *Conservation-restauration*. Les 4 compétences seront abordées (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale) à tour de rôle, ceci en utilisant des documents issus de journaux, revues et documents audiovisuels en lien avec l'art et la transmission patrimoniale.

Méthode

Chaque semaine des thèmes de discussions seront abordés et fourniront l'occasion pour la classe de s'exprimer en anglais. Nous travaillerons la lecture et la traduction d'articles ayant trait à l'art, ainsi qu'à la conservation-restauration. Ils seront utilisés pour approfondir la compréhension écrite et l'acquisition du vocabulaire. Une notion grammaticale sera abordée chaque cours, en fonction du niveau et besoin du

groupe. (Utilisation des livres de grammaire de Raymond Murphy).

Évaluation

Évaluation individuelle sur la base d'une présentation orale en cours 25 % (expression orale)

Un examen écrit 25% (expression écrite)

Contrôle continu 50 % (compréhension orale et écrite)

Approche comparée des concepts fondamentaux de la théorie de l'art dans les traditions européennes, chinoises et hindoues

Enseignant : Cyril Jarton

Mention : *Conservation-restauration*

Année : L1

Semestre : 1 et 2

Objectifs

A travers l'étude de textes et d'œuvres issus de différents horizons culturels, le cours s'emploie à donner une vision aussi précise que possible de l'abondant corpus théorique qui accompagna dans la Grèce classique, mais aussi dans les traditions hindoues et chinoises, le développement des pratiques artistiques. Ces différentes approches se complètent et s'éclairent mutuellement. Elles révèlent comment l'appréciation des œuvres ou des phénomènes du monde se réfère dans chaque tradition à des processus de perception différents. Platon, dans *Hippias Majeur*, indique que la vue et l'ouï constituent les canaux les plus adaptés à l'appréciation de la beauté – ils permettent une distance, une abstraction. L'approche hindoue posée dans

les *Upanishad* puis développée dans le traité de *Bharata* se concentre sur la Saveur (Rasa) qui sur le modèle de la nourriture s'incorpore au corps entier. La Chine de son côté pose comme préalable le K'i, souffle et respiration, cause efficiente de toute vie.

Enseignement

Cette approche vise à inscrire les connaissances et la réflexion de l'étudiant dans une démarche permettant de dépasser les limites d'une vision ethnocentrée. Il s'agit 1) de saisir les différentes conceptions qui se développent simultanément dans le monde (nous limitant ici aux civilisations ayant transmis leurs théories par l'écriture. 2) Par l'approche comparée, notre démarche vise ensuite à saisir les différences et les convergences des théories de l'art étudiées. 3) Nous examinerons enfin comment ces approches peuvent se rencontrer à travers des exemples concrets. Nous étudierons en particulier comment les philosophies post kantienne et post hégélienne initiées par Arthur Schopenhauer et Friedrich Nietzsche chercheront à intégrer ces données extra-européennes dans une approche plus ample, explorant et questionnant la pluralité du monde.

Méthode

Textes et de nombreux visuels qui ancrent la connaissance et la mette en présence d'exemples concrets. Chaque ensemble thématique fait l'objet d'un livret spécifique associant notes prises en cours et approfondissements des étudiants. Pendant la deuxième partie du cours (40mm) des lectures commentées et des exercices sont proposés afin d'expérimenter les notions. Les étudiants apprennent à écrire un dialogue, à développer un concept sous forme de texte théorique, à analyser une œuvre en suivant un cheminement philosophique, à commenter un texte, à expérimenter diverses formes d'écritures en fonction des cultures étudiées. Ces exercices commencés en cours sous forme de travaux dirigés, font ensuite l'objet

d'un travail personnel, d'un rendu et d'une évaluation.

Évaluation

L'évaluation s'effectue sur la base des exercices proposés en cours et fait l'objet de 4 rendus écrits répartis pendant les deux semestres. La moyenne des différents travaux permet d'obtenir la validation des crédits. Les critères pour chaque rendu sont : qualité de l'expression écrite (sur 5) compréhension du sujet et originalité de l'approche (sur 5) utilisation des connaissances personnelles (sur 5) utilisation des connaissances acquises en cours (sur 5).

Le premier cycle de la mention Conservation- restauration

Cours de licence 2

À travers l'étude et le traitement des objets patrimoniaux, la pratique intellectuelle et manuelle de la conservation-restauration se reformule à l'ESAA en huit heures hebdomadaires en laboratoire-atelier pour donner aux étudiants les bases d'une action réflexive dont le cours sur la conservation préventive complète les contenus fondamentaux. Après l'acquisition des principes élémentaires lors de la première année, les étudiants entreprennent l'étude du passé de la conservation-restauration en tant qu'outil épistémologique grâce au cours - Principes en pratique de la conservation-restauration notamment sur les séances dédiées à l'Historiographie de la conservation-restauration. La théorie et la déontologie sont passées au crible pour amener les étudiants à passer de l'usage descriptif et rétrospectif de l'histoire à son utilisation critique et prospective en étroite articulation avec les objets et les décisions de traitement proposés.

**Principes en pratique de la
conservation-restauration**
Histoire de l'art
Chimie
Anglais
Conservation préventive
Les filmogènes
Les macromolécules
Les outils
Les pigments
Philosophie de l'art

Principes en pratique de la conservation-restauration

Enseignant : Marc Maire

Mention : Conservation-restauration

Année : L2

Semestre : 3 et 4

Objectif

Cet enseignement vise l'acquisition progressive d'une compétence élémentaire et spécifique à la conservation-restauration de biens culturels mobiliers.

Seront traités et approfondis particulièrement :

- la description, l'identification,
- le constat d'état matériel et de « (dys-) fonctionnement patrimonial » d'un bien culturel selon les contextes passé(s) et actuel(s) de son existence,
- les diagnostic et pronostic,
- la sélection des produits de traitement adéquats,
- la proposition de traitement,
- le rapport d'examen et d'étude

Enseignement

Cet enseignement avant tout méthodologique et pratique en atelier, fait appel à des capacités autant physiques qu'intellectuelles : de mise en sécurité et de manipulation d'objets fragiles, d'utilisation de matériel collectif et d'outillage individuel, d'observation et d'examen d'un bien culturel sous l'angle de la conservation-restauration et de recours à des ressources documentaires. Parallèlement à cette activité, un temps est consacré à la méthodologie. Il s'agit d'adopter la démarche heuristique, logique déductive et abductive, à l'instar du détective qui s'appuie sur des indices et des hypothèses susceptibles d'être étayés et corroborés par des connaissances ou informations pertinemment exploitées. L'enjeu d'une telle démarche est l'identification d'un bien, le constat de son dys-fon-

ctionnement, ainsi que de son état physique et sanitaire. La conception et la réalisation d'un *rapport d'étude et d'examen* parachèvent cette expertise.

Méthode

Les séances se déroulent en atelier technique au contact d'artefacts culturels, en duos ou individuellement. Lors de chaque séance, chaque étudiant se doit de respecter les règles de sécurité en vigueur et d'être en possession du matériel personnel préconisé : appareil photographique numérique, petite lampe de poche à leds, loupe à grossissement minimum x5, Outillage et équipements personnels à acquérir progressivement sur indications.

Les séances de cours prévoient l'engagement et la participation de chacun. Le cours doit être complété par un travail personnel entre chaque séance, sur indication et de sa propre initiative. L'enseignement consiste en des moments d'information et de discussion collectives, et des activités plus individuelles et en duos au contact des biens culturels confiés au bon soin des étudiant.e.s.

Évaluation

Assiduité, régularité, curiosité, responsabilité,

Capacités de compréhension, d'acquisition et de mobilisation des connaissances et savoir-faire,

Qualité de la participation et des travaux réalisés : méthode, exigence, finition, dextérité,

Production régulière de travaux individuels et collectifs. Correction et notation de la production documentaire individuelle et collective en cours et fin de semestre.

Histoire de l'art : fabrication de l'Art

Enseignant : Sylvie Nayral

Mentions *Création et Conservation
restauration*

Année : L2

Semestre : 3 et 4

Objectifs

Capacité à cerner un sujet et à l'instruire en trouvant les ressources adaptées, à le présenter en considérant sa forme (orale, écrite, dossier ...).

Acquisition de repères pour les œuvres des périodes modernes et contemporaines ; sensibilisation aux pratiques d'expositions.

Enseignement

Lorsqu'à la Renaissance en occident « l'art devient l'Art » [Edouard Pommier], se mettent en place des règles et des modes opératoires qui dessinent un programme pour les artistes.

Le modèle vacille sans disparaître avec l'invention de la photographie au début de l'époque contemporaine, ouvrant un espace d'explorations inattendues aux peintres et sculpteurs désormais accompagnés des photographes, désireux à leur tour d'appartenir au monde de l'Art.

Méthode

Cours magistraux suivis de séances en bibliothèque en vue de la production de dossiers et articles. L'étudiant.e est conduit.e à travailler en plus grande autonomie. Des exposés oraux sont intégrés au cours.

Évaluation

Présence aux cours et aux TD.

Qualité des travaux rendus et des présentations orales.

Chimie

Enseignant : Salma Ghezal

Mention : *Conservation-restauration*

Année : L2

Semestre : 3 et 4

Objectifs

Initier l'étudiant aux matériaux du patrimoine culturel, à leurs compositions moléculaires, biomarqueurs, propriétés physico-chimiques et produits de dégradation ainsi qu'aux méthodes d'analyse chimiques de routine.

Enseignement

Ce cours s'intéresse aux matériaux du patrimoine culturel : Provenance et techniques de fabrication, les conditions, les mécanismes et les produits de leurs dégradations en vue de leur conservation et restauration ainsi qu'aux différentes méthodes d'analyse de routine utilisées dans leur identification (stratigraphie, test de coloration sur coupes minces, test de la platine chauffante, microchimie).

Méthode

Le cours est fait sous forme de cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques. Une partie du cours consiste en une initiation à la recherche bibliographique. L'étudiant réalisera des recherches bibliographiques sur différentes thématiques (choisies ou imposées). Ces recherches seront synthétisées sous forme de rapport (5 pages maximum) et présentées à l'oral.

Évaluation

Une évaluation théorique par semestre.

Compte rendu noté à la fin de chaque séance de travaux pratiques.

Rapports bibliographiques et présentations orales.

Anglais

Enseignant : Jill Myhill

Mention : *Création et Conservation
restauration*

Année : L2

Semestre : 3 et 4

Objectifs

Le cours d'anglais met l'accent sur une pratique intimement liée au monde de l'art et de la conservation-restauration et stimule la pratique orale de la langue. De nombreux matériels écrits et oraux seront proposés tout au long de l'année. L'étudiant prendra confiance en lui-même à l'écrit et à l'oral. A la fin de ses études, il possédera tous les outils nécessaires pour communiquer en anglais dans son travail ainsi que dans sa vie quotidienne.

Enseignement

Enseignement par groupes de 15-20 étudiants. Après un test effectué en début d'année, les étudiants seront répartis en 4 groupes de niveaux. Dans chaque cours (2 heures hebdomadaires), ils auront l'occasion de s'exprimer en anglais autour d'un thème actuel ou relevant de leurs mentions : *Création* ou *Conservation-restauration*. Les 4 compétences seront abordées (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale) à tour de rôle, ceci en utilisant des documents issus de journaux, revues et documents audiovisuels en lien avec l'art et la transmission patrimoniale.

Méthode

Chaque semaine des thèmes de discussions seront abordés et fourniront l'occasion pour la classe de s'exprimer en anglais. Nous travaillerons la lecture et la traduction d'articles ayant trait à l'art, ainsi qu'à la conservation-restauration. Ils seront utilisés pour approfondir la compréhension écrite et l'acquisition du vocabulaire. Une notion grammaticale sera abordée chaque cours, en fonction du niveau et besoin du

groupe. (Utilisation des livres de grammaire de Raymond Murphy).

Évaluation

Évaluation individuelle sur la base d'une présentation orale en cours 25 % (expression orale)

Un examen écrit 25% (expression écrite)

Contrôle continu 50 % (compréhension orale et écrite)

Conservation préventive

Enseignant : Hervé Giocanti

Mentions : *Création et Conservation
restauration*

Année : L2

Semestre : 3

Objectifs

Connaître la sensibilité des matériaux /
Anticiper les risques d'altérations

Identifier les causes de dégradation /

Identifier les différents facteurs de risques :

Être capable d'évaluer l'état de conservation d'un grand nombre d'objets (Bilan sanitaire)

Être capable d'analyser l'état, la configuration d'un bâtiment et ses fonctionnalités (adéquation entre les besoins et usages).

Connaître les techniques et outils de mesures et de contrôle de l'environnement. Définir les urgences face à une situation

Mettre en adéquation les moyens humains, techniques et financiers avec les objectifs fixés
Hiérarchiser, programmer et coordonner les différentes actions

Assurer un suivi

Communiquer avec / Former les différents partenaires professionnels et institutionnels

Connaître les matériaux de la conservation préventive : Emballage et conditionnement.

Enseignement

Chaque facteur de risque fait l'objet d'un cours particulier :

Forces physiques / Feu / Eau / Vol / vandalisme / Infestations / Polluants / Lumière

Température incorrecte / Humidité relative incorrecte

Dissociation (problème de documentation, d'inventaire...)

Méthode

Cours magistraux

Évaluation

Évaluation des acquis en fin de semestre

Les Filmogènes

Enseignant : Hervé Giocanti

Mentions : *Création et Conservation restauration*

Année : L2

Semestre : 4

Objectifs

Connaissance des filmogènes (résines, gommes, cires) et leurs applications en *Conservation restauration* (adhésifs, liant, vernis).

Enseignement

Après une présentation des différentes familles et de leur propriétés les étudiants sont amenés à se faire leur propre matériauté en collectionnant et expérimentant les matériaux (dissolution, fusion, séchage, mélanges...) durant tout le second semestre. Un carnet de bord est constitué avec les données synthétiques scientifiques et expérimentales.

Méthode

Cours magistraux et TD

Évaluation

Évaluation des acquis en fin de semestre

Les macromolécules

Enseignant : Hervé Giocanti

Mentions : *Création et Conservation restauration*

Année : L2

Semestre : 4

Objectifs

Vulgarisation et cuisine moléculaire. De l'atome à la molécule.

La chimie du vivant, chimie du carbone.

Enseignement

Van der Waals et les liaisons covalentes, La réticulation : Du Monomère au polymère. Vieillessement.

Les thermoplastiques et les thermodurcissables.

Actions de la température et des solvants. La Tg/Tf.

Emulsions suspensions (phase interne et phase externe d'une émulsion) / Colloïdes

Méthode

Cours magistraux et TD

Évaluation

Évaluation des acquis en fin de semestre

Les outils

Enseignant : Hervé Giocanti

Mentions : *Création et Conservation restauration*

Année : L2

Semestre : 4

Objectifs

Connaitre les outils et leur utilisations prévues et imprévues.

Nous nous sommes aperçus que beaucoup d'étudiants ont une culture technique insuffisante. Ce cours a pour but de leur donner à connaître les outils, les noms et

usages de ceux-ci.

Il est fait mention des liants, résines, adhésifs, en corrélation avec le cours sur les filmogènes.

Enseignement

Le cours est constitué d'une seule séance.

Méthode

Visite guidée d'un supermarché de bricolage.

Évaluation

Évaluation des acquis en fin de semestre

Les Pigments

Enseignant : Hervé Giocanti

Mentions : *Création et Conservation*
restauration

Année : L2

Semestre : 4

Objectifs

Reconnaissance de la couleur matière

Enseignement

Histoire des couleurs et des matières :
Chronologies des découvertes et utilisations.
Pigments/ Charges

La couleur symbole, significations des couleurs. Effets psychiques et données socio-culturelles.

Les données scientifiques (fiches matière)

CPVC : Brillance/ matité

Méthode

Cours magistraux et TD

Évaluation

Évaluation des acquis en fin de semestre

Le monde comparé à un jeu. De la pensée d'Héraclite aux développements de la théorie des jeux

Enseignant : Cyril Jarton

Mentions : *Création et Conservation*
restauration

Année : L2

Semestre : 3 et 4

Objectifs

Nous examinerons comment la comparaison entre le monde et le jeu constitue l'un des plus anciens motifs de la pensée. Héraclite, six siècles avant notre ère, propose cette formulation : « le temps du monde est un enfant qui joue en poussant des pions ; la royauté d'un enfant ». Présente dans le *Yi King* Chinois, les *Upanishad* de l'Inde et dans la plupart des cultures traditionnelles, cette dimension ludique est résumée par Nietzsche : « Je considère le monde comme un jeu divin par-delà le bien et le mal, j'ai pour précurseurs la philosophie de Vedanta et Héraclite (...). Chaque chose, chaque être, le monde lui-même, est une lutte de contraires, le lieu d'une joute ». Nous verrons également comment un trait spécifique du jeu est la manière irrésistible dont il franchit les frontières et se mêle, avec de nombreuses variantes, aux pratiques des différents peuples en contournant les différences religieuses, linguistiques et politiques.

Enseignement

Les jeux sont porteurs d'une connaissance profonde qui questionne la part de la chance, de l'adresse et de la réflexion dans le déroulement des actions humaines. L'accent sera mis sur la manière dont ces jeux proposent des modèles logiques ou mathématiques, notamment dans l'œuvre de Ludwig Wittgenstein et dans le cadre de

la Théorie des jeux. Si les limites et la finalité du monde restent floues, les jeux constituent au contraire des mondes parfaitement définis et organisés par des règles. D'une certaine manière, ce que nous savons du monde, nous le transposons à partir de cette expérience des jeux.

Méthode

Dans un premier temps les notions sont développées par l'enseignant sous forme de cours magistral. Pendant la deuxième partie, des exercices sont proposés afin d'expérimenter les notions et les jeux. Un premier travail d'écriture sera pour chaque étudiant de choisir un jeu et d'établir une comparaison entre ce jeu et un aspect du monde. Un second travail consistera à inventer un jeu pédagogique à même de transmettre certaines notions philosophiques acquises en cours. Sur le principe de la théorie des jeux, le troisième travail consistera à développer un modèle type « dilemme du prisonnier » afin d'analyser une situation en rapport avec le monde de l'art ou de la culture.

Évaluation

L'évaluation s'effectue sur la base des exercices proposés en cours et faisant l'objet de 4 rendus. La moyenne des différents travaux permet d'obtenir la validation des crédits. Les critères pour chaque rendu sont : qualité de l'expression écrite (sur 5) compréhension du sujet et originalité de la mise en forme (sur 5) utilisation des connaissances personnelles (sur 5) utilisation des connaissances acquises en cours (sur 5).

Le premier cycle de la mention *Conservation- restauration*

Cours de licence 3

Histoire de l'art
Chimie
Bureau des écritures
Anglais
Enquête sur les objets individuels
Atelier de pensée critique
Philosophie de l'art
Images & points de vue

Avec quinze heures hebdomadaires de pratique de la conservation-restauration en laboratoire-atelier, la troisième année augmente le rapport entre pratique de la conservation-restauration et adossement à la recherche. Riche de résultats d'une longue expérience de réflexion académique, les cours théoriques de philosophie et d'anthropologie ambitionnent l'initiation des étudiants à l'anthropologie des images, des textes et des objets, disciplines dont les apports possibles, aux champs de l'art et de la conservation-restauration sont envisagés. L'objectif de cet enseignement est double. D'une part, discuter la pluralité des usages et des conceptions qui sont liés aux artefacts culturels, ainsi que les manières d'en concevoir l'historicisation. D'autre part, accompagner le travail personnel des étudiants, notamment en les aidant à identifier les ressources méthodologiques ajustées à leur investigation en vue de leur candidature au DNA.

Les enseignements ayant trait à la culture matérielle, irrigués par la recherche de deuxième cycle sont redistribués sur les trois années du premier cycle de manière à assurer une progressivité de leurs contenus. Cela est notamment possible dès lors qu'un enseignant-chercheur prodigue un enseignement en premier cycle. De ses investigations prospectives, des cas observés et étudiés ayant fait l'objet d'un approfondissement conséquent, il pourra alimenter le corpus de références et de citations de son enseignement en premier cycle.

Histoire de l'art : textes sur l'art

Enseignant : Sylvie Nayral

Mention : *Création et*

Conservation-restauration

Année : L3

Semestre : 5 et 6

Objectifs

Capacité à lire des textes de diverses natures et sources (écrits sur l'art d'artistes, textes théoriques), à en cerner et rapporter les enjeux.

Construction d'une bibliothèque choisie de textes sur laquelle appuyer les démarches individuelles.

Enseignement

Les débuts de l'histoire de l'art sont perceptibles au travers de quelques textes aussi rares et épars que les œuvres qu'ils concernent. La production d'écrits devient plus nombreuse dès l'époque moderne et s'augmente bientôt considérablement de textes rédigés par les artistes eux-mêmes.

Le cours construit sur la présentation d'ouvrages et lecture d'extraits constitue une bibliothèque qui propose des repères dans le vaste champ des « textes sur l'art ». Il aborde sous l'angle du texte (plutôt que la reproduction d'images) certaines productions contemporaines et les discours qui les accompagnent.

Méthode

A chaque séance, des étudiant.e.s et l'enseignante présentent un texte sur l'art, dans l'éventail des possibilités que recouvre cette dénomination : écrits d'artistes, écrits critiques, théoriques ...

Les textes se relient de manière de plus en plus étroite à la production de chacun.e.

Il est aussi question de travailler l'attention et l'écoute, et les présentations orales.

Évaluation

Sur la présentation de 2 à 3 textes dans le semestre pour chacun.e, la construction d'une bibliographie et d'un dossier d'histoire de l'art personnel (à minima repères XXème et XXIème siècles).

Chimie

Enseignant : Salma Ghezal

Mention : *Conservation-restauration*

Année : L3

Semestre : 5 et 6

Objectifs

Approfondir les enseignements de la deuxième année de licence en les adaptant plus aux problématiques de la conservation-restauration et aborder les techniques analytiques sophistiquées et pointues, leurs principes de fonctionnement ainsi que leurs limites respectives.

Enseignement

Ce cours s'intéresse aux matériaux du patrimoine culturel : Provenance et techniques de fabrication, les conditions, les mécanismes et les produits de leurs dégradations en vue de leur conservation et restauration ainsi qu'aux différentes méthodes d'analyse sophistiquées utilisées dans leur identification (chromatographie, méthodes spectroscopiques, spectrométrie...).

Méthode

Le cours est basé sur des études de cas et les travaux pratiques sont réalisés au sein d'un laboratoire d'analyse spécialisé en chimie appliquée à l'art et à l'archéologie (Ingénierie de la restauration des patrimoines naturel et culturel).

L'étudiant réalisera des recherches bibliographiques sur des thématiques en lien avec les travaux pratiques ou en lien avec son objet de diplôme. Ces recherches seront synthétisées sous forme de rapport (10 pages maximum) et présentées à l'oral.

Évaluation

Une évaluation théorique par semestre.

Présentation orale des projets menés en travaux pratiques.

Rapports bibliographiques et présentations orales.

Atelier de pensée critique

Enseignant : Marc Maire

Mention : *Conservation restauration*

Année : L3

Semestre : 5 et 6

Objectif

Cet enseignement vise au renforcement de la pensée critique par l'acquisition et l'amélioration progressives des capacités

- de curiosité sur le plan intellectuel,
- d'esprit de synthèse,
- de jugement (méta-)critique,
- de production d'un argumentaire à l'oral et à l'écrit.

Enseignement

A la lumière d'exemples et d'études de cas, ce cours propose e (re)prendre connaissance d'un outillage méthodologique et conceptuel à même d'être déployé dans l'argumentaire étayant une proposition, une préconisation, ou un rapport de traitement. Il s'appuiera sur la production de compte-rendus et mémoires produits non seulement à l'EsA, mais aussi dans des publications nationales et internationales. L'enjeu de ce travail consiste notamment à l'évaluation de la crédibilité d'une source, l'analyse des arguments et des étapes du processus de résolution d'un problème, et le développement argumentaire d'une position à l'écrit comme à l'oral. Par exemple et dans une situation donnée, un confit de valeurs conférées à un bien culturel pourra être l'objet d'une séance. A retenir au passage que cet enseignement

révèle aussi sa portée pédagogique en ce que la capacité de conviction encouragée ici, peut aussi être mise à profit dans une situation de formation.

Méthode

Chaque séance est un atelier qui prend la forme d'un débat. Réparti.e.s en plusieurs équipes dont la composition est changeante à chaque fois, les étudiant.e.s sont amené.e.s à réfléchir aux questions mises en jeu à partir du cas qui leur a été soumis en préparation de chaque rencontre. Ils / elles doivent proposer un traitement de restauration et le justifier à l'aide des arguments les plus solides possibles. La joute est remportée par l'équipe ayant présenté l'argumentation la plus convaincante. A partir de l'exposé d'un scénario inspiré ou tiré d'une situation réelle, chaque équipe dispose ensuite d'un temps de réflexion et de mise au point pour préparer son argumentation. Son ou sa porte-parole est désignée par tirage au sort ou par l'enseignant. Des éléments de connaissance théoriques peuvent être dispensés en éclaircissement ou correction d'erreurs et à partir de questions et thématiques soulevées. Avant les exposés des parties, quelques minutes sont consacrées à l'auto-évaluation des points forts ou plus faibles de la prestation de chaque équipe.

Évaluation

Critères : Assiduité aux séances de cours, qualité de la participation aux séances collectives, capacités de réflexion et d'analyse et capacité d'expression écrite et orale.

Un compte-rendu écrit est produit par chaque équipe après chaque séance.

Modalités : Production régulière de textes. Exposés oraux.

Bureau des écritures / production du texte DNA

Enseignant : Sylvie Nayral

Mention : *Conservation restauration*

Année : L3

Semestre : 6

Objectifs

Production par les étudiant.e.s d'un texte personnel présenté en contrepoint du travail de recherche pour le DNA, envoyé en amont de l'oral.

Enseignement

Incitation à l'écriture en s'appuyant sur des exemples ; travail de l'écriture à partir de premières esquisses, reprises, prolongements etc.

Il s'agit de trouver la bonne distance par rapport au travail de recherché et d'aboutir à une proposition qui atteste des aptitudes de l'étudiant.e à l'écrit.

Méthode

Séances collectives et rendez-vous individuels, proposition d'un calendrier de travail.

Évaluation

Présence aux séances collectives.

Régularité de la production et présentation d'écrits. Soins apportés au travail.

Anglais

Enseignant : Jill Myhill

Mention : *Création et Conservation
restauration*

Année : 3

Semestre : 5 et 6

Objectifs

Le cours d'anglais met l'accent sur une pratique intimement liée au monde de l'art et de la conservation-restauration et stimule la pratique orale de la langue. De nombreux matériels écrits et oraux seront proposés tout au long de l'année. L'étudiant prendra confiance en lui-même à l'écrit et à l'oral. A la fin de ses études, il possèdera tous les outils nécessaires pour communiquer en anglais dans son travail ainsi que dans sa vie quotidienne.

Enseignement

Enseignement par groupes de 15-20 étudiants. Après un test effectué en début d'année, les étudiants seront répartis en 4 groupes de niveaux. Dans chaque cours (2 heures hebdomadaires), ils auront l'occasion de s'exprimer en anglais autour d'un thème actuel ou relevant de leurs mentions : *Création* ou *Conservation-restauration*. Les 4 compétences seront abordées (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale) à tour de rôle, ceci en utilisant des documents issus de journaux, revues et documents audiovisuels en lien avec l'art et la transmission patrimoniale.

Méthode

Chaque semaine des thèmes de discussions seront abordés et fourniront l'occasion pour la classe de s'exprimer en anglais. Nous travaillerons la lecture et la traduction d'articles ayant trait à l'art, ainsi qu'à la conservation-restauration. Ils seront utilisés pour approfondir la compréhension écrite et l'acquisition du vocabulaire. Une notion grammaticale sera abordée chaque cours, en fonction du niveau et besoin du groupe. (Utilisation des livres de grammaire de Raymond Murphy).

Évaluation

Évaluation individuelle sur la base d'une présentation orale 25 % (expression orale).

Examen écrit 25% (expression écrite).

Contrôle continu 50 % (compréhension orale et écrite).

Enquête individuelle sur les objets

Enseignant : Hervé Giocanti

Mention : *Conservation restauration*

Année : L3

Semestre : 5 et 6

Objectifs

Les étudiants travaillent sur une œuvre spécifique qui leur est confiée pour étude. L'étude concerne l'œuvre et son contexte patrimonial et culturel. L'objectif du traitement en conservation restauration n'est donc pas le but exclusif de cette étude.

Ce travail s'inscrit dans une réalité concrète de la vie de l'œuvre et de la réalité de la profession dans le cadre institutionnel. Il a pour ambition de professionnaliser l'étudiant qui aurait pour ambition de suivre un cursus dans le domaine de la *Conservation restauration*.

Enseignement

Le mini dossier qui est exigé pour le DNAP est communiqué aux membres du jury avant la soutenance. Cependant l'étudiant doit aussi rédiger un « cahier des charges » plus orienté sur la conservation restauration intégrant des propositions d'interventions justifiées. Ce dernier document est destiné aux prêteurs et peut constituer pour les prêteurs institutionnels une aide à l'élaboration d'un « cahier des charges technique particulier » (nommé CCTP dans le cadre d'un appel d'offre public).

Méthode

Accompagnement individuel et cours magistraux de méthodologie.

Évaluation

Le travail est continuellement évalué. Ce travail fait l'objet d'un dossier qui est exigé et noté pour le bilan du second semestre.

La notion d'horizon dans l'expérience artistique et philosophique

Enseignant : Cyril Jarton

Mention : *Conservation-restauration*

Année : L3

Semestre : 1 et 2

Objectifs

L'expérience de l'horizon s'offre à tout un chacun quand il entre en relation avec un « grand espace » mettant en rapport les lieux familiers avec d'autres qui apparaissent dans les lointains successifs jusqu'à atteindre cette zone d'invisibilité, à perte de vue, qui constitue la ligne d'horizon. Nous verrons dans un premier temps comment les arts ont éduqué le regard à se déplacer dans des paysages articulant le proche et le lointain, pratiquant ainsi une « dé-provincialisation » de la vision en l'ouvrant sur le monde.

Enseignement

Cette expérience de l'horizon est aussi une expérience de pensée qui invite, comme l'a montré Edmond Husserl, à percevoir les objets et les événements à l'aune de cette infinité de relations connues ou non qui constituent leur réalité et leur sens. Déployer l'horizon d'un objet, c'est l'extraire de l'isolement où tendrait à le placer les protocoles scientifiques ou muséographiques qui voudraient le saisir en lui-même. Il s'agit ici au contraire de percevoir les choses dans leur environnement. Limite à partir de laquelle les choses apparaissent ou disparaissent, l'horizon sollicite une « protension », c'est à dire un effort de projection pour percevoir ce qui se situe encore au loin ou reste inapparent, au seuil du visible.

Méthode

Dans un premier temps les notions sont

développées par l'enseignant sous forme de cours magistral. Des exercices sont ensuite proposés afin d'expérimenter les notions. Les travaux autour de l'horizon auront pour but d'engager les étudiants dans une démarche de recherche. Différentes formes (textes, graphiques, images...) seront travaillées en vue d'une « écriture d'exposition ». Chaque étudiant sera amené à formuler et à développer au cours de l'année les différentes étapes d'un projet d'exposition. Il s'agit d'articuler la recherche avec la capacité à mettre en forme un projet artistique ou une manifestation culturelle.

Évaluation

L'évaluation s'effectue sur la base des exercices proposés en cours et faisant l'objet de 4 à 5 rendus écrits. La moyenne des différents travaux permet d'obtenir la validation des crédits. Les critères pour chaque rendu sont : qualité de l'expression écrite (sur 5) compréhension du sujet et originalité de la forme (sur 5) utilisation des connaissances personnelles (sur 5) utilisation des connaissances acquises en cours (sur 5).

Image fixe, regard et points de vue. Studio photo et atelier édition

Enseignant : Mylène Malberti

Mention : *Création et Conservation restauration*

Année : L3

Semestre : 5 et 6

Objectifs

Dans un premier temps, définir et construire pour chaque étudiant, le sens de leur proposition, plastique ou documentaire.

L'atelier prend la forme d'un laboratoire de recherche où les différents processus,

techniques et technologies sont au service de l'idée.

Méthode

L'idée de projet qui intègre la prise de vue et la réalisation concrète des images donne au travail une durée et une continuité évolutive jusqu'à la production plastique ou documentaire.

L'apprentissage et la maîtrise des techniques se poursuit dans le contexte spécifique des productions réalisées par les étudiants.

Cours théoriques et pratiques, recherches et projections.

Évaluation

Par la médiation des ateliers d'expérimentation et de création, les travaux et recherches personnelles font l'objet d'une réflexion et d'une analyse régulières dans le cadre d'une évaluation continue et d'un rendu de travail concret de chaque étudiant ainsi que la réalisation d'un dossier artistique (*Création*), ou du constat d'état d'une œuvre et proposition de traitement (*Conservation-restauration*).

Le deuxième cycle de la mention *Conservation- restauration*

Cours de master 1

**Coordinateur de master option
Art mention *Conservation-
restauration* : Marc Maire**

La quatrième année marque l'entrée de plain-pied dans un deuxième cycle qui vise résolument un adossement à la recherche et à la professionnalisation. Le premier semestre du DNSEP est consacré à l'acquisition des méthodes d'exploitation de ressources aussi bien humaines qu'utilitaires et documentaires. Encouragé à l'autonomie, chaque étudiant s'engage dans la réalisation d'un projet personnel en bénéficiant d'un suivi individuel par un directeur de projet et collectif par des séances mensuelles sous forme de séminaire. Un cours de *Méthodologie de la conservation-restauration* donne suite au parcours sur l'historiographie et l'anthropologie pour questionner depuis l'herméneutique et la sémiotique, les formes et les outils cognitifs établis dans les protocoles d'ac-tuation des conservateurs-restaurateurs. Cet enseignement de récente implantation en France, est innovant à l'échelle interna-tionale et s'attelle notamment à l'étude de l'image, de l'écrit scientifique et leurs usages dans la pratique et la documentation de la conservation-restauration.

En complément, un enseignement aborde les aspects administratifs et juri-diques de l'exercice de la profession – telle que définie à l'échelon international par l'ICOM et l'ECCO – en relation avec les insti-tutions publiques. Chaque étudiant est tenu d'effectuer un stage d'au moins trois mois au

second semestre dans l'une de ces institu-tions. Celui-ci se clôture par la rédaction d'un rapport comportant une dimension critique à visées professionnelle et prospective.

D'autre part, les étudiants sont invités à réaliser des traitements sur des artefacts, en atelier ou lors de chantiers-école organisés dans des institutions de proximité et par-tenaires de l'ESAA, telles que la Collection Lambert, le Pôle muséal d'Avignon, le Musée Louis Vouland et le Musée Angladon. Cette confrontation à des situations concrètes de terrain engageant une pluralité des problé-matiques liées aux biens culturels, contribue, en même temps qu'un projet professionnel, à la précision d'un champ d'investigation pouvant se traduire en une problématique de recherche pour la deuxième année du second cycle.

**Méthodologie de la
conservation-restauration
Chimie
Didactique, transmission,
pédagogie
Médiations de l'art contemporain
La notion d'horizon dans
l'expérience artistique et
philosophique
Préparation au stage long
Documentation des biens
culturels. Photographie technique,
principes et mise en pratique
Gestion et économie de la culture**

Méthodologie de la Conservation-restauration

Enseignant : Alfredo Vega

Mention : Conservation-restauration

Année : 4

Semestre : 7

Objectifs

A partir d'une approche sémiotique et herméneutique, ce cours est l'espace pour repenser les manières de travailler et concevoir la discipline de la conservation-restauration des biens culturels. Il s'agit de déceler les implicites professionnels à partir de l'analyse de la portée et les limites de l'écriture et les images scientifiques dans la conservation-restauration.

Il s'agit ici de placer la méthodologie comme un problème de connaissance lié aux conditions historiques et sociaux.

Enseignement

Après l'expérience effectuée lors de sa formation théorique et pratique les étudiants entrent dans ce cours sous une recherche dirigée à évaluer les connaissances acquises en ce qui concerne la méthodologie, repenser qu'est-ce que veut dire méthodologie et acquérir les outils de base du discernement culturel qu'implique leur exercice professionnel d'un conservateur-restaurateur. Le cours s'inscrit sur un effort épistémologique et critique vers la terminologie de la discipline et son utilisation lors des traitements de conservation et restauration des biens culturels.

Méthode

Cours magistral, lectures, discussions sous la modalité de séminaire. Mise à disposition des étudiants les ressources documentaires à mobiliser dans le cadre de leur travail, consacrés à la réflexion méthodologique et épistémologique ainsi que l'analyse des exemples de bons dossiers de restauration.

Évaluation

Le dossier de restauration est la restitution d'un projet mais aussi une production de connaissances. *Les étudiants doivent élaborer l'analyse de son propre dossier ou rapport de conservation-restauration.* L'évaluation prend donc la forme d'une autoanalyse des pratiques de l'écriture et l'utilisation des outils de la recherche à travers de la relecture critique de leur propre travail. Critères : assiduité, participation aux discussions, la pose des questions argumentées
Quantitativement :

Autoévaluation 30%

Co évaluation (évaluation collective entre pairs) 40%

Évaluation de la part de l'enseignant 30%

Chimie

Enseignant : Salma Ghezal

Mention : Conservation-restauration

Année : 4

Semestre : 7

Objectifs

Préparer les futurs conservateurs-restaurateurs à une collaboration basée sur un échange bilatéral avec les scientifiques. L'approche est par conséquent plus analytique et plus critique que celle abordée en licence.

Enseignement

A travers l'étude de travaux de recherche publiés, l'étudiant apprend à juger de la pertinence du recours à l'analyse chimique suivant la problématique posée, à choisir la technique analytique appropriée suivant l'objet d'étude et la problématique, à comprendre la démarche scientifique suivie et à avoir un regard critique sur l'interprétation des résultats proposée par les scientifiques.

Méthode

Les cours sont basées en première partie sur l'analyse et la critique de travaux de re-

cherches publiés, et en deuxième partie sur la rédaction d'argumentaires pour une demande d'examens et d'analyses scientifiques.

Évaluation

Une évaluation théorique à la fin du semestre

Présentations orales de travaux réalisés pendant le semestre

Rapports de demandes d'analyse

Didactique, transmission, pédagogie

Enseignant : Marc Maire

Mention : *Conservation-restauration*

Année : 4

Semestre : 7

Objectif

Cet enseignement vise à l'acquisition et à l'amélioration progressives des capacités de

- transmettre oralement des formes de savoir,
- construire un programme d'enseignement,
- communiquer avec des interlocuteurs d'autres disciplines
- exploiter des ressources théoriques

Enseignement

Une récente étude de l'ESAA menée sur l'insertion professionnelle des étudiant.e.s issu.e.s du cursus conservation-restauration à partir du niveau 3 (au grade de licence) révèle un nombre non négligeable d'orientations vers l'exercice de l'enseignement public ou privé. Ce phénomène datant d'un peu plus d'une dizaine d'année, semble coïncider à la fois avec les opportunités offertes par le système LMD et avec le durcissement des conditions d'exercice de la profession entrepreneuriale de la conservation-restauration.

Aussi, la nature de ce cours est une

conséquence directe de cette prise de conscience. L'enseignement à caractère expérimental qui est prodigué, se réalise à partir de la pratique. Confronté à un bien culturel problématique, chaque étudiant.e (individuellement et en équipe, se voit confié la mission d'enseigner des formes de savoirs dont il aura réfléchi et construit la forme. Pour ce faire, des notions, méthodes et autres références théoriques seront convoquées et analysées quant à leur portée.

Méthode

L'enseignement à caractère expérimental qui est prodigué, se réalise à partir de la pratique. Confronté à un bien culturel problématique, chaque étudiant.e, individuellement et en équipe, se voit confié la mission d'enseigner des formes de savoirs dont il aura réfléchi et construit la forme. Pour ce faire, des notions et autres références théoriques sont convoquées et analysées quant à leur portée.

Cet enseignement donne déjà lieu à un prolongement dispensé dans un séminaire de cinquième année. Les compétences acquises dès l'année 4 sont concrétisées par l'intervention pratique des étudiant.e.s par un accompagnement des étudiants de deuxième et troisième années au sein des ateliers, dans un rôle d'assistant du responsable de l'enseignement.

Évaluation

Assiduité aux séances de cours, qualité de la participation aux séances collectives et capacités de construire un enseignement avec méthode

Modalités : évaluation des capacités lors de chaque séance

Rattrapage des crédits ECTS : travail écrit

Médiations de l'art contemporain

Enseignant : Stéphane Ibars

Mention : *Création et*

Conservation-restauration

Année : 4

Semestre : 7

Objectifs

Le cours initié pour l'année 2019-2020 à destination des M1 et M2 a pour objectif de proposer aux étudiants une réflexion sur l'histoire de l'art de ces 60 dernières années. Cette réflexion menée autour de discussions thématiques leur permettra de se confronter à la notion complexe d'art contemporain, d'en connaître les différentes composantes, d'en étudier les moments les plus significatifs, mais aussi de constituer un socle de connaissances qui leur permettra de se positionner en tant qu'artiste au cœur d'une histoire existante, de dessiner les contours d'une histoire en devenir.

Enseignement

Les différents gestes à l'œuvre durant les 60 dernières années seront étudiés de sorte que les ruptures initiées soient mises en perspective avec les contextes historiques, politiques, culturels dans lesquels elles sont nées. Surtout elles seront mises à l'épreuve de l'actualité et du devenir des promesses sensibles énoncées par les artistes.

La chronologie proposée sera constituée d'aller-retours entre différentes périodes, différents gestes, différents territoires et embrassera des thématiques précises : Les nouvelles avant-gardes et la révolution artistique des années 1960-1970 (art conceptuel et minimal, land art) / La question de la vidéo et de la photographie dans le champ de l'art contemporain / Autour de la peinture : disparition et réapparition / Appropriations culturelles et Postproductions / Esthétique relationnelle / La figure de l'artiste en ethno-

graphe / Performer !/ L'exposition à l'œuvre / Les nouveaux mondes de l'art.

Méthode

Les œuvres envisagées dans les différentes séances seront étudiées depuis leur conception et leur création jusqu'à leur mode de production et d'exposition. Elles seront l'objet de discussions avec les étudiants et seront envisagées à travers plusieurs contextes : Cours dans l'amphithéâtre de l'ESAA, cours dans l'auditorium de la Collections Lambert, cours au milieu des œuvres dans les salles de la Collection Lambert.

De nombreux documents, bibliographies, textes, images, vidéos, seront mis à disposition des étudiants.

Évaluation

Afin d'évaluer le travail des étudiants, il leur sera demandé de produire un dossier consacré à l'étude du travail d'un(e) artiste contemporain(e) ou d'un collectif. Seront pris en compte pour l'évaluation : la qualité de la recherche menée, la qualité des sources utilisées et la capacité à produire un discours critique sur un/des gestes artistiques.

La notion d'horizon dans l'expérience artistique et philosophique

Enseignant : Cyril Jarton

Mention : *Conservation-restauration*

Année : 4

Semestre : 7 et 8

Objectifs

L'expérience de l'horizon s'offre à tout un chacun quand il entre en relation avec un « grand espace » mettant en rapport les lieux familiers avec d'autres qui apparaissent dans les lointains successifs jusqu'à atteindre cette

zone d'invisibilité, à perte de vue, qui constitue la ligne d'horizon. Nous verrons dans un premier temps comment les arts ont éduqué le regard à se déplacer dans des paysages articulant le proche et le lointain, pratiquant ainsi une « dé-provincialisation » de la vision en l'ouvrant sur le monde.

Enseignement

Cette expérience de l'horizon est aussi une expérience de pensée qui invite, comme l'a montré Edmond Husserl, à percevoir les objets et les événements à l'aune de cette infinité de relations connues ou non qui constituent leur réalité et leur sens. Déployer l'horizon d'un objet, c'est l'extraire de l'isolement où tendrait à le placer les protocoles scientifiques ou muséographiques qui voudraient le saisir en lui-même. Il s'agit ici au contraire de percevoir les choses dans leur environnement. Limite à partir de laquelle les choses apparaissent ou disparaissent, l'horizon sollicite une « protension », c'est à dire un effort de projection pour percevoir ce qui se situe encore au loin ou reste inapparent, au seuil du visible.

Méthode

Dans un premier temps les notions sont développées par l'enseignant sous forme de cours magistral. Des exercices sont ensuite proposés afin d'expérimenter les notions. Les travaux autour de l'horizon auront pour but d'engager les étudiants dans une démarche de recherche. Différentes formes (textes, graphiques, images...) seront travaillées en vue d'une « écriture d'exposition ». Chaque étudiant sera amené à formuler et à développer au cours de l'année les différentes étapes d'un projet d'exposition. Il s'agit d'articuler la recherche avec la capacité à mettre en forme un projet artistique ou une manifestation culturelle.

Évaluation

L'évaluation s'effectue sur la base des exercices proposés en cours et faisant l'objet

de 4 à 5 rendus écrits. La moyenne des différents travaux permet d'obtenir la validation des crédits. Les critères pour chaque rendu sont : qualité de l'expression écrite (sur 5) compréhension du sujet et originalité de la forme (sur 5) utilisation des connaissances personnelles (sur 5) utilisation des connaissances acquises en cours (sur 5).

Préparation au stage long

Enseignant : Marc Maire

Mention : *Conservation-restauration*

Année : 4

Semestre : 7

Objectif

Cet enseignement vise à l'acquisition et à l'amélioration progressives des capacités de

- autonomie
- organisation personnelle
- correspondance avec des interlocuteurs professionnels
- exploitation des ressources et des liens professionnels,
- valorisation de ses acquis et projet,

à l'écrit et à l'oral.

Enseignement

Au semestre 8 de l'année M1 *Conservation-restauration*, les étudiant.e.s effectuent un ou plusieurs stages en institution(s) pendant une période longue d'au moins trois mois pleins. Ce cours a pour but d'accompagner et préparer les étudiant.e.s dans leur quête de point(s) de chute. La communication avec des interlocuteurs privilégiés, l'élaboration de contenus de projets ou d'attentes, les règles de conduite professionnelle, l'organisation de son temps de recul sur le stage feront partie des thèmes abordés.

Méthode

Cet enseignement prépare aussi à la manière d'exercer régulièrement un regard critique en prenant de la distance

sur circonstances, les lieux et les situations dont ils seront acteurs, les personnes avec qui elles / ils pourront être partenaires ou interlocuteurs, acteurs / actrices et témoins. Cette démarche, outre des opérations particulières, fera l'objet d'un *rapport critique de stage* produit, et à l'oral, et sous forme de document écrit donnant lieu à l'attribution de crédits ECTS.

Évaluation

Assiduité aux séances de cours
Qualité de la participation aux séances collectives,
Capacités de construire avec méthode son projet de stage(s),
Capacité de multiplier les prises de contact,
Modalités : compte-rendu régulier de l'avancée de son projet.

Documentation des biens culturels. Photographie technique, principes et mise en pratique

Enseignant : Émilie Hubert

Mention : *Conservation-restauration*

Année : 4

Semestre : 7

Objectifs

Découvrir la photographie scientifique patrimoniale, ses différentes contraintes et usages.

Connaître les bases pour pouvoir réaliser des prises de vues sous différents rayonnements.

Savoir lire ces clichés pour les interpréter.

S'ouvrir vers les techniques en devenir, telle que la photogrammétrie, le constat d'état sur tablette, etc.

Enseignement

Mise en place d'un studio photographique dédié à l'imagerie scientifique.

Les différents éclairages.

Reconnaissance et identification des différentes prises de vues sous chaque rayonnement.

Traitement informatique des fichiers.

Lecture des clichés.

Principes de la radiographie, mise en pratique.

Développement de films radio en laboratoire argentique.

Ouverture sur l'imagerie 3D.

Méthode

Powerpoint sur l'imagerie scientifique, présentation de dossiers emblématiques. Démonstrations et mise en application. Réalisation de dossiers d'œuvres par les élèves avec prise en main du matériel d'éclairage et de prises de vues. Auto-analyse de leurs clichés sous Ultraviolet, dans l'Infrarouge. Réflexion sur l'apport de ces rayonnements. Traitement informatique de leurs acquisitions et création de fichiers en Infrarouge Fausses couleurs. Cours théorique sur les principes de la radiographie patrimoniale. Démonstration sur l'utilisation d'un générateur de rayon X. Réalisation de tirages argentiques des films radio par les élèves. Lecture et interprétation collective des films pour que chacun puisse s'exprimer. Présentation Powerpoint sur les nouvelles pratiques numériques, exemple détaillé de la photogrammétrie.

Évaluation

Questionnaire à choix multiples en fin de session en vue de valider l'acquisition des notions étudiées durant la semaine.

Gestion et économie de la culture

Enseignant : Pierre Vialle

Mention : *Création et Conservation-restauration*

Année : 4

Semestre : 7

Objectifs

Ce cours vise à familiariser les élèves avec les principaux mécanismes économiques et sociaux qui structurent le monde de l'art et avec les dispositifs administratifs auxquels ils seront confrontés dans leur vie professionnelle future.

Enseignement

Nous tenterons à la fois de rendre accessibles des notions théoriques qu'illustre le monde de l'art (distinction, dépense somptuaire, jeu sur la règle, etc.) et de découvrir les outils de la gestion quotidienne de la vie des artistes et des musées.

Méthode

L'enseignement sera dispensé au moyen de cours structurés autour de l'étude de travaux sociologiques, économiques et historiques, ainsi que par l'analyse d'œuvres d'art contemporain et par l'évocation d'anecdotes et de situations vécues ou rapportées.

Des travaux individuels de recherche et des exercices pratiques permettront une découverte concrète de l'administration de l'art.

Évaluation

L'évaluation sera réalisée de manière continue par la notation des travaux de recherche et des exercices demandés au fil du semestre, puis par un examen terminal des connaissances. »

**L'ÉCOLE(S)
DU SUD**

Blanc
de la
sécurité
et
Provence
-
Côte d'Azur
& Monaco

SÉMINAIRE #1
Avignon 1&2 février 2019

AIX EN PROVENCE - ARLES - AVIGNON - MARSEILLE - MONACO - NICE - TOULON

Le deuxième cycle de la mention *Conservation-restauration*

Cours de master 2

Coordinateur de master option Art mention *Conservation-restauration* : Marc Maire

L'enseignement dispensé en cinquième année ou deuxième année du second cycle, est principalement consacré à l'accompagnement des étudiants dans leur démarche de recherche et de réalisation de leur projet personnel. Il s'inscrit dans la continuité de la préparation à l'insertion professionnelle qui passe par une familiarisation avec des notions de droit, les formes d'entreprise, la législation des marchés publics, l'organisation et le pilotage d'un projet. Le mode d'enseignement privilégié à ce niveau du cursus est le séminaire. Déjà fréquenté en quatrième année, il est accentué au cours de cette cinquième année, dont la finalité est l'acquisition de compétences méthodologiques et théoriques requises par la mise en œuvre d'un travail de recherche en lien avec un projet professionnel.

Placé sous l'autorité à la fois d'un directeur de projet et d'un directeur de mémoire, chaque étudiant réalise un travail d'enquête, au sens pragmatiste du terme, et de documentation portant sur un objet confié par une institution publique, dans la perspective de traitements de conservation-restauration et le cadre du droit fixé par le Code du patrimoine. L'enjeu consiste d'abord à faire état des problèmes que pose spécifiquement un bien culturel. Il s'agit ensuite de réaliser un constat d'état et enfin, d'envisager et de mettre en œuvre des solutions de traitement

ajustées aux contraintes, à la fois patrimoniales ou muséales, déontologiques et de réintégration sociale, qui sont du ressort de la conservation-restauration.

Ce travail aboutit à la rédaction d'un mémoire qui mobilise l'ensemble des acquis assimilés durant les années précédant le diplôme, dont l'obtention repose sur la qualité d'une double soutenance. La première est celle du mémoire, qui permet de révéler les capacités réflexives, méthodologiques analytiques et critiques de l'étudiant. La seconde est celle du projet, qui permet de mettre en évidence ses compétences professionnelles. Par la présentation publique de ses résultats, chaque prétendant au DNSEP de la mention *Conservation-restauration* démontre son aptitude à intervenir, en tant que conservateur-restaurateur habilité par la Direction des musées de France et le *Code du patrimoine*, sur des collections patrimoniales publiques. Comme il a été précisé précédemment, cette compétence relève d'une véritable *ingénierie de la conservation-restauration de biens culturels*.

Médiations de l'art contemporain
Gestion d'entreprise et marchés public
Coordination méthodologique
Séminaire « art et artefactualité »
Documentation des biens culturels. Photographie technique, principes et mise en pratique
Méthodologie de la recherche

Médiations de l'art contemporain

Enseignant : Stéphane Ibars

Mention : *Création et*

Conservation-restauration

Année : 4

Semestre : 9

Objectifs

Le cours initié pour l'année 2019-2020 à destination des M1 et M2 a pour objectif de proposer aux étudiants une réflexion sur l'histoire de l'art de ces 60 dernières années. Cette réflexion menée autour de discussions thématiques leur permettra de se confronter à la notion complexe d'art contemporain, d'en connaître les différentes composantes, d'en étudier les moments les plus significatifs, mais aussi de constituer un socle de connaissances qui leur permettra de se positionner en tant qu'artiste au cœur d'une histoire existante, de dessiner les contours d'une histoire en devenir.

Enseignement

Les différents gestes à l'œuvre durant les 60 dernières années seront étudiés de sorte que les ruptures initiées soient mises en perspective avec les contextes historiques, politiques, culturels dans lesquels elles sont nées. Surtout elles seront mises à l'épreuve de l'actualité et du devenir des promesses sensibles énoncées par les artistes.

La chronologie proposée sera constituée d'aller-retours entre différentes périodes, différents gestes, différents territoires et embrassera des thématiques précises : Les nouvelles avant-gardes et la révolution artistique des années 1960-1970 (art conceptuel et minimal, land art) / La question de la vidéo et de la photographie dans le champ de l'art contemporain / Autour de la peinture : disparition et réapparition / Appropriations culturelles et Postproductions / Esthétique relationnelle / La figure de l'artiste en ethno-

graphe / Performer !/ L'exposition à l'œuvre / Les nouveaux mondes de l'art.

Méthode

Les œuvres envisagées dans les différentes séances seront étudiées depuis leur conception et leur création jusqu'à leur mode de production et d'exposition. Elles seront l'objet de discussions avec les étudiants et seront envisagées à travers plusieurs contextes : Cours dans l'amphithéâtre de l'ESAA, cours dans l'auditorium de la Collections Lambert, cours au milieu des œuvres dans les salles de la Collection Lambert.

De nombreux documents, bibliographies, textes, images, vidéos, seront mis à disposition des étudiants.

Évaluation

Afin d'évaluer le travail des étudiants, il leur sera demandé de produire un dossier consacré à l'étude du travail d'un(e) artiste contemporain(e) ou d'un collectif. Seront pris en compte pour l'évaluation : la qualité de la recherche menée, la qualité des sources utilisées et la capacité à produire un discours critique sur un/des gestes artistiques.

Gestion d'entreprise et marchés public

Enseignant : Hervé Giocanti

Mention : *Conservation-restauration*

Année : 5

Semestre : 9

Objectifs

Ce cours est pensé pour aguerrir les étudiants à leur future activité professionnelle et ce de manière concrète et explicite.

Quel statut choisir ? Artisan, profession libérale, auto-entrepreneur, micro-entreprises, portage salarial, société, Scoop, etc. Avantages et inconvénients. Choisir son N° Insee et sa convention collective.

La réalité administrative d'une entreprise,

fiscale, comptable. Qu'est-ce qu'un chiffre d'affaire, un résultat, la TVA. Charges d'une entreprise. Investissement et amortissement. Déclarations fiscales, Bilan et centres de gestions agréés.

Enseignement

Qu'est-ce qu'un marché public, histoire et évolution de la réglementation. Procédure concernant la conservation restauration le MAPA, et ses différentes adaptations. Comment y répondre ? Les formalités et la procédure dématérialisé, Les plateformes, certifications des signatures numériques, les Documents Contractuels et autres acronymes (DCE, DC1, DC2, CCTP, CCAP, DPGF, BPU, AE etc). Comment faire un devis, une note méthodologique ? Les habilitations, qui peut répondre aux marchés concernant le patrimoine, les métiers d'art ? Présentation d'une entreprise, le DUME dématérialisé, ex DC2.

Classement des dossiers dans une arborescence informatique. Logiciels nécessaires à la gestion d'entreprise.

Travailler ensemble : cotraitances, sous-traitance, salariats. Droits et obligation du salarié.

Assurances, sécurité et sureté d'un atelier.

Investissements nécessaires. Avance sur facture, la loi Dailly. Louer ou acheter, une stratégie comptable (Leasing et déduction des intérêts).

La veille informatique en matière de marchés publics et d'évolution de la législation dans notre domaine.

Les associations professionnelles.

Méthode

Cours magistral, simulation de réponse à un appel d'offre.

Évaluation

Exercices de simulation évalués.

Coordination méthodologique

Enseignant : Marc Maire

Mention : *Conservation-restauration*

Année : 5

Semestre : 9 et 10

Objectif

Ce cours représente une aide collective à la réalisation d'un travail de recherche. Partant de l'expérience propre à chaque étudiant.e cet enseignement est fondée sur le concours de tous les participants susceptibles de fournir des informations très concrètes tirées de leur expérience, d'autres qu'ils ont pu lire et encore celles dont ils ont été les témoins à l'ESAA ou ailleurs. L'enjeu de cette démarche est précisément de re-formuler, re-définir, contextualiser et problématiser les questions et les notions que rencontrent les étudiant(e)s lors de la réalisation de leur recherche de Master 2 et, de là, parfaire leur connaissance de la pratique de la recherche et de sa restitution dans le champ de la conservation-restauration.

Enseignement

Il s'agit d'un accompagnement des étudiants pour les aider à déterminer un positionnement réflexif et prospectif depuis la discipline de la conservation-restauration et dans son champ d'application. Cette coordination ne concurrence ni ne se substitue à la relation personnelle de chaque étudiant avec ses directeurs de projet et mémoire, mais vise à soutenir par un regard collectif, la conduite méthodologique d'une démarche descriptive, réflexive et analytique, entamée par un questionnement émergé de l'examen d'un bien culturel en vue de sa remise en fonction.

Méthode

Elle convie donc à un exercice de réflexion et discussion collectives qui veut mettre à distance des savoirs reçus et des no-

tions mobilisées sans discernement critique suffisant pour leur mise en perspective, à l'aune de théories et concepts de la philosophie de l'art, de l'esthétique, de l'histoire, de l'archéologie et d'autres sciences humaines comme sociales. Par l'expression orale tour à tour, chacun des participants expose l'état et les attermoissements de sa progression. Alors, des idées, explications, exemples tirés de l'expérience, réponses, références bibliographiques, questions nouvelles ou meilleures à creuser, lui sont proposés.

Évaluation

Elle repose sur les 7 critères de qualité du mémoire suivants:

- clarté et précision dans la présentation de la problématique et de ses enjeux ;
- clarté et pertinence de la démarche dans son ensemble ;
- conscience de la portée des choix effectués ;
- richesse des connaissances et des points de vue mobilisés (sur le plan artistique et théorique) ;
- pertinence des arguments : originalité du propos et des idées, ainsi que de la proposition de traitement suggérée ;

- qualité de la langue ;
- pertinence / originalité des conclusions

Les acquis de cet enseignement sont validés sur la base du travail écrit et oral fourni par chaque étudiant.e et présenté lors de chaque séance de coordination. Elles sont complétées par au moins une rencontre publique de coordination prévue en milieu d'année et présence de l'ensemble des directeurs de mémoire et de projet.

Séminaire « art et artefactualité »

Enseignant : Marc Maire

Mention : Conservation-restauration

Année : 5

Semestre : 9 et 10

Objectif

Cet enseignement explore l'outillage conceptuel, épistémique et méthodologique des sciences humaines et sociales, susceptible d'être mis à profit en conservation-restauration. Cette mise en correspondance transdisciplinaire est rendue possible notamment grâce à la mobilisation de productions scientifiques ainsi qu'à un travail de lecture et d'examen de mémoires produits par des diplômés de l'ESAA comme d'autres formations. Contribuant à la forme de ce séminaire, chaque session mensuelle vise à invoquer, rappeler ou consolider des références et cadres théoriques sur lesquels pourra s'appuyer l'argumentation d'un *mémoire de recherche* requis pour l'obtention du diplôme au grade de master 2. Chacune des neuf séances du séminaire est dédiée à une thématique annoncée à l'avance et qui enjoint à une production de discours écrit et oral de tou.te.s les étudiant.e.s. participants. Le programme est composé de telle sorte qu'il reste centré sur l'enjeu et l'explicitation d'étapes dans la démarche critique du conservateur-restaurateur, concourant à la visée d'une proposition de traitement.

Enseignement

Le présent séminaire est destiné à approfondir la réflexion à propos de concepts et notions rencontrées à propos de la conservation-restauration. Il vise notamment à interroger le champ d'intervention de la conservation-restauration en fonction du statut, de l'ontologie et du régime des objets que celle-ci est appelée à prendre en charge. Les facteurs qui entrent en jeu sont multiples

qu'il s'agisse d'objets d'art ou d'artefacts culturels ; ils réclament une attention particulière et déterminent pour une large part les approches et les hypothèses envisageables, autant que les exigences auxquels les étudiants conservateur-restaurateur doivent faire face. Les différentes séances qui auront lieu à raison d'une par mois, se proposent d'aborder les principaux aspects de cette situation, avec le souci d'examiner, de réexaminer et éventuellement d'introduire les notions qui sont au cœur des démarches actuelles du conservateur - restaurateur, des finalités qu'il poursuit et des problèmes qui s'y posent.

Méthode

Chacune des quatre séances semestrielles fait l'objet d'un séminaire qui aborde une thématique en corrélation avec les besoins des étudiant.e.s engagé.e.s dans une étude de bien culturel et un projet de recherche. Ces derniers devant donner lieu à la production d'un *mémoire de recherche* dont la soutenance face à un jury extérieur est l'un des attendus du DNSEP. Son autre composante étant la soutenance du *projet de conservation-restauration* de l'objet pris en charge tout au long de l'année. Les textes et références préparatoires à cet enseignement sont communiqués en amont de chaque séance.

Évaluation

Pour la validation du séminaire, les étudiant-e-s sont invité-e-s à produire une participation orale au séminaire.

Un projet écrit de recherche *in progress* publiable sur le carnet en ligne Semin'R, des notes de recherche référant à chaque thématique abordée en séminaire.

Documentation des biens culturels. Photographie technique, principes et mise en pratique

Enseignant : Émilie Hubert

Mention : *Conservation-restauration*

Année : 5

Semestre : 9

Objectifs

Découvrir la photographie scientifique patrimoniale, ses différentes contraintes et usages.

Connaître les bases pour pouvoir réaliser des prises de vues sous différents rayonnements.

Savoir lire ces clichés pour les interpréter.

S'ouvrir vers les techniques en devenir, telle que la photogrammétrie, le constat d'état sur tablette, etc.

Enseignement

Mise en place d'un studio photographique dédié à l'imagerie scientifique.

Les différents éclairages.

Reconnaissance et identification des différentes prises de vues sous chaque rayonnement.

Traitement informatique des fichiers.

Lecture des clichés.

Principes de la radiographie, mise en pratique.

Développement de films radio en laboratoire argentique.

Ouverture sur l'imagerie 3D.

Méthode

Powerpoint sur l'imagerie scientifique, présentation de dossiers emblématiques. Démonstrations et mise en application. Réalisation de dossiers d'œuvres par les élèves avec prise en main du matériel d'éclairage et de prises de vues. Auto-analyse de leurs

clichés sous Ultraviolet, dans l'Infrarouge. Réflexion sur l'apport de ces rayonnements. Traitement informatique de leurs acquisitions et création de fichiers en Infrarouge Fausse couleurs. Cours théorique sur les principes de la radiographie patrimoniale. Démonstration sur l'utilisation d'un générateur de rayon X. Réalisation de tirages argentiques des films radio par les élèves. Lecture et interprétation collective des films pour que chacun puisse s'exprimer. Présentation Powerpoint sur les nouvelles pratiques numériques, exemple détaillé de la photogrammétrie.

Évaluation

Questionnaire à choix multiples en fin de session en vue de valider l'acquisition des notions étudiées durant la semaine.

Méthodologie de recherche

Enseignante : Salma Ghezal

Mention : *Conservation-restauration*

Année : 5

Semestre : 9 et 10

Objectifs

Amener l'étudiant à acquérir des bases méthodologiques de recherche pour mener à bien son mémoire de diplôme, affiner sa capacité de réflexion et organiser sa recherche de façon construite, ordonnée et rigoureuse.

Enseignement

Le cours porte sur toute la démarche suivie par l'étudiant dans la réalisation d'un projet de recherche, de comment choisir son sujet de recherche à sa valorisation et sa communication, en passant par la collecte des données bibliographiques, la rédaction du mémoire, la préparation de la soutenance, etc.

Méthode

Cours magistral et travaux d'analyse des rapports et des articles sur la conservation-restauration.

Evaluation

Participation et travaux individuels présentés pendant les séances de cours.

10
10

Recherche

Les enjeux de la recherche pour L'ESAA, école-monde(s)

La refondation de l'établissement ne peut pas faire l'économie de la question de la recherche. C'est à partir d'une conception élargie de la recherche que cette refondation pourra avoir lieu.

Les perspectives de recherche développées ici sont envisagées à l'aune de la transversalité qui caractérise l'école, notamment à partir d'une approche épistémologique qui construit et rend compte d'une expérience, aussi bien pour la création que pour la conservation-restauration. La recherche, conçue ainsi comme une curiosité mise en méthodologie, est à la fois un questionnement introspectif et une ouverture sur le monde.

Le projet d'établissement, L'ESAA, école-monde(s) se place dans un lieu autre que la dichotomie entre la conception de la recherche en école d'art et celle propre à l'université. L'ouverture aux dialogues et confrontations est le trait principal d'une vision de la recherche qui ne fracture pas les collaborations entre institutions universitaires et institutions artistiques.

Une recherche qui fonde des identités

La particularité des conceptions de la recherche pour les mentions *Création* et *Conservation-restauration* et leur contiguïté, suscite des interrogations nouvelles. Les conceptions, finalités et outils pédagogiques des espaces de création et de transmission, c'est-à-dire le laboratoire d'expérimentation artistique et le laboratoire-atelier de conservation-restauration, ont besoin d'être définis et actualisés. C'est pourquoi la recherche que le projet d'établissement défend a la vocation de doter les enseignants et les étudiants de lignes et problématiques qui leur permettront

de penser la formation en *Création* et *Conservation-restauration*. Explorer le sens de ces formations à travers une recherche active et transversale dont l'expérience est l'élan heuristique et créateur, transforme autant la matière que le geste et leurs médiations.

L'ESAA a sans doute un rôle déterminant à endosser vis-à-vis de la définition et des enjeux de la recherche en école supérieure d'art, notamment en faisant valoir la vision originale qu'elle a vocation à propager, du fait de la singularité de sa double formation. La transversalité sert ainsi à concevoir une autre possibilité de recherche, elle aussi affranchie des appartenances en art ou en science.

Comme on le sait, les profils de créateurs et conservateurs-restaurateurs, tous deux acteurs dans le musée à divers titres et moments, correspondent à des finalités professionnelles des mentions *création* et *conservation-restauration* qui coexistent à l'ESAA depuis plus de trente ans. Or, la démarche expérimentale qui est proposée ici aux uns et aux autres selon leur approche respective, poïétique et subjectivée pour les uns, méthodologique et objectivée pour les autres, devrait conduire à des propositions qu'il sera très intéressant de comparer. Cet examen devrait permettre d'en tirer des éléments susceptibles de mesurer effectivement l'intérêt d'une contiguïté des deux mentions en vigueur à l'ESAA.

Axes de recherche annuels

1

Depuis 2016, le projet MUSEOSCOPIE a initié une démarche prospective sur un territoire de proximité, qui vient s'inscrire tout naturellement dans une perspective plus large telle que la laisse entrevoir l'intitulé ci-dessus. Ce néologisme stipule un arrondissement qui s'avère chronologiquement double. Dans un premier temps, il est proposé d'investir un musée, d'en questionner la

mission et la muséographie, en enquêtant sur ses collections et leur relation aux différents publics. Dans un second temps il s'agit d'envisager et d'implanter in situ des intercalations visuelles et critiques, soit des « compléments d'objets » qui puissent susciter chez le visiteur une prise de conscience de l'instrumentalité des modalités de monstration, de la nature de sa réception particulière des choses exposées, de sa posture de visiteur-regardeur, tout en revêtant un caractère événementiel pour le musée. Pour l'ESAA, l'enjeu de ce projet est multiple. D'un point de vue didactique, il est une occasion de rendre plus concrètement effective la relation dialogique et dialectique entre les étudiants des mentions création et conservation-restauration selon une transversalité aux effets encore insoupçonnés. Les diverses propositions pourront témoigner, à la fois d'une tendance à l'utilisation du musée traditionnel comme site d'interventions artistiques, et de suggestions expérimentales qui excèdent la conception de la restauration conventionnelle. Plus prosaïquement aussi, il permet de concrétiser un rôle utilitaire et partenaire de ses services pour son principal bailleur, la Ville d'Avignon, sur son territoire. En outre, les budgets affectés à la conception et l'organisation d'expositions ayant été fortement réduits pour raison d'austérité économique à long terme, le projet propose d'initier une dynamique à long terme avec une économie de moyens dans des musées locaux. L'un des principaux intérêts du projet étant aussi et régulièrement, de favoriser une relation de travail extrascolaire avec des professionnels sur leurs lieux d'activité, il est prévu des rencontres avec un panel interprofessionnel composé d'artistes, de commissaires, de curateurs, de conservateurs, de chercheurs en sciences humaines, sociales et objectives, de régisseurs, de gardiens, etc.

En 2018-19, Sabrina Grassi, récente co-commissaire de l'exposition « Documents bilingues » au MUCEM, a été invitée à mener un workshop d'une semaine dans le cadre de MUSEOSCOPIE. De même quant à

Abderhamen Moumen, docteur en Histoire et chercheur associé au Centre de Recherches Historiques sur les Sociétés Méditerranéennes (CRHiSM ; Équipe n° 2984), chargé de recherches auprès du Musée-Mémorial du Camp de Rivesaltes sous la présidence d'honneur de Robert Badinter) depuis 2006, et chargé de cours à l'Université Lyon 2 depuis 2010.

En 2019, c'est autour de Françoise Verges, professeure émérite, politologue et partie prenante du courant décolonial français, titulaire de la chaire « Global South(s) » au collège d'études mondial de la Fondation Maison des sciences de l'homme de 2014 à 2018.

2

Atelier de recherche et de création avec Marc Zammit *Le corps éperdu Écriture-monde(s) du Vivant ULTIMATE HAPPE-NING*, 45 heures/trimestre. Tous niveaux confondus

Démographie, climat, pollution, finances, guerres, religions, pillages, migrations, populismes, famines, fanatismes, émeutes, répression, finances ; Sommes-nous allés au bout de nos enfantillages ? C'est la première fois dans l'histoire de notre planète qu'une espèce animale -un singe doué de la parole- prend conscience qu'elle a un rôle à jouer dans l'évolution du Vivant. Une chance unique et certainement son unique chance. Prêts pour entrer dans l'adolescence de l'humanité ? Mais cette fois, ce sera aux artistes mener la danse. Les gens raisonnables, en nous coupant de monde pour mieux l'observer -et le dominer- nous jettent aux caniveaux d'univers stériles tout en cherchant obsessionnellement dans les lointains inaccessibles la vie qu'ils éradiquent sur notre Terre. *Ultimate Happening* remet l'homme au centre de son rêve et son rêve au centre du cosmos.

Hier encore, l'artiste provoquait le monde pour en explorer les limites, aujourd'hui c'est le monde qui provoque l'artiste. Comment répondre à cet appel ? Comment accepter

que toutes nos solutions passées soient inopérantes ? Nous aborderons un continent totalement nouveau : notre ultima Terra incognita.

Remonter à la source des langages est une expérience très palpable. Un voyage sensible dans les degrés de la matérialité du Vivant. Quelque soit notre mode d'expression, toutes nos impulsions créatrices passent par notre corps et notre peau n'est pas un sac mais une frontière poreuse, un lieu de passage entre les êtres et les mondes. Notre seul instrument est notre corps éperdu, corps à la fois aimant à la folie et perdu à tous les possibles, tous les sensibles et tous les sens d'une écriture-monde(s). Et nous devons nous ouvrir (enfin) à cette part de nous que nous délaissons (voire que nous effraie) : quand notre corps social cède spontanément à l'éruption d'un corps-monde(s).

Couleurs du monde : du matériel au numérique (2020-2021) : Un partenariat qui irriguera l'année 2020 d'actions pédagogiques et de recherche et de propositions artistiques et culturelles

Un partenariat en train de se consolider avec l'Association Internationale de la Couleur en 2020 notamment dans le cadre du 16ème congrès de l'AIC organisé par le Centre français de la couleur et soutenu par l'UNESCO. Pour l'ESAA différentes actions rythmeront l'année 2020 autour de cette thématique.

Ce congrès sera accueilli pendant une semaine (octobre 2020) au Palais des Papes d' Avignon.

Salma Ghezal sera l'enseignante coordinatrice de ce projet au sein de l'Ecole (site Baigne_pieds) qui trouvera son apogée le 9 octobre en réunissant artistes et scientifiques du monde de la Couleur pour clôturer les tables rondes du Colloque avec la participation des étudiants.

Monsieur Vega-Cardenas a été désigné comme membre du conseil scientifique de

l'organisation du Congrès qui aura lieu à Avignon en octobre prochain.

Axes de recherche

Mention Création

- L'art du vivant : approches contemporaines des arts de la scène
- *Poïétique* du processus créatif

Mention Conservation-restauration

- Analyse critique des catégories art contemporain et objets ethnographiques
- Quelle ingénierie de la conservation-restauration ?

Ces axes de recherche trouvent une destination immédiate dans le cadre de quatre semaines annuelles de workshops 2019-2020 sous les thématiques « Représentations et transformations du monde »

17

Partenariats

L'enseignement supérieur se conçoit aujourd'hui à l'aune d'une collaboration interinstitutionnelle. Les conventions et accords que l'ESAA a tissés par le passé sont en train d'être actualisés et de nouvelles formes et appuis partenariaux assurent et renforcent sa mission. La démarche du programme Erasmus+ qui, pendant les années de turbulence avait été négligée comme conséquence des irrégularités administratives, sera relancée à partir de janvier 2020. Si le programme Erasmus est déterminant pour la mobilisation et l'acquisition des compétences pour une meilleure insertion professionnelle, les collaborations avec des institutions extra européennes sont également importantes. Les prérogatives d'internationalisation de l'ESAA sont accomplies dans la mesure de la capacité d'une institution à fonder des réseaux solides et dans la durée avec des organismes et institutions de tous les continents. Liées par des nécessités pédagogiques, les institutions partenaires deviennent lieux d'échanges et de questionnements où la rencontre avec de diverses conceptions culturelles ne fait qu'enrichir le bagage créatif et le sens critique des étudiants et des enseignants. L'approche interdisciplinaire renforcée à l'issue de ces expériences de mobilité devient un moyen de production et acquisition des savoirs et compétences et non une finalité en soi.

De plus, les médiations et dispositifs de mise en œuvre de la création contemporaine ainsi que de la transmission culturelle irriguent naturellement la singularité de notre école dans sa double formation. De ce fait, une partie des partenariats est composée des institutions qui partagent structures pédagogiques et programmes similaires avec les deux mentions, tandis qu'une autre partie est spécifique à chacune d'elles.

En cours ou réactualisées à partir de 2018

L'année scolaire 2018-2019 a été fructueuse en matière de conventions et

propositions de partenariat, venant s'ajouter aux liens historiques de l'école depuis plus de trente ans : universités, centres de recherche, musées, associations et autres institutions ont été contactés ou ont invité l'ESAA hors conventions Erasmus +.

Établissements d'enseignement supérieur en France

- Université d'Avignon master Histoire *Patrimoines et cultures numériques*
- Université Paris I, Masters CRBC et conservation préventive

Établissements d'enseignement supérieur à l'étranger

- Académie des Beaux-Arts de Guanzhou (ABAG), Chine
- ENSAV La Cambre, Belgique
- HEAR Neuchâtel, Suisse
- SABK Stuttgart, Allemagne
- Université de Tuscia, Italie
- Institut supérieure pour la conservation et la restauration ISCR Rome
- École de conservation et restauration d'Occident, Guadalajara, Mexique
- École nationale de conservation, restauration et muséographie, Mexico
- Université des arts, ISA, La Havane, Cuba
- Université fédérale Minas Gerais, Brésil
- Université de Pelotas, Brésil
- Instituto Superior de Conservación y Restauración Yachaywasi, Peru
- Ecole du Patrimoine Africain, (EPA) Porto Novo, Bénin

Structures culturelles avignonnaises

- Festival d'Avignon
- Institut supérieur des techniques du spectacle, ISTS
- Institut des métiers de la communication audiovisuelle, IMCA
- Les Hivernales, Centre de développement chorégraphique national
- La Factory, fabrique permanente d'art vivant

- Pôle muséae (4 musées municipaux)
- Musée Louis Voulard
- Musée Angladon
- La Maison Jean Vilar

Structures culturelles proches d'Avignon

- Musée laïque d'art sacré, Pont-Saint-Esprit
- La Chartreuse de Villeneuve lez-Avignon, Centre national des écritures du spectacle
- Musée Pierre de Luxembourg, Villeneuve lez-Avignon
- Fondation Villa Datris pour la sculpture contemporaine, L'Isle-sur-la-Sorgue
- Le Grès à Gordes, centre de ressources pour la céramique et les Arts du feu
- Fondation Blachère, Apt
- MUCEM, Marseille
- Centre Interdisciplinaire de Conservation et Restauration du Patrimoine, CICRP Marseille
- MAP, Marseille
- MAC, Marseille
- FRAC PACA, Marseille

Structures culturelles plus éloignées

- Centre de Conservation - Restauration du Patrimoine, Perpignan
- FRAC Occitanie, Montpellier et Toulouse
- Association internationale de la couleur, Centre français de la couleur, Paris
- Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels ICCROM Rome
- Centre National de conservation et restauration CNCR, Chili
- Musée berbère et musée Yves Saint Laurent Marrakech, Jardin Majorelle Marrakech.

10
18
10

**Projets
d'insertion
professionnelle**

Sous une impulsion de la nouvelle direction en réponse aux préconisations émanant du rapport d'évaluation du projet d'établissement produite en 2015, l'équipe pédagogique a toute cette année, réinterrogé les finalités de la combinaison des offres de formation initiales dans la perspective de l'insertion professionnelle des diplômés. Par ailleurs, l'évaluation des enseignements de l'ESAA comme à peu près dans toutes les écoles d'art selon des échos rapportés par l'ANdEA, a fait apparaître un besoin de formation à un savoir-s'insérer dans une réalité professionnelle après le diplôme. En outre, l'obligation du stage long en institution et résidences artistiques au semestre 8 a été ratifiée dans le règlement des études pour la mention *Création*, à l'instar de celle existant en mention *Conservation-restauration*.

Les voyages

Tout au long du cursus, des voyages d'études (*workshop*) en France et à l'étranger sont organisés par l'ESAA. Par décision de la direction, certains voyages peuvent être pris en charge par l'établissement en fonction de l'intérêt pédagogique collectif.

À partir de la deuxième année, l'étudiant peut être amené à effectuer des stages en institution ou en entreprise en fonction de l'orientation de son cursus et des projets pédagogiques.

Les stages

Au cours du cursus, les stages en milieu professionnel sont obligatoires, dès le premier cycle, conformément aux règles et à la convention s'y rapportant.

Un stage long est obligatoire en quatrième année pour les deux cursus. La convention de stage est obligatoire pour tout stage, quelle que soit sa durée. La demande de convention de stage, après validation du projet par le coordinateur, le directeur du projet et la direction de l'ESAA, doit s'effectuer auprès du secrétariat pédagogique trente jours avant le début du stage. Elle est déposée auprès du responsable de la scolarité. Pendant la période de stage, l'étudiant conserve son statut d'étudiant et reste soumis à son régime de sécurité sociale. Les stages obligatoires sont inscrits dans le cursus et validés par des crédits ECTS.

Les résidences

Consciente de leur rôle important dans la pédagogie de l'expérience, l'ESAA encourage et accompagne les étudiants dans leur recherche et démarche d'intégration de résidences artistiques, et ce à l'échelle nationale et internationale. En plus d'être des laboratoires de recherche, d'expérimentation et de création, les résidences artistiques représentent un cadre de travail original et privilégié pour les étudiants, en dehors du cadre habituel de l'école. En effet, et à la différence des stages du premier cycle, les résidences confrontent les étudiants à des contraintes et des enjeux propres à toute production artistique. Cette expérience les dote d'une connaissance pratique et théorique où des acteurs institutionnels et culturels, (associations, galeries, etc) et aussi des experts (galeristes, critiques d'art, etc) interagissent. Ils sont donc immergés dans un espace où se côtoient artistes confirmés et/ou émergents avec des populations les plus diverses, ce qui les mène à questionner et à renouveler leurs formes de création. Comme préconisées par

le ministère de la Culture, les résidences font partie des stratégies de l'ESAA pour favoriser la professionnalisation des étudiants.

Les expositions

Le projet *Dissection*

Né de l'imaginaire donné par l'amphithéâtre de l'ESAA conçu à l'origine pour une école d'infirmière, le projet *Dissection* a été conçu pour que l'étudiant s'approprie le manifeste *L'ESAA, école-monde(s)*. Il s'agit d'une invitation à investir le hall de l'école avec un travail plastique, individuel ou collectif. *Dissection* est une analyse créative et critique des structures culturelles, politiques, idéologiques, artistiques et économiques, en somme des écosystèmes qui entourent la vie des étudiants, depuis l'échelle de l'intime jusqu'à l'échelle planétaire. Chaque création/installation sera visible pendant deux ou trois semaines. Une documentation graphique des œuvres exposées sera mise en œuvre afin de nourrir et illustrer le livret de l'étudiant de chaque année. Ce projet est le premier pas d'un programme qui cherche à aider les étudiants à se concevoir non plus comme seulement des destinataires, mais bien plus comme des acteurs de la refondation de l'école.

Dispositif *Quartet + de la ville d'Avignon*

Dans sa dynamique d'encouragement, de soutien et d'orientation des étudiants dans les démarches de recherche et d'exposition de leurs travaux et productions artistiques, l'ESAA bénéficie d'une offre de La ville d'Avignon, d'investir quatre lieux patrimoniaux en tant que lieux d'exposition :

- Le cloître Saint-Louis
- La Manutention
- La Chapelle Saint-Michel
- L'Église des Célestins
- Chapelle des cordeliers

10
14
10

Associations étudiants

Bureau des étudiants

Le Bureau des étudiants est une association à but non lucratif dont le principal objectif est de promouvoir une vie étudiante au sein de l'école. Elle permet l'organisation de multiples événements. L'équipe s'assure ainsi de l'intégration et du bon déroulement du cursus des étudiants de l'École supérieure d'art d'Avignon.

Association *Fil à Fil*

Fil à Fil est une association étudiante qui se donne pour missions de promouvoir les activités et les travaux des étudiants du département conservation-restauration de l'École Supérieure d'Art d'Avignon, d'aider à la vie étudiante, ainsi que d'organiser des événements et rencontres, en établissent des liens avec les autres formations en conservation-restauration et le monde professionnel sur le plan national et international. Cette association a permis la mise en relation des associations des quatre formations publiques de conservation-restauration en France (CRBC Paris I, ESBA Tours, INP, ESA Avignon) qui se concrétise par la création d'un événement : les rencontres inter-formation de la conservation-restauration. Cet événement, mis en place en 2009 par l'association Fil à Fil, permet aux étudiants de ces formations de se rencontrer, partager et échanger autour de la discipline.

Vie étudiante

C.R.O.U.S (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires)

74 rue Louis Pasteur, 84000 Avignon

Tél : 04 90 80 65 20

Assistante Sociale :

Mme Bellanger – M. Mante

www.crous-aix-marseille.fr

Hôpital Général Henri Duffaut

305 rue Raoul Follereau, 84902 AVIGNON

CEDEX 9 / Tél : 04 32 75 31 90

Urgences adultes

Urgences : les numéros nationaux

- 18 Pompiers
- 112 Appel d'urgence européen
- 119 Allo Enfance maltraitée
- 15 SAMU
- 114 Services aux malentendants
- 116 000 Enfants disparus
- 17 Police / Gendarmerie
- 115 Accueil sans Abri
- 0800 840 800 Sida Info Service

Transports

Taxis radio Avignonnais : 04 90 82 20 20

Ligne de bus desservant l'école : n°2 et n°14

**Charte
contre les
discriminations**

Contre les discriminations Les écoles supérieures d'art s'engagent

L'association nationale des écoles supérieures d'art (ANdEA) a engagé une réflexion sur les discriminations et toutes les formes de harcèlements, quelles qu'elles soient, et leur présence au sein des écoles supérieures d'art. Un groupe de travail créé en avril 2014 a réfléchi à la mise en place d'un cadre incitatif et d'outils permettant de mener une politique ambitieuse sur la question.

De la spécificité de l'enseignement supérieur artistique à l'exemplarité des écoles supérieures d'art

Toutes les discriminations doivent être combattues avec force et la lutte contre les attitudes discriminantes doit être placée en préambule de toute réflexion et de toute action. Les écoles supérieures d'art sont des lieux de transmission, de savoir et d'émancipation, des espaces de réflexion et de mise en œuvre de questionnements liés aux questions sociétales contemporaines. Elles sont donc traversées par ces enjeux aussi bien dans le travail des étudiants que dans la vie quotidienne des établissements. Elles sont depuis de nombreuses années des espaces de construction et d'affirmation de l'identité de chacun. La force de la pédagogie de projet qui est au cœur des écoles d'art tient à des modes de travail spécifiques (les entretiens individuels, notamment) et à une liberté de création qui sont essentiels. Le rapport pédagogique est centré sur le projet de l'étudiant dans une construction de soi qui interroge sans cesse l'espace personnel. De ce fait, les écoles supérieures d'art doivent rester des lieux dans lesquels les questions de l'intime, de l'autobiographique, du corps et des identités au sens le plus large du terme continuent d'être travaillées tout en veillant à ce que chacun soit respecté dans ce qu'elle ou il est, sans discrimination.

Si dans les écoles supérieures d'art, comme dans le champ de l'enseignement supérieur en général, les conditions peuvent être propices au harcèlement et à toutes sortes de domination, elles créent aussi des contextes favorables pour les questionner et les combattre.

La mise en œuvre d'une politique structurelle d'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre toutes les discriminations, qui concerne aussi bien les étudiant-e-s que la gouvernance des établissements et l'ensemble des personnels et intervenants, participe au travail nécessaire de reconstruction du champ des représentations. Comme le monde de l'art contemporain, nos écoles ont depuis longtemps ouvert leurs portes aux sciences politiques et sociales qui traitent de ces questions, notamment les *gender studies* et les *postcolonial studies* qui sont largement actives dans les pratiques des artistes et designers. Ce creuset tout autant théorique que pratique doit nous permettre d'être exemplaires dans nos méthodologies, dans nos projets et dans la vie de nos établissements.

La Loi est unique et s'exerce partout – il faut néanmoins inventer des cadres

La loi s'exerce partout, elle punit les discriminations suivant vingt critères : l'âge, l'apparence physique, l'appartenance ou non à une ethnie, à une nation, à une race, à une religion déterminée, l'état de santé, l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, la grossesse, le handicap, le patronyme, le sexe, les activités syndicales, les caractéristiques génétiques, les mœurs, les opinions politiques, l'origine et le lieu de résidence. Des lois spécifiques ont été mises en place contre le harcèlement sexuel et pour l'égalité vraie entre les hommes et les femmes. Les discriminations et le harcèlement sont punis dans le cadre de la loi par des peines d'emprisonnement et de réparations aux victimes.

Les écoles d'art étant des lieux dans lesquels discriminations, harcèlement ou abus de pouvoir par un ascendant peuvent se produire, nous devons permettre aux victimes et aux témoins de trouver un espace pour parler, être écoutés et ensuite dirigés vers l'instance qui convient : soit au sein de l'école, soit, en cas de délit, vers la Justice.

Plutôt que de créer de nouvelles instances ou de nouveaux référents, les instances de gouvernance des établissements qui existent déjà, en particulier les Conseils des études et de la vie étudiante, ont vocation à être saisis de cette question. Il est également important de rappeler le rôle essentiel de la direction dans cette lutte contre les discriminations, le harcèlement et les abus de pouvoir. Si la prévention et la lutte contre les discriminations sont l'affaire de tous, le directeur ou la directrice agit pour les prévenir et a obligation à réagir par les moyens légaux qui sont propres à l'établissement ou par l'intervention de la Justice face à des faits relevant de ce type de délit.

Au-delà de ce cadre, chaque école peut inventer ses propres modes de travail et d'écoute : espaces d'écoute dans le cadre de l'association des étudiants, désignation de référents par les étudiants, mise en place d'une documentation accessible à tous, ou toute autre initiative permettant de rendre accessibles ces questions.

Au moment où les écoles travaillent sur leurs règlements intérieurs, il peut être approprié d'y ajouter des articles destinés à lutter contre les discriminations, les harcèlements et les abus de pouvoir. Ces règlements sont signés par tous et permettent ainsi une prise de conscience individuelle et collective au sein des établissements.

Les écoles supérieures d'art s'engagent à :

- Promouvoir la diversité et l'égalité des chances ;
- Prévenir toute forme de violence et de harcèlement ;
- Mettre en œuvre l'égalité hommes-femmes ;
- Veiller au respect mutuel entre les sexes et transmettre une culture de l'égalité ;
- Favoriser la représentation proportionnelle des femmes et des hommes dans toutes les instances, à tous les niveaux, pour toutes les catégories et tendre vers la parité dans la composition du conseil d'administration, des jurys et des commissions de sélection, pour contrer les solidarités et mécanismes conscients ou inconscients qui tendent à reproduire des schémas inégalitaires ;
- Reconnaître le rôle déterminant de la direction d'établissement comme garant de l'égalité hommes-femmes, du respect mutuel entre les sexes et de la lutte contre les stéréotypes et contre toutes les discriminations ;
- Lutter contre toutes les discriminations et toutes les formes de harcèlements quels qu'ils soient ;
- Lutter contre les attitudes sexistes et de genre, contre toutes les discriminations et contre les violences sexuelles, sexistes et homophobes.

Considérant la Charte pour l'égalité entre Femmes et Hommes dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, élaborée conjointement par la Conférence des Présidents d'Université (CPU), la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d'Ingénieurs (CDEFI) et la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) avec le soutien du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, et du Ministère des Droits des Femmes ;

Considérant l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Considérant la directive 2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail ;

Considérant l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Considérant les dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Considérant les dispositions de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle pour les établissements auxquels elle s'applique ;

Considérant les engagements gouvernementaux rappelés par les circulaires du Premier Ministre du 23 août 2012 ;

Considérant l'Article 121-7 du code pénal pour les abus de pouvoir
Loi 92-683 1992-07-22

Considérant la Loi pour égalité des chances
Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Considérant la Loi relative à l'égalité salariale
Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006

Considérant la Loi relative au harcèlement sexuel
Loi n° 2012-954 du 6 Août 2012

Considérant la Loi relative à l'égalité vraie
Loi N° 2014-873 du 4 Août 2014

Considérant la Loi relative à la création de HALDE
Loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004
Site : www.halde.fr

l'ANdEA – Association nationale des écoles supérieures d'art a élaboré la présente Charte.

**Texte approuvé par l'Assemblée générale de l'ANdEA le 30 mars 2015
à partir du travail de la commission Organisation et vie des écoles**

L'ANdEA fédère les écoles supérieures d'art et de design publiques, sous tutelle du ministère de la Culture et de la Communication, établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes nationaux.

École Supérieure d'Art d'Avignon

500 chemin de Baigne-Pieds
BP20917
84090 AVIGNON Cedex 9
T : +33 (0)4 90 27 04 23
www.esaavignon.fr

AVIGNON
Ville d'exception