École supérieure d'art d'Avignon

Livret de l'étudiant
2021 / 2022

École supérieure d'art d'Avignon

Livret de l'étudiant
2021 / 2022

Sept 2021			Oct 2021			Nov 2021		
M	1		V	1		L	1	Toussaint
J	2		S	2		M	2	Cours
V	3		D	3		M	3	
S	4		L	4	Cours	J	4	
D	5		M	5		V	5	
L	6		M	6		S	6	Weekend
M	7		J	7		D	7	
M	8		V	8		L	8	Cours
J	9		S	9	Weekend	M	9	
V	10		D	10		M	10	
S	11		L	11	Cours	J	11	Armistice 1918
D	12		M	12		V	12	Pont du 11 novembre
L	13		M	13		S	13	Weekend
M	14		J	14		D	14	
M	15		V	15		L	15	Workshop l'École(s) du Sud
J	16		S	16	Weekend	M	16	
V	17		D	17		M	17	
S	18		L	18	Cours	J	18	
D	19		M	19		V	19	
L	20		M	20		S	20	Weekend
M	21	DNSEP CR	J	21		D	21	
M	22		V	22		L	22	Cours
J	23		S	23	Weekend	M	23	
V	24		D	24		M	24	
S	25		L	25	Cours	J	25	
D	26		M	26		V	26	
L	27	Semaine d'intégration	M	27		S	27	Weekend
M	28		J	28		D	28	
M	29		V	29		L	29	Cours
J	30		S	30	Weekend	M	30	
			D	31				

Déc 2021			Janv 2022			Février 2022		
M	1	Cours	S	1	Weekend		1	Bilan 2nd cycle
J	2		D	2		M	2	
V	3		L	3	Cours	J	3	Réunion d'harmonisation
S	4	Weekend	M	4		V	4	
D	5		M	5		S	5	Vacances d'hiver
L	6	Cours	J	6		D	6	
M	7		V	7		L	7	
M	8		S	8	Weekend	M	8	
J	9		D	9		M	9	
V	10		L	10	Workshops	J	10	
S	11	Weekend	M	11		V	11	
D	12		M	12		S	12	
L	13	Cours	J	13		D	13	
M	14		V	14		L	14	
M	15		S	15	Weekend	M	15	
J	16		D	16		M	16	
V	17		L	17	Cours	J	17	
S	18	Vacances de Noël	M	18		V	18	
D	19		M	19		S	19	
L	20		J	20		D	20	
M	21		V	21		L	21	Workshops Préparation Quartet
M	22		S	22	Weekend	M	22	
J	23		D	23		M	23	
V	24		L	24	Bilan 1er cycle	j	24	
S	25		M	25		V	25	
D	26		M	26		S	26	Weekend
L	27		J	27		D	27	
M	28		V	28		L	28	Workshops Préparation Quartet
M	29		S	29	Weekend			
J	30		D	30				
V	31		L	31	Prépa Bilan			

Mars 2022 Avr 2022 Mai 2022

		Mars 2022			Avr 2022		Mai 2022	
M	1	Quartet	V	1	Cours	D	1	Weekend
M	2		S	2	Weekend	L	2	Cours
J	3		D	3		M	3	
V	4		L	4	Cours	M	4	
S	5	Weekend	M	5		J	5	
D	6		M	6	Soutenance de mémoires M2 Créa	V	6	
L	7	Cours	J	7		S	7	Weekend
M	8	Rendu mémoire, envoi au jury	V	8	Cours	D	8	
M	9	Cours	S	9	Vacances de printemps	L	9	Workshop
J	10		D	10		M	10	
V	11	JPO	L	11		M	11	
S	12		M	12		J	12	
D	13	Weekend	M	13		V	13	
L	14	Cours	J	14		S	14	Weekend
M	15		V	15		D	15	
M	16		S	16		L	16	Bilan L3 Diplomabilité
J	17		D	17		M	17	
V	18		L	18		M	18	
S	19	Weekend	M	19		J	19	Cours
D	20		M	20		V	20	
L	21	Cours	J	21		S	21	Weekend
M	22		V	22		D	22	
M	23		S	23		L	23	Cours
J	24		D	24		M	24	
V	25		L	25	Cours	M	25	
S	26	Weekend	M	26		J	26	Ascension
D	27		M	27		V	27	Pont de l'ascension
L	28	Cours	J	28	Accès 2nd cycle	S	28	Weekend
M	29		V	29	Départ en stage M1 Créa	D	29	
M	30		S	30	Weekend	L	30	Cours
J	31					M	31	

Juin 2022			Juill 2022			Août 2022		
M	1	Cours	V	1	Réunion d'harmonisation et de passage	L	1	Vacances d'été
J	2		S	2	Weekend	M	2	
V	3		D	3		M	3	
S	4	Weekend	L	4	Réunion d'harmonisation et de passage	J	4	
D	5		M	5		V	5	
L	6	Pentecôtes	M	6	Bilan de l'année scolaire	S	6	
M	7	DNSEP	J	7		D	7	
M	8		V	8		L	8	
J	9		S	9		M	9	
V	10		D	10		M	10	
S	11	Weekend	L	11	Réunion de préparation de la rentrée 2022	J	11	
D	12		M	12		V	12	
L	13	DNA	M	13		S	13	
M	14		J	14	Fête nationale	D	14	
M	15		V	15	Pont du 14 juillet	L	15	
J	16		S	16	Weekend	M	16	
V	17		D	17		M	17	
S	18	Weekend	L	18	Clôture de l'année	J	18	
D	19		M	19	Envoi des bulletins de notes	V	19	
L	20	Cours	M	20		S	20	
M	21		J	21		D	21	
M	22		V	22		L	22	
J	23		S	23	Weekend	M	23	
V	24		D	24		M	24	
S	25	Weekend	L	25	Vacances d'été	J	25	
D	26		M	26		V	26	
L	27	Bilan L1 / L2	M	27		S	27	
M	28		J	28		D	28	
M	29		V	29		L	29	Reprise administrative
J	30		S	30		M	30	
			D	31		M	31	

Sommaire

01 **Présentation et historique** p. 8

02 **Organisation et partenariats** p. 12

03 **Équipe** p. 16

04 **Organisation des études** p. 20

05 **Modalité d'admission** p. 22

06 **Cahier des cours** p. 26

07 **Plateforme ARC** p. 88

08 **Mobilité internationale** p. 92

09 **Ressources** p. 94

10 **Bibliothèque** p. 96

11 **Vie étudiantes** p. 98

12 **Charte** p. 100

13 **Informations pratiques** p. 108

1

PRÉSENTATION

L'ESAA reprend des couleurs

L'année qui s'est écoulée a été éprouvante. Mais l'école reprend des couleurs. Elle a retrouvé l'accréditation du HCERES pour trois ans (la garantie des diplômes). Elle se restructure, se renouvelle, avance. Je suis heureux de participer à ce renouveau, à vos côtés et aux côtés des équipes pédagogiques, administratives et techniques.

Cette rentrée, trois artistes rejoignent l'école pour y enseigner : Léa Le Bricomte (volume, sculpture), Benoît Broisat (cultures numériques) et Sirine Fattouh (art vidéo). L'école attire de nouveau. Félicitons-nous de cette attractivité retrouvée, de la très grande qualité des candidatures reçues (plus de 130 au total), des dynamiques et synergies qui vont naître. Il se faisait déjà beaucoup de choses, il s'en fera plus encore.

Les projets vont abonder – il faudra tenir la distance, ne jamais sacrifier l'exigence à la bienveillance, ni la bienveillance à l'exigence. Les partenariats avec les musées municipaux, la Collection Lambert, la Maison Jean Vilar, le Festival d'Avignon et bien d'autres, seront renforcées. C'est en s'ancrant dans son territoire – populaire et patrimonial à la fois – que l'ESAA retrouvera la place qu'elle mérite dans le paysage artistique et culturel français, tant dans le monde de la conservation-restauration et que dans le monde de l'art contemporain.

Notre ancrage populaire est une spécificité qui doit devenir une force : réaffirmer que, dans l'art et la culture, s'élaborent des manières d'habiter le monde qui déjouent les déterminismes sociaux, interrogent les inégalités économiques et aident à penser la crise globale, migratoire et environnementale. Réaffirmer que culture n'a de sens que si l'horizon est sa démocratisation.

Les écoles d'art sont des lieux singuliers dans le champ de l'enseignement supérieur français, principalement pour les espaces de liberté pédagogiques et méthodologiques qu'elles ménagent. Saisissez-vous-en, avec rigueur.

Bonne rentrée

Morgan Labar,
directeur de l'ESAA

Historique

La fondation de l'École municipale remonte à 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.

En 1928, elle 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 désirant 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.

C'est à partir de 1981 que s'agrège 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 aux 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 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). Cette évolution institutionnelle a conduit l'établissement à une plus grande autonomie.

À 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.

02

ORGANISATION & PARTENARIATS

Organisation, gouvernance et réprésentation étudiantes

Conseil d'administration

L'École supérieure d'art d'Avignon, établissement public de coopération culturelle (EPCC) est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de la Ville d'Avignon et de l'État. Il comprend également des représentants des personnels pédagogiques, administratifs, des étudiants et des personnalités qualifiées.
Le Conseil d'Administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et notamment les orientations générales de la politique de l'établissement, les programmes d'activités et les moyens qui permettent leur réalisation. Le conseil d'administration entend notamment la synthèse des réflexions menées par les instances consultatives et paritaires. Il se réunit au moins 3 fois par an sur convocation de son Président.
Damien Malinas est Président du Conseil d'Administration et Anne Gagniard, Vice-Présidente.
Les représentants étudiants du Conseil d'administration sont :
• Oussama Mahdhi, titulaire - Nicky Abadie, suppléant pour la mention création
• Paul Prévostat, titulaire - poste vacant, suppléant pour la mention conservation-restauration

Conseil Scientifique et Pédagogique

Le Conseil scientifique et pédagogique (CSP) de l'établissement est constitué pour l'ensemble de l'établissement. Il est composé des membres suivants :
• Le directeur,
• 4 représentants des enseignants et 2 des autres catégories de personnels pédagogiques et leurs suppléants, élus pour une période de 3 ans renouvelable,
• 2 représentants des étudiants et leurs suppléants élus pour une période de 2 ans ;
• 2 personnalités qualifiées désignées conjointement pour une période de 3 ans par le directeur et les personnes publiques.
Le CSP est consulté sur toutes les questions touchant aux activités pédagogiques, scientifiques et culturelles de l'ESAA.

Communauté enseignante

Enseignants titulaires désignés :
Bernard Müller , Salma Ghezal, Nicolas Gruppo, Cyril Jarton.

Enseignants suppléants désignés :
Hamid Maghroui , Jill Myhill, Sylvie Nayral et Mylène Malberti.

Représentants étudiants

Poste vacant, titulaire, Paul Prevostat, suppléant.
Ambre Masson, titulaire, Niky Abadie, suppléant.

Partenariats

La ville d'Avignon, et plus largement le département du Vaucluse et la région PACA, offrent à l'école un contexte patrimonial, architectural artistique et culturel très riche, qui permet de tisser des partenariats nombreux et divers suivant les projets pédagogiques, et les opportunités liées aux programmations artistiques des structures. L'école d'art est située au cœur d'une métropole artistique et culturelle tournée vers la méditerannée.

En effet, L'identité culturelle avignonnaise rayonne en France et à l'étranger grâce à son festival, au spectacle vivant et à son intense foisonnement culturel tout au long de l'année. La richesse de son patrimoine dont une grande partie est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO attire les touristes du monde entier. C'est un atout indéniable pour la scolarité des étudiants qui bénéficient tout au long de l'année d'un accès privilégié dans les musées de la Ville (gratuits pour tous) et de tarifs préférentiels dans tous les équipements culturels de la Région PACA.
L'école d'art est au cœur de ce foisonnement artistique et créatif et un des acteurs majeurs d'Avignon dans la formation et le soutien aux artistes de demain. Elle s'appuie sur de nombreux partenaires pour développer ses projets et questionner son offre de formation et la faire évoluer.

L'École(s) du Sud, un réseau fondateur et innovant nationalement

On fait référence à un réseau lorsque deux ou plusieurs entités au sein d'un groupe entrent en communication. Pour y arriver, elles doivent parler « le même langage ». Mais le réseau de l'École(s) du Sud auquel l'ESAA appartient, ne sert pas seulement à communiquer. Il permet aussi le partage d'informations et la mise en synergie des forces de chaque partie. C'est ce qui a été constitué depuis 2018 au sein du territoire PACA grâce à la volonté des 8 écoles d'art présentes sur le territoire et regroupées en 1 territoire unique, 8 écoles publiques, 1300 étudiants, 350 diplômés par an, 35 disciplines enseignées.

- École d'art et de design de Marseille
- École supérieure d'art d'Aix en Provence
- École supérieure des beaux-arts de Nîmes
- École wsupérieure d'Art et Design Toulon Provence Méditerranée
- École supérieure d'art de Nice • Villa Arson
- École supérieure d'arts plastiques de la ville de Monaco
- École nationale supérieure de la photographie d'Arles
- École supérieure d'art d'Avignon

Les partenariats dans le cadre de la formation en conservation restauration

Objectifs

- Permettre la réussite des étudiants au DNA et au DNSEP
- Favoriser les échanges avec les institutions muséales pour les étudiants

L'ESAA s'appuie sur les institutions muséales partenaires nationales dans le cadre de dépôt d'œuvres pour que chaque étudiant puisse passer son DNA ou son DNSEP.

Référents

directeur de projet et directeur de mémoire de l'équipe enseignante Mention Conservation Restauration ESAA.

Les partenariats avec les institutions avignonnaises au service de projets d'expositions et de valorisation des biens culturels

Objectifs

• La valorisation des œuvres et des biens culturels au service de l'art contemporain
• L'insertion et l'expérience professionnelle pour les étudiants de l'ESAA
• L'échange de savoirs faire, de savoirs être au service du public

En exemple, le partenariat avec le Festival d'Avignon est formalisé dans le cadre d'une convention cadre.

Les partenariats académiques avec les universités

Objectifs

• Développer la recherche dans les domaines de l'art et de la conservation-restauration
• Renforcer et démultiplier les coopérations entre établissements
• S'ouvrir vers l'extérieur pour s'enrichir mutuellement

L'ESAA dispose d'une convention de collaboration avec l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse sur les travaux de recherche en milieu artistique. Cette convention a pour objet de fixer les modalités de collaboration entre l'UA et la EPCC-ESAA dans le domaine de la Chimie de la conservation-restauration et de la création artistique.

L'ESAA souhaite réaffirmer dans les années à venir le travail engagé sur la performance notamment en s'appuyant sur le partenariat avec le College of Fine Art and design of Shenyand Normal université. Ce partenariat concerne le College of Fine Art and design of Shenyang Normal University et l'École supérieure d'art d'Avignon initié par Cyril Jarton, PEA et Xiaoxin Gui, ancien étudiant en DSRA création. L'axe de recherche est l'enseignement de la performance à travers les éclairages apportés nos deux cultures. Pour cela des conférences et un workshop à Shenyang ont été organisé (Chine du nord) en 2017. Une délégation chinoise a été reçue ensuite sur Avignon en 2018. Cette recherche a été poursuivie à travers le DSRA de Xiaoxin Gui, soutenu octobre 2020. Dans ce cadre, l'ESAA a posé un cadre et des éléments généraux permettant au public chinois de situer cette pratique de la performance sur le plan historique et théorique.

Référents

Salma Ghezal, PEA spécialité Sciences de l'art et de la conservation-restauration. Cyril Jarton, PEA.

Les partenariats internationaux dans le cadre de conventions européennes et internationales

Objectifs

• Améliorer et augmenter la mobilité étudiante et enseignante
• Favoriser la compatibilité des qualifications dans l'enseignement supérieur et la formation professionnelle supérieure
• S'enrichir mutuellement par l'échange de pratiques et de savoirs

Référente

Cécile Cavagna, responsable pédagogique

Des partenariats économiques et sociaux

Objectifs

• Renforcer l'insertion professionnelle des étudiants
• Accompagner les étudiants dans une scolarité heureuse
• Favoriser l'expérience pratique par le biais des stages

L'ESAA souhaite inscrire ses enseignements en lien avec les structures présentes sur les différents territoires que couvre l'établissement, permettant de faire naître des projets innovants et stratégiques sur le plan des politiques publiques territoriales.

Elle veille donc à s'appuyer sur les acteurs du monde économique et l'emploi.

Le partenariat avec la galerie Arts UP permet notamment d'organiser des conférences dans le cursus de formation, avec la Maison des Artistes, avec le pôle emploi et d'autres acteurs de l'insertion économique.

Des contacts sont d'ores et déjà noués avec le Département et la Région pour travailler dans le cadre des années à venir sur des partenariats possibles dans le cadre des champs de compétences des deux collectivités locales.

Référente

Cécile Cavagna, responsable pédagogique.

03

ÉQUIPE

Président Damien Malinas

Vice-Présidente Anne Gagniard

Conseil scientifique pédagogique

Comité technique

Les équipes

Directeur Morgan Labar
Administratrice Raphaëlle Mancini

Atelier d'éducation artistique et culturelle

Coordination
Sylvette Ardoino

Intervenants atéliaristes

Pôle enseignement suprérieur

Responsable pédagogique
Cécile Cavagna
coordinatrice administrative
Émilie Chabert

Marie Boyer
Sirine Fattouh
Salma El Ghezal
Hervé Giocanti
Nicolas Gruppo
Cyril Jarton
Jean Laube
Alain Léonesi
Hamid Maghraoui
Marc Maire
Mylène Malberti
Benoit Broisat
Bernard Müller
Jill Myhill
Sylvie Nayral
Léa Le Bricomte

Intervenants selon programme annuel
Stéphanie Elarbi, Stephane Ibars, Émilie Masse, Camille Benecchi

Pôle administratif et ressources

Accueil, scolarité et secrétariat
Lætitia Herbette

Bibliothèque
Delphine Pauletto

Comptable et ressources humaines
Émilie Cosme

Régie et services supports
Pascal Genty
Jean-Louis Praet

Régisseur technicien pédagogique
Philippe Montchaud

Liste du personnel
• Morgan Labar, directeur
• Cécile Cavagna ,responsable pédagogique
• Raphaëlle Mancini, administratrice

Équipe administrative et technique
• Lætitia Herbette, assistante scolarité et accueil
• Émilie Cosme, gestionnaire comptable et RH
• Émilie Chabert, coordinatrice administrative
• Delphine Pauletto, responsable de la bibliothèque
• Pascal Genty, chargé des systèmes d'information et de la maintenance
• Philippe Montchaud, régisseur pédagogique et technique
• Jean-Louis Praet, chargé des bâtiments et des transports de biens culturels

Équipe enseignante
• Marie Boyer, assistante d'enseignement artistique, spécialité conservation-restauration
• Benoit Broisat, professeur d'enseignement artistique, spécialité Art contemporain, cultures numériques
• Sirine Fattouh, professeur d'enseignement artistique, spécialité Art contemporain, vidéo
• Salma Ghezal, professeur d'enseignement artistique, en sciences de la conservation-restauration spécialité chimie
• Hervé Giocanti, professeur d'enseignement artistique spécialité conservation-restauration
• Nicolas Gruppo, professeur d'enseignement artistique spécialité cinéma
• Cyril Jarton, professeur d'enseignement artistique philosophie de l'art
• Jean Laube, professeur d'enseignement artistique spécialité création
• Léa Le Bricomte, professeur d'enseignement artistique, spécialité art contemporain, matériaux, volume et sculpture
• Alain Léonési, professeur d'enseignement artistique spécialité création
• Hamid Maghraoui, professeur d'enseignement artistique spécialité création
• Marc Maire, professeur d'enseignement artistique spécialité conservation-restauration
• Mylène Malberti, professeur d'enseignement artistique spécialité photographie
• Bernard Müller, professeur d'enseignement artistique spécialité sciences humaines
• Jill Myhill ,professeur d'enseignement artistique spécialité cultures anglophones
• Sylvie Nayral, professeur d'enseignement artistique, spécialité histoire de l'art
• Intervenantes en conservation-restauration : Émilie Masse et Camille Benecchi

Éducation artistique et culturelle
• Sylvette Ardoino, Coordinatrice des ateliers libres et ateliériste
• Thomas Bohl, ateliériste photographe
• Dominique Favet, ateliériste peintre
• Carlos Marcano, ateliériste graveur
• Benoit Sanchez Hachair, ateliériste sérigraphe
• Christelle Lenci, ateliériste grands débutants

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

4

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, d'une durée de trois ans. Pour la mention Création, ce diplôme est proposé pour les orientations « Performance et pratiques scéniques » et « Préservation, arts et archéologie des médias ». Ce diplôme est momentanément suspendu pour permettre au Comité Scientifique et Pédagogique de définir les axes de recherche de l'école : DSRA, 6e année et la création d'un nouveau laboratoire de recherche en accord avec le projet d'établissement.

05

MODALITÉ 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 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 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 connaitre 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 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.

CAHIER DES COURS

FORMATION INITIALE

Coordination Bernard Müller

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

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.

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, 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, 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.

Première année commune aux mentions Conservation-restauration et Création

Coordination Bernard Müller

La première année L1 (semestres 1 et 2) est une année d'initiation aux fondamentaux de l'œuvre (concepts, matériaux, outils, modes d'existence), commune à tous les étudiants. C'est le moment où l'étudiant intègre une culture de travail en approchant plusieurs champs de connaissances et de technicités, où il constitue un bagage avec les dimensions d'ouverture et d'apprentissage qui lui sont offertes.
L'ensemble des cours est commun à tous les étudiants qui sont ainsi amenés à se familiariser à la pratique et l'étude de l'art, à confirmer leurs acquis techniques, mais aussi à découvrir et mesurer la diversité et complémentarité des pratiques en conservation-restauration.
En fin d'année, chaque étudiant choisit une mention pour la poursuite de son parcours : Création ou Conservation-restauration.

Marie Boyer
Suivi individualisé et/ou travaux dirigés
Benoit Broisat
Du tangible au numérique – Cultures numériques
Sirine Fattouh
Vidéo
Salma Ghezal
Sciences de la conversation-restauration
Atelier Au cœur de la matière
Nicolas Gruppo
Parlons cinéma ! De la guillotine au smartphone
Cyril Jarton
Pratiques philosophiques saison 1
Jean Laube
Couleur Dessin
Alain Léonesi
Dessin Couleur Espace
Léa Le Bricomte
Exuviae Volume Sculpture Espace
Hamid Maghraoui
Presse-Papier
Marc Maire
De la culture matérielle un champ partagé*
De la conservation-restauration*
Mylène Malberti
Image fixe, regard & point de vue
Jill Myhill
Anglais
Bernard Müller
Se situer dans le monde Initiation aux méthodes d'enquête dans les sciences humaines et sociales
Sylvie Nayral
L'histoire de l'art depuis Avignon : œuvres, sources et ressources
Morgan Labar et invités
Séminaire de recherche

* Fiche en cours de réactualisation

Suivi individualisé et/ou travaux dirigés en fonctions

Assistante Marie Boyer

Enseignement pratique et technique
Suivi individualisé et/ou travaux dirigés en fonctions des projets proposés par les enseignants référents en conservation-restauration.

Coordination des interventions extérieures
(Modules matériaux – bois, papier, textile, plastique, etc. – et conférences thématiques sur la conservation-restauration).
Planification et préparation logistiques des interventions en collaboration avec l'administration et le corps enseignants.

Régie des ateliers de conservation-restauration
Maintenance des ateliers techniques, (matériel de pointe, outillage spécifique et divers).
Gestion des consommables : inventaire, stockage, commandes (prévisionnel).
Observation des règles de sécurité (règlement).

Régies des œuvres
Maintenance de la base de données (enregistrement, inventaire, dossiers, archives en collaborations avec les étudiants).
Interlocuteur avec les prêteurs, commanditaires de travaux d'étude et/ou curatifs.
Régie administrative et matérielle des biens confiés à l'ESAA (convention, assurance, etc.).

Du tangible au numérique

Enseignant.e.s Benoit Broisat

Description / Objectifs
Dans ce premier tour d'horizon du champ du numérique, il s'agira de revisiter les gestes et les pratiques les plus élémentaires : tracer, écrire, construire, classer… et d'observer la manière dont leur numérisation les transforme.
Sans que l'apprentissage technique soit jamais mis au centre, les sujets proposés seront l'occasion de se familiariser avec un ensemble d'outils et de savoir-faire et d'apprendre à tirer profit du caractère versatile des objets numériques en expérimentant les différentes opérations de transformation qu'ils autorisent. Chaque forme produite sera ainsi susceptible de ressurgir dans la proposition suivante, rejouée, détournée, ou associée à d'autres registres d'image.

Évaluation
Évaluation d'une série de travaux dirigés. L'idée étant d'expérimenter le plus intensivement et librement possible, de sortir de sa «zone de confort» pour explorer de nouvelles potentialités, l'évaluation donnera une place à la pertinence du cheminement, parfois indépendamment du succès du résultat produit. L'assiduité sera prise en compte.

Bibliographie indicative

• Gell, Alfred, *L'art et ses agents, une théorie anthropologique,* Les Presses du réel, 2010
• Leroi-Gourhan, André, *L'homme et la matière & Milieu et technique,* Albin Michel, 2013
• Steiglitz, Ken, *The discrete charm of the machine,* Princetown University Press, 2019
• McLuhan, Marshall, *Pour comprendre les médias,* Paris, Éditions Points, 1977
(ou édition originale : *Understanding Media,* New York, McGraw-Hill Book Company, 1964)

Création vidéo

Enseignant.e.s Sirine Fattouh

Description / Objectifs
Combinant théorie et pratique, il s'agira d'explorer l'outil vidéographique depuis son émergence dans les années 1950 jusqu'à nos jours tout en analysant les conditions qui l'ont vu naitre : le contexte historique, économique, politique et culturel.
Des exercices filmiques seront proposés afin d'expérimenter de nouvelles formes et dispositifs. Des séances de présentations collectives seront l'occasion de les confronter à l'espace tridimensionnel.
Ces séances de présentations seront également l'occasion de développer un regard critique sur leurs productions tout en se positionnant sur la scène artistique contemporaine.
Tout au long du semestre, je proposerai un encadrement individuel et collectif des étudiants dans l'élaboration de leurs projets.
L'aspect technique sera abordé tout au long de l'année à travers des ateliers de prise de vue et de montage.

Évaluation
L'évaluation se fera en contrôle continu prenant en compte l'assiduité, la capacité à produire un travail original de qualité et l'aptitude à mener une réflexion sur leur pratique artistique.
Pour ce cours l'évaluation prendra en compte les exercices réalisés pendant le cous ainsi que la présentation orale du projet filmique.

Bibliographie indicative

• Parfait Françoise, *Vidéo, un art contemporain*, Paris, Éditions du Regard, 2001.
• Moisdon Stéphanie, *Qu'est-ce que l'art vidéo aujourd'hui ?* Boulogne, Beaux-Arts Éditions, 2008.
• Duguet Anne-Marie, *Déjouer l'image. Création électronique et numérique,* Nîmes, Jacqueline Chambon, 2002.
• Fargier Jean-Paul, *Ciné et Tv vont en vidéo (avis de tempête)*, Lille, De l'incidence éditeur, 2010.

Au cœur de la matière

Enseignant.e.s Salma Ghezal

Description / Objectifs
Ce cours s'intéresse aux matériaux de l'art et du patrimoine (origine, formulation, synthèse, techniques de fabrication, etc.) ainsi qu'à leurs différentes propriétés physico-chimiques. Des notions d'optiques sont également abordées (la couleur, la lumière, la vision, la colorimétrie, etc.).
Le cours se présente sous forme d'expérimentations soutenues par des notions théoriques. Les étudiants partent des expérimentations pour acquérir des connaissances théoriques, développer leur curiosité, leur aptitude à transcrire leurs observations, à les expliquer et à les interpréter.

Évaluation
L'évaluation se fait sur la base de :
• Comptes rendus des différentes expérimentations réalisées en cours.
• Projet réalisé en autonomie sur une thématique en lien avec le cours (choisie ou imposée) et présenté à l'oral.

Sciences de la conservation-restauration

Enseignant.e.s Salma Ghezal

Description / Objectifs
L'objectif de ce cours est de sensibiliser les étudiants aux enjeux des sciences exactes dans la pratique de la conservation-restauration, les initier à un vocabulaire et à une méthodologie scientifique et leur transmettre les connaissances fondamentales pour aborder les cours de sciences appliquées à la conservation restauration.
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).

Évaluation
Contrôle continu.

Parlons cinéma : De la guillotine au Smartphone

Enseignant.e.s Nicolas Gruppo

Description / Objectifs
Les scientifiques ont le microscope pour voir l'infiniment petit, les astronomes ont le télescope pour voir l'infiniment grand. Marcel Proust disait utiliser pour regarder la société, non pas un microscope comme les critiques l'écrivaient, mais un télescope afin d'opérer une mise à distance nécessaire pour la dépeindre. Qu'en est-il la caméra ?
Par des analyses de films et des expérimentations plastiques, l'étudiant est face à la question primordiale: Comment penser la place de la caméra et pourquoi ?
Les metteurs en scène n'ont plus besoin de la caméra. C'est juste une machine qui leur sert à dire qu'ils font du cinéma. S'ils voient un visage ou un événement, ils se disent « Ça pourrait faire un film », ils pensent aussitôt scénario. Ils filment le scénario, mais en chemin, ils ont perdu de vue le cinéma. J.L Godard

Évaluation
- Présence et engagement.
- Pertinence de l'analyse et sens critique lors des débats.
- Qualité des rendus écrits et des expérimentations plastiques.

Bibliographie indicative

- Marie-José Mondzain, *L'image peut-elle tuer ?*, Paris, Bayard Jeunesse, 2010
- Raoul Ruiz, *Poétique du cinéma*, Paris, Dis Voir, 1995.
- Andrei Tarkovski, *Le Temps scellé*, Paris, Cahiers du cinéma, 2004
- Youssef Ishaghpour, *D'une image à l'autre*. La nouvelle modernité du cinéma, Paris, Denoël-Gonthier, coll. Médiations, 1982.

Pratiques philosophiques

saison 1

Enseignant.e.s Cyril Jarton

Description / Objectifs
Le temps, au sens concret de saisons, suscite ici un ensemble de réflexions et d'activités représentatives des fondements de la théorie de l'art en Chine, en Inde et dans l'espace méditerranéen.
L'automne sera consacré au Taoïsme et à l'esthétique du paysage dans la Chine ancienne.
L'hiver, en écho au pèlerinage de la Maha Kumbh Mela, nous étudierons *La légende de la Descente du Gange* et le Traité de Bharata sur l'art dramatique, la danse et la musique.
Au printemps, nous analyserons *Les travaux et les jours* d'Ésope, les fragments d'Héraclite d'Éphèse, la lecture d'Aristote par Averroès, le néoplatonisme.
L'été, des lectures seront proposées pour engager une réflexion le paysage contemporain.

Programme
Ce cours déambulatoire, réalisé dans les paysages avignonnais, est conçu comme un espace d'expérimentation, donnant lieu à des réalisations écrites, visuelles ou performées.

Bibliographie indicative
Bibliographie, références et documents seront fournis en complément de chaque séance.

Couleur / Dessin

Enseignant.e.s Jean Laube

Description / Objectifs
Déconstruire nos habitudes, en observant les usages de la couleur dans notre quotidien et dans l'histoire de l'art. Dans le même temps qu'on travaille à nommer classer et articuler les tons, on expérimente quelques-uns des matériaux bruts de la peinture.
La pratique de la création implique une conversation avec les œuvres.Il s'agit aussi d'entamer une exploration des rapports entre la pratique plastique et la lecture des œuvres.
Le cours alterne ateliers pratiques, préparations, travaux en extérieur, sur le motif et au Musée.
Chaque énoncé comporte une part d'exercice comparables entre eux, et une part qui relève de choix individuels.
Les supports du cours sont un travail d'enquête visuelle en prise avec les ressources de la ville d'Avignon, et les expérimentations pratiques nécessaires : outils de prise de note, retours en atelier, supports, liants, pigments.

Évaluation
Contrôle continu. Toutes les phases des réalisations sont considérées. Réunies, elles sont notées lors des cours puis exposées au bilan collégial semestriel.
Critères : participation, qualité et variété des expérimentations, qualité des pistes, qualité plastique des réalisations.

Dessin / Couleur / Espace

Enseignant.e.s Alain Léonési

Description / Objectifs
Travail dirigé en atelier / Thématique d'atelier par semestre
S1. Une approche de la sculpture construite. Partir d'un inventaire des moyens : matériaux, gestes, outils, techniques. Thématique d'atelier à partir d'un registre de gestes et d'une servante d'atelier et de mise en forme selon la diversité des matériaux.
(Couper/Plier/Percer/Assembler/Ligaturer/Coller/... : du papier, du bois, du métal blanc/...).
S2. Une approche des œuvres en dispositif/ Élargir l'inventaire des moyens. Thématique d'atelier : la lumière comme matériaux de l'art.
Le traitement du dessin comme mode et moyen d'une méthodologie de la création : méthodologie individuelle et du processus de création (dessin de projet/dessin prospectif/carnet de recherche/...).
Objectif. Année de découverte/Année de confirmation. Au terme cette première année dresser un inventaire des moyens, des dispositifs, des postulats et un panorama de la création actuelle.

Évaluation
Suivi du travail dirigé et bilan d'atelier fin de semestre. Capacité à engager des recherches et argumenter les choix personnels. Assiduité. Implication. Participation personnelle et collective.

Bibliographie indicative
En atelier présentation de documents : catalogues d'expositions monographiques, thématiques et adossement à la bibliothèque pour des recherches individualisées.

Exuviae

Enseignant.e.s Léa Le Bricomte

Description / Objectifs
Atelier d'expérimentation et de recherche en volume, sculpture, installation, objet, espace.
Par le prisme d'un projet personnel de construction à l'échelle du corps : sculpture que l'on peut porter sur soi et déployer dans l'espace au moment de sa présentation. Les étudiants seront amenés à choisir leurs outils, à tester, collecter et éprouver un ensemble de matériaux. Ils devront représenter leurs idées, matérialiser leurs projets en dessins, maquettes puis en volumes. L'espace- temps de ce cours constituera un environnement de travail ouvert à la prise de risque, aux tentatives et essais.
Nous convoquerons les imaginaires des mondes nomades, des œuvres mobiles, des installations éphémères, des architectures légères, des constructions issues du monde animal. Chaque cours sera nourri par un temps de présentation et d'échanges autour de projets d'artistes contemporains. L'atelier se clôturera par la présentation performative des projets.
Objectif.
• Expérimenter
• Développer l'imaginaire conceptuel et formel
• Développer l'esprit critique et l'engagement dans un travail personnel

Évaluation
• Engagement, investissement personnel.
• Qualité, rigueur des recherches.
• Capacité à finaliser et présenter son projet.

Bibliographie indicative
Rebecca Horn, Laurent Tixador, Lucy et Jorge Orta, Panamarenko, Jean-François Boclé, Abraham Poincheval, Michel François, Julien Creuzet, etc. (liste infinie).

Presse papier

Enseignant.e.s Hamid Maghraoui

Description / Objectifs
Cet enseignement voudrait inciter et encourager les étudiants à l'anticipation artistique personnelle pour la réalisation d'un « objet / document ».
À partir des idées, des œuvres, des évènements découverts lors des conférences et des sorties programmées par l'enseignant, les étudiants auront à établir une correspondance en lien avec le champ de l'art, découverts pendant l'évolution de leur avancée. Il s'agit pour eux de prolonger ce qui a suscité leur intérêt et de produire un document dont la forme et le fond seront singuliers : textes, images, supports multimédias, etc. Chaque étudiant émettra des propositions qui pourront être soumises à la discussion et la critique collective, et se confrontera à des problèmes autant techniques qu'artistiques.

Évaluation
• Concevoir et faire évoluer un projet de création originale dans un temps imparti.
• Mobiliser des ressources humaines, documentaires, techniques et artistiques, en fonction d'une demande.
• Réaliser et terminer un objet singulier doté de propriétés plastiques et susceptible d'être exposé.

Bibliographie indicative
• Moeglin-Delcroix Anne, *Esthétique du livre d'artiste*,1960-1980, Broché, 2012
• Bénichou Anne, *Ouvrir le document – Enjeux et pratiques de la documentation dans les arts visuels contemporains*, Broché, 2010
• Missika Adrien, *Amexica*, Broché, 2014
• Moulène Jean-luc, *Quiconque*, Édition Marc Touitou, 2016
• Raad Walid, *ATLAS GROUP*, publication web, 1989-2021

Image fixe, regard et points de vue

Enseignant.e.s Mylène Malberti

Description / Objectifs
Il s'agit d'une initiation aux techniques et aux pratiques artistiques de la photographie.
Les différentes techniques de prises de vues dans le visible et l'invisible, la lumière seront abordées ainsi que le choix du cadrage, l'instant décisif de la prise de vue.
Les éléments qui seront également approchés :
• La sélection et le montage
• La mise en forme de l'image-objet
• Les techniques de reproductibilité et de diffusion
• Logiciels : Bridge, Photoshop, In design
Ces cours théoriques et pratiques, recherches et projections permettront aux étudiants d'apprendre que les possibilités de la photographie entre les beaux-arts et les médias est à la fois pictural et narrative, le sens de la justesse et de la précision dans le choix et les réglages sont un permanent aller-retour entre intuition et analyse.

Évaluation
• Assiduité, pertinence de la participation, qualité de l'analyse écrite.
• Contrôle continu + 1 rendu semestriel.
• Commencer à maîtriser les outils, les techniques, les fondamentaux de la photographie.

Anglais

Enseignant.e.s Jill Myhill

Description / Objectifs
L'anglais fait partie des cours à EASS qui sont communs aux étudiants des deux mentions – Création ou Conservation-restauration. Les cours, de niveau hétérogène en groupes de 15 / 20 étudiants, ont pour thèmes les artistes anglophones contemporains, la pratique de la conservation / restauration mais aussi l'actualité et la culture générale du monde anglo-saxon. Les 4 compétences seront abordées (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale) ceci en utilisant des documents issus de journaux, revues et documents audiovisuels en lien avec l'art contemporain et la transmission patrimoniale. L'étudiant prendra confiance en lui, à l'écrit comme à l'oral, et à la fin de ses études, il possédera tous les outils nécessaires pour communiquer en anglais dans son tavail ainsi que dans sa vie quotidienne. Nous suivrons une progression de grammaire adaptée, permettant à chaque étudiant de travailler sur leurs points faibles.

Évaluation
• Évaluation individuelle sur la base de la participation en cours 30 % (expression orale)
• Un examen écrit 40% (expression écrite)
• Une présentation en classe 30 % (expression orale)

Bibliographie indicative
• Murphy Raymond, *Essential Grammar In Use (Grammar A1 B1),* Cambridge University Press 1998.
• M*URPHY* Raymond, *English Grammar In Use (Grammar B1 B2),* Cambridge University Press 2004.

Se situer dans le monde

Initiation aux méthodes d'enquête dans les sciences humaines et sociales

Enseignant.e.s Bernard Müller

Description / Objectifs
Ce cours permet de s'initier par la pratique à différents types d'enquêtes : policière, journalistique, littéraire, médicale ou ethnographique. Chacune de ces approches renvoie à un modèle de pensée, à un paradigme, qui s'inscrit dans un chapitre particulier de l'histoire des sciences (épistémologie). Parmi cette variété, on portera une grande attention à l'enquête ethnographique (ou terrain anthropologique) en se confrontant le plus tôt possible à l'expérience du terrain. Ainsi, en concertation, seuls ou en groupes, selon des questionnements qui sont les leurs, à partir d'actions artistiques, d'objets à restaurer ou de tout autre questionnement intéressant, les étudiants sont invités à produire leur propre enquête. En cette première année, les étudiants prendront soin de se situer eux-mêmes dans le monde en produisant une enquête qui leur permettra d'envisager sous un jour nouveau leur environnement immédiat.

Évaluation
Rédaction d'un dossier portant sur une enquête de type ethnographique.

Bibliographie indicative
• Beaud Stéphane et Weber Florence, *Guide de l'enquête de terrain • produire et analyser des données ethnographiques,* La Découverte, 2010 (1997)
• Ginzburg Carlo, *Signes, traces, pistes ; Racines d'un paradigme de l'indice,* Le Débat, 1980/6 n° 6, p. 3-44.
• Laplantine François, *La description ethnographique,* Paris, Armand Colin, 2005 (1996)
• Marcel Mauss, *Manuel d'ethnographie,* Paris, Payot, 2002 (1926)
• Perec George, *Tentative d'épuisement d'un lieu parisien,* Paris, Christian Bourgois, 2008 (1974).

L'histoire de l'art depuis Avignon

œuvres, sources et ressources

Enseignant.e.s Sylvie Nayral

Description / Objectifs
Aller vers, rencontrer, tourner autour ; décrire, écrire, déplier ; associer, relier, etc.
Instruire, étudier, situer, etc. : tels sont les temps que nous observerons pour approcher les œuvres hébergées à Avignon qui nous sont contemporaines, quel que soit leur âge.
Ce travail de découverte et d'instruction sera la base d'un repérage sur la manière dont l'histoire de l'art propose un classement de la planète « art » : dans les musées, mais aussi dans les livres et les bibliothèques.
Nous explorerons également des sources et ressources qui permettent de maintenir une veille sur ce qui est en mouvement au présent : dans quel moment sommes-nous, que produit-on, que regarde-t-on au-delà de nos murs ?

Évaluation
• Présence régulière et mise en forme des notes de cours.
• Réponse aux travaux demandés avec respect du calendrier fixé.
(Les consignes précises seront communiquées en cours).

Bibliographie indicative
• Jean-Christophe Bailly, *L'atelier infini*, Paris, Hazan, 2007
• 3.4. *Histoire de l'Art*, Flammarion, 2011 : volume 1,2 et 4
• (Préhistoire et Antiquité ; Moyen Âge ; (Temps modernes) ; Époque contemporaine)

Séminaire : Histoire et actualité de l'art contemporain

Enseignant.e.s Morgan Labar et invités

Séminaire Histoire et actualité de l'art contemporain par Morgan Labar
Dans ce séminaire ouvert à toutes et tous (quelle que soit l'année d'inscription), on abordera aussi bien des questions d'actualité de l'art contemporain que des problématiques plus historiques. On alternera donc les séances de cours-conférences (sur la question écologique dans l'histoire de l'art, la naissance de l'abstraction, l'art vidéo californien des années 70, les arts contemporains autochtones, l'influence des dessins animés sur les artistes) avec des invitations à des artistes et théoricien.ne.s de l'art de générations et d'horizons variés : Emo de Medeiros, Emma Bigé, Marine Nédélec, Pierre Buraglio, entre autres. On parlera de mise en suspens du travail artistique, de féminisme queer, de boxe et de bodybuilding, de racisme et d'algorithmes.

Ouvert à toutes les années et à toutes les mentions

- CRAN
- CORROSION
- ENTRAÎNEMENT
- MULTIPLICATION
- FORCE
- AXE
- KALEIDOSCOPE
- DÉPLACEMENT
- RAPPORT
- CHAINES

MENTION CRÉATION

La mention création est fondée sur le dialogue et la confrontation avec des pratiques, des situations sensibles, des questionnements et des savoirs très différenciés. Elle doit permettre à chaque étudiant de mettre en place un dispositif de travail plastique et critique. Ce dispositif repose sur la capacité de chacun à définir des points de vue, des hypothèses formelles, à témoigner d'un rapport au monde en mouvement constant. Il s'agit donc de former à la curiosité, à l'acuité et à la précision et l'expression plastique. Ceci implique une capacité à documenter et argumenter son travail artistique en liaison avec l'histoire et les contextes actuels de la création.

La pédagogie soutenue à l'école repose sur l'expérience et les dialogues transdisciplinaires et interdisciplinaires. L'enseignement à L'École supérieure d'art d'Avignon se caractérise par l'accent mis sur la « culture d'atelier », à travers l'acquisition de savoirs par l'expérience des médiums et techniques : dessin, volume, vidéo, image, photo, performance.

CRÉA / L2

Mention Création
Cours de licence 2

Ce cycle 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.

Benoit Broisat
Espèces d'espaces – Cultures numériques
Sirine Fattouh
Création vidéo
Jean Laube
Couleur Peinture
Léa Le Bricomte
Exuviae – Volume Sculpture Espace
Alain Léonési
Dessin Couleur Espace
Nicolas Gruppo
Parlons cinéma ! Penser vers l'autre
Cyril Jarton
Pratiques philosophiques saison 2
Mylène Malberti
Image fixe, regard et points de vue
Bernard Müller
L'art comme outil de recherche
Du terrain ethnographique
aux territoires de l'art
Jill Myhill
Anglais (voir descriptif p.35)
Sylvie Nayral
Une histoire de photographie,
d'images et d'histoire de l'art
Morgan Labar et invités
Séminaire de recherche
(voir descriptif p.36)

Espèces d'espaces

Enseignant.e.s Benoit Broisat

Description / Objectifs
Le deuxième année s'inscrit, quant à ses objectifs, dans le prolongement de la première année, poursuivant l'exploration d'un grand nombre d'approches et de moyens variés. Il s'agira de donner aux étudiants la capacité de s'approprier à moindre coûts les outils des industries de la communication et du divertissement et – en se déprenant au besoin de la fascination que la technologie peut susciter – de les mettre à profit d'expressions personnelles.
Le cours prendra pour fil conducteur la notion d'espace entendue dans une triple acception : l'espace comme motif (appréhender et raconter un lieu au moyen des outils numériques) ; l'espace de l'œuvre (déployer une proposition immersive) ; les nouveaux espaces du numérique (investir le «cyberespace», les réseaux sociaux etc.)

Évaluation
Évaluation d'une série de travaux dirigés. L'idée étant d'expérimenter le plus intensivement et librement possible, de sortir de sa «zone de confort» pour explorer de nouvelles potentialités, l'évaluation donnera une place à la pertinence du cheminement, parfois indépendamment du succès du résultat produit. L'assiduité sera prise en compte.

Bibliographie indicative

• Perec Georges, *Espèces d'espaces,* Galilée, 1974/2000
• O'Doherty, Brian, *White Cube, L'espace de la galerie et son idéologie,* JRP Ringier, 2008
• Berque, Augustin, *Écoumène – Introduction à l'étude des milieux humains,* Belin éditeur, 2014
• Kittler, Friedrich, *Gramophone, film, typewriter,* Les Presses du réel, 2018

Création vidéo

Enseignant.e.s Sirine Fattouh

Description / Objectifs
Nous analyserons des œuvres vidéographiques contemporaines issues de la scène artistique nationale et internationale. En partant des références artistiques abordées et des notions qui s'ensuivent, les étudiants réaliseront un travail vidéographique individuel puis collectif.
En deuxièmes années les étudiants seront encouragés à croiser leurs savoirs techniques et théoriques afin de s'orienter vers de nouvelles perspectives de recherches artistiques.
Une réflexion sera menée autour de la mise en espace des productions audiovisuelles en s'efforçant d'imaginer des modes de monstration adaptés à chaque projet.
Un travail d'écriture accompagnera les productions filmiques afin d'inciter les étudiants à problématiser et analyser leurs travaux tout en les confrontant à des œuvres vidéographiques contemporaines.

Évaluation
L'évaluation se fera en contrôle continu prenant en compte l'assiduité, la capacité à produire un travail original de qualité et l'aptitude à mener une réflexion sur la pratique artistique. Les étudiants sont amené à concevoir, réaliser et présenter un projet vidéographique en groupe dans un espace in situ.

Bibliographie indicative

• Dufour Sophie-Isabelle, *L'image vidéo, d'Ovide à Bill Viola,* Paris, Archibooks et Sautereau éditeur, 2008.
• Roman Mathilde, *On stage : la dimension scénique de l'image vidéo,* Le Gac Press, 2012.
• Berger René, *L'art vidéo,* Zurich, JRP|Ringier Kunstverlag AG, 2014.
• Delpeux Sophie, *Le corps-caméra, Le performeur et son image,* Paris, Editions Textuel, 2010.

Couleur / Peinture

Enseignant.e.s Jean Laube

Description / Objectifs
Le cours vise une première autonomie des moyens concrets en peinture, une pratique du dessin et de la peinture comme ressources. On se propose d'effectuer des allers-retours entre la proximité concrète des matériaux, et l'éloignement des sources et des usages de la peinture. L'approche combine les entrées du matériau, du geste et de l'espace. Le cours confronte sur des ateliers de quatre heures les expérimentations plastiques, le regard sur des œuvres historiques, le travail en extérieur et au musée.

Évaluation
Contrôle continu. Toutes les phases des réalisations sont considérées. Réunies, elles sont notées lors des cours puis exposées au bilan collégial semestriel.
Critères : participation, quantité et variété des expérimentations, qualité plastique des réalisations, saisie des enjeux plastiques.

Bibliographie indicative
Nicolas Waker, *La peinture à partir du matériau brut*, édition Allia, Paris 2017.

Exuviae

Enseignant.e.s Léa Le Bricomte

Description / Objectifs
Atelier d'expérimentation et de recherche en volume, sculpture, installation, objet, espace.
Par le prisme d'un projet personnel de construction à l'échelle du corps : sculpture que l'on peut porter sur soi et déployer dans l'espace au moment de sa présentation. Les étudiants seront amenés à choisir leurs outils, à tester, collecter et éprouver un ensemble de matériaux. Ils devront représenter leurs idées, matérialiser leurs projets en dessins, maquettes puis en volumes. L'espace- temps de ce cours constituera un environnement de travail ouvert à la prise de risque, aux tentatives et essais.
Nous convoquerons les imaginaires des mondes nomades, des œuvres mobiles, des installations éphémères, des architectures légères, des constructions issues du monde animal. Chaque cours sera nourri par un temps de présentation et d'échanges autour de projets d'artistes contemporains. L'atelier se clôturera par la présentation performative des projets.
Objectif.
• Expérimenter
• Développer l'imaginaire conceptuel et formel
• Développer l'esprit critique et l'engagement dans un travail personnel

Évaluation
• Engagement, investissement personnel.
• Qualité, rigueur des recherches.
• Capacité à finaliser et présenter son projet.

Bibliographie indicative
Rebecca Horn, Laurent Tixador, Lucy et Jorge Orta, Panamarenko, Jean-François Boclé, Abraham Poincheval, Michel François, Julien Creuzet, etc. (liste infinie).

Dessin / Couleur / Espace (S3/S4)

Enseignant.e.s Alain Léonési

Description / Objectifs
Travail dirigé en atelier / Thématique d'atelier par semestre.
S3. Une approche « œuvre et lieu ».
À partir d'un espace donné réalisation d'une maquette (relevé/prise de côte/plan/...), faire des propositions d'intervention à l'échelle de la maquette accompagnées d'un travail de dessin (dessin prospectif/dessin de projet/dessin de recherche, etc.). Réalisation de prototypes à l'échelle de l'intervention.
S4. Mise en perspective de la proposition du S3 par la conception d'un projet collectif d'atelier.

Objectifs
Expérimentations d'une méthodologie de la mise en espace et en situation des recherches engagées (Phase prospective/Phase réalisation). Approche pluridisciplinaire des moyens plastiques. Préfiguration de l'accrochage et de la soutenance des recherches engagées.

Évaluation
Suivi du travail dirigé en atelier (développement des propositions/carnet de bord) et bilan d'atelier fin de semestre. Capacité à engager des recherches et argumenter les choix personnels. Assiduité. Implication. Participation personnelle et collective.

Bibliographie indicative
En atelier présentation de documents : catalogues d'expositions monographiques, thématiques et adossement à la bibliothèque pour des recherches individualisées.

Parlons cinéma : Penser vers l'autre

Enseignant.e.s Nicolas Gruppo

Description / Objectifs
L'atelier appréhende les liens, les échanges et les hybridations entre cinéma et arts plastiques. Quels sont les liens entre le cinéma et les arts plastiques ? Comment les cinéastes et artistes se sont mutuellement influencés ?
Alternant théorie et pratiques plastiques (photo, vidéo, dessin, collage, installation...) l'atelier place l'étudiant au cœur des questions d'adaptation, d'interprétation, d'appropriation, de citation ou d'évocation.

Évaluation
• Présence et engagement.
• Pertinence de l'analyse et sens critique lors des débats.
• Qualité des rendus écrits et des expérimentations plastiques.

Bibliographie indicative
• Dominique Païni, *Le Cinéma, un art plastique*, Paris, Yellow Now, 2013.
• Dominique Païni, *Hitchcock et l'art*, Paris, Mazzotta, 2000.
• Robert Valentine, Laurent Le Forestier et François Albera, *Le Film sur l'art*, Presses Universitaires de Rennes, 2015.
• Maya Deren, *Écrits sur l'art et le cinéma*, Paris expérimental, collection Classiques de l'Avant-Garde, 2004.

Pratiques philosophiques

Saison 2

Enseignant.e.s Cyril Jarton

Description / Objectifs
Partant de l'analyse de F. Schiller nous placerons « l'instinct de jeu » au cœur d'une « éducation esthétique » réconciliant facultés sensibles et intellectuelles.
Automne : à travers *Les quatre saisons* d'Arcimboldo, nous étudierons des jeux visuels associant propriétés humaines et végétales jusqu'à incarner tout un contexte politique dans *Flowers* of Africa de K. Kiwanga.
L'hiver sera consacré aux Saturnales et au carnaval, moment de renversements des valeurs caractérisant l'aspect ludique de la « culture populaire » définie par M. Bakhtine.
Printemps : revenant sur mai 68, nous verrons le jeu comme pratique émancipatrice dans les écrits de Guy Debord et de l'Internationale Situationniste.
Été : Lectures sur le thème du « papillonnage » dans *La théorie des quatre mouvements* de C. Fourier

Évaluation
Les étudiants sont invités à traiter un thème proche du cours en rédigeant un projet d'exposition dont les différentes étapes sont évaluées au cours de l'année.

Bibliographie indicative
Bibliographie, références et documents seront fournis en complément de chaque séance.

Image fixe, regard et points de vue

Enseignant.e.s Mylène Malberti

Description / Objectifs
Apprendre aux étudiants que les possibilités de la photographie entre les beaux-arts et les médias sont à la fois picturales et narratives, le sens de la justesse et de la précision dans le choix et les réglages sont un permanent aller-retour entre intuition et analyse.
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 comme travail de groupe trouve son efficacité où s'associent des recherches individuelles et singulières et des propos d'ensemble.
L'apprentissage et la maîtrise des techniques se poursuit dans le contexte spécifique des productions réalisées par les étudiants.

Évaluation
Contrôle continu et remise d'une réalisation concrète.

Bibliographie indicative

• Roche Denis, *La disparition des lucioles* (réflexions sur l'acte photographique), éditions Seuil, « Fiction Cie » 2016.
• Debray Régis, *Vie et mort de l'image*, éditions Folio essai, 1994.
• Klein William *Contacts*.
• Producteurs : ARTE France, KS VISIONS, *Le Centre national de la photographie*, Le Jeu de Paume, de 1992 à 2000.

L'art comme outil de recherche

Du terrain ethnographique aux territoires de l'art

Enseignant.e.s Bernard Müller

Description / Objectifs
Après avoir acquis l'année précédente les bases méthodologiques d'une variété d'enquêtes (Voir fiche de cours d'anthropologie pour L1) on se concentrera cette année sur l'enquête en anthropologie par l'art, entre recherche-création, performance studies et material turn. Il s'agit de se familiariser avec une méthode de recherche qui invite les étudiants à produire une connaissance anthropologique à partir d'une situation artistique, qu'il s'agisse d'une performance, d'un film ou de tout type d'objet ou d'artefact (à restaurer ou pas). En concertation, seuls ou en groupes, selon des questionnements qui sont les leurs, les étudiants soit produisent leur propre dispositif d'enquête, soit rendent compte d'une œuvre existante. Cette année 2021-2022, le fil conducteur à partir duquel seront mis en œuvre des situations construites est l'« identité » qu'elle soit collective ou individuelle, revendiquée ou assignée.

Évaluation
Réalisation d'un dossier sur un artiste, son œuvre et sa problématique en mettant en lumière son rapport à l'anthropologie.

Bibliographie indicative

• Thierry Bonnot, *L'Attachement aux choses,* Paris, CNRS Éditions, 2014
• Garfinkel Harold, *Recherches en ethnométhodologie,* Paris, Presses universitaires de France, 2007
• Ingold Tim, *L'anthropologie comme éducation,* Presses Universitaires de Rennes, 2018
• Müller Bernard (sous la direction de Pasqualino Caterina, Schneider Arnd), *Le terrain comme mise en scène,* Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 2017

Une histoire de photographie, d'images, et d'histoire de l'art

Enseignant.e.s Sylvie Nayral

Description / Objectifs
La Renaissance ne fut pas seulement l'instauration d'un nouveau modèle de représentation : elle proposa une nouvelle idée de l'œuvre, de l'art, et de son histoire par la construction d'un ordonnancement réglé de productions choisies. Mais l'édifice se fissure.
Le cours s'attachera à dessiner les contours de cette histoire de l'art liée à l'époque moderne pour en saisir les repères, le vocabulaire, et l'emprise sur les lieux d'exposition.
Ses permanentes remises en question et en mouvement seront étudiées au travers des œuvres elles-mêmes, de moments ou faits tel celui de l'invention de la photographie, et du travail des historiens de l'art.
La question de l'image sera centrale et les étudiants seront eux-mêmes invités à en explorer les potentialités pour construire leurs propres recherches.

Évaluation
• Présence régulière et mise en forme des notes de cours.
• Réponse aux travaux demandés avec respect du calendrier fixé.
(Les consignes précises seront communiquées en cours).

Bibliographie indicative

• Hans Belting, *L'histoire de l'art est-elle finie ?* , Gallimard Folio, 2007
• André Malraux, *Le musée imaginaire*, Gallimard Folio, 1965
• *Histoire de l'Art chez Flammarion*, 2011, volumes 3 et 4 (Temps modernes et Epoque contemporaine).

CRÉA / L3

Mention Création
Cours de licence 3

Coordination Alain Léonesi

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.

Benoit Broisat
Les révolutions du visible –
Cultures numériques
Sirine Fattouh
Vidéo
Nicolas Gruppo
Parlons cinéma ! Document(s) au travail
Jean Laube
Peintures, méthodes – suivi
des travaux personnels
Léa Le Bricomte
Mikomeda – Volume Sculpture Espace
Alain Léonési
Suivi des travaux personnels – Dessin
Couleur Espace – Préparation au diplôme
Cyril Jarton
Suivi des textes de DNA et
préparation au diplôme
Pratiques philosophiques saison 3
Hamid Maghraoui
Suivi du travail personnel, pratique
et mise en exposition
Support « Y » - Forme du
document écrit pour le DNA
Mylène Malberti
Du questionnement à la restitution
Bernard Müller
L'Ouvroir d'anthropologie potentielle –
Recherche, création et recherche-création
Jill Myhill
Anglais (voir descriptif p.35)
Sylvie Nayral
Histoire de l'art – Atelier Rencontres
Morgan Labar et invités
Séminaire de recherche (voir descriptif p.36)

Les révolutions du visible

Enseignant.e.s Benoit Broisat

Description / Objectifs
Quand les deux premières années encouragent l'expérimentation des possibilités les plus diverses, la troisième est au contraire celle d'un recentrement autonome et critique. Il s'agira pour chaque étudiant de choisir et d'approfondir parmi les approches et les moyens précédemment testés ceux qui lui sembleront le mieux adaptés à une sensibilité et une intention personnelles.
Les pistes de travail proposées, laissant une grande latitude quant à la nature des réponses, inviteront à s'interroger et à se positionner relativement aux «révolutions du visibles» que suscitent de nouvelles techniques de représentation et de nouveaux registres d'image (drone, intelligence artificielle, réseaux sociaux, Deepfake, Google Earth etc.).

Évaluation
Évaluation d'une série de propositions réalisées en réponse aux pistes de travail proposées. Dans l'optique du DNA, l'évaluation tiendra également compte de la pertinence du discours et de la capacité de l'étudiant à adopter une distance critique sur les enjeux de sa démarche et sur les moyens qu'il met en oeuvre.

Bibliographie indicative

• Collectif, *Les carnets du Bal* #1 à 8, Le BAL / Éditions Textuel / CNAP, 2012-2017
• Laumonier Alexandre, 6 *Le soulèvement des machines,* Zones sensibles, 2013
• Farocki, Harun, *Filme 1967 – 2005* (5 DVD en allemand), Alive Vertriebs- Und Marketing, 2009 ou, en français : *Images du monde et inscription de la guerre* (DVD), Survivance, 2011
• Chamayou, Grégoire, *Théorie du drone,* La Fabrique, 2013

Création vidéo

Enseignant.e.s Sirine Fattouh

Description / Objectifs
En troisième année, il s'agira de consolider les connaissances acquises durant les deux premières années. En vue de la préparation au DNA, on insistera sur l'apport du médium vidéo à la pratique personnelle. Il s'agira d'accompagner les étudiants dans la réalisation de leurs projets vidéos sur le plan conceptuel, technique, et artistique. Seront encouragées l'utilisation de différentes techniques pour la réalisation et la diffusion de leur vidéo. Une importance particulière sera apportée à l'installation de leurs projets vidéographiques dans l'espace.
À partir du projet personnel de chaque étudiant, ce cours permettra de développer une réflexion sur la pratique artistique et de construire un propos sur le processus créatif. Afin d'ancrer le travail sur la scène artistique contemporaine et de développer un regard critique, les étudiants seront encouragés à participer à des projections et expositions collectives.

Évaluation
L'évaluation se fera en contrôle continu :
• Prise en compte de l'assiduité, de la capacité à produire un travail original de qualité.
• Aptitude à mener une réflexion sur la pratique artistique.
• Capacité à concevoir, réaliser et présenter un projet vidéographique en groupe dans un espace in situ.

Bibliographie indicative

• Roman Mathilde, *Habiter l'exposition : L'artiste et la scénographie,* Manuella Éditions, Paris, 2020.
• *Vidéo vintage : 1963-1983,* une sélection de vidéos fondatrices des collections Nouveaux médias du Musée national d'art moderne Centre Pompidou, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2012.
• Weber Pascale, *Le corps à l'épreuve de l'installation-projection,* Paris, L'Harmattan, 2003.

Parlons cinéma

Document(s) au travail

Enseignant.e.s Nicolas Gruppo

Description / Objectifs
L'ambition de cet atelier est d'aborder le texte de DNA autrement, c'est à dire créer une écriture par l'image mouvement, par le montage. Plus exactement, ce sont les rapports du langage ici, cinématographique à la pensée.
L'étudiant est invité à donner forme à ses carnets de travail, textes, recherches, références, documents de travail, images qui traînent au fond de dossiers, à ses "chutes", ses "non utilisées", ses doutes, ses projets aboutis ou avortés pour faire « œuvre » à part entière, un objet sensible témoignant d'une démarche personnelle et singulière. Que cache l'acte de création, son processus ?

Évaluation
• Présence et engagement.
• Pertinence de l'analyse et sens critique lors des débats.
• Qualité des rendus écrits et des expérimentations plastiques.

Bibliographie indicative
• Jean-luc Godard, *Histoire(s) du cinéma, Gallimard*, 2006
• Amanda Robles, Alain Cavalier, *Filmeur*, De l'incidence, 2014.
• Alexandre Astruc, *Du stylo à la caméra... et de la caméra au stylo*, L'Archipel, 1992
• José Moure, Gaël Pasquier et Claude Schopp, L'atelier des cinéastes, de la nouvelle vague à nos jours, Essai caméra, 2012

Peintures, méthodes

Enseignant.e.s Jean Laube

Description / Objectifs
Accompagner le développement d'une pratique individuelle de la peinture, champs d'expériences ou ressource à d'autres pratiques de création.
D'une part dessiner le territoire d'une pratique picturale. D'autre part, observer dans l'histoire des peintures les modes d'invention d'images ou de décisions. Ces deux versants coïncident dans la pratique d'analyses plastiques d'œuvres, et dans une attention aux questions de méthodes.
On alternera projets collectifs et individuels, atelier et sources extérieures, musée et rencontres.
Une attention particulière sera apportée à la question du travail en série, dans ses différentes modalités et rapports à l'espace.

Évaluation
Contrôle continu, entretiens en atelier, entretien devant travaux.
Toutes les phases de réalisations sont conservées, réunis dans un ensemble dont la forme est à inventer individuellement. Les travaux sont exposés et discutés lors des cours et du bilan semestriel.
Critères : critères du DNA.

Bibliographie indicative
• Jean-Christophe Bailly, *L'Atelier infini, 30 000 ans de peinture*, Paris, Hazan, 2007.
• Eric Suchères, *Symptomes*, l'Atelier contemporain, Paris, 2028
• Nicolas Waker, *la peinture à partir du matériau brut*, édition Allia, Paris 2017

Mikomeda

Enseignant.e.s Léa Le Bricomte

Description / Objectifs
L'Art contient en lui toutes les possibilités, il est un agencement d'éléments épars en provenance de la totalité des activités et des données du monde. Il est un territoire de la pensée et de l'action propice au croisement, à la collision, à l'hybridation des savoirs. Dans l'espace-temps de ce cours transversal, les étudiants développeront un projet personnel dont le point départ sera une rencontre avec une personne extérieur au monde de l'Art. Cette interaction intense ou furtive sera le point de départ d'une nouvelle réalisation personnelle : installations (dispositifs sonore, vidéo...) objets, performance, sculptures. Nous porterons notre attention sur les œuvres nées d'une collaboration fructueuse entre un artiste et des personnalités issues d'autres domaines (scientifique, astronome, boxeur, voyante, agriculteur, citoyen anonyme...). Nous explorerons la multiplicité des formes de rencontres et de co-constructions possibles. Les étudiants enquêteront dans leur environnement immédiat et étudieront les différentes situations d'interactions pouvant faire écho à leur pratique. L'atelier sera ponctué de temps d'échanges collectifs et individuels. Les étudiants devront mettre en place une méthodologie de travail, rendre compte de l'évolution de leur projet et en conserver toutes les étapes (photographies, croquis, notes, enregistrements sonores...). Le cours se conclura par un accrochage collectif, une exposition.

Objectifs.
• Développement du projet artistique personnel de l'étudiant
• Créer et suivre une méthodologie de travail
• Diversifier ses champs d'investigation

Évaluation
• Engagement dans le projet, investissement personnel.
• Qualité, rigueur des recherches.
• Présentation, restitution, accrochage du projet.

Bibliographie indicative
Francis Alys, Joel Hubaut, Jean-Luc Vilmouth, Olafur Eliasson, Art Orienté Objet, Laurent Tixador, Sophie Calle, Julien Prévieux, Alain Declercq, Ali Kazma, etc.

Dessin / Couleur / Espace (S5)

Suivi du travail personnel /Préparation au diplôme (S6)

Enseignant.e.s Alain Léonési

Description / Objectifs
S5. Travail dirigé en atelier / Thématique d'atelier. La conquête de l'espace. Lire un espace/Intervenir dans un espace. Prendre et considérer un espace et un projet contraint (l'atelier pratique de l'accrochage/La galerie Art-up/etc.). Concevoir et réaliser une intervention in-situ dans cet espace. Mise en œuvre d'une méthodologie du projet et de l'écriture de projet.
S6. Préparation diplôme. Approche individualisée des propositions et des postulats d'accrochage.
RDV individualisé, préfiguration diplôme et calendrier de mise en œuvre des propositions.
Objectifs. Approche d'une méthodologie de la création collective et individuelle. Capacité à présenter des choix et une soutenance argumentée formelle et conceptuelle. Informer et contextualiser les recherches engagées.

Évaluation
• Suivi du travail dirigé en atelier (développement des propositions) et bilan d'atelier fin de semestre.
• Suivi projet collectif : force de proposition individuelle et capacité à s'inscrire dans un projet collectif.
• Capacité à suivre toutes les phases préparatoires et à finaliser un travail engagéAssiduité. Ponctualité. Réactivité. Engagement. Implication. Concentration.
• Suivi projet individuel : suivi d'atelier et des propositions individuels. Réactivité et capacité à développer des recherches en autonomie. Acquérir les moyens d'une soutenance.

Bibliographie indicative
En atelier présentation de documents : catalogues d'expositions monographiques, thématiques et adossement à la bibliothèque pour des recherches individualisées. « Informer la démarche » fait partie des attentes du diplôme, la recherche bibliographique et l'argumentation font partie de la soutenance et relève du suivi individualisé en atelier.

Pratiques philosophiques

Saison 3

Enseignant.e.s Cyril Jarton

Description / Objectifs
H.D. Thoreau, fondateur d'une pensée associant nature et liberté, sera mis en relation avec l'approche de P. Descolas questionnant l'opposition nature/culture imposée par l'universalisme occidental.
Automne : études de *Teintes d'automnes et Walden* de Thoreau. Analyse d'œuvres de G. *Gasiorowki* - cycle de Kiga - et de J. Durham revendiquant « la figure de l'indien ».
Hiver : études des œuvres de Thoreau *Ballade d'Hiver* et *La désobéissance civile*. *Les lances du Crépuscule* de Descolas. C. Boltanski en Patagonie.
Printemps : élargissement de notre horizon linguistique et politique à travers l'étude de *Comment pensent les forêts* de H. Kohn et *La Diplomatie animale* de B. Morizot.
Été : lectures autour de Michel Foucault, biopolitique et hétérotopie.

Évaluation
CR. une méthodologie est proposée et donne lieu à un travail questionnant l'objet de recherche de l'étudiant.
CI. le travail écrit est directement orienté vers la rédaction du texte de DNA.

Bibliographie indicative
Bibliographie, références et documents seront fournis en complément de chaque séance.

Suivi du travail personnel

Pratique et mise en exposition

Enseignant.e.s Hamid Maghraoui

Description / Objectifs
Les séances de travail visent essentiellement à la préparation aux conditions du passage du diplôme et à l'épreuve du DNA ou du DNSEP en fonction des critères d'évaluation.
Elles contribuent à l'acquisition d'une bonne connaissance de l'actualité artistique qui leur permette de mobiliser des références à bon escient, en fonction de leur production personnelle.
Cet enseignement individuel utilise notamment la confrontation de l'ensemble des travaux des étudiants, mis en espace selon un lieu, pour repérer la cohérence et les correspondances de travaux dans une globalité.
Il s'agit pour eux d'acquérir et d'entretenir une relation distanciée en regard de leur production, pour être en capacité de construire et présenter une argumentation de leur démarche aux enseignants, au public, à un jury.

Évaluation
• Progression et pertinence des choix de la production.
• Qualité de la présentation d'une production, cohérence de l'évolution du travail.
• Implication, capacité d'assimiler les recommandations pour évoluer.
• Aptitude à produire une variété de travaux en utilisant divers médium, supports, outils.

Bibliographie indicative
Les suggestions bibliographiques sont adaptées à chaque projet.

Support " Y "

Forme du document écrit pour le DNA

Enseignant.e.s Hamid Maghraoui

Description / Objectifs
Les étudiants devront répertorier un corpus d'information lié à leurs préoccupations artistiques telles que des prises de notes, des références artistiques, des écrits qui accompagnent leur diplôme...Cet enseignement individualisé les conduira à engager une réflexion sur la forme plastique que ces informations peuvent abriter. Ce support singulier sera réalisé à partir de medium et outils très divers.
Amener les futurs diplômés à mesurer l'impact du parti pris esthétique qui devient intimement lié au fond de la récolte de leurs écrits et de leurs travaux, pour former une seule unité.
La forme résulte du fond.
Une prise de risque sera nécessaire pour une réelle anticipation au seuil du deuxième cycle.

Évaluation
• Assiduité et régularité dans la réalisation.
• Quantité et pertinence des ressources mobilisées en relation avec son travail.
• Contrôle continu lors des entretiens et des visites d'ateliers.

Bibliographie indicative
Les suggestions bibliographiques sont adaptées à chaque projet.

Du questionnement à la restitution

Enseignant.e.s Mylène Malberti

Description / Objectifs
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, etc.). L'atelier prend la forme d'un laboratoire où les différents processus, techniques et technologies sont au service de l'idée.
Dans un premier temps, définir et construire pour chaque étudiant, le sens de leur proposition, plastique ou documentaire.
Il faut alors installer le travail personnel au centre du travail pédagogique et par là même, orienter leur démarche afin d'évaluer leur capacité à présenter leurs diplômes.

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.

Bibliographie indicative
• Lamarche - Vadel, *Lignes de mire*, éditions Marval, 1995.
• Barthes Rolland, *La chambre claire*, éditions Cahiers du cinéma Gallimard, 1980.
• Bresson Robert, *Notes sur le cinématographe*, éditions Gallimard, 1988.

L'Ouvroir d'anthropologie potentielle

Recherche, création et recherche-création

Enseignant.e.s Bernard Müller

Description / Objectifs

Dans la continuité méthodologique des deux années précédentes, il est proposé aux étudiants de se familiariser avec la recherche-création par un état des lieux des démarches de création ou de recherche qui associent art et science, et plus spécifiquement anthropologie et performance. On s'intéressera ici aux projets artistiques qui puisent dans la boite à outils de l'ethnographie/anthropologie autant qu'aux projets scientifiques qui assument aussi une dimension artistique (qu'elle soit littéraire, poétique ou plastique). Cette approche relève d'un « Ouvroir d'anthropologie potentielle »* car elle permet d'ouvrir dans l'art – autant qu'en anthropologie - de nouveaux horizons de connaissance. On se demandera ce qu'une œuvre d'art, cinématographique ou même littéraire nous apprend sur la société. On s'intéressera plus particulièrement à des travaux d'artistes qui traitent du patrimoine, de l'histoire des collections, de situations coloniales et décoloniales.

*À la manière d'un exercice littéraire de l'OULIPO (Ouvroir de littérature potentielle)

Évaluation

Réalisation d'un « L'Ouvroir d'anthropologie potentielle » et/ou de sa documentation (dossier sur projet inédit ou existant).

Bibliographie indicative

• Boal Augusto, *Jeux pour acteurs et non-acteurs*, La Découverte, Poche, (2004) 1997.

• Fabian, Johannes, Theater and Anthropology, Theatricality and Culture Research in African Literatures - Volume 30, Number 4, Winter 1999, pp. 24-31.

• Debord Guy, *Rapport sur la construction des situations* (1957), dans Guy Debord, Œuvres, Paris, Gallimard, 2006.

• Lyotard Jean-Francois, *Le postmoderne expliqué aux enfants,* Galilée, 2005 (1979).

• Müller Bernard, L'ouvroir d'anthropologie potentielle, ou le terrain ethnographique comme « œuvre ». Dans Les mises en scène du divers. Rencontre des écritures ethnographiques et artistiques, Cahier ReMix, n° 09 (11/2018), Montréal.

Atelier Rencontres

(poser des questions)

Enseignant.e.s Sylvie Nayral

Description / Objectifs
Se demander, demander. Faire ensemble.
Des personnalités engagées dans le champ de l'art (artistes, responsables de lieux ...) sont invitées à répondre aux questions des étudiant.e.s qui ont en charge la préparation des entretiens et leur conduite.
Cet atelier (qui peut aider les L3 à clarifier les raisons d'un choix d'orientation) réfléchit et travaille aussi à la constitution d'une mémoire des rencontres à partir des matériaux produits par chacun.e.
Il s'agit d'une sensibilisation à l'élaboration de documents et d'une approche du travail de l'édition au travers d'une expérience partagée, à distance du travail personnel sans l'oublier tout à fait.
Un mini workshop de graphisme sera par ailleurs envisagé par le Bureau des écritures pour parachever ce travail.

Évaluation
Sur la base de la présence, de l'engagement, de la qualité des matériaux produits et mis en partage.
Et l'aboutissement des réalisations (par équipes).

Bibliographie indicative
Collection des Grands entretiens d'Art Press.

Mention Création
Cours de Master 1

Coordination Mylène Malberti et Cyril Jarton

Le second cycle (Master) s'étend sur deux années scolaires, soit quatre semestres. Il s'articule autour du projet de recherche mené par l'étudiant. Le travail de recherche et de réflexion du second cycle, appuyé par les stages et la rédaction d'un mémoire, doit ouvrir les réseaux qui seront nécessaires à l'insertion professionnelle de l'étudiant, voire l'inciter à des recherches post-diplôme, à des opportunités de communications et de publications. Les deux années M1et M2 sont intrinsèquement liées.
La quatrième année (S7 et S8) est consacrée à poser les bases du projet de recherche individuel de l'étudiant. Les enseignements sont volontairement réduits au profit d'un accompagnement individuel (par le directeur de recherche et le directeur de projet) et de la participation de l'étudiant à des séminaires et des projets collaboratifs portés par les Ateliers de Recherche & de Création (ARC).
La cinquième année (S9 et S10) voit l'aboutissement du projet de recherche de chaque étudiant.
La fin du semestre 10 est marquée par l'épreuve devant un jury du Diplôme National d'Expression Plastique (DNSEP) option Art mention Création.

Benoit Broisat
Cultures numériques
Salma Ghezal
Méthodologie du mémoire
Nicolas Gruppo
Parlons cinéma ! Suivi de mémoire
Cyril Jarton
Méthodologie de la recherche suivi et coordination des mémoires
Jean Laube
Peintures, méthodes
Léa Le Bricomte
Direction de projet
Alain Léonési
Suivi du travail personnel – Direction de projet
Hamid Maghraoui
Suivi du travail personnel, pratique et mise en exposition – Direction de projet
Mylène Malberti
De la décision au positionnement
Bernard Müller
Museum on the Couch – Explorations créatives et réflexives dans les collections muséales
Jill Myhill
Anglais (voir descriptif p.35)
Sylvie Nayral
Rendez-vous individuel de suivi en lien avec l'ARC Questions sans réponses
Cours institutionnel
En cours d'organisation
Morgan Labar et invités
Séminaire de recherche (voir descriptif p.36)

Culture numérique

Enseignant.e.s Benoit Broisat

Description / Objectifs
RV et suivi individuel
Suivi des recherches formelles engagées. Mise en œuvre des moyens d'une méthodologie individuelle de la création. Informer, contextualiser les recherches engagées
Objectif Renforcer la mise en œuvre des moyens d'une méthodologie individuelle de la création et d'une autonomie de la recherche individuelle

Évaluation
RV individuel. Présentation régulière de l'état des recherches. Confrontation et expérimentation des potentialités de développement des recherches engagées. Capacité à développer des recherches en autonomie. Acquérir les moyens et les arguments d'une soutenance formelle (pertinence formelle/accrochage) et conceptuelle. Capacité à contextualiser les recherches dans un champ à l'actualité et à l'histoire de l'art, des environnements sociétaux, sociaux et économique de l'art.

Méthodologie du mémoire de Master

Enseignant.e.s Salma Ghezal

Description / Objectifs
Amener les étudiants à acquérir des bases méthodologiques de recherche pour mener à bien leurs mémoires de diplôme, affiner leurs capacités de réflexion et organiser leurs recherches de façon construite, ordonnée et rigoureuse.
Le cours porte sur toute la démarche suivie par les étudiants dans la réalisation d'un projet de recherche. Partir 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...

Évaluation
Participation et travaux individuels présentés pendant les séances de cours.

Peintures, méthodes

Enseignant.e.s Jean Laube

Description / Objectifs
Accompagner le développement d'une pratique individuelle de la peinture, champs d'expériences ou ressource à d'autres pratiques de création.
D'une part dessiner le territoire d'une pratique picturale. D'autre part, observer dans l'histoire des peintures les modes d'invention d'images ou de décisions. Ces deux versants coïncident dans la pratique d'analyses plastiques d'œuvres, et dans une attention aux questions de méthodes.
On alternera projets collectifs et individuels, atelier et sources extérieures, musée et rencontres.
Une attention particulière sera apportée à la question du travail en série, dans ses différentes modalités et rapports à l'espace.

Évaluation
Contrôle continu, entretiens en atelier, entretien devant travaux.
Toutes les phases de réalisations sont conservées, réunis dans un ensemble dont la forme est à inventer individuellement. Les travaux sont exposés et discutés lors des cours et du bilan semestriel.
Critères. critères du DNA

Bibliographie indicative
• Jean-Christophe Bailly, *L'Atelier infini, 30 000 ans de peinture*, Paris, Hazan, 2007.
• Eric Suchères, *Symptomes*, l'Atelier contemporain, Paris, 2028
• Nicolas Waker, *la peinture à partir du matériau brut*, édition Allia, Paris 2017

Suivi du travail personnel / Direction de projet

Enseignant.e.s Alain Léonési

Description / Objectifs
RV et suivi individualisé.
Suivi du développement recherches engagées (formelles/conceptuelles).
Circonscrire et « informer la démarche » : soutenir/contextualiser les recherches engagées.
Mise en œuvre des moyens d'une méthodologie individuelle de la création
Objectif. mise en œuvre des moyens de la recherche et de la méthodologie individuelle de la création. Préfiguration d'une autonomie de la recherche individuelle

Évaluation
RV individuel. Suivi réguliers des recherches en atelier (développement des propositions). Présentation de l'état des recherches. Confrontation et expérimentation des potentialités de développement des recherches engagées. Réactivité et capacité à développer des recherches en autonomie. Acquérir les moyens et les arguments d'une soutenance formelle (pertinence formelle/accrochage) et conceptuelle.

Bibliographie indicative
« Informer la démarche » : suivi individualisé de la recherche bibliographique, de l'argumentation, du choix des partis-pris .

Suivi du travail personnel

Pratique et mise en exposition

Enseignant.e.s Hamid Maghraoui

Description / Objectifs
Les séances de travail visent essentiellement à la préparation aux conditions du passage du diplôme et à l'épreuve du DNA ou du DNSEP en fonction des critères d'évaluation.
Elles contribuent à l'acquisition d'une bonne connaissance de l'actualité artistique qui leur permette de mobiliser des références à bon escient, en fonction de leur production personnelle.
Cet enseignement individuel utilise notamment la confrontation de l'ensemble des travaux des étudiants, mis en espace selon un lieu, pour repérer la cohérence et les correspondances de travaux dans une globalité.
Il s'agit pour eux d'acquérir et d'entretenir une relation distanciée en regard de leur production, pour être en capacité de construire et présenter une argumentation de leur démarche aux enseignants, au public, à un jury.

Évaluation
• Progression et pertinence des choix de la production.
• Qualité de la présentation d'une production, cohérence de l'évolution du travail.
• Implication, capacité d'assimiler les recommandations pour évoluer.
• Aptitude à produire une variété de travaux en utilisant divers médium, supports, outils.

Bibliographie indicative
Les suggestions bibliographiques sont adaptées à chaque projet.

De la décision au positionnement

Enseignant.e.s Mylène Malberti

Description / Objectifs
Installer le travail personnel au centre du travail pédagogique, et par là même orienter le travail et la démarche afin d'évaluer la capacité de chaque étudiant à documenter et présenter leur recherche.
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.
Chaque étudiant doit fournir un document comportant :
• Le nom de l'étudiant, les noms et fonctions des directeurs de recherche et mémoire ;
• Un synopsis, résumé, note d'intention, précisant les enjeux de la recherche plastique et du mémoire ;
• La forme du mémoire, édition, film, bande sonore, etc. ;
• Un plan détaillé, l'idée générale, les arguments, le propos, sans oublier les références (ouvrages, manuels, articles presse/ revue/ acte de colloque/ Internet, site Internet, DVD etc.) ;
• Le ou les stages souhaités en relation avec la recherche.

Évaluation
Rendez-vous individuel, afin de présenter le sujet, la forme du mémoire envisagé et la démarche plastique.
Capacité à présenter le mémoire de fin d'études et la présentation du travail plastique.
Rendu concret d'un document (rapport de stage, dossier artistique, dossier professionnel). Contrôle continu, bilan collégial de fin de semestre, note d'intention.

Bibliographie indicative
En relation avec la recherche et la production plastique de chaque étudiant.

Museum on the Couch

Explorations créatives et réflexives dans les collections muséales

Enseignant.e.s Bernard Müller

Description / Objectifs
Ce cours fait du musée son terrain d'exploration et d'expérimentation privilégié. Après avoir librement choisi un sujet (de préférence un objet d'un musée d'Avignon ou de la région ou une situation patrimoniale) qui fasse écho à une problématique anthropologique, qu'il soit en lien avec les collections ethnographiques ou avec toute autre situation artistique ou d'un acte de restauration, il est attendu des étudiants qu'ils conçoivent un projet dont les étapes de réalisation sont simultanément conçues comme des phases de développement de leur recherche. La démarche se situe entre anthropologie, performance studies, ethnoscénologie, arts visuels et études sur le patrimoine ou la culture matérielle. Il est attendu de ces interventions qu'elles produisent des « perturbations heuristiques » qui permettent de mettre en lumière par l'expérience les contraintes structurelles, symboliques ou pragmatiques qui régissent les institutions culturelles, à l'instar du musée ou d'une situation patrimoniale.

Évaluation
Récit documenté (dossier) de la production d'une action dans un musée ou documentation d'une intervention artistique existante : médiation, mini-exposition, déambulation, installation, performance, etc. dans un musée d'Avignon ou de la région, ou à partir d'une situation patrimoniale de leur choix.

Bibliographie indicative

• Hainard, Jacques et Roland KAEHR, (éds) 1984, *Objets prétextes, objets manipulés*, Neuchâtel, Musée d'Ethnographie.
• Levy Joseph, *Décolonialisme méthodologique,* dans Anthropen.org, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2018. https://revues.ulaval.ca/ojs/index.php/anthropen/issue/view/19
• Müller Bernard, « *Museum on the couch » in Créons ensemble au Musée*, Éditions Geuthner, Paris, 2019, pp. 129-146.

TOWER

Mention Création
Cours de Master 2

Coordination Mylène Malberti et Cyril Jarton

Le second cycle (Master) s'étend sur deux années scolaires, soit quatre semestres. Il s'articule autour du projet de recherche mené par l'étudiant. Le travail de recherche et de réflexion du second cycle, appuyé par les stages et la rédaction d'un mémoire, doit ouvrir les réseaux qui seront nécessaires à l'insertion professionnelle de l'étudiant, voire l'inciter à des recherches post-diplôme, à des opportunités de communications et de publications. Les deux années M1et M2 sont intrinsèquement liées.
La quatrième année (S7 et S8) est consacrée à poser les bases du projet de recherche individuel de l'étudiant. Les enseignements sont volontairement réduits au profit d'un accompagnement individuel (par le directeur de recherche et le directeur de projet) et de la participation de l'étudiant à des séminaires et des projets collaboratifs portés par les Ateliers de Recherche & de Création (ARC).
La cinquième année (S9 et S10) voit l'aboutissement du projet de recherche de chaque étudiant.
La fin du semestre 10 est marquée par l'épreuve devant un jury du Diplôme National d'Expression Plastique (DNSEP) option Art mention Création.

Benoit Broisat
Cultures numériques
Suivi du travail personnel – Direction de projet
Cyril Jarton
Méthodologie de la recherche suivi
et coordination des mémoires
Léa Le Bricomte
Volume, sculpture, espace - Suivi du
travail personnel – Direction de projet
Alain Léonési
Suivi du travail personnel – Direction de projet
Nicolas Gruppo
Parlons cinéma ! suivi de mémoire
Hamid Maghraoui
Suivi du travail personnel, pratique et mise
en exposition – Direction de projet
Mylène Malberti
De l'exigence à l'autonomie
Bernard Müller
Méthodologie de la recherche, savoir sensible,
l'objet repère comme levier épistémologique
Jill Myhill
Anglais
Cours institutionnel
En cours d'organisation
Morgan Labar et invités
Séminaire de recherche (voir descriptif p.36)

Cultures numériques / volume / sculpture / espace

Suivi du travail personnel
Direction de projet

Enseignant.e.s Benoit Broisat, Léa Le Bricomte

Description / Objectifs
RV et suivi individuel
Suivi des recherches formelles engagées. Mise en œuvre des moyens d'une méthodologie individuelle de la création. Informer, contextualiser les recherches engagées
Préparation du diplôme et à l'après diplôme. Préfiguration du développement en autonomie des recherches engagées.
Objectif Renforcer la mise en œuvre des moyens d'une méthodologie individuelle de la création et d'une autonomie de la recherche individuelle

Évaluation
RV individuel. Présentation régulière de l'état des recherches. Confrontation et expérimentation des potentialités de développement des recherches engagées. Capacité à développer des recherches en autonomie. Acquérir les moyens et les arguments d'une soutenance formelle (pertinence formelle/accrochage) et conceptuelle. Capacité à contextualiser les recherches dans un champ à l'actualité et à l'histoire de l'art, des environnements sociétaux, sociaux et économique de l'art.

Suivi du travail personnel

Direction de projet (S9)
Préparation au diplôme (S10)

Enseignant.e.s Alain Léonési

Description / Objectifs
RV et suivi individuel
S9. Suivi des recherches formelles engagées. Mise en œuvre des moyens d'une méthodologie individuelle de la création. Informer, contextualiser les recherches engagées
S10. Préparation du diplôme et à l'après diplôme. Préfiguration du développement en autonomie des recherches engagées.
Objectif. Renforcer la mise en œuvre des moyens d'une méthodologie individuelle de la création et d'une autonomie de la recherche individuelle.

Évaluation
RV individuel. Présentation régulière de l'état des recherches. Confrontation et expérimentation des potentialités de développement des recherches engagées. Capacité à développer des recherches en autonomie. Acquérir les moyens et les arguments d'une soutenance formelle (pertinence formelle/accrochage) et conceptuelle. Capacité à contextualiser les recherches dans un champ à l'actualité et à l'histoire de l'art, des environnements sociétaux, sociaux et économique de l'art.

Bibliographie indicative
« Informer la démarche » : suivi individualisé de la recherche bibliographique, de l'argumentation, du choix des partis-pris.

Suivi du travail personnel

Pratique et mise en exposition

Enseignant.e.s Hamid Maghraoui

Description / Objectifs
Les séances de travail visent essentiellement à la préparation aux conditions du passage du diplôme et à l'épreuve du DNA ou du DNSEP en fonction des critères d'évaluation.
Elles contribuent à l'acquisition d'une bonne connaissance de l'actualité artistique qui leur permette de mobiliser des références à bon escient, en fonction de leur production personnelle.
Cet enseignement individuel utilise notamment la confrontation de l'ensemble des travaux des étudiants, mis en espace selon un lieu, pour repérer la cohérence et les correspondances de travaux dans une globalité.
Il s'agit pour eux d'acquérir et d'entretenir une relation distanciée en regard de leur production, pour être en capacité de construire et présenter une argumentation de leur démarche aux enseignants, au public, à un jury.

Évaluation
• Progression et pertinence des choix de la production.
• Qualité de la présentation d'une production, cohérence de l'évolution du travail.
• Implication, capacité d'assimiler les recommandations pour évoluer.
• Aptitude à produire une variété de travaux en utilisant divers médium, supports, outils.

Bibliographie indicative
Les suggestions bibliographiques sont adaptées à chaque projet.

De l'exigence à l'autonomie

Enseignant.e.s Mylène Malberti

Description / Objectifs
Un engagement pédagogique et artistique avec chaque étudiant afin de préciser et finaliser les enjeux de leur recherche. Suivi et accompagnement en rendez-vous individuel.

Évaluation
• Capacité à présenter la soutenance.
• Contrôle continu, bilan collégial de fin de semestre.

Bibliographie indicative
En relation avec la recherche et la production plastique de chaque étudiant.

Anglais

Enseignant.e.s Jill Myhill

Description / Objectifs
Apprentissage et révision des outils nécessaires afin que les étudiants puissent communiquer en anglais dans le cadre de leur travail pour une meilleure insertion professionnelle. Les étudiants 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 contemporain et la transmission patrimoniale. Les mises en situation professionnelle : entretiens d'embauche, formuler sa démarche artistique en anglais à l'oral et à l'écrit, la production d'un CV et lettre de motivation, s'exercer à s'exprimer avec des galeries et musées au téléphone… Compréhension, production et traduction d'articles artistique et scientifique.

Évaluation
Résumé du mémoire en anglais.

Bibliographie indicative
• Raymond Murphy, *Essential Grammar In Use* (Grammar A1 B1) – Cambridge University Press 1998.
• Raymond Murphy, *English Grammar In Use* (Grammar B1 B2) – Cambridge University Press 2004.

CONSERVATION-RESTAURATION

Les œuvres contemporaines qu'elle soient installées, performées ou interactives ont pris une place grandissante dans les musées, dans les collections publiques et privées. On a vu apparaître de plus en plus d'œuvres polymorphes dont les technologie hybrides et les formes intermédiaires suscitent des questionnements et réflexions au sujet de leur réitération. Parallèlement, une part croissante d'archives conservées par les institutions patrimoniales ont des supports sonores et visuels. Avec la multiplication des médias de masse (cinéma, télévision, radio, internet, musique, dispositifs sonores et multimédia) les usages et la préservation de ces archives, sont devenus des enjeux actuels. 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 privilégier l'enseignement d'une ingénierie de la Conservation-restauration de biens culturels. Cette activité, relevant des démarches et méthodes des sciences sociales, est appelée à considérer les biens culturels outre leur consistance physiques et leur statut d'accessoire comme de véritables « protagonistes » dans une complexité sociale située. L'ingénierie de la conservation-restauration de biens culturels regroupe l'ensemble des actions qui conduisent de l'examen, l'analyse et la conception, à la réalisation, son contrôle et à la (re)mise en fonctionnement patrimonial d'un bien culturel. Elle consiste d'abord en une enquête rigoureuse à la fois matérielle et socio historique (ou ethnographique), subordonnée à une réflexion critique susceptible de corréler ces deux dimensions d'un artefact culturel.

CR / L2

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 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.

Camille Benecchi
Atelier de la pratique de la Conservation-restauration
Marie Boyer
Cours matériaux – Suivi individualisé et/ou travaux dirigés
Salma Ghezal
Sciences de la conservation-restauration
Hervé Giocanti
Conservation préventive
Cyril Jarton
Pratiques philosophiques
Maire Maire
Sciences de la conservation-restauration*
Mylène Malberti
Image fixe, regard et points de vue
Bernard Müller
L'art comme outil de recherche – Du terrain ethnographique aux territoires de l'art
Jill Myhill
Anglais (voir descriptif p.35)
Sylvie Nayral
Une histoire de photographie, d'images et d'histoire de l'art
Morgan Labar et invités
Séminaire de recherche (voir descriptif p.36)

* Fiche en cours de réactualisation

Atelier de pratique de la conservation restauration

Enseignant.e.s Camille Benecchi

Description / Objectifs
L'atelier permet aux étudiants d'acquérir les premières bases de la pratique de la conservation-restauration. L'enseignement s'articule entre points théoriques, mises en pratique et recherches personnelles autour d'objets et de cas concrets. Plusieurs axent sont développés :
-Comprendre et étudier le contexte, l'état constitutif et les matériaux des objets.
-Etablir un constat d'état, un diagnostic et réfléchir aux propositions de traitements.
-Mise en place de gestes de conservation-restauration et de conservation préventive.
Les étudiants sont incités à se placer dans le rôle de professionnels, ils sont responsables d'objets ainsi que du bon fonctionnement de l'atelier. La mise en commun du travail, les échanges dans une démarche de partage et la responsabilité de chacun sont au cœur de l'atelier.

Évaluation
L'évaluation se base sur plusieurs critères :
• Les acquis : étude d'objets, constat d'état, et premiers gestes de conservation.
• Les rendus écrits, oraux ou de travaux pratique.
• La présence aux séances et l'implication personnelle.

Bibliographie indicative

• Publications du site de l'ICOM-CC : *Objects from Indigenous and World Cultures Working Group.*
• Publications du site de l'Institut Canadien de Conservation : notes de l'ICC.
• Les Rencontres de l'ARSET ; 5, Les collections ethnographiques : Traitement et exposition d'objets composites, Tours : Association des Restaurateurs de Sculptures de l'École de Tours, 2019.

Suivi individualisé et/ou travaux dirigés en fonctions

Assistante Marie Boyer

Enseignement pratique et technique
Suivi individualisé et/ou travaux dirigés en fonctions des projets proposés par les enseignants référents en conservation-restauration.

Coordination des interventions extérieures
(Modules matériaux - bois, papier, textile, plastique, etc. - et conférences thématiques sur la conservation-restauration).
Planification et préparation logistiques des interventions en collaboration avec l'administration et le corps enseignants.

Régie des ateliers de conservation-restauration
Maintenance des ateliers techniques, (matériel de pointe, outillage spécifique et divers).
Gestion des consommables : inventaire, stockage, commandes (prévisionnel).
Observation des règles de sécurité (règlement).

Régies des œuvres
Maintenance de la base de données (enregistrement, inventaire, dossiers, archives en collaborations avec les étudiants).
Interlocuteur avec les prêteurs, commanditaires de travaux d'étude et/ou curatifs.
Régie administrative et matérielle des biens confiés à l'ESAA (convention, assurance, etc.).

CR / 12

Sciences de la conservation-restauration

Enseignant.e.s Salma Ghezal

Description / Objectifs
L'objectif de ce cours est d'initier les étudiants aux matériaux du patrimoine culturel, à leurs compositions moléculaires, biomarqueurs, propriétés physico-chimiques et les mécanismes et produits de dégradation en vue de leur conservation et restauration.
Ce cours inclus également :
• Une formation sur les risques chimiques et la toxicité des réactifs et solvants utilisés en conservation-restauration.
• Une initiation à la recherche bibliographique

Évaluation
Contrôle continu

Conservation préventive

Enseignant.e.s Hervé Giocanti

Description / 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
• Connaitre les matériaux de la conservation préventive : emballage et conditionnement.

Évaluation
Questionnaire, mise en situation.

Bibliographie indicative
La conservation préventive : *Colloque sur la conservation restauration des biens culturels*, Paris, octobre 1992 : ARAAFU, DL 1992.
D. Guillemard, Claude Laroque, *Manuel de conservation préventive*, La documentation française, 1994.
Vademecom du C2rmf en conservation preventive (https://c2rmf.fr/sites/c2rmf.fr/files/vademecum_cc.pdf)
Revue en ligne « In situ » (n° 19 - octobre 2012) : Patrimoines et conservation préventive. Pratiques comparées et nouveaux enjeux (https://journals.openedition.org/insitu/9780)
CRBC n°36 /2020, édité en ligne par l'ARAAFU, dossier consacré à la conservation préventive : (http://araafu.com/crbc-n-36)

Pratiques philosophiques

Saison 2

Enseignant.e.s Cyril Jarton

Description / Objectifs
Partant de l'analyse de F. Schiller nous placerons « l'instinct de jeu » au cœur d'une « éducation esthétique » réconciliant facultés sensibles et intellectuelles.
Automne : à travers *Les quatre saisons* d'Arcimboldo, nous étudierons des jeux visuels associant propriétés humaines et végétales jusqu'à incarner tout un contexte politique dans *Flowers* of Africa de K. Kiwanga.
L'hiver sera consacré aux Saturnales et au carnaval, moment de renversements des valeurs caractérisant l'aspect ludique de la « culture populaire » définie par M. Bakhtine.
Printemps : revenant sur mai 68, nous verrons le jeu comme pratique émancipatrice dans les écrits de Guy Debord et de l'Internationale Situationniste.
Été : Lectures sur le thème du « papillonnage » dans *La théorie des quatre mouvements* de C. Fourier

Évaluation
Les étudiants sont invités à traiter un thème proche du cours en rédigeant un projet d'exposition dont les différentes étapes sont évaluées au cours de l'année.

Bibliographie indicative
Bibliographie, références et documents seront fournis en complément de chaque séance.

Image fixe, regard et points de vue

Enseignant.e.s Mylène Malberti

Description / Objectifs
Apprendre aux étudiants que les possibilités de la photographie entre les beaux-arts et les médias sont à la fois picturales et narratives, le sens de la justesse et de la précision dans le choix et les réglages sont un permanent aller-retour entre intuition et analyse.
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 comme travail de groupe trouve son efficacité où s'associent des recherches individuelles et singulières et des propos d'ensemble.
L'apprentissage et la maîtrise des techniques se poursuit dans le contexte spécifique des productions réalisées par les étudiants.

Évaluation
Contrôle continu et remise d'une réalisation concrète.

Bibliographie indicative

• Roche Denis, *La disparition des lucioles* (réflexions sur l'acte photographique), éditions Seuil, « Fiction Cie » 2016.
• Debray Régis, *Vie et mort de l'image*, éditions Folio essai, 1994.
• Klein William *Contacts*.
• Producteurs : ARTE France, KS VISIONS, *Le Centre national de la photographie*, Le Jeu de Paume, de 1992 à 2000.

L'art comme outil de recherche

Du terrain ethnographique aux territoires de l'art

Enseignant.e.s Bernard Müller

Description / Objectifs
Après avoir acquis l'année précédente les bases méthodologiques d'une variété d'enquêtes (Voir fiche de cours d'anthropologie pour L1) on se concentrera cette année sur l'enquête en anthropologie par l'art, entre recherche-création, performance studies et material turn. Il s'agit de se familiariser avec une méthode de recherche qui invite les étudiants à produire une connaissance anthropologique à partir d'une situation artistique, qu'il s'agisse d'une performance, d'un film ou de tout type d'objet ou d'artefact (à restaurer ou pas). En concertation, seuls ou en groupes, selon des questionnements qui sont les leurs, les étudiants soit produisent leur propre dispositif d'enquête, soit rendent compte d'une œuvre existante. Cette année 2021-2022, le fil conducteur à partir duquel seront mis en œuvre des situations construites est l'« identité » qu'elle soit collective ou individuelle, revendiquée ou assignée.

Évaluation
Réalisation d'un dossier sur un artiste, son œuvre et sa problématique en mettant en lumière son rapport à l'anthropologie.

Bibliographie indicative

• Thierry Bonnot, *L'Attachement aux choses,* Paris, CNRS Éditions, 2014
• Garfinkel Harold, *Recherches en ethnométhodologie,* Paris, Presses universitaires de France, 2007
• Ingold Tim, *L'anthropologie comme éducation,* Presses Universitaires de Rennes, 2018
• Müller Bernard (sous la direction de Pasqualino Caterina, Schneider Arnd), *Le terrain comme mise en scène,* Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 2017

Une histoire de photographie, d'images, et d'histoire de l'art

Enseignant.e.s Sylvie Nayral

Description / Objectifs
La Renaissance ne fut pas seulement l'instauration d'un nouveau modèle de représentation : elle proposa une nouvelle idée de l'œuvre, de l'art, et de son histoire par la construction d'un ordonnancement réglé de productions choisies. Mais l'édifice se fissure.
Le cours s'attachera à dessiner les contours de cette histoire de l'art liée à l'époque moderne pour en saisir les repères, le vocabulaire, et l'emprise sur les lieux d'exposition.
Ses permanentes remises en question et en mouvement seront étudiées au travers des œuvres elles-mêmes, de moments ou faits tel celui de l'invention de la photographie, et du travail des historiens de l'art.
La question de l'image sera centrale et les étudiants seront eux-mêmes invités à en explorer les potentialités pour construire leurs propres recherches.

Évaluation
• Présence régulière et mise en forme des notes de cours.
• Réponse aux travaux demandés avec respect du calendrier fixé.
(Les consignes précises seront communiquées en cours).

Bibliographie indicative

• Hans Belting, *L'histoire de l'art est-elle finie ?* , Gallimard Folio, 2007
• André Malraux, *Le musée imaginaire*, Gallimard Folio, 1965
• *Histoire de l'Art chez Flammarion*, 2011, volumes 3 et 4 (Temps modernes et Epoque contemporaine).

Mention Conservation-restauration
Cours de licence 3

Coordination Hervé Giocanti

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. 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.

Marie Boyer
Cours matériaux – Suivi individualisé et/ou travaux dirigés (voir descriptif p.69)
Salma Ghezal
Sciences de la conservation-restauration
Hervé Giocanti
Enquête sur les objets. Méthodologie
Cyril Jarton
Pratiques philosophiques saison 3
Maire Maire
Atelier d'approche critique *
Émilie Masse
Atelier de la pratique de la Conservation-restauration
Bernard Müller
L'Ouvroir d'anthropologie potentielle – Recherche, création et recherche-création
Jill Myhill
Anglais (voir descriptif p.35)
Sylvie Nayral
Atelier Rencontres
Bureau des écritures : texte DNA
Morgan Labar et invités
Séminaire de recherche (voir descriptif p.36)

* Fiche en cours de réactualisation

Sciences de la conservation-restauration

Enseignant.e.s Salma Ghezal

Description / Objectifs
• Approfondir les enseignements de la deuxième année de licence en les adaptant plus aux problématiques de la conservation-restauration ;
• S'initier aux méthodes d'analyse de routine (stratigraphie, microchimie, etc.) ;
• S'initier aux techniques analytiques sophistiquées (chromatographie, spectroscopie, spectrométrie, etc.), leurs principes de fonctionnement ainsi que leurs limites respectives.
• Le cours est basé sur des études de cas et des travaux pratiques réalisés au sein d'un laboratoire d'analyses chimiques (Ingénierie de la restauration des patrimoines naturel et culturel, Avignon Université).

Évaluation
Contrôle continu.

Enquête sur les objets. Méthodologie

Enseignant.e.s Hervé Giocanti

Description / Objectifs
Suivi individuel.
L'atelier en L3 est basé sur une recherche d'autonomie aussi bien sur le plan méthodologique que pratique.
Au cours du semestre 5 les étudiants détermineront leur choix pour ce qui concerne l'objet d'étude Il s'agit tout d'abord de circonscrire un domaine d'affinité, puis de trouver un objet (ou un ensemble d'objets) répondant aux attendus du DNA. Ils doivent définir les objectifs d'intervention en cohérence avec la nature de l'objet, ses valeurs, le contexte d'origine et de destination.
Il s'agit moins de définir les moyens de mise en œuvre de l'intervention que de « dessiner » aussi bien que possible l'objet restauré et d'en justifier la pertinence.
Après une phase d'analyse, de constat d'état, de récolte de documentation, il s'agit de synthétiser ces informations, de souligner les valeurs de l'objet et de les pondérer.
Nous mettons l'accent sur la nécessité de communication et de validation avec les personnes responsables de l'objet, ainsi que sur la collégialité
L'étudiant doit rédiger un rapport d'étude préalable.

Évaluation
Suivi continu et correction du rapport d'étude.

Bibliographie indicative
Jean Pierre Cometti, *Conserver / Restaurer. L'œuvre d'art à l'époque de sa préservation technique*, Collection NRF Essais, Gallimard, 2016.
Barbara Appelbaum, *Conservation Treatment Methodology Journal of the American Institute for Conservation*, 2010.

Pratiques philosophiques saison 3

Enseignant.e.s Cyril Jarton

Description / Objectifs
H.D. Thoreau, fondateur d'une pensée associant nature et liberté, sera mis en relation avec l'approche de P. Descolas questionnant l'opposition nature/culture imposée par l'universalisme occidental.
Automne : études de *Teintes d'automnes et Walden* de Thoreau. Analyse d'œuvres de G. *Gasiorowki* - cycle de Kiga - et de J. Durham revendiquant « la figure de l'indien ».
Hiver : études des œuvres de Thoreau *Ballade d'Hiver* et *La désobéissance civile*. *Les lances du Crépuscule* de Descolas. C. Boltanski en Patagonie.
Printemps : élargissement de notre horizon linguistique et politique à travers l'étude de *Comment pensent les forêts* de H. Kohn et *La Diplomatie animale* de B. Morizot.
Été : lectures autour de Michel Foucault, biopolitique et hétérotopie.

Évaluation
CR. une méthodologie est proposée et donne lieu à un travail questionnant l'objet de recherche de l'étudiant.
CI. le travail écrit est directement orienté vers la rédaction du texte de DNA.

Bibliographie indicative
Bibliographie, références et documents seront fournis en complément de chaque séance.

Atelier Rencontres

(poser des questions)

Enseignant.e.s Sylvie Nayral

Description / Objectifs
Se demander, demander. Faire ensemble.
Des personnalités engagées dans le champ de l'art (artistes, responsables de lieux ...) sont invitées à répondre aux questions des étudiant.e.s qui ont en charge la préparation des entretiens et leur conduite.
Cet atelier (qui peut aider les L3 à clarifier les raisons d'un choix d'orientation) réfléchit et travaille aussi à la constitution d'une mémoire des rencontres à partir des matériaux produits par chacun.e.
Il s'agit d'une sensibilisation à l'élaboration de documents et d'une approche du travail de l'édition au travers d'une expérience partagée, à distance du travail personnel sans l'oublier tout à fait.
Un mini workshop de graphisme sera par ailleurs envisagé par le Bureau des écritures pour parachever ce travail.

Évaluation
Sur la base de la présence, de l'engagement, de la qualité des matériaux produits et mis en partage.
Et l'aboutissement des réalisations (par équipes).

Bibliographie indicative
Collection des Grands entretiens d'Art Press.

Bureau des écritures

Texte DNA

Enseignant.e.s Sylvie Nayral

Description / Objectifs
L'objectif est la production par chaque étudiant.e. d'un texte personnel présenté en contrepoint du travail de recherche pour le DNA, texte envoyé aux membres du jury en amont de l'épreuve orale.
Incitation à l'écriture avec appuis sur des exemples ; travail à partir de premières idées puis esquisses, reprises, prolongements etc.
Il s'agit de trouver la bonne distance par rapport au travail de recherche, dans l'écriture aussi : l'exercice propose l'expérience d'un détour vers la littérature, la poésie ... pour formuler une invitation à découvrir l'objet concerné sous un angle allégé des exigences de la discipline conservation/restauration, mais non de celles de l'écriture.

Évaluation
Présence à tous les rendez-vous.
Régularité du travail, reprises, soin de l'écriture, puis de la maquette.
Investissement dans la mise en forme commune (travail collectif pour relier les différentes propositions du groupe en un ouvrage unique).

Bibliographie indicative
Au fil du cours

Atelier de pratique de la conservation restauration

Enseignant.e.s Émilie Masse

Description / Objectifs
L'enseignement est majoritairement pratique. Celui -ci est organisé en 2 approches :
• Une approche spécifique avec l'étude et la restauration d'un objet patrimonial : les étudiants travaillent en binômes sur la mise en œuvre, le constat d'état, le diagnostic/pronostic, la proposition et la mise en œuvre de traitements de conservation et restauration, la rédaction d'un rapport complet et illustré avec préconisations de conservation préventive.
• Une approche transversale avec l'étude et l'essai de produits et/ou techniques de restauration. L'étudiant travaille seul et présente sa recherche à ses camarades (dossier documentaire et exposé oral).

Évaluation
Les étudiant-es seront évalué-es sur la qualité écrite et orale de leurs travaux, et sur la gestion collective de l'atelier.
Conservation-restauration d'une œuvre en atelier : écrit (3), dextérité manuelle (4), présentation orale (3)
Exposé : écrit (3), présentation orale (3)
Attitude en atelier : assiduité et ponctualité (2), organisation et rangement (2).

Bibliographie indicative
Baudry Marie-Thérèse, *Sculpture méthode et vocabulaire,* Éditions de patrimoine CMN.

L'Ouvroir d'anthropologie potentielle

Recherche, création et recherche-création

Enseignant.e.s Bernard Müller

Description / Objectifs

Dans la continuité méthodologique des deux années précédentes, il est proposé aux étudiants de se familiariser avec la recherche-création par un état des lieux des démarches de création ou de recherche qui associent art et science, et plus spécifiquement anthropologie et performance. On s'intéressera ici aux projets artistiques qui puisent dans la boite à outils de l'ethnographie/anthropologie autant qu'aux projets scientifiques qui assument aussi une dimension artistique (qu'elle soit littéraire, poétique ou plastique). Cette approche relève d'un « Ouvroir d'anthropologie potentielle »* car elle permet d'ouvrir dans l'art – autant qu'en anthropologie - de nouveaux horizons de connaissance. On se demandera ce qu'une œuvre d'art, cinématographique ou même littéraire nous apprend sur la société. On s'intéressera plus particulièrement à des travaux d'artistes qui traitent du patrimoine, de l'histoire des collections, de situations coloniales et décoloniales.

*À la manière d'un exercice littéraire de l'OULIPO (Ouvroir de littérature potentielle)

Évaluation

Réalisation d'un « L'Ouvroir d'anthropologie potentielle » et/ou de sa documentation (dossier sur projet inédit ou existant).

Bibliographie indicative

• Boal Augusto, *Jeux pour acteurs et non-acteurs*, La Découverte, Poche, (2004) 1997.
• Fabian, Johannes, Theater and Anthropology, Theatricality and Culture Research in African Literatures - Volume 30, Number 4, Winter 1999, pp. 24-31.
• Debord Guy, Rapport sur la construction des situations (1957), dans Guy Debord, Œuvres, Paris, Gallimard, 2006.
• https://www.erudit.org/fr/revues/inter/1989-n44-inter1102296/46876ac.pdf
• Lyotard Jean-Francois, Le postmoderne expliqué aux enfants, Galilée, 2005 (1979).
• Müller Bernard, L'ouvroir d'anthropologie potentielle, ou le terrain ethnographique comme « œuvre ». Dans Les mises en scène du divers. Rencontre des écritures ethnographiques et artistiques, Cahier ReMix, n° 09 (11/2018), Montréal.

CR / M1

Mention Conservation-restauration
Cours de Master 1

Coordination Salma Ghezal

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 semestre 7 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. Au semestre 8 Chaque étudiant est tenu d'effectuer un stage d'au moins trois mois au second semestre dans une institution muséale. 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 partenaires 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 problématiques 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.

Marie Boyer
Suivi individualisé et/ou travaux dirigés (voir descriptif p.69)
Salma Ghezal
Sciences de la conservation-restauration
Méthodologie du mémoire
Hamid Maghraoui
Suivi du projet
Maire Maire
Didactique, transmission, pédagogie*
Préparation au stage long*
Bernard Müller
Museum on the Couch – Explorations créatives et réflexives dans les collections muséales
Jill Myhill
Anglais (voir descriptif p.35)
Sylvie Nayral
Atelier Rencontres
Cours institutionnel
en cours d'organisation
Morgan Labar et invités
Séminaire de recherche (voir descriptif p.36)

* Fiche en cours de réactualisation

Sciences de la conservation restauration

Enseignant.e.s Salma Ghezal

Description / Objectifs
L'objectif de ce cours est de 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.
A travers l'étude de travaux de recherche publiés, les étudiants apprennent à évaluer la pertinence du recours à l'analyse chimique suivant la problématique posée, à choisir la technique analytique appropriée suivant l'objet d'étude, à comprendre la méthodologie scientifique suivie et à avoir un regard critique sur l'interprétation des résultats proposée par les scientifiques.
Les cours sont basées en première partie sur l'analyse et la critique de travaux de recherches publiés, et en deuxième partie sur la rédaction d'argumentaires pour une demande d'examens et d'analyses scientifiques.

Évaluation
Présentations orales de travaux réalisées pendant le semestre
Rapports de demandes d'analyse

Méthodologie du mémoire de Master

Enseignant.e.s Salma Ghezal

Description / Objectifs
Amener les étudiants à acquérir des bases méthodologiques de recherche pour mener à bien leurs mémoires de diplôme, affiner leurs capacités de réflexion et organiser leurs recherches de façon construite, ordonnée et rigoureuse.
Le cours porte sur toute la démarche suivie par les étudiants dans la réalisation d'un projet de recherche. Partir 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...

Évaluation
Participation et travaux individuels présentés pendant les séances de cours.

Suivi du travail personnel

Pratique et mise en exposition

Enseignant.e.s Hamid Maghraoui

Description / Objectifs
Les séances de travail visent essentiellement à la préparation aux conditions du passage du diplôme et à l'épreuve du DNA ou du DNSEP en fonction des critères d'évaluation.
Elles contribuent à l'acquisition d'une bonne connaissance de l'actualité artistique qui leur permette de mobiliser des références à bon escient, en fonction de leur production personnelle.
Cet enseignement individuel utilise notamment la confrontation de l'ensemble des travaux des étudiants, mis en espace selon un lieu, pour repérer la cohérence et les correspondances de travaux dans une globalité.
Il s'agit pour eux d'acquérir et d'entretenir une relation distanciée en regard de leur production, pour être en capacité de construire et présenter une argumentation de leur démarche aux enseignants, au public, à un jury.

Évaluation
• Progression et pertinence des choix de la production.
• Qualité de la présentation d'une production, cohérence de l'évolution du travail.
• Implication, capacité d'assimiler les recommandations pour évoluer.
• Aptitude à produire une variété de travaux en utilisant divers médium, supports, outils.

Bibliographie indicative
Les suggestions bibliographiques sont adaptées à chaque projet.

Atelier Rencontres

(poser des questions)

Enseignant.e.s Sylvie Nayral

Description / Objectifs
Se demander, demander. Faire ensemble.
Des personnalités engagées dans le champ de l'art (artistes, responsables de lieux ...) sont invitées à répondre aux questions des étudiant.e.s qui ont en charge la préparation des entretiens et leur conduite.
Cet atelier (qui peut aider les L3 à clarifier les raisons d'un choix d'orientation) réfléchit et travaille aussi à la constitution d'une mémoire des rencontres à partir des matériaux produits par chacun.e.
Il s'agit d'une sensibilisation à l'élaboration de documents et d'une approche du travail de l'édition au travers d'une expérience partagée, à distance du travail personnel sans l'oublier tout à fait.
Un mini workshop de graphisme sera par ailleurs envisagé par le Bureau des écritures pour parachever ce travail.

Évaluation
Sur la base de la présence, de l'engagement, de la qualité des matériaux produits et mis en partage.
Et l'aboutissement des réalisations (par équipes).

Bibliographie indicative
Collection des Grands entretiens d'Art Press.

Museum on the Couch

Explorations créatives et réflexives dans les collections muséales

Enseignant.e.s Bernard Müller

Description / Objectifs
Ce cours fait du musée son terrain d'exploration et d'expérimentation privilégié. Après avoir librement choisi un sujet (de préférence un objet d'un musée d'Avignon ou de la région ou une situation patrimoniale) qui fasse écho à une problématique anthropologique, qu'il soit en lien avec les collections ethnographiques ou avec toute autre situation artistique ou d'un acte de restauration, il est attendu des étudiants qu'ils conçoivent un projet dont les étapes de réalisation sont simultanément conçues comme des phases de développement de leur recherche. La démarche se situe entre anthropologie, performance studies, ethnoscénologie, arts visuels et études sur le patrimoine ou la culture matérielle. Il est attendu de ces interventions qu'elles produisent des « perturbations heuristiques » qui permettent de mettre en lumière par l'expérience les contraintes structurelles, symboliques ou pragmatiques qui régissent les institutions culturelles, à l'instar du musée ou d'une situation patrimoniale.

Évaluation
Récit documenté (dossier) de la production d'une action dans un musée ou documentation d'une intervention artistique existante : médiation, mini-exposition, déambulation, installation, performance, etc. dans un musée d'Avignon ou de la région, ou à partir d'une situation patrimoniale de leur choix.

Bibliographie indicative

• Hainard, Jacques et Roland KAEHR, (éds) 1984, *Objets prétextes, objets manipulés*, Neuchâtel, Musée d'Ethnographie.
• Levy Joseph, *Décolonialisme méthodologique,* dans Anthropen.org, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2018. https://revues.ulaval.ca/ojs/index.php/anthropen/issue/view/19
• Müller Bernard, « *Museum on the couch » in Créons ensemble au Musée*, Éditions Geuthner, Paris, 2019, pp. 129-146.

CR / M2

Mention Conservation-restauration Cours de Master 2

Coordination Salma Ghezal

L'enseignement principalement avec un format de séminaire est consacré à l'accompagnement des étudiants dans leur démarche de recherche et de réalisation de leur projet personnel. 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, 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 de l'objet d'étude, qui permet de mettre en évidence ses compétences professionnelles. Par la présentation publique de ses résultats, chaque prétendant 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.

Marie Boyer
Atelier et régie technique en conservation-restauration (voir descriptif p.69)
Salma Ghezal et Sylvie Nayral
Méthodologie du mémoire
Hervé Giocanti
Gestion d'entreprise, marché public
Hamid Maghraoui
Suivi du projet
Bernard Müller
Savoirs sensibles – L'objet repère comme levier épistémologique
Jill Myhill
Anglais
Cours institutionnel
en cours d'organisation
Morgan Labar et invités
Séminaire de recherche (voir descriptif p.36)

Méthodologie du mémoire de Master

Enseignant.e.s Salma Ghezal et Sylvie Nayral

Description / Objectifs
Amener les étudiants à acquérir des bases méthodologiques de recherche pour mener à bien leurs mémoires de diplôme, affiner leurs capacités de réflexion et organiser leurs recherches de façon construite, ordonnée et rigoureuse.
Le cours porte sur toute la démarche suivie par les étudiants dans la réalisation d'un projet de recherche. Partir 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…

Évaluation
Participation et travaux individuels présentés pendant les séances de cours.

Anglais

Enseignant.e.s Jill Myhill

Description / Objectifs
Apprentissage et révision des outils nécessaires afin que les étudiants puissent communiquer en anglais dans le cadre de leur travail pour une meilleure insertion professionnelle. Les étudiants 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 contemporain et la transmission patrimoniale. Les mises en situation professionnelle : entretiens d'embauche, formuler sa démarche artistique en anglais à l'oral et à l'écrit, la production d'un CV et lettre de motivation, s'exercer à s'exprimer avec des galeries et musées au téléphone… Compréhension, production et traduction d'articles artistique et scientifique.

Évaluation
Résumé du mémoire en anglais.

Bibliographie indicative
• Raymond Murphy, *Essential Grammar In Use* (Grammar A1 B1) – Cambridge University Press 1998.
• Raymond Murphy, *English Grammar In Use* (Grammar B1 B2) – Cambridge University Press 2004.

Savoirs sensibles
L'objet-repère comme levier épistémologique

Enseignant.e.s Bernard Müller

Description / Objectifs
Partant d'un corpus d'« objets-repères » (Sarr), tirés principalement de collections ethnographiques, ce cours se propose de mettre en lumière une diversité d'explorations du monde « avec, contre et au-delà de l'héritage des épistémologies occidentales » (Mignolo). Il s'agit d'éclairer dans une perspective non-hégémonique, symétrique et radicale les mondes que portent l'objet, de manière à valoriser non seulement la variété des attachements - un objet en venant simultanément à s'inscrire dans plusieurs registres - mais aussi de la diversité des savoirs, univers esthétiques ou monde(s) de plus en plus enchevêtrés dont il est le porteur. Aujourd'hui, sans s'exclure l'un l'autre, ces régimes de vérités s'« archipelisent » (Glissant) en cristallisant diverses traditions de pensées, modes esthétiques ou régimes heuristiques qui renvoient à des contingences sociales et historiques dont il convient ici de rendre compte. Ce cours propose ainsi d'explorer la problématique des « épistémologies du sud » (de Sousa Santos) sous l'angle spécifique de la conservation-restauration ; au regard de la spécificité du contexte de collecte des objets ethnographiques dont la question de la restitution se pose aujourd'hui.

Évaluation
A partir de la situation patrimoniale ou l'action artistique de leur choix, les étudiants seront encouragés à formuler des propositions (installations, déambulations, performances, etc.) à la manière d'exercices de « décentrement », c'est-à-dire de création de situations symétriques ; dispositif dans lequel l'objet remis en jeu par un procédé artistique permet de mobiliser et de mettre en valeur d'autres épistémès, notamment artistiques (c'est-à-dire la forme spécifique de savoir que produit l'art).

Bibliographie indicative

• Boaventura de Sousa Santos, *Épistémologies du Sud. Mouvements citoyens et polémique sur la science*, Paris, Desclée de Brouwer, coll. Solidarité et société, 2016.
• Foucault Michel, *Dits et écrits*, Vol. II, 1976- 1988, Paris, Gallimard, 2001.
• Mignolo, D, Walter. 2015. *Désobéissance épistémique. Rhétorique de la modernité, logique de la colonialité et grammaire de la décolonialité.* Bruxelles : PIE Peter Lang. p. 39.
• Sarr, Felwine, Savoy Bénédicte, *Restituer le patrimoine africain*, Paris, Philippe Rey / Seuil, 2018.
• Spivak Gayatri, *Les subalternes peuvent-ils parler ?*, Éditions Amsterdam, 2006.
• Wald Lasowski Aliocha, Édouard Glissant. *Déchiffrer le monde*, Bayard, janvier 2021.

Gestion d'entreprise, marchés public

Enseignant.e.s Hervé Giocanti

Description / Objectifs
Aguerrir les étudiants à leur future activité professionnelle et ce de manière concrète et explicite. Quel statut choisir ? Avantage 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'affaires, un résultat, la TVA. Charges d'une entreprise. Investissement et amortissement. Déclarations fiscales, Bilan et centres de gestions agréés.
Qu'est-ce qu'un marché public, histoire et évolution de la réglementation. Procédure concernant les MAPA, et ses différentes adaptations à la CR. Comment y répondre ? Les formalités et la procédure dématérialisé, Les plateformes, certifications des signatures numériques, les Documents Contractuels. 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.
• Logiciels de 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. 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.

Évaluation
Exercices de simulation évalués.

Bibliographie indicative
• Comptabilité d'entreprise : https://www.manager-go.com/finance/comptabilite.htm
• FFCR : https://www.ffcr.fr/la-ffcr
• Métiers d'art : https://seminesaa.hypotheses.org/5777

7

PLATEFORMES ARC

ARC Questions sans réponses

Enseignant.e.s Sylvie Nayral / Jean Laube

Description / Objectifs
L'Arc se propose d'aborder les questions de la diffusion et de la mise en circulation du travail. Il s'agit pour les étudiant.e.s de déplacer leur regard sur leur propre travail, de sortir et revenir à l'atelier peut-être modifié.e.s par les rencontres proposées.
Les personnalités invitées le sont pour leur façon de conduire leur activité publique et pour leur proximité avec les pratiques du dessin, de la peinture, de la sculpture, de la photographie ou même de la vidéo - objets par tradition attachés à l'exposition, aux lieux de la galerie ou du musée.

Programme
• Visites d'ateliers d'étudiant.es à l'école par les personnalités invitées.
• Participation aux ateliers « Rencontres (poser les questions) » et « Peintures, méthodes » avec les L3 (cf. fiches dédiées).
• Workshops et visites d'expositions proposés par l'ARC.

Évaluation
Présence et participation à l'ensemble des modules ; engagement.

Adossement à la recherche/ parole action situation

Enseignant.e.s Hervé Giocanti (conservation-restauration), Nicolas Gruppo (cinéma, performance), Cyril Jarton (philosophie, performance), Mylène Malberti (photographie, action, documentation), Philippe Montchaud (technique du son et de la lumière), Bernard Müller (anthropologie, création de situations).

Partenaires
Festival d'Avignon, Petit Palais et Palais des Papes, Collection Lambert, La Charteuse de Villeneuve-les-Avignon, la Manufacture, théâtre Molière, scène nationale de Sète, Ecole d'art Monaco, Phénix scène nationale Valencienne, TNBA, scène nationale de Bordeaux, Academy of Media Arts Cologne, Université internationale de Shenyang Chine, EHESS Iris, Cabaret « le secret », Le Générateur Paris.

Description / Objectifs
Parole action situation s'inscrit dans une continuité de l'engagement de l'ESAA dans les domaines de la performance et des arts de la scène. C'est une proposition pédagogique interdisciplinaire et un espace d'adossement à la recherche transveral associant les L3 CI CR et les étudiants de second cycle. Il s'agit de créer une situation d'émulation entre les sciences humaines, les pratiques plastiques et la conservation-restauration. A travers un séminaire, des ateliers (journées d'études et d'expérimentation), des projets, enrichis par des intervenants extérieurs, nous ouvrons un espace commun (un plateau) où les pratiques performatives permettent d'articuler concrètement réflexion, expérience et travail de terrain. Les dimensions du dire et du faire (J. Austin), de la parole et de l'acte, de l'articulation entre la théorie et la pratique sont directement au cœur de cette plate-forme. Elle permet aux étudiants d'ouvrir leur propre démarche à une situation de recherche incarnée et située telle qu'elle peut spécifiquement prendre forme dans une Ecole Supérieure d'art. Questionnant le fait plastique à partir de l'acte, du geste, du mouvement et de l'ensemble des données hétérogènes permettant, selon la terminologie situationniste, de « créer une situation », cette plate-forme envisage avant tout la recherche comme une aventure.
Objectifs.
• Inscription de la démarche personnelle dans une situation de recherche.
• Méthodologie associant apports théoriques et expérimentation concrète.
• Maitrise des différentes dimensions d'un lieu de performance : écriture de plateau, son, lumière, scénographie.
• Travail du corps et de la voix.
• Mise en place de situations et de projets.
• Documentation.

Évaluation
Chaque session d'étude et d'expérimentation fait l'objet d'une restitution (exposition des documents et réalisations) et d'une évaluation des différentes propositions. Les crédits sont obtenus par la moyenne des différentes restitutions.

MOBILITÉ INTERNATIONALE

PRAME

Le Programme Régional d'Aide à la Mobilité Étudiante (PRAME) permet aux étudiants inscrits dans des établissements régionaux d'enseignement supérieur d'obtenir une bourse pour partir étudier ou réaliser un stage à l'étranger.

ERASMUS

Le programme Erasmus consiste en un échange d'étudiants entre les différents pays ayant signé l'accord. Cela comprend les 25 pays européens, ainsi que l'Islande, la Suisse, le Liechtenstein la Norvège, la Bulgarie, la Turquie et la Roumanie. La France est un des pays accueillant le plus d'étudiants étrangers après l'Espagne, et devant l'Allemagne et le Royaume-Uni. Cela permet donc à un nombre important d'étudiants français de partir à leur tour.
Afin de pouvoir partir via Erasmus, il faut obligatoirement s'adresser au responsable pédagogique de l'ESAA, Cécile Cavagna cecile.cavagna@esaavignon.fr

Formalités
Les documents demandés lors de l'inscription au programme Erasmus sont les suivants :
• Lettre de motivation Erasmus
• Lettre pour demande de bourse
• Lettre de recommandation de 2 professeurs

Liste des établissements partenaires
• Université Nationale de Colombie
• Escuela Superior de Arte Dramatico de Sevilla, Espagne
• Escuela Superior de Conservacion de Bienes Culturales de Aragon, Huesca, Espagne
• Escuela Superior de Conservacion de Bienes Culturales, Madrid, Espagne
• École Supérieure des Arts de Saint-Luc de Liège, Belgique
• Universidad de Lisboa, Faculdate de Belas-Artes, Portugal
• HES-SO Haute école spécialisée de Suisse Occidentale de Neuchâtel
• Stuttgart State Academy of art and design d'Allemagne

04

RESSOURCES

Ateliers et services support

Les ateliers de création ouverts aux étudiants - toutes mentions et années confondues - se situent dans les locaux de Champfleury.
Leur accès n'est possible qu'en présence du corps enseignant et/ou du régisseur pédagogique et technique, responsable de la sécurité du site.
Un règlement intérieur encadre le fonctionnement des ateliers de l'ESAA, non ouvert au public extérieur.
Régisseur pédagogique et technique : Philippe Montchaud
philippe.montchaud@esaavignon.fr

Outils de communication internes
Compte de messagerie. Licence Microsoft Office 365 (enseignants-étudiants)
Tous les étudiants et enseignants nouvellement arrivés à l'ESAA se voient attribuer une adresse de messagerie propre à l'établissement ainsi qu'un compte office avec une licence A1 pour les enseignants, une licence A1 (on line) pour les étudiants. Elle permet à chaque enseignant de faciliter la création de ses équipes (classes) dans Teams qui est l'outil de référence de l'ESAA pour les échanges à distance et cours en distanciel. Il suffit d'activer le compte dès réception de l'identifiant.

Microsoft Teams. Visio-conférence
Pour les cours à distance et les visio-conférences, l'application Microsoft Teams doit être installée sur l'ordinateur personnel. L'identifiant est le même que pour le compte Office ou messagerie.

Prêt des matériels
Le prêt de matériel disponible (appareils photos, caméras, enregistreurs numériques etc.) est soumis à l'accord préalable des enseignants devant assurer leurs cours et par le service de régie (Pascal Genty pour Baigne-Pieds - Philippe Montchaud à Champfleury).

Photocopies et impressions
Tous les étudiants disposent d'un code personnel à 6 chiffres afin de pouvoir faire des photocopies à la bibliothèque ou dans le hall d'accueil.

Cartes étudiantes, enseignants, ateliers libres
Afin de distribuer les cartes étudiantes/enseignantes et réaliser le portfolio de l'ESAA dès la rentrée, une photo sera réalisée pour les nouveaux arrivants.

Accès wifi
L'école dispose d'un accès wifi gratuit.
Connexion au réseau wifi : ESAA Public

Ordinateurs communs
L'école dispose de 3 ordinateurs (PC) libres d'accès. Deux dans les parties communes hall, et un dans la bibliothèque. Ces ordinateurs sont interfacés avec les imprimantes en réseau situées dans le hall et à la bibliothèque.

10

BIBLIOTHÈQUE

Aussi appelée “pôle documents”, la bibliothèque de l’École supérieure d’art d’Avignon est un lieu de ressources complémentaire de l’enseignement. Espace de lecture, d’échanges et de recherche, la bibliothèque conserve et propose un fonds documentaire spécialisé en art moderne et contemporain ainsi qu’en conservation-restauration des biens culturels. Il est composé de plus de 15000 documents regroupant des monographies, des catalogues d’expositions, des ouvrages théoriques, des numéros de périodiques, des mémoires, un fonds de documents sonores et audiovisuels, 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. Espace de conservation de la mémoire de l’école, son fonds documentaire spécialisé témoigne de l’histoire de l’institution et des diverses communautés d’enseignement qui l’ont traversée. Il 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.
Bien plus qu’un simple 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.
Membre du réseau L’École(s) du Sud qui regroupent les bibliothèques des écoles supérieures d’art de Marseille, Aix, Nîmes, Arles, Nice, Toulon et Monaco, et membre du réseau national Bibliothèques d’écoles d’art en réseau (BEAR), la bibliothèque participe au référencement d’articles de revues spécialisées en art et design, librement consultable sur la Base Spécialisée Art & Design : www.bsad.eu
Le pôle documents offre des outils de recherche documentaire via son portail : poledocumentsesaa.com, qui 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. Et une base de données (catalogue informatisé) qui vous permet de conduire des recherches sur son fonds : catalogue.esaa.biblibre.com

Heures d’ouverture

Lundi ..... 10h00 – 18h00
Mardi..... 10h00 – 18h00
Mercredi ..... 10h00 – 18h00
Jeudi..... 09h30 – 17h30
Vendredi ..... 09h30 – 17h30

L’inscription

L’inscription au pôle documents est annuelle et se fait lors de votre premier emprunt. Tout usager par le fait de son inscription est soumis au règlement intérieur de la bibliothèque et qui vous engage à s’y conformer.

Emprunt

Vous pouvez emprunter trois ouvrages pour une période de trois semaines (prêt renouvelable sur demande). Certains documents comme les monographies d’artistes, catalogues d’exposition, revues et DVD sont consultables sur place uniquement.

Infos

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

11

VIE ÉTUDIANTE

Dispositif du pass culture avignonnais
Ce pass, ouvert à tous les jeunes de moins de 26 ans domiciliés ou résidant à Avignon, permet de faire bénéficier d'offres avantageuses auprès de tous les partenaires adhérents au dispositif (de 0 à 5 €, et dans la limite des places disponibles au tarif Pass Culture Avignon).
Les équipements culturels municipaux tels que musées et bibliothèques sont gratuits pour les détenteurs du Pass Culture Avignon.

Dispositif du Pass Culture national
Cette application permet aux jeunes de 18 ans l'année de leur anniversaire et ce pour une durée de 24 mois de pouvoir bénéficier d'une offre culturelle large et ainsi permettre de diversifier les pratiques culturelles, à hauteur de 500 euros (BD, livres, CD, concerts, jeux vidéo, etc.).

Dispositif Quartet + pour les étudiants diplômés de l'ESAA
Il permet aux artistes en lien avec les arts plastiques, numériques et contemporains de bénéficier de cinq lieux mis à disposition par la Ville pour y monter une exposition ou une performance. Il s'agit de permettre à toutes les expressions artistiques de s'exprimer et à tous les publics d'accéder à ces expressions. Cinq lieux patrimoniaux emblématiques de la Ville pour servir d'écrin aux créations actuelles.

Les Musées municipaux de la ville d'Avignon, partenaires privilégiés de l'ESAA ainsi que les bibliothèques sont gratuits pour tous les étudiants :
→Musée Calvet, Musée du Petit Palais, Musée Requien, Musée Lapidaire, Palais du Roure, Musée Anglandon, Musée Louis Vouland, Collection Lambert, Maison Jean Vilar, etc.

Les associations étudiantes du territoire avignonnais partenaire de l'ESAA
• Inter'asso
Léa Granier (Présidente Fédérale)
presidence@interasso-avignon.org

Association étudiante
Le Bureau des étudiants est une association à but non lucratif dont le principal objectif est d'aider à l'intégration et l'organisation de la vie citoyenne dans l'enceinte de l'école, ainsi que la création d'événements récréatifs pour les étudiants qui par la même occasion scellerait l'implantation de l'ESAA dans la commune d'Avignon.
→bde@esaavignon.fr

12

CHARTE

ANdÉA Association nationale des écoles supérieures d'art

EMMANUEL TIBLOUX
président
emmanuel.tibloux@ensba-lyon.fr
www.andea.fr

MAUD LE GARZIC VIEIRA CONTIM
chargée de mission
contact@andea.fr
+33 (0)6 26 38 82 84

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° 2014-873du 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.

Le règlement des études est disponible sur le site internet de l'ESAA.
Il se compose de présentations des modalités d'accès à la formation, de délivrance des notes et des ECTS. Il fixe les règles liées à la scolarité des étudiants de l'ESAA.

Le règlement intérieur est disponible sur le site internet de l'ESAA :
esaavignon.eureglement-interieur-de-lesaa
Le règlement intérieur est un document écrit, régissant les devoirs et droits de la communauté de l'ESAA. C'est un document opposable à tous (personnel, étudiants, public des ateliers libres, partenaires de l'institution).
Il est établi unilatéralement par le Conseil d'administration de l'ESAA après consultation des instances.

Protocole de traitement des situations d'agissements sexistes et violences sexuelles

Ce protocole a pour objectif d'aider l'ensemble de la communauté de l'ESAA dans la prise en compte des cas d'agissements sexistes et de violences sexuelles dans le cadre de la scolarité.
Il propose un processus décrivant les étapes du traitement des situations et indique ce qu'il convient de faire.
Il est rappelé au préalable que la violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès (définition donnée par l'OMS).
Les violences sexistes et sexuelles listées dans le document joint sont interdites, notamment sur le lieu de travail ou d'études. La direction de l'établissement doit prévenir ces violences, les faire cesser si elles ont lieu et sanctionner les auteurs.
Le règlement des études de l'ESAA indique le rôle du Conseil de discipline et les sanctions possibles au sein de l'établissement.
La violence et le harcèlement peuvent apparaître entre étudiant-e-s, entre personnels et étudiant-e-s, entre intervenants et étudiant-e-s.

I / Responsabilité du traitement

Dans tous les cas, la direction de l'école est informée et responsable du traitement des situations de harcèlement.
Sous la responsabilité de la direction de l'école, une personne ressource est désignée au sein de l'équipe administrative pour organiser le traitement et contribuer à la construction de la réponse.
Au sein de l'ESAA, les personnes ressources sont :
• **Cécile Cavagna**, responsable pédagogique : cecile.cavagna@esaavignon.fr
04 90 27 23 58
En qualité de responsable pédagogique, elle traite la situation et contribue à la construc-

tion de la réponse en lien avec le chef d'établissement.

• **Laetitia Herbette**, assistante du pôle enseignement
@ : laetitia.herbette@esaavignon.fr;
04 90 27 04 23
En qualité d'assistante, elle recueille la parole et oriente la personne vers la responsable pédagogique.
Les agissements sexistes et les violences sexuelles sont susceptibles de se dérouler dans tous les lieux et pendant les différents temps de l'école. Il est nécessaire d'y apporter une réponse coordonnée.

II / Les modalites de traitement

Révélation des faits :

La confidentialité définie comme « le fait de s'assurer que l'information n'est accessible qu'à ceux dont l'accès est autorisé », et est une des pierres angulaires de la sécurité de l'information et de traitement de la situation.
Les situations de harcèlement et de violence peuvent être portées à la connaissance des personnes ressources identifiées de trois façons, qui impliqueront des modalités de traitement différentes :
L'étudiant-e- ayant subi des violences ou du harcèlement se confie :
• À un-e- autre étudiant-e- : le-la salarié-e- ou l'intervenant-e- l'ESAA informé dialogue avec l'étudiant-e- confident-e-, valorise son courage et sa solidarité en lui indiquant que la gestion de cette situation nécessite de partager cette information. Il lui est garanti la confidentialité des propos confiés.
• À un membre de la communauté enseignante : le-la salarié-e- ou l'intervenant-e- l'ESAA informe l'étudiant-e-présumé-e- victime qu'il-elle va partager cette information avec la responsable pédagogique, qui assurera la gestion de cette situation.
• À ses parents : les parents sont écoutés et orientés vers la responsable pédagogique.
Un-e- étudiant-e- (confident ou témoin) ou un adulte (personnel ou parent) a connaissance d'une situation de violence ou de harcèlement dans l'établissement : Il est orienté vers le directeur d'école ou la responsable pédagogique.
Le-la référent-e- académique a contacté l'établissement à la suite de la réception d'une information par l'intermédiaire du numéro vert « non au harcèlement » :
• La situation est déjà connue ou en cours de traitement, la direction de l'école s'assure de la bonne prise en compte du problème et en informe le-la référent-e-académique.
• Si la situation n'est pas connue, la direction de l'ESAA ou la responsable pédagogique prend en charge la situation pour mettre en œuvre le protocole mis en place dans l'école et en tient informé le-la référent académique.

La direction de l'ESAA est informée par les services d'Allodiscrim, cellule d'écoute, de traitement et d'alerte externe du Ministère de la Culture. Des avocat.e.s spécialisé.e.s répondent à vos questions, vous fournissent des informations et des conseils sur les démarches à entreprendre en fonction de votre situation au ministère, en toute confidentialité :
• La situation est déjà connue ou en cours de traitement, la direction de l'école s'assure de la bonne prise en compte du problème et en informe le-la référent académique.
• Si la situation n'est pas connue, la direction de l'ESAA ou la responsable pédagogique prend en charge la situation pour mettre en œuvre le protocole mis en place dans l'école.

Accueil des protagonistes

Recueillir la parole pour comprendre et agir :
Les entretiens relèvent de règles très précises : cette méthode d'entretien sera la même pour la victime présumée, le(s) témoin(s) présumé(s) et auteur(s) présumés notamment, mais également les parents.
L'objectif de ces entretiens est de recueillir la parole de chaque étudiant-e- afin de comprendre, pour agir au mieux.
La responsable pédagogique mène les entretiens, dans l'ordre indiqué ci-dessous.
La situation pourra être consignée dans un compte-rendu écrit ou une fiche d'entretien reprenant le questionnement : qui ? / quoi ?/ quand ? / où ?
Garder une trace écrite permet notamment d'assurer le suivi approprié auprès des personnes impliquées et de conserver la mémoire des différentes actions mises en place.

Accueil de l'étudiant-e- victime : l'étudiant-e- victime a besoin de soutien.

Selon le contexte, il est nécessaire :
• De lui demander comment il-elle- se sent
• De le-la rassurer en proposant d'assurer sa sécurité si nécessaire
• De lui demander ce dont il-elle a besoin et s'il-si elle a des souhaits concernant la prise en charge de sa situation
• D'évaluer sa capacité à réagir devant la situation
de s'informer de la fréquence des violences dont il-elle a été victime.
• De l'informer que sa situation sera désormais régulièrement suivie
• De lui proposer de prendre part à la résolution de la situation

Accueil du (des) témoin(s) présumé(s)
Les témoins seront reçus séparément, quelles que soient leurs réactions ou non réaction face à la situation de harcèlement et/ou de violence. Il convient de mettre l'accent sur la dimension éducative de ces entretiens et de rassurer les étudiant-e-(s), qui peuvent être insécurisé-e-s par les violences auxquelles ils-elles ont assisté.

Accueil de l'étudiant-e-présumé-e-auteur
L'étudiant-e- est informé-e- par la responsable pédagogique qu'un-e- de ses pairs s'est plaint de violences répétées, sans qu'aucune précision ne lui soit donnée, afin qu'il-elle puisse s'exprimer et donner sa version des faits. Il est nécessaire lors de cet échange de définir les faits de manière précise.
Selon le degré de reconnaissance des faits, il est indispensable de rappeler les règles du vivre ensemble/les valeurs de l'ESAA et de demander de cesser le harcèlement et/ou tout acte de violence.

Il est important de rappeler également les conséquences du harcèlement et de la violence quelle qu'elle soit. Il est nécessaire de vérifier si le ou les auteur(s)-présumé(s) comprennent la gravité de leur comportement et de réexpliquer l'attitude que l'on attend de leur part, afin de les responsabiliser.
Il est signalé à l'étudiant-e- mineur-e- que ses parents (responsables légaux) seront informés.
En fonction de la nature et de la gravité des actes, après échange avec la responsable pédagogique, le directeur d'école informe l'étudiant-e- des suites possibles, notamment en termes de conseil de discipline conformément au règlement des études de l'ESAA.
Si plusieurs étudiant-e-s sont auteurs, ces dernier-e-s sont reçu-e-s séparément selon le même protocole.

Rencontre avec les parents en cas d'étudiant-e-s mineur-e-s
Les parents de l'étudiant-e- mineur-e- présumé-e- victime sont entendus, soutenus et assurés de la protection de leur enfant. Ils sont associés au traitement de la situation et informés de leurs droits. Il leur est fortement déconseillé de tenter de régler eux-mêmes le problème. Le rôle protecteur de l'ESAA leur est rappelé ainsi que la mobilisation de tous les acteurs pour assurer ce rôle.
Les parents de l'étudiant-e- mineur-e- ou des étudiant-e-s mineur-e-s présumé-e-(s) auteur(s) sont reçus et informés de la situation. Leur sont rappelées les conséquences des actes commis, le type de mesures possibles concernant leur enfant à la fois en termes de conseil de discipline mais aussi en termes d'accompagnement éducatif.
Leur concours est, en effet, utile pour la résolution de la situation pour des étudiant-e-s mineur-e-s.

III/ Les mesures de protection à prendre

Privilégier le travail d'équipe pour élaborer des réponses possibles
Il est intéressant de réunir le Conseil scientifique et pédagogique sur cette question.
Cette équipe analyse la situation sur la base des éléments présentés par la responsable pédagogique et élabore des réponses possibles :
- mise à disposition pour intervention, écoute, soutien, proposition de mesures telles qu'une escorte par un personnel formé dans certaines situations, orientation éventuelle vers les partenaires de l'école type CDIFF (cf. coordonnées ci-dessous) ou service social du CROUS (Accueil — MesServices.etudiant.gouv.fr)

Il est fortement recommandé de ne pas régler seul les situations de violence mais de privilégier le travail en équipe. L'ensemble des professionnels de l'école doivent être informés en cas de violences sexuelles ou d'agissements sexistes entre pairs.
L'appui du-de la référent-e- académique peut être sollicité ou du-de la psychologue du travail, référent-e- de l'ESAA (rdvpsychologuedutravail@gmail.com).

Le cas de danger ou risque de danger
En cas de danger ou risque de danger pour les victimes présumées et/ou auteurs présumés.
Il est nécessaire de faire un signalement au procureur de la République en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale.

Orientation pour une prise en charge
Besoins de soins : vers tout personnel de santé
Besoin d'un soutien psychologique : psychologue du travail, psychologue libéral, etc.
Besoin de conseils juridiques : associations d'aide aux victimes (INAVEM) et autres services juridiques, CDIFF.

Suivi post événement
Proposition de lieu d'écoute au sein de l'établissement ou à l'extérieur
Rencontres organisées avec l'étudiant victime après mise en œuvre des mesures
Prise en compte dans le projet d'école des dispositions de lutte contre le harcèlement et les violences
Bilan de la gestion de la situation par l'équipe enseignante.

13

INFORMATIONS PRATIQUES

Plan d'accessibilité
esaavignon.eu/plans-dacces
• Transports Ligne de bus desservant l'école site de Baigne-Pieds : C2 et n°14
• Station de Velopop à l'hôpital : www.velopop.fr/fr#the-map
• Service Transports
• Taxis radio Avignonnais : 04 90 82 20 20
• Achat et réparation de vélos
• Association Roulons à Vélo
Impasse Marcel Reynier 84000 Avignon
roulonsavelo.fr
04 90 32 83 55

Aides

Aides étudiantes Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires - C.R.O.U.S
74 rue Louis Pasteur
84000 Avignon
04 90 80 65 20
Contact Assistance Sociale : Lisa Dal-Molein
lisa.dal-molein@crous-aix-marseille.fr
www.crous-aix-marseille.fr

Contribution Vie Étudiante et Campus – CVEC
Cotisation obligatoire à souscrire sur le site du CROUS : www.crous-aix-marseille.fr

Liste numéros d'urgences

Hôpital Général Henri Duffaut
305 rue Raoul Follereau
84902 Avignon Cedex 9
04 32 75 31 90

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
• 0800 102 746 ALLODISCRIM/ALLOSEXISM
• www.allodiscrim.fr
• culture.allodiscrim@orange.fr
• sexistes-et-sexuelsculture.allosexism@orange.fr

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles – CIDFF Vaucluse Immeuble Le Vinci
2 place Alexandre Farnèse 84000 Avignon
04 90 86 41 00
Clément Jaussaud jaussaud@cidff84.org

Numéros utiles

L'ESAA dispose de deux sites :
• 500 chemin de Baigne Pieds, 84000 Avignon (siège administratif, salles de cours, amphithéâtre, laboratoires de conservation-restauration et ateliers libres)
• 1 avenue de la Foire, 84000 Avignon (ateliers artistiques)
Ces locaux sont mis à disposition à titre gratuit par la Ville d'Avignon et par le Syndicat Saint Marthe.

Horaires

Sauf événements particuliers (cycles de cinéma, workshops, ateliers libres, événements institutionnels, etc.), les horaires d'ouverture de l'école sont les suivants :

Lundi	09h00 à 19h00
Mardi	09h00 à 21h00
Mercredi	09h00 à 19h00
Jeudi	09h00 à 18h00
Vendredi	09h00 à 20h30
Samedi	10h00 à 19h30

Cela concerne uniquement le site de Baigne-Pieds et le samedi est réservé uniquement aux ateliers libres.

Aucune présence n'est donc acceptée en dehors de ses horaires au sein des locaux (hors service administratif et technique). L'accès à l'école est réglementé et strictement réservé aux étudiants, ainsi qu'aux enfants adolescents et adultes inscrits aux ateliers libres. Les ateliers libres se déroulent d'octobre à juin selon le calendrier établi chaque année. L'accès à l'école est possible de 20h à 21h aux seuls participants et intervenants des ateliers libres. 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.

Périodes d'ouverture

L'année scolaire dure entre 32 et 36 semaines d'octobre 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, concours, etc. Pendant les vacances scolaires de Noël et d'été l'école est totalement fermée aux usagers.

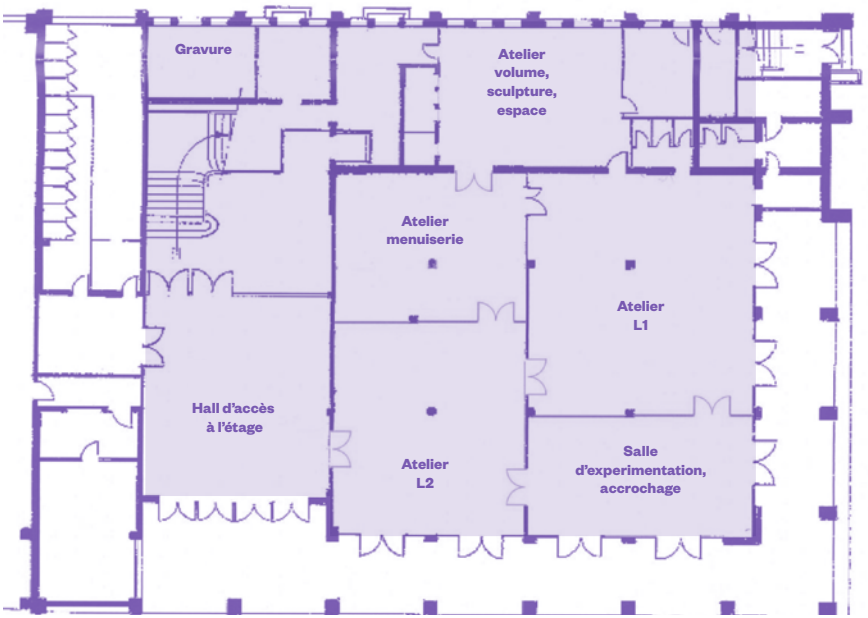
Accès

L'accès aux salles de cours et ateliers techniques est strictement réservé aux étudiants inscrits à l'école 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. L'ESAA se réserve le droit de modifier l'accès à ses locaux en fonction des décrets gouvernementaux liés à l'évolution du contexte sanitaire.

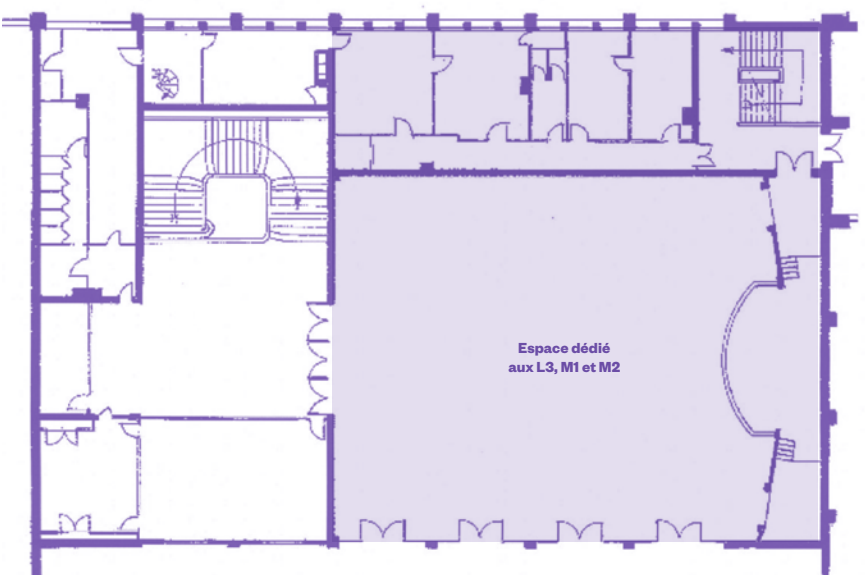
Champfleury

1 avenue de la Foire
84000 Avignon (ateliers artistiques)

Rez-de-chaussée



1er étage

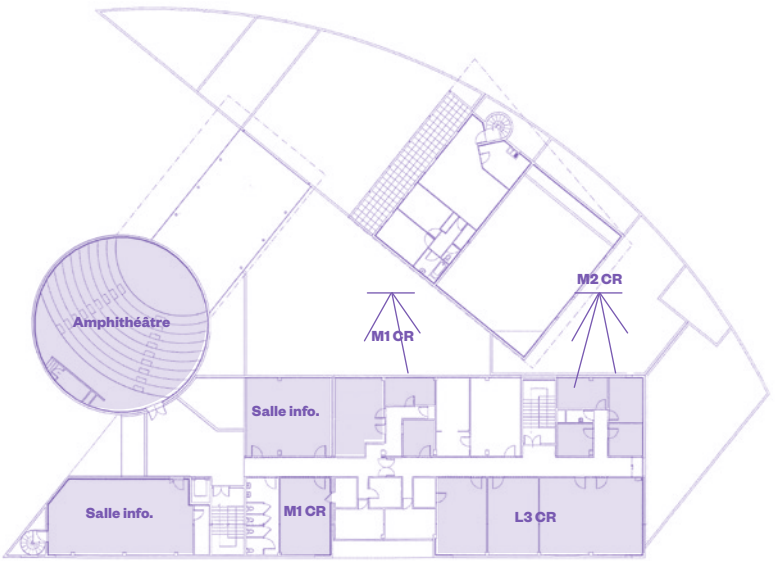


Baigne Pieds

500 chemin de Baigne Pieds
84000 Avignon

Rez-de-chaussée

1er étage



École supérieure
d'art d'Avignon
500 chemin de Baigne Pieds,
84000 Avignon
(siège administratif, salles de cours,
amphithéâtre et laboratoires de
conservation-restauration)

1 avenue de la Foire,
84000 Avignon
(ateliers artistiques)

+33 (0)4 90 27 04 23

La direction remercie l'ensemble de la
communauté enseignante, administrative
et technique de l'ESAA pour leur
contribution à la conception de ce livret.

Conception graphique
François Marcziniak
assisté d'Inès Davodeau

Crédits photo
©Pascal Genty

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère
Culture

AVIGNON
Ville d'exception

www.esaavignon.eu

- 500 chemin de Baigne Pieds,
  84000 Avignon
  (siège administratif, salles de cours,
  amphithéâtre et laboratoires de
  conservation-restauration)

- 1 avenue de la Foire,
  84000 Avignon
  (ateliers artistiques)

+33 (0)4 90 27 04 23

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère
Culture

AVIGNON
Ville d'exception