

École supérieure d'art d'Avignon

Site principal

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

Ateliers (artistiques et Ateliers libres)

→ 1 avenue de la Foire, 84000 Avignor (ateliers artistiques)

www.esaavignon.eu

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

Crédits photographiques Mylène Malberti

Pascal Genty

Conception graphique

ARFIEL UNIVOQUE ENVAHIR APHORISME GITIVEMENT FATAL COTOYER

Sommaire

1	Présentations de l'école par le président et son directeur	p. 8
2	Jalons historiques de l'ESAA	p. 12
3	Équipe pédagogique, administrative et technique	p. 14
4	Calendrier pédagogique	p. 20
5	Particularité de l'ESAA, formation initiale	p. 28
6	Organisation des études	p. 32
7	Modalités d'admission	p. 34
8	Catalogue des cours	p. 38
9	Les deux plateformes	p. 140
10	Bibliothèque	p. 148
11	Mobilité internationale	p. 150
12	La vie étudiante	p. 154
13	Charte	p. 156
14	Informations pratiques	p. 160

DDÉDENITATONI PRESENITATION INLULIVITATION

Faire école pour faire l'école de demain!

Damien Malinas

Président du Conseil d'administration de l'ESAA

L'année 2019-2020 a été marquée par une crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19 et par l'état d'urgence sanitaire décrété le 16 mars 2020.

Cette crise nous a profondément bouleversé dans nos environnements professionnels mais aussi ceux du quotidien nous invitant à créer du lien par des matrices informatiques pour ne pas se déconnecter des autres.

Tisser ce lien à l'autre, essentiel dans le monde de l'enseignement, assurer la formation pour accompagner au mieux les étudiants dans leurs études et leurs passages de diplôme, voici le défi qu'a relevé l'ESAA.

En effet, l'ensemble des équipes se sont mobilisées tout au long de l'année pour assurer une continuité de service en affrontant les difficultés une à une avec pugnacité et professionnalisme.

Je souhaite donc, en ma qualité de Président du Conseil d'administration de l'ESAA, remercier tout particulièrement par ce message et en toute simplicité la communauté enseignante de l'ESAA qui s'est profondément engagée dans la continuité des enseignements pour les élèves et pour que l'école perdure.

L'année 2019-2020 est aussi l'année du renouvellement de l'accréditation pour l'école pour la délivrance de ses diplômes de licence et de master. Le Ministère de la Culture a accrédité l'ESAA à nouveau et nous a invité à une réflexion plus profonde sur le «faire école » en s'appuyant notamment sur le dynamisme et la créativité des enseignants et des étudiants de l'école d'art. Les projets seront donc nombreux pour restaurer cette collégialité, essence même du fonctionnement de nos écoles.

Malgré la distance imposée par le confinement de chacun, l'école a su renouer avec des partenariats historiques et avec les institutions culturelles de son territoire. J'espère vivement que l'année à venir permettra à toute la communauté de se retrouver autour de projets et d'échanges artistiques et vivants!

Plus que jamais, il faut restaurer l'avenir!

La racine et le fruit

Alfredo Vega

Directeur de l'ESAA

Une question émergeait, tout au début du premier confinement, sur l'importance des métiers de l'art et de la culture dans une situation d'urgence sanitaire. Comme s'il s'agissait de l'écriture d'un magicien, cette question s'effaçait au fur et à mesure qu'elle était posée.

Aucun peuple, aucune société ne peut être orpheline de l'art et de la transmission culturelle. Plus que jamais l'esprit critique et créatif, si nécessaire dans la vie et le devenir d'une école d'art, se montre indispensable, précisément pour faire face à la pandémie et aux discours qui l'accompagnent.

Ce cycle scolaire 2019-2020 fut l'année de toutes les expérimentations dans un esprit guidé par la plasticité.

Le tournant informatique et de communication que les étudiantes et étudiants ont insufflé durant la crise sanitaire a poussé les équipes administratives et pédagogiques à actualiser les modes de faire et penser l'enseignement. La beauté de cet élan a été possible précisément par une expérience de partage et de solidarité. J'en profite également pour féliciter toutes et tous et souligner votre assiduité tout au long de l'année.

La notion de transversalité est au cœur du façonnement des programmes et des propositions pédagogiques pour les deux mentions, avec pour la mention Création, la mise en place des plateformes ARC, Objets/Dispositifs et Parole Action Situation (PAS); et pour la mention Conservation-restauration des nouveaux contenus d'historiographie, pédagogie et anthropologie avec le renforcement des ateliers notamment pour les L2 et les L3.

Le livret de l'étudiant que nous mettons aujourd'hui à votre disposition est à la fois la racine et le fruit de ce cheminement pédagogique. Je vous invite à le parcourir pour vous approprier cette « pédagogie de l'expérience ».

L'incertitude, principal écueil à dépasser, se révèle être aussi un outil heuristique. L'année prochaine sera pour notre école, comme l'histoire du monde elle-même, une période qui se construira dans l'incertitude. Prenons force de cette ouverture pour explorer, créer et aiguiser le regard sur notre formation.

Avec le soutien des tutelles, l'école continuera à répondre présente à ces différents enjeux institutionnels et sociétaux à travers la mission qui est la nôtre.

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

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

En 1928, l'école change de nom et devient « École d'arts décoratifs » puis, en 1965, elle est nommée « École municipale des beaux-arts et d'architecture d'Avignon ». En 1979, le ministère de la Culture 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, auparavant occupé par la faculté de lettres de l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. Cet hôtel particulier du XVIII° siècle, œuvre de l'architecte Jean-Baptiste Franque est classé monument historique.

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 les artefacts ethnographiques.

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

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

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

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 ainsi qu'aux Ateliers libres.

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

つ く し

ÉNII DEN EUUIPES

Équipe administrative et technique

Équipe pédagogique

Alfredo Vega-Cardenas Directeur

Cécile Cavagna Responsable pédagogique

Raphaëlle Mancini Administratrice

Émilie Chabert
Assistante Coordinatrice

Delphine Pauletto Responsable de la bibliothèque

Lætitia Herbette
Accueil des étudiants et Scolarité

Pascal Genty
Responsable des systèmes d'informations et matériels

Philippe Montchaud Régisseur pédagogique

Émilie Cosme
Gestionnaire comptable et RH

Jean-Louis Praet Chargé des bâtiments et inventaires

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

Gaël Anasse

Gaël Anasse a grandi dans l'atelier familial et au travers de ces rencontres, il expérimente les pratiques céramiques avant de s'intéresser à la fonderie, la sculpture sur bois et sur pierre et enfin à la construction de fours à bois. Il travaille pendant vingt ans, en tant que sculpteur/constructeur de décors et continue son atelier de céramique-sculpture. Il a collaboré avec l'ISTS Avignon et avec l'Institut Méditerranéen des Métiers du Spectacle en tant que responsable de formations. C'est à ce titre qu'il devient Conseiller d'Enseignement Technique auprès du Rectorat Aix-Marseille. Une mission d'expertise auprès du Musée National du Cameroun en 2012 lui permet de conseiller l'équipe locale sur le stockage et la préservation des œuvres des réserves. Il travaille à la création d'un centre de ressources pour la céramique et les Arts du feu : Le Grès à Gordes depuis 2017.

Marie Boyer

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

Camille Benecchi

Conservatrice-restauratrice de collections ethnographiques, spécialisée en matériaux organiques, Camille Benecchi a obtenu son diplôme en 2012 à l'École supérieure d'art d'Avignon. Après un passage à l'ICCROM, elle se base à Lyon et développe son activité pour différents musées en France et à l'étranger tels que le Musée des Confluences de Lyon ou le Musée d'ethnographie de Genève. Elle travaille sur un panel d'objets composés de plumes, fibres végétales, bois, os, peaux, etc. ainsi qu'en conservation préventive et ponctuellement sur l'étude de collection.

En 2020, elle débute l'accompagnement de l'atelier de pratique de la conservation-restauration.

Bernard Daillan

Bernard Daillan débute sa carrière professionnelle en tant que staffeur (spécialité plâtre, stuc). Ensuite pendant 7 ans, il exerce dans cette spécialité dans 2 entreprises aux Angles et à Avignon, reconnues au niveau national dans le contexte de la conservation-restauration. En 1977, il intègre les ateliers de décor de la ville d'Avignon, spécialisé dans le moulage et la création de modèle pour la décoration (résine, latex, produits dérivés, construction bois, métal, formation d'ingénierie scénique). Il participe également à la construction de décor pour les Chorégies d'Orange, Arles, Nîmes et Vaison la romaine. En 1994 il intègre l'École supérieure d'art d'Avignon, dans les ateliers Volumes/Construction. Actuellement il y enseigne le moulage.

Salma Ghezal

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

Hervé Giocanti

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

Nicolas Gruppo

Il enseigne le cinéma et la performance. Sa production plastique est chargée de références cinématographiques exprimant sa passion pour le septième art. Aussi, la fascination qu'il entretient pour la figure de l'actrice surgit régulièrement dans son travail : elle apparait telle une icône, symbole de la femme fatale. Mais c'est surtout la thématique de l'absence de l'être aimée qui hante son œuvre. Son travail se déploie dans un ensemble fragmentaire. Il déconstruit la narration, étreinte l'image et met à l'épreuve son propre corps souvent mis en scène dans ces œuvres. Par ses Dessin(s) d'Anatomie des sentiments, il exquise des propositions, des jeux formels issus de tâtonnements, d'amusements, de collages d'idées.

Cyril Jarton

Écrivain, performeur et critique d'art, il enseigne la philosophie à l'École supérieure d'art d'Avignon. Son travail de recherche sur le jeu comme art et mode de vie a donné lieu aux expositions Ecce homo ludens I et II (Musée régional d'Art contemporain du Languedoc-Roussillon et Musée Suisse du Jeu) et Air de jeu (Centre Pompidou). Dans son travail artistique l'espace de l'écriture se déploie, par-delà la forme texte, à travers des performances, des installations, des livres-objets. Ses travaux sont régulièrement présentés au Générateur de Gentilly où il a publié en 2016 Hêtre Étana, une écriture de l'action, réflexion sur les rapports entre la philosophie et la performance. Co-fondateur de la Fédération Mondiale de Ricochets, il organise des tournois et des événements autour de nombreux plans d'eau.

Jean Laube

Jean Laube vit à Marseille. Peintre, il expose depuis 1981 ses tableaux, reliefs, assemblages et théâtres d'optique notamment en France, Espagne, Pays-Bas, Allemagne et Italie. Il enseigne depuis 1990, la peinture et la sculpture dans les écoles d'Art, à Caen, Blois, Montpellier et depuis 2003, à l'École supérieure d'art d'Avignon.

Alain Léonési

Après l'obtention de son DNSEP mention art à l'École d'art de Montpellier, Alain Leonesi devient en 1991 assistant en Recherche Art et Industrie chez Renault sur l'Incitation à la Création. Il enseigne depuis 1992 à l'ESAA Dessin/Couleur/Volume-Espace. Il a été coordinateur de l'ARC de l'ESAA (sélection): Mobilier de Crise - Le Spassibar / Cabaret du Festival d'Avignon – Inciden's in Marlow Office / Bill Culbert - Foyer du spectateur / Festival d'Avignon – Bureau décentralisé de l'AFAA/Festival d'Avignon – Mutlipli-Cité/Musée Vouland – Devant la parole/Festival Off Avignon (création). Expositions (sélection): Slam Tilt Château d'Assas/Le Vigan. L'extraordinaire de l'ordinaire Maison des Consuls/Les Matelles.

Hamid Maghraoui

Artiste plasticien, Hamid Maghraoui recourt à des formes déjà produites pour construire des œuvres s'inscrivant dans le réseau des significations de la société contemporaine. Sa démarche s'infiltre au cœur des médias. Il est attiré par l'imagerie de grande diffusion. la culture pop, la photographie. la vidéo ou l'installation. Après l'obtention de son DNSEP à l'école des beaux-arts de Nîmes en 2000. il effectue une résidence à la galerie Piano Nobile à Genève et réalise sa 1e exposition individuelle au Palais des Arts, Toulouse. Il est invité ensuite pour une exposition Dresscode à la galerie du Fond Régional d'Art Contemporain d'Occitanie avant de participer à la 14° Biennale d'art contemporain de Lvon Mondes flottants. Professeur d'enseignement artistique à l'ESAA, il contribue au développement d'une pratique artistique personnelle des étudiants.

Marc Maire

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

Mylène Malberti

Mylène Malberti enseigne la photographie à l'ESAA. Pour elle, la question de l'image s'incarne en une forme essentiellement narrative, d'une écriture empreinte de mouvements et d'arrêts, de passé et de présent, de fiction et de réel. Visuelles, mentales, métaphoriques, intangibles, réelles ou indescriptibles, les images apparaîtront et disparaîtront au fil des regards, faconnées par l'imagination, la mémoire ou l'amnésie des spectateurs. Ses champs de recherche la conduisent à se demander Quelles images nous composent? Jusqu'à quel point notre avenir de pensée est-il conditionné par notre passé d'images ? De quelle manière agissent les images que l'on retient comme celles que l'on oublie ? Autant de questions où la dérision, l'icône, le mythe. la légende se font échos à jouer avec les codes de représentation.

Carlos Marcano

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

Émilie Masse

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

Véronique Mori

Après une licence d'arts plastiques à Aix en Provence, elle sort diplômée de l'École Supérieure d'Art de Genève (HEAD) en 1981. Artiste vidéo membre du LONDON vidéo Art et du groupe d'artistes ANDATA/RITORNO, elle cofonde la Galerie du même nom Elle organise et participe aux expositions *Trouble* à Avignon et *Rose Hôtel* à l'ESAA, Avignon Numérique, au projet *ORBE* Blog Arte festival Avignon. Elle enseigne depuis 1984 à l'ESAA comme titulaire. Elle est responsable d'un atelier de recherche *Mémoire* à l'œuvre (2009-2013). Associée aux éditions *APRES* et du projet *Vidéo Danse* en partenariat avec les Hivernales, elle mène des interviews d'artistes et de théoriciens *réseaux sociaux* avec les étudiants pour un colloque *Cerisy Broadcast*, à Cerisy en 2017.

Bernard Müller

Bernard Müller est docteur en anthropologie sociale. Ses recherches portent sur les processus de mise en scène qu'il s'agisse de dispositifs scéniques (théâtre, rituels, arts plastiques, etc.). Il s'intéresse plus particulièrement aux démarches artistiques qui s'inspirent du terrain ethnographique, et aux travaux dans les sciences humaines qui font écho à des processus artistiques. Il est membre de l'IRIS (EHESS-CNRS) et chercheur associé à l'institut d'ethnologie de Cologne (Allemagne).

Jill Myhill

Née en Grande Bretagne, Jill Myhill vit en France à Avignon depuis 20 ans où elle a enseigné l'anglais à l'université d'Avignon, ainsi qu'au GRETA. Elle a fait des études de langues (anglais / français) mais aussi des études de musique classique à l'université en Angleterre. L'enseignement de l'anglais la passionne et à ce titre elle publie en 2016 un manuel destiné aux enseignants du primaire. Elle a également écrit un livre de grammaire anglaise pour les adolescents. Ces centres d'intérêts vont de la musique (tous styles) aux arts visuels, en passant par le cinéma, la lecture et le sport. Elle enseigne l'anglais auprès de tous les étudiants de l'ESAA depuis 2019.

Sylvie Nayral

Diplômée de l'École de Photographie d'Arles et de l'EHESS en Histoire et théorie de l'art, Sylvie Nayral est lauréate de la Villa Kujoyama, bourse Lumière, Recherche en cinéma documentaire Paca. Elle s'est consacrée à diverses réalisations collectives: dans l'édition avec la revue Antigone littéraire de photographie, au spectacle vivant avec Zéphyro au Japon, et à la création au Centre Pompidou en 2000 de films de fiction et documentaires. Parallèlement elle mène des travaux d'écriture et de photographie.

Aymeric Vergnon D'Alançon

Parallèlement à des études de lettres, Aymeric Vergnon mène des recherches photographiques. Puis il entre au Fresnoy - Studio national des arts contemporains.

Il oriente alors durablement son travail vers la création cinématographique. Entre films expérimentaux et cinéma d'auteur, il réalise plusieurs courts métrages sélectionnés en festivals (Côté Court, Paris-Cinéma, Aix-en-Provence, etc.) ou montrés à la télévision. Durant ces années de cinéma, il continue, mais de manière plus périphérique, la photographie et la vidéo (Rencontres Paris-Berlin, Jeu de Paume, Pulsar, Invideo, etc.). En 2010, nourri par ses expériences de cinéma, il recentre ses recherches sur les arts visuels, l'édition (livres publiés par art&fiction), le multimédia.

Septembre 2020			
Mar	1		
Mer	2	1	
Jeu	3		
Ven	4		
Sam	5	+	
Dim	6		
Lun	7		
Mar	8		
Mer	9		
Jeu	10		
Ven	11		
Sam	12		
Dim	13		
Lun	14		
Mar	15		
Mer	16		
Jeu	17		
Ven	18		
Sam	19		
Dim	20		
Lun	21		
Mar	22		
Mer	23		
Jeu	24		
Ven	25	; ! !	
Sam	26		
Dim	27		
Lun	28	Semaine d'intégration	
Mar	29		
Mer	30		

Oct	Octobre 2020				
Jeu	1	Semaine d'intégration			
Ven	2				
Sam	3				
Dim	4				
Lun	5				
Mar	6				
Mer	7	i			
Jeu	8	Soutenances DSRA			
Ven	9	i			
Sam	10				
Dim	11				
Lun	12				
Mar	13				
Mer	14				
Jeu	15				
Ven	16				
Sam	17				
Dim	18				
Lun	19				
Mar	20				
Mer	21				
Jeu	22				
Ven	23				
Sam	24				
Dim	25				
Lun					
Mar	27				
Mer	28				
Jeu	i .				
Ven	•				
Sam					

Novembre 2020			Déc	cem	nbre 2020
Dim	1	Toussaint	Mar	1	
Lun	2	Workshop L'Ecole(s) du Sud	Mer	2	
Mar	3	Annulé - vacances	Jeu	3	
Mer	4		Ven	4	
Jeu	5		Sam	5	
Ven	6		Dim	6	
Sam	7		Lun	7	
Dim	8		Mar	8	
Lun	9		Mer	9	
Mar	10		Jeu	10	
Mer	11	Armistice 14-18 - Férié	Ven	11	
Jeu	12		Sam	12	
Ven	13		Dim	13	
Sam	14		Lun	14	
Dim	15		Mar	15	
Lun	16		Mer	16	
Mar	17		Jeu	17	
Mer	18		Ven	18	
Jeu	19		Sam	19	
Ven	20		Dim	20	
Sam	21		Lun	21	Vacances de Noël
Dim	22		Mar	22	
Lun	23		Mer	23	
Mar	24		Jeu	24	
Mer	25		•	25	
Jeu	26			26	
Ven	27		Dim	27	
Sam	28			28	Vacances de Noël
Dim	29		Mar		
Lun	30		Mer	30	
			Jeu	31	

Janvier 2021				
Jaii	viei			
Ven	1	Vacances de Noël		
Sam	2			
Dim	3			
Lun	4			
Mar	5			
Mer	6			
Jeu	7			
Ven	8			
Sam	9			
Dim	10			
Lun	11			
Mar	12			
Mer	13			
Jeu	14			
Ven	15			
Sam	16			
Dim	17			
Lun	18	Workshops		
Mar	19			
Mer	20			
Jeu	21			
Ven	22			
Sam	23			
Dim	24			
Lun	25	•		
Mar	26			
wer	27			
Jeu	28			
ven	29	i i		
Sam	30	i		
Dim	31			

Février 2020				
Lun	1	Evaluations - Rendu des notes		
Mar	2	Rattrapages		
Mer	3			
Jeu 4		Soutenance Blanche Diplomabilité M2 création		
Ven	5			
Sam	6			
Dim	7			
Lun	8	Bilans		
Mar	9			
Mer	10			
Jeu	11			
Ven	12			
Sam	13			
Dim	14			
Lun	15	Bilans		
Mar	16			
Mer	17			
Jeu	18	Réunion d'harmonisation		
Ven	19			
Sam	20			
Dim	21			
Lun	22	Vacances d'hiver		
Mar	23			
Mer	24			
Jeu	25			
Ven	26			
Sam	27			
Dim	28			

Mars 2021				
Lun	1	Vacances d'hiver		
Mar	2			
Mer	3			
Jeu	4			
Ven	5			
Sam	6			
Dim	7			
Lun	8	Début Semestre 2		
Mar	9	Rendu mémoires, envoi au Jury		
Mer	10			
Jeu	11			
Ven	12			
Sam	13			
Dim	14			
Lun	15			
Mar	16			
Mer	17			
Jeu	18			
Ven	19			
Sam	20			
Dim	21			
Lun	22	Workshops		
Mar	23			
Mer	24			
Jeu	25			
Ven	26	Journées Portes Ouvertes		
Sam	27			
Dim	28			
	29			
Mar	30			
Mer	31	,		

Avr	Avril 2021				
Jeu	1	!			
Ven	2				
Sam	3				
Dim	4	Pâques			
Lun	5	Pâques - <i>férié</i>			
Mar	6				
Mer	7	Soutenance mémoires M2 Créa.			
Jeu	8				
Ven	9				
Sam	10				
Dim	11				
Lun	12				
Mar	13				
Mer	14				
Jeu	15				
Ven	16				
Sam	17				
Dim	18				
Lun	19				
Mar	20				
Mer	21				
Jeu	22				
Ven	23				
Sam	24				
Dim	25				
Lun	26	Vacances de printemps			
Mar	27				
Mer	28				
Jeu	29				
Ven	30	Départ en stage M1 Créa			

B.C		
Mai	20	21
Sam	1	
Dim	2	
Lun	3	Vacances de Printemps
Mar	4	
Mer	5	
Jeu	6	
Ven	7	
Sam	8	
Dim	9	
Lun	10	Bilan L3 Diplomabilité accès au second cycle
Mar	11	l
Mer	12	
Jeu	13	Ascension - férié
Ven	14	Pont de l'Ascension
Sam	15	
Dim	16	
Lun	17	Workshops
Mar	18	
Mer	19	
Jeu	20	
Ven	21	
Sam	22	
Dim	23	
Lun	24	Pentecôte
Mar	25	
Mer	26	
Jeu		
Ven	28	
Sam	29	
Dim	30	
Lun	31	

Juin 2021				
Lun	1	,		
Mar	2			
Mer	3			
Jeu	4			
Ven	5			
Sam	6			
Dim	7			
Lun	8	,		
Mar	9			
Mer	10			
Jeu	11			
Ven	12			
Sam	13			
Dim	14			
Lun	15	DNA		
Mar	16			
Mer	17			
Jeu	18			
Ven	19			
Sam	20			
Dim	21			
Lun	22	DNSEP		
Mar	23			
Mer	24			
Jeu	25			
Ven	26			
	27			
Dim	28			
Lun	29	Bilan L1 / L2		
Mar	30			

Juil	et 2	2 021	Αοί	ìt 2	021
Jeu	1		Dim	1	
Ven	2		Lun	2	Vacances d'été
Sam	3		Mar	3	
Dim	4		Mer	4	
Lun	5		Jeu	5	
Mar	6	Bilan de l'année écoulée	Ven	6	
Mv	7		Sam	7	
Jeu	8		Dim	8	
Ven	9		Lun	9	Vacances d'été
Sam	10	i	Mar	10	
Dim	11	i	Mer	11	
Lun	12		Jeu	12	
Mar	13	i	Ven	13	
Mer	14	Fête Nationale - <i>férié</i>	Sam	14	
Jeu	15		Dim	15	
Ven	16	i	Lun	16	Vacances d'été
Sam	17		Mar	17	
Dim	18	i	Mer	18	
Lun	19	Vacances d'été	Jeu	19	
Mar	20		Ven	20	
Mer	21		Sam	21	
Jeu	22		Dim	22	
Ven	23		Lun	23	Vacances d'été
Sam	24		Mar	24	
Dim	25		Mer	25	
Lun	26	Vacances d'été	Jeu	26	
Mar	27		Ven	27	
Mer	28		Sam	28	
Jeu	29		Dim	29	
Ven	30		Lun	30	Reprise administrative
Sam	31		Mar	31	

Calendrier en ligne:

→ https://docs.google.com/ spreadsheets/d/1ep08hpWwV9kRY14k_7-HXPqH4W03cy_WuCsAi2O0XBY/ edit#gid=1283524632 Emploi du temps en ligne:

→ https://docs.google.com/spreadsheets/d/17f p6M10NcYDbpd17ZkcVkBfJt9U78YI9Kv_3-RjDyv0/edit#qid=0

「 り し

Une présence singulière au sein des écoles d'art

Le projet d'établissement prévoit la refondation et la consolidation des deux premiers cycles. 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.

La spécificité de l'école repose donc sur la contiquité nourricière de ces deux cursus. Leurs acteurs partagent bon nombre de leurs réflexions, élaborent des réponses communes et méthodes spécifiques à chaque mention, à partir de sensibilités et points de vue différents. Le projet d'établissement veut permettre le renforcement de l'autonomie pédagogique de chacune d'entre elles, tout en instaurant de nouvelles modalités dialogiques tout au long des cinq années de formation. Une des premières réformes déjà mises en place dans ce sens, est donc la distinction des deux mentions et cela, dès la rentrée en première année de licence. En plus des enseignements spécifiques, des enseignements transversaux aux deux mentions (histoire de l'art. anthropologie, droit de la création, muséologie, gestion des projets culturels, mutations numériques) sont proposés. Il s'agit donc de distinguer les deux mentions pour mieux les articuler. La singularité de la double formation de l'ESAA - en création et en conservation-restauration - impose de fournir aux étudiants et aux tutelles une différenciation clarifiée des enieux et des domaines d'application. « Distinguer pour mieux réunir » pourrait être le leitmotiv de cette autonomie pédagogique. Les deux formations s'appuient également sur la proximité et la fréquentation de créateurs, de conservateurrestaurateurs et de théoriciens de tous horizons, une contribution qui compte certainement pour beaucoup dans le déclenchement et l'entretien d'une réflexion critique de l'étudiant sur le sens, les formes et l'exercice de la création artistique et de la conservation-restauration.

Une pédagogie de l'expérience

La pédagogie de l'expérience conduit à la mise en place d'enseignements complémentaires ainsi qu'à la reformulation des compétences correspondant à la fois à l'identité et la situation de l'école, des contextes de l'art et du patrimoine et leurs médiations et plus généralement, aux pluralités du monde actuel. Cette pédagogie s'appuie sur l'explicitation et la consolidation d'une démarche transversale qui, de manière implicite, anime la singularité proclamée de l'école et soutient la conception de chaque mention comme les liens qui en découlent. Basée sur l'expérience comme axe de la transmission, la

pédagogie à l'ESAA s'attèle plus à l'intégration et à la critique des processus d'autonomie opérationnelle et épistémologique des étudiants, qu'à la seule mise en commun des enseignements pour les deux menions en garantie d'une transversalité. Elle explicite ainsi une nouvelle compréhension des préjugés et imaginaires professionnels pour offrir aux étudiants de création les outils analytiques et critiques liés aux sciences exactes, humaines et sociales, et aux étudiants de conservation-restauration les référents cognitifs et créatifs associés habituellement aux processus artistiques comme la subjectivité et la sensibilité. L'école devient ainsi un lieu d'expérimentation et de confrontation en dialogue.

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

Les enseignements visent à placer enseignants et étudiants au cœur des interrogations actuelles des sociétés et les conduisent à y prendre position. Une pédagogie de l'expérience suscite ainsi des engagements propres à chaque acteur de l'établissement pour lui permettre de construire un parcours en accord avec son imaginaire et ses attentes.

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

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

- → L'acquisition des techniques comme moyen de connaissance et d'expérimentation de divers matériaux, dispositifs et outils d'expression, en ce qui concerne les processus de création, et comme moyen de mettre en œuvre des traitements d'intervention des biens culturels et collections patrimoniales en ce qui concerne la conservation-restauration.
- → L'acquisition de méthodologies relatives à la recherche (investigation) pour l'élaboration de processus et de protocole d'intervention, respectivement pour la création et la conservation-restauration.
- → L'acquisition des connaissances théoriques relatives aux sciences humaines et exactes au service du développement réflexif pour la création et la conservation-restauration.

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

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

n h U

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 concus 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 proiet d'établissement.

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 connaître le parcours et la motivation du candidat.

En cours de cursus

En tant qu'auditeurs libres

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.

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.

N W

Formation initiale

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

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

Transversalité des deux mentions de l'option art

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

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

En plus de se familiariser avec les sciences humaines et les techniques de documentation et de création, l'objectif méthodologique des cours est d'acquérir des capacités en matière de lecture, d'écriture et de recherche.

Pourtant, il fallait compléter certains contenus fondamentaux de la formation avec d'autres destinés à plus particulièrement à fournir des moyens pour une meilleure inertion professionnelle. Ainsi, un programme renouvelé d'enseignement mutualisé pour les deux mentions a été établi à partir de la rentrée de 2019, en années 4 et 5 dans les deux mentions. Il comporte diverses matières théoriques et techniques enseignées par des spécialistes expérimentées mais tous engagés dans des activités professionnelles.

Les cours de gravure, céramique, moulage et sérigraphie offrent un socle des outils techniques tant pour la création comme moyen d'expression que pour la conservation-restauration comme outil de compréhension de la matérialité des objets, leur technologie de fabrication et leurs formes d'altération.

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

En outre, à partir de 2019, 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.

Mention création

La mention création est fondée sur le dialogue et la confrontation avec des pratiques, des situations sensibles, des auestionnements 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 matières et substances. approches de la conservationrestauration et des technologies actuelles (image numériques, programmation, web, etc.) qui permet aux étudiants d'aborder une pensée de l'art par la pratique de l'art.

	Histoire de l'art * Philosophie et théorie de l'art * Anthropologie * Attachement aux objets, la Culture matérielle, un champ partagé * Au cœur de la matière * Atelier Vidéo Cinéma /Photo, usine de rêve Géologie du numérique * Presse-Papier, documenter et référencer l'œuvre *	Céramique * Gravure * Dessin Peinture Volume Moulage Cinéma * Langue étrangère – Anglais * Workshops Bilans
	Philosophie et théorie de l'art * Histoire de l'art * Anthropologie * Numérique, Outillage & Bricolage Hacking Projet Dessin Peinture Volume	Moulage Céramique Cinéma Langue étrangère – Anglais * Workshops Stage Bilans
	Histoire de l'art * Philosophie et théorie de l'art * Anthropologie * Numérique, Chariot retour (édition) Photo – Prise de vue * Dessin Presse-papier / Atelier Cinéma Le document au travail, une préparation au texte DNA	Coordination – Préparation au diplôme – DNA Moulage recherche et création Céramique Plateforme/ARC Objets et dispositifs Plateforme/ARC Paroles-Action-Situation (PAS) Langue étrangère – Anglais * Workshops Bilans
	Gestion et Économie de la culture * Médiation de l'art contemporain * Direction de projet Direction de mémoire Plateforme/ARC Objets et dispositifs Plateforme/ARC Paroles-Action-Situation (PAS)	Workshops Langue étrangère – Anglais * Stage Cycle de conférence * Bilans
5e année – M2	Gestion et Économie de la culture * Médiation de l'art contemporain * Direction de projet Direction de mémoire Plateforme/ARC Objets et dispositifs Plateforme/ARC Paroles-Action-Situation (PAS)	Coordination – Préparation au diplôme – DNSEP Photo – Prise de vue * Cinéma Workshops Langue étrangère – Anglais * Cycle de conférence*

^{*} Cours transversaux mention création & mention conservation-restauration

Cours de licence [•]

Coordination Hamid Maghraoui

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

Cours de licence 2

Coordination Gaël Anasse

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.

Cours de licence 3

Coordination Cyril Jarton

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'étaver ces épreuves de fin d'année, se traduisant notamment par des soutenances. Si les enjeux de celles-ci ne sont pas les mêmes que ceux du DNA, il existe néanmoins une similarité d'exercice. Les étudiants doivent être capables de mettre en perspective. selon leur choix, les projets réalisés, les situations et expériences vécues en argumentant leurs vœux d'orientation artistique et professionnelle. Les étudiants sont tenus de suivre, de préférence pendant les vacances scolaires, au minimum un stage dans un lieu relié aux pratiques et enjeux des arts plastiques ou visuels. Au retour de cette expérience, chaque étudiant est incité à rendre compte devant un parterre d'étudiants du premier cycle le plus élargi possible, un exposé oral témoignant de son expérience et de la réalité professionnelle rencontrée.

Histoire de l'art – Une introduction à l'étude

Enseignante	Sylvie Nayral	
Mention	Création / conservation-restauration	
Niveau	L1	

Objectifs

On peut supposer, en tout étudiant e s'inscrivant dans une école d'art, une curiosité ouverte pour les artistes et les œuvres qui nous précèdent, dont l'histoire de l'art aide à comprendre les différents caractères. Cependant l'immensité du répertoire peut dérouter, et son ordonnancement est lui-même un fait de culture à prendre en compte.

Le cours propose d'aider les étudiant.e.s à explorer sur les trois années du premier cycle cette architecture multiple sous l'angle de la survivance des questions plastiques (année 1), de l'«invention de l'Art» (année 2), et des discours sur l'art (année 3).

L'ambition du cours est d'éclairer le bénéfice ou la nécessité pour les artistes et restaurateurs de prendre appui sur des réalisations antérieures, pour articuler plus justement un travail et ses implications aux temps présents, mais plus encore d'inviter à rentrer dans le temps nécessairement long de l'étude.

Méthode

Multiples sont les œuvres modernes et contemporaines plus ou moins explicitement liées à celles qui les précèdent par la copie, la citation, l'emprunt, l'appropriation, le détournement, la communauté d'interrogations, etc. L'attention à ces relations est la question centrale du cours qui puise dans les périodes Préhistoire, Antiquité et Moyen-Âge pour aborder des œuvres à priori plus proches de nous (XXe et XXIe siècles).

Est considérée l'organisation des ouvrages et bibliothèques d'histoire de l'art selon une chronologie, des champs géographiques, disciplines, médiums, écoles, etc. et sa régulière remise en question, avec une attention aux textes et auteurs rencontrés (Bottero, Vernant, Pline, mais aussi Warburg, Faure, Didi-Huberman, Bailly, Boucheron, Celant, Duras, Perec, etc.).

Enseignement

Des « cours-programme » présentent les modules d'étude, en invitant à la lecture, l'écoute, le visionnement de documents et la production de croquis, dessins, notes, etc.

Ces matériaux sont ensuite mis en forme pour être donnés en partage. Un texte peut être rédigé s'il est absolument personnel, mais un extrait peut aussi être copié, pourvu qu'il le soit à la main. Le travail est titré, les sources précisées (ouvrages et sites consultés), les œuvres légendées. L'autonomie est à construire dès la première année, pour fonder une relation d'avenir à l'étude des savoirs.

Évaluation

Soin accordé aux travaux (notes lisibles, soin des croquis) et à leur présentation sous forme de "planches" ou d'exposés oraux. Dans tous les cas l'attention portée à l'étude prime sur l'originalité du travail.

Des rendez-vous individuels pendant les TD en bibliothèque et la permanence du *Bureau des écritures* permettent de considérer le travail de chaque étudiant.e pour mieux le/la guider.

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

Enseignant	Cyril Jarton
Mention	Création / conservation-restauration
Niveau	L1

Objectifs

A travers l'étude de textes et d'œuvres issus d'horizons différents, le cours propose une exploration du corpus théorique accompagnant dans la Grèce classique, mais aussi dans les traditions hindoues et chinoises, le développement des pratiques artistiques. Ces différentes approches se complètent et s'éclairent. Elles révèlent comment l'appréciation des œuvres ou des phénomènes se réfère dans chaque tradition à des processus de perception différents. Platon, dans Hippias Majeur, indique que la vue et l'ouï, permettant distance et abstraction, sont les plus adaptées à l'appréciation de la beauté. L'approche hindoue posée dans les Upanishad puis développée dans le traité de Bharata se concentre sur la Saveur (Rasa) qui sur le modèle de la nourriture s'incorpore à l'organisme entier. La Chine pose comme fondement K'i (souffle et respiration), cause efficiente de toute vie. Ces approches sensibles permettent de rassembler sous le nom d'esthétique - bien que le terme forgé à partir du grec aesthésis (sensation) ne s'impose qu'au XVIIIème siècle dans la philosophie allemande - ces théories décrivant le type d'émotion ou de plaisir qui animent l'artiste ou saisissent le public. Elles ont en commun de combiner, chacune de manière spécifique, l'expérience sensible et celle de la pensée.

L'esthétique européenne, à partir de la seconde partie du XVIIIème siècle, questionnera l'articulation entre le sensible et l'intelligible. La Critique de Jugement d'Emmanuel Kant interroge le caractère universel du jugement de goût dans sa prétention à définir des objets comme beaux ; l'Esthétique de Friedrich W. Hegel, centrée sur le beau artistique, en fait une « expression sensible de l'idée ». Si la séparation du corps et de l'esprit héritée du platonisme est principalement ce que cherche à dépasser l'expérience esthétique européenne, il en va autrement des théories

orientales. Le Rasa est une expérience esthétique globale enveloppant l'être entier, de même qu'en Chine, le souffle de la vie baigne l'ensemble des phénomènes existants mais aussi le non existant que sonde la peinture chinoise. Cette universalité sans concept par laquelle Kant défini le beau d'une manière théorique trouve ici des échos concrets dans une expérience esthétique multisensorielle. Nous verrons comment les philosophies post kantiennes et post hégéliennes initiées par Arthur Schopenhauer et Friedrich Nietzsche chercheront à intégrer ces données extra-européennes dans une approche plus ample.

Méthode

Les notions et concepts sont éclairés par des expérimentations mettant les étudiants en présence d'exemples concrets. Chaque séance fait l'objet d'une mise en situation restituée par un compte-rendu associant notes prises en cours et approfondissements personnels. Les étudiants apprennent à agencer une documentation visuelle (iconographie, croquis, schémas) et à maitriser différents types d'écritures en regard des thèmes abordés: le journal, le compte-rendu, le commentaire de texte, la liste, le dialogue, le fragment, le conte philosophique.

Évaluation

Les expérimentations commencées en cours sous forme de travaux dirigés, font ensuite l'objet d'un travail personnel. La moyenne des différents travaux valide les crédits. Les critères pour chaque rendu sont : qualité de l'expression écrite (sur 5), qualité de la documentation et de la mise en forme (sur 5), utilisation des connaissances personnelles (sur 5), maitrise des connaissances acquises en cours (sur 5).

Se situer dans le monde – De la diversité des enquêtes à la spécificité du terrain en anthropologie

Enseignant	Bernard Müller		
Mention Création / conservation-restaura			
Niveau	L1		

Objectifs

Sensibiliser à la spécificité de l'apport des méthodes en sciences humaines et sociales. Exposer leur pertinence en école d'art, autant pour la mention création que la mention conservation-restauration.

Enseignement

Ce cours permet de s'initier par la pratique à différents types d'enquêtes qu'elle soit policière, journalistique, littéraire, médicale ou ethnographique, Chacun de ces modes de recherche renvoie à une méthode et un modèle de pensée qui s'inscrit dans une histoire particulière (épistémologie). On portera une grande attention à l'enquête ethnographique (ou terrain anthropologique). 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 porte sur leur environnement immédiat. Les séances théoriques alterneront avec les ateliers pratiques.

Méthode

Appropriation d'outils d'enquête en sciences humaines et sociales par la production autocentrée d'une situation d'apprentissage par la réalisation d'une enquête.

- → Qualité de présence/présence de qualité.
- → Rédaction d'un dossier relatant l'expérience de l'enquête.

La Culture matérielle, un champ partagé

Enseignant	Marc Maire
Mention	Création / conservation-restauration
Niveau	L1

Objectifs

À l'aune d'une culture matérielle et d'une enquête domestiques, savoir mobiliser des outils et méthodes d'examen empruntés aux historiens des sociétés et de l'art, archéologues, anthropologues, ethnologues, sociologues, offrant l'opportunité d'analyser des objets à partir de situations contextuelles, de processus de circulation socialement régulés et de terrains de la vie sociale, de la culture, de l'art et du patrimoine. Les significations que les individus donnent aux choses reposent néces-sairement sur les transactions et les motivations humaines, et plus particulièrement sur la manière dont ces choses circulent et dont on en fait usage. Comment les percer à jour ?

Il s'agit d'apprendre à mettre à profit des moyens permettant de révéler comment et pourquoi des choses sont vénérées, léguées, vendues, délaissées au sein de divers environnements culturels, passés et présents. La récurrence hebdomadaire des rendez-vous proposés vise aussi à comprendre comment les individus trouvent ou accordent de la valeur aux choses et comment ces dernières valorisent les relations sociales, en déterminant les agentivités et biographies auxquelles se prêtent.

Enseignement

Les artefacts produits et échangés, œuvres d'art, biens culturels, autres objets d'affection qui nous deviennent précieux à divers titres et qui se transmettent, semblent parfaitement mutiques dans leur asservissement aux desideratas de leurs détenteurs. En jonchant nos vies et nos musées, ils contiennent, à tous les sens du terme, le réel des rapports sociaux. Car contrairement à ce qu'on pourrait penser, les individus ne forment pas un « corps social » par un rapport direct entre leurs affects et la société tout entière, représentée par un chef. En réalité et à y voir de plus près, c'est seulement par la médiation de choses qu'elle y parvient. C'est la raison principale pour laquelle cet enseignement s'attache à examiner les objets qui nous

sont chers, dans l'exhaustivité et la complexité de leur trajectoire, sitôt leur livraison au monde. Avec aussi l'indisciplinarité et l'empirisme de nos vécus d'expériences, nous nous attacherons ensemble à examiner non sans le recours à des auteurs éclairés, une « ontologie » des objets chargés de signes symboliques, de marques sociales, d'indices classificatoires et de mémoires incommensurables, que nous chérissons parce qu'ils ont le pouvoir d'outrepasser en silence leur assignation définitive à une seule identité comme pour mieux endosser un autre rôle de sémiophore d'une part invisible et indicible d'attachement personnel humain.

Méthode

L'intérêt du cours présuppose que seules les attentions scientifiques ne suffisent pas à cerner la dynamique relationnelle des objets et leur imbrication dans un réseau d'intérêts particuliers et d'enjeux collectifs que c'est d'abord la considération des attachements, usages, enjeux socio-économiques et gestes qui sont tributaires des objets.

Elle s'appuie sur la découverte et l'étude de situations, de travaux de référence, d'occurrences choisies pour leur exemplarité, leur apport de liens de rapprochement mais aussi sociaux. Qu'il s'agisse d'objets de désirs ou de propriétés garanties par le droit des sociétés modernes, les objets cristallisent des enjeux dont nous nous efforcerons de mettre à jour la teneur. Dans une approche critique, ceux-ci seront discernés et discutés d'abord en équipe puis individuellement, afin de produire une connaissance à même de répondre à un véritable défi heuristique.

- → Présence active en séance.
- → Qualité de la réflexion et de l'analyse, à l'écrit comme à l'oral.
- → Qualité des propositions.

Au cœur de la matière

Enseignante	Salma Ghezal	
Mention	Création / conservation-restauration	
Niveau	L1	

Objectifs

Initiation aux matériaux de l'art et du patrimoine.

Enseignement

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. Nous aborderons également certaines notions d'optiques: la couleur, la lumière, la vision, la colorimétrie.

Méthode

Le cours est fait sous forme de cours magistraux.

Évaluation

Une évaluation théorique par semestre.

Premier cycle de la mention création		
Atelier vidéo	Enseignante	Véronique Mori
	Mention	Création
	Niveau	L1

L'objectif est d'apprendre et de pratiquer l'audiovisuel par la captation d'images, le montage virtuel et en construisant des projets pour la réalisation de très courts métrages.

Enseignement

Les ateliers/cours permettront de sensibiliser les étudiants à une culture de l'image dans le champ de la création contemporaine et actuelle. Nous évoquerons l'art vidéo des années 60 à aujourd'hui grâce à la diffusion et à l'analyse de documents visuels. Ce sera aussi le lieu d'apprentissage des logiciels nécessaires au montage virtuel.

Méthode

Tout apprentissage se fera par une pratique dans l'atelier, d'exercices individuels et collectifs.

Évaluation

L'évaluation sera faite à partir de la participation de l'étudiant et sur la qualité technique et esthétique des rendus.

Usine de rêve — Cinéma Enseignants | Nicolas Gruppo - Mylène Malberti | Mention | Création | Niveau | L1, L2

Objectifs

Sensibiliser et initier les étudiants aux œuvres cinématographiques et photographiques.

Acquisition d'un langage, d'une approche des techniques et d'une culture de l'image en mouvement.

Un regard critique et distancié pour penser le cinéma et aider les étudiants à nager dans le flux d'images perpétuelles qui inonde notre quotidien.

Enseignement

Par cette errance non linéaire dans l'histoire du cinéma, de la guillotine à Scarlett Johansson, ce cours propose une approche théorique et analytique.

Méthode

Cet atelier cinéma se construit, autour d'analyses critiques de l'image et de débats.

En réaction à cette première phase théorique, les étudiants devront expérimenter les notions et questionnements traversés (photo, dessin, performance, collage, etc.).

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

Croisement des cours autour des enjeux plastiques de l'image avec l'enseignement de Mylène Malberti.

Évaluation

Contrôle continue + bilan des expériences plastiques réalisées.

À propos – Débat et Cinéma

Enseignant	Nicolas Gruppo	
Mention	Création / conservation-restauration	
Niveau	L1, L2, L3, M1, M2 (optionnel)	

Objectifs

Je ne veux parler que de cinéma, pourquoi parler d'autre chose ? Avec le cinéma on parle de tout, on arrive à tout. Jean-Luc Godard.

À propos n'est pas un ciné-club mais un lieu de débat.

C'est un atelier transversal par ses porosités et le dialogue étroit et permanent qu'il entretient avec la littérature, la musique, l'art, l'ethnologie, la mémoire du monde, etc.

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. En cela, nous pouvons dire que le cinématographe est une invention Proustienne, un instrument de mesure et de mise à distance. Par les moyens du cinéma, nous réfléchissons le monde.

Méthode

Le projet À propos est une collection de débats. L'idée est de confronter des réalisateurs, écrivains, philosophes, critiques, etc. autour de questionnements relatifs au cinéma. Les débats s'appuieront sur des objets cinématographiques qui seront présentés en introduction. Ces débats seront enregistrés (enregistrements sonores et/ou vidéos + portraits photographiques, etc.) et seront publiés en ligne sur un site en lien avec celui de l'école.

Évaluation

Contrôle continue et qualité d'implication.

Premier cycle de la mention création		
Géologie du Numérique	Enseignant	Aymeric Vergnon
	Mention	Création / conservation-restauration
	Niveau	L1
	1	

- → Une première traversée de quelques questions liées au numérique.
- → Problématiser.
- → Chercher un travail plastique autour de ces enjeux.

Enseignement

Il ne s'agit pas ici d'une histoire de l'art mais de différents coups de sonde autour de problématiques liées à notre monde numérique. Un certain nombre de thèmes sont abordés: comme l'hypnose, la ruine et l'obsolescence, le futur antérieur, l'interaction etc. Nous mélangeons motifs contemporains et sources plus anciennes. Ils servent de points de départ à des explorations personnelles. Après chaque séance «théorique», les étudiants seul ou en petits groupes sont invités à produire une petite forme artistique de leur choix.

Méthode

Le cours, hebdomadaire, commence par une séance en amphithéâtre qui pose la problématique.

Nous dégageons des pistes de travail et une consigne est donnée.

Celle-ci individuellement ou en petits groupes est à faire pour la séance suivante.

Évaluation

Contôle continu

Premier cycle de la mention création			
Presse-papier	Enseignant	Hamid Maghraoui	
	Mention	Création / conservation-restauration	
	Niveau	L1	

Cet enseignement voudrait inciter et/ou encourager les étudiants à l'anticipation artistique personnelle pour la réalisation d'un "objet / document".

Enseignement

À partir des idées, des images, des œuvres, des événements découverts lors des conférences, des sorties et des visites des expositions programmées dans le cadre de ce cours, les étudiants auront à établir une correspondance en lien ou non avec le champ de l'art, découverts et mobilisés pendant l'évolution de leur avancée.

Il s'agit pour eux de prolonger et d'approfondir ce qui a suscité leur intérêt, et de produire en fin de semestre 2, un document dont la forme et le fond seront singuliers, en mettant à profit tous les moyens à leur disposition: textes, images, supports multimédias, etc.

L'enseignement vise à accompagner les étudiants en les guidant dans des directions ignorées, vers des ressources humaines, documentaires, techniques et artistiques dans un temps imparti.

Méthode

Du travail extra-scolaire est aussi demandé pour entretenir une dynamique et un investissement continu. Chaque étudiant émettra des propositions et des réalisations qui pourront être soumises à la discussion et la critique collectives, et se confrontera à des problèmes autant techniques qu'artistiques.

Évaluation

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

Une première évaluation individuelle à la fin du semestre 1 des réalisations (croquis, esquisse, maquette, essais, etc.) en amorce du projet. Compétences attendues à l'issue du semestre 1:

- → Mobiliser des ressources humaines, documentaires, techniques et artistiques, en fonction d'une demande.
- → Formaliser des idées ou des questions.

Une deuxième évaluation à la fin du semestre 2, de la livraison finale du presse-papier. Compétences attendues à l'issue du semestre 2

- → Concevoir et faire évoluer un projet de création originale dans un temps imparti et jusqu'à son aboutissement.
- → Réaliser et terminer un "objet / document" singulier doté de propriétés plastiques et susceptible d'être exposé.

Pratiques en créations céramiques

Enseignant	Gaël Anasse	
Mention	Création	
Niveau	L1	

Objectifs

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

Les objectifs de compétences: être capable de...
Développer des projets de créations personnels
avec la terre comme médium ou médium principal.
Identifier les différentes familles de matières en
céramique. Maitriser le vocabulaire technique de la
céramique. Maitriser les techniques de l'assemblage
de la terre et du tournage en céramique. Appréhender la cuisson de l'argile.

Enseignement

Les étudiants bénéficieront de 2,5 heures de cours hebdomadaire durant un semestre durant lequel seront proposés 3 modules:

- → La culture céramique
- → Les techniques du tournage et du modelage
- → Les créations céramiques

Méthode

Ces cours sont principalement pratiques, afin que les étudiants acquièrent les gestes justes au travers d'exercices de réalisations techniques. Chaque cours se ponctue par une vidéo projection présentant une partie théorique s'appuyant sur une réalisation céramique et ses gestes techniques, ainsi que les nouveaux termes qui constitueront progressivement un glossaire de la céramique. Chaque phase d'acquisition donne lieu à des expérimentations plastiques, sortes d'interprétations et d'applications personnelles des techniques acquises. Ces créations individuelles participent à une réalisation commune, une phase collective: les projets, qui se concrétisent, au choix par une Fresque sculpturale, un bas-relief, une sculpture, une installation, la création d'un outil, etc.

Évaluation

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

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

Premier cycle de la mention création		
Gravure	Enseignant	Carlos Marcano
	Mention	Création / conservation-restauration
	Niveau	L1

Démystifier les visions très formatées de la technique de la gravure technique car on a tendance à penser que le temps de la gravure est révolu alors qu'elle est plus riche et généreuse qu'il n'y parait. une source de recherche et création inépuisable ou la surprise est souvent au rendez-vous. Il s'agira de se familiariser avec les différentes techniques de la gravure. Création des estampes grâce à la technique de la gravure et la multiplicité de l'image imprimée, visant à mieux diffuser le travail créatif. Cette technique presque magique offre un éventail de découverte non négligeable. Appréhender la technique de l'estampe. Alerter les élèves sur les consignes de sécurités, la manipulation du matériel et les dangers, s'avère une des consignes principales.

Enseignement

Ce parcours de formation s'articule autour des techniques élémentaires de la gravure traditionnelle et d'autres moyens d'impression moins conventionnelles avec la possibilité de travailler conjointement avec d'autres enseignants (orientations interdisciplinaires) dont le point commun est l'illustration et la reproduction de l'image, édition. Bien que le travail de recherche créative reste dans la dimension personnelle, les étudiants seront souvent confrontés à apprendre des travaux des autres par l'entremise d'une pédagogie de la communication. Prévention et mise en garde sur l'utilisation du matériel et les dangers d'atelier.

Méthode

Ce parcours de formation s'articule autour des techniques élémentaires.

Réaliser ses propres gravures, selon les procédés acquis en utilisant toutes ces techniques.

Faire découvrir le monotype (technique mixte entre la gravure et la peinture), l'eau forte (plaque gravée à l'aide d'une pointe sèche et trempée dans un bain d'acide), l'aquatinte (utilisation de la résine, bain d'acide), pointe sèche (raver directe sur la plaque à l'aide d'une pointe sèche), encres (mélanges, textures, conservation), papier (découpage, mouillage, manipulation et stockage), presse (consignes de sécurité et précautions, feutre, gabarits d'impressions, entretient). Et l'éditions, une fois les gravures finies.

Création d'une artothèque (fond de l'Estampe de l'ESSA) conjointement menée avec la responsable du centre de documentation. Ces gravures seront dans des Porte-folios, classées par année scolaire, accompagnement de stage ou Workshop.

Évaluation

→ Assiduité et ponctualité.

Ordre, propreté et sécurité au travail, utilisation des outils et matériaux.

- → Prise en compte des indications et conseils de l'enseignant.
- → Créativité. Qualité et quantité des réalisations.
- A la fin du semestre l'étudiant doit être capable de réaliser, d'identifier les différentes techniques principales de la gravure, en créant leurs propres estampes pas à pas avec un suivi personnalisé selon leurs capacités et en adaptant leur démarche créative à la technique qui lui convient le mieux.

Premier cycle de la mention création		
Couleur, dessin	Enseignant	Jean Laube
	Mention	Création
	Niveau	L1
1		

- → Expérimenter les notions premières d'un usage de la couleur
- ightarrow Une approche de l'espace bidimensionnel de la peinture
- → Passages vers les critères du travail plastique
- → Passages vers un rapport au réel immédiat

Enseignement

La couleur, élément majeur de ce cours, parait au sens commun, subjective, secondaire, superficielle.

Il s'agit alors de déconstruire nos habitudes, en observant les usages de la couleur dans l'histoire de l'art, et dans notre monde quotidien. Nomination, classement par teintes, intensité, par valeurs: ce repérage vise à créer une cartographie mentale pour envisager les modes de construction d'un espace coloré. Et dans le mëme temps qu'on travaille à nommer, classer et articuler les tons, on expérimente quelques uns des matériaux bruts de la peinture.

Enfin, la pratique de la création implique une conversation avec les œuvres d'autres artistes.

Il s'agit aussi d'entamer une exploration des rapports entre la pratique plastique et la lecture des œuvres.

Méthode

Le cours, se compose de quatre types de présence: ateliers pratiques, travail de préparation documentaire à distance, travaux en extérieur, sur le motif ou au musée, séances consacrées à la mise en espace.

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

Les supports du cours sont au premier semestre un travail d'enquête visuelle en prise avec l'ordinaire, en extérieurs, en ville. Au second semestre une liste d'œuvres choisies dans l'histoire de l'art, de façon à prendre conscience de divers modes de construction colorée, pour part dans les musées de Avignon.

Évaluation

Contôle continu.

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

Premier cycle de la mention création Dessin, Couleur, Volume/Espace/Objet | Mention | Création | | Niveau | L1

Objectifs

- → Inventaire des moyens et des pratiques du dessin.
- → Approche du dessin comme mode et moyen de la création, du processus de création plastique, de la méthodologie individuelle, du projet.
- → Approche des différents modes de moyens de la pratique du dessin: création / observation / le dessin comme mode d'écriture du projet.

Enseignement

- → Dessin d'observation: paysage / d'après modèle / plâtre d'étude.
- → Sur le vif: repérer, annoter des objets, des personnes en situation: carnet d'esquisse / annotation graphique, écrite.
- → En atelier: re-prendre, re-déployer, re-définir, re-lancer, re-composer.

Lecture commentée et présentation de catalogues, d'œuvres, d'artistes, d'expositions, d'événements artistiques en fonction des contenus d'ateliers.

Méthode

- → En atelier: dessin d'après modéle
- → Sur le vif: collecte Travail Dirigé (projet d'atelier)

Carnet annoté format, support et moyen graphique libre

→ En atelier à partir du travail de collecte:

Déconstruir / Reconstruire – Collage / Assemblage Redéfinition des moyens plastiques: format / support / moyen graphique

- → Travail Dirigé projet d'atelier : Contrôle continu/ Bilan d'étape.
- → Accrochage d'atelier des phases de développement et rendu finalisé.
- → Bilan semestriel d'atelier (accrochage, présentation et soutenance des choix).
- → Bilan collégial (mise en perspective avec les autres pratiques plastiques).
- → Capacité à développer des travaux et des choix en autonomie.
- → Présence / Assiduité / Participation.

Moulage — Enseignant Bernard Daillan Liquide/solide Mention Création Niveau L1

Objectifs

L'objectif des cours à venir sont d'initier une pratique des techniques de moulage.

Une expérimentation et connaissance des fondamentaux dans la pratique de la restitution d'objets et d'œuvres (copies) mêlant connaissances techniques, adresse, rigueur et intuition.

Enseignement

- → Douze cours pratique, travaux dirigés en atelier sur modules.
- → Mise en œuvre sur support argile.
- → Mise en œuvre du moulage dans la multiplicité des formes et leur complexité.
- → Sécurité dans l'ensemble de l'atelier ainsi que les étudiants.

Méthode

Démonstration d'une démarche raisonnée sur la pratique du moulage.

L'empreinte, l'estampage, le moulage, de techniques différentes qui permettent l'apprentissage et déterminer les process de fabrication, reproduction à partir d'original ou de modèle en argile.

Évaluation

Assiduité, présence, respect du planning.

Premier cycle de la mention création		
Anglais	Enseignant	Jill Myhill
	Mention	Création / conservation-restauration
	Niveau	L1, L2, L3, M1

L'anglais fait partie des cours à l'ESAA qui sont communs aux étudiants des deux mentions. Le cours d'anglais met l'accent sur une pratique intimement liée au monde de l'art et de la conservation-restauration et stimule la pratique orale de la langue. De nombreux matériels écrits et oraux seront proposés tout au long de l'année. L'étudiant prendra confiance en lui-même à l'écrit et à l'oral. Progressivement pendant leurs études, les étudiants apprendront les outils nécessaires pour qu'ils puissent communiquer en anglais dans le cadre de leur travail pour une meilleure insertion professionnelle.

Enseignement

Après un test effectué en début d'année. les étudiants seront répartis en 4 groupes de niveaux. Ces groupes homogènes servent à la fois pour aller plus vite dans l'apprentissage de l'anglais mais permettent aussi d'avoir une transversalité entre les deux mentions qui réunissent les étudiants. Enseignement par groupes. Les 4 compétences seront abordées (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale) à tour de rôle, ceci en utilisant des documents issus de journaux, revues et documents audiovisuels en lien avec l'art et la transmission patrimoniale. Les étudiants seront souvent mis en situation professionnelle sous forme d'entretiens d'embauche (jeux de rôle), présentations de leurs travaux de conservateur-restaurateur ou artiste devant la classe, formuler leurs démarches 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, lecture et traduction d'articles artistiques et scientifiques. Ces exercices seront utilisés pour approfondir la compréhension écrite et l'acquisition du vocabulaire. Dans chaque cours, les étudiants auront l'occasion de s'exprimer en anglais autour d'un thème lié à notre projet d'école Une école monde(s).

Les discussions en classe, concernent des sujets tels que: comment aborder les questions sociales dans l'art, comprendre les mondes différents dans lesquelles nous habitons, les créations de liens dans nos projets artistiques.

Méthode

Chaque groupe suivra une progression de grammaire adaptée à leurs niveaux, afin de maîtriser la grammaire anglaise, permettant à chaque étudiant d'avancer et travailler sur leurs points faibles. Utilisation des 2 livres de grammaire de Raymond Murphy.

Évaluation

Évaluation individuelle sur la base de la participation orale en cours 30 % (expression orale)

- → Un examen écrit 40% (expression écrite)
- → Contrôle continu 30 % (compréhension orale et écrite)

Histoire de l'art – Fabrication de l'Art

Enseignante	Sylvie Nayral
Mention	Création / conservation-restauration
Niveau	L2

Objectifs

Outre la construction de repères destinés à renforcer une culture générale en histoire de l'art, le cours doit sensibiliser à la variabilité des relations qui s'établissent entre un regardeur et l'œuvre qu'il considère, le plus souvent via son inscription dans le grand « Musée imaginaire » (Malraux).

Les étudiant.e.s sont également guidé.e.s pour mieux maîtriser les ressources sur lesquelles appuyer et enrichir leur étude.

Méthode

Produites selon des motivations multiples, voire inconnues, certaines réalisations du passé s'en détachent pour devenir œuvres d'art, rejoignant les collections, les musées, etc. Elles adoptent alors un nouveau mode d'existence qui est celui de productions plus récentes, elles bien déterminées à relever de l'Art.

Le cours étudie le vocabulaire dont l'histoire de l'art s'est équipée pour nommer et ordonner les débats et mouvements qui ont animé ces quelques siècles de productions occidentales (Temps modernes) et leurs survivances ou réfutations dans les œuvres contemporaines, en prêtant attention au rôle des images, des expositions, des textes qui instruisent celui que l'on appellera désormais "le regardeur".

Enseignement

Sur la base de présentations cadrant un programme, les étudiant.e.s conduisent leur étude en autonomie, en bibliothèque et à partir de ressources en ligne, avec une attention spéciale portée à celles proposées et/ou personnellement repérées. Les recherches sont restituées et données en partage sous forme de planches (œuvres ou textes reproduits à la main) ou à l'oral. Les bibliographies et sitographies individualisées sont soignées.

Évaluation

L'évaluation est basée sur l'attention aux choix des sources et ressources et le sérieux de leur exploration, sur la régularité de l'étude, et sur le soin donné à sa restitution, qui peut rendre compte des difficultés rencontrées.

Théorie et philosophie des arts — Le monde comparé à un jeu De la pensée d'Héraclite aux développements de la théorie des jeux

Enseignant	Cyril Jarton
Mention	Création / conservation-restauration
Niveau	L2

Objectifs

Cinq siècles avant notre ère, Héraclite écrit : « le temps du monde est un enfant qui joue en poussant des pions; la royauté d'un enfant ». Présente dans le Yi King Chinois, les Upanishad de l'Inde et dans la plupart des cultures traditionnelles, cette comparaison entre monde et jeu est résumée par Nietzsche dans Ainsi Parlait Zarathoustra : « Je considère le monde comme un jeu divin par-delà bie bien et le mal, j'ai pour précurseurs la philosophie de Vedanta et Héraclite (...). Chaque chose, chaque être, le monde lui-même, est une lutte de contraires, le lieu d'une joute ».

Ce cours expérimente comment les jeux - senet égyptien, mancalas africains et océaniens, échecs et go... - donnent accès concrètement à la manière dont différentes cultures se représentent le monde : terrains ou plateaux de ieux sont des microcosmes. Nous nous adosserons aux recherches de J.Huizinga (Homo Ludens) et de R. Hamayon (Jouer, une étude anthropologique). Nous verrons comment, selon la formule de Kant, « le jeu des facultés » articulant et stimulant les relations entre l'entendement. l'imaginaire et les sens constitue un terrain propice à « l'éducation esthétique de l'homme » (Schiller) et à l'expression de la liberté. Dans les recherches de L. Wittgenstein sur les « jeux de langage » et dans la théorie des jeux de J. von Neumann, le jeu fournit aussi un modèle efficace pour l'analyse des interactions sociales.

Sur le plan social et politique, un trait spécifique du jeu est de franchir les frontières. Contournant les différences religieuses, linguistiques, politiques, les jeux sont porteurs d'une connaissance profonde qui questionne la part du hasard, de l'adresse et de la réflexion dans le déroulement des actions humaines. Chaque jeu propose des règles et des formes pour expérimenter ces questions d'une manière qui s'écarte des usages habituels. En ce sens, il ouvre un espace où peuvent se rencontrer sur un pied d'égalité joueurs et joueuses de tous horizons. Les jeux constituent le modèle d'une culture cosmo-

polite. A la suite des études de G. Bateson, le jeu partagé avec le monde animal, est aussi un terrain de rencontre entre le monde humain et non humain.

Entre ces différentes aspects théoriques et pratiques, nous examinerons comment cet élargissement du domaine du jeu a conduit à un « tournant ludique » de l'art moderne et contemporain. A partir des Salons des Arts Incohérents, à la fin du XIXème siècle, puis avec les influences des mouvements Dada, Surréalistes et Fluxus, s'est développé un « art-jeu » renouvelant en profondeur les approches artistiques.

Méthode

Les notions sont accompagnées d'études de cas et d'expérimentations. L'étudiant apprend à mobiliser ses connaissances dans le cadre d'un travail de documentation et d'approfondissements personnels (compte-rendu), dans la création de jeux ou de modèles d'analyse (théorie des jeux), dans une réflexion sur les modalités de présentations et d'expositions (article critique, commissariat d'exposition, mise en place de projet). Le principe est d'articuler la reflexion avec des activités concrètes dans le champ culturel.

Évaluation

Les expérimentations proposées en cours font l'objet de comptes-rendus, d'écrits critiques ou de projets. Les critères sont : qualité de l'expression écrite (sur 5), qualité de la documentation et originalité de la mise en forme (sur 5), utilisation des connaissances du cours (sur 5) qualité des propositions au regard des enjeux du cours (sur 5).

L'Ouvroir d'anthropologie potentielle – Du terrain ethnographique aux territoires de l'art

Enseignant	Bernard Müller
Mention	Création / conservation-restauration
Niveau	L2

Objectifs

Se familiariser avec les méthodologies d'enquête en anthropologie/ethnographie et s'en approprier certains outils par la pratique. Repérer la spécificité de la recherche par l'art.

Enseignement

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 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'obiet ou d'artefact (à restaurer ou pas). Cette enquête est appelée « Ouvroir d'anthropologie potentielle » - à la manière d'un exercice littéraire de l'OULIPO (Ouvroir de littérature potentielle) - car elle permet d'ouvrir dans l'art de nouveaux horizons de connaissance. On se demandera ce qu'une œuvre d'art, cinématographique ou même littéraire nous apprend sur la société?

Méthode

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, le fil conducteur à partir duquel seront mis en œuvre des situations construites est la croyance, entendu comme phénomène culturel fondamental qui permet de comprendre comment se produisent les récits.

- → Qualité de présence/présence de qualité.
- → Réalisation d'une enquête et/ou rédaction d'un dossier.

Premier cycle de la mention création		
Hacking Project	Enseignant	Aymeric Vergnon
	Mention	Création / conservation-restauration
	Niveau	L2

- → Travailler en collectif
- → Expérimenter différents outils
- → Elaborer une stratégie et une réfléxion.
- → Mise en forme d'un travail démultiplié

Enseignement

Cela commence comme une fiction: et si nous formions un groupe de « hackers » et nous cherchions à dynamiter nos usages numériques et nos interactions. En réfléchissant collectivement, nous essayons de fonder un nouveau rapport aux flux. Nous élaborons différentes pistes et stratégies et mettons en scène et en jeux diverses « perturbations » de l'éco-système numérique.

Méthode

Il s'agit d'abord de donner corps à la fiction collective et travailler différentes manières de constituer un groupe (construction visuelle, manifeste, procédures etc...). Puis en fonction de cette identité ouverte nous tentons des actions, des performances, brèves ou plus longues, et ainsi constituer un ensemble de gestes artistiques.

Évaluation

→ Contôle continu

Premier cycle de la mention création Dessin, Couleur, Volume/Espace/Objet Enseignant | Alain Leonesi | Mention | Création | Niveau | L2

Objectifs

- → Le dessin comme mode et moyen de la méthodologie individuelle et du processus de création plastique.
- → Élargissement de l'inventaire des moyens plastiques par une pratique de dessin d'atelier et d'écriture de proiet.
- → Projet d'atelier écritures de projet : dessin descriptif (une idée un dessin, un dessin une idée).

Enseignement

- → Atelier dessin d'après modèle (plâtre d'étude).
- → Projet d'atelier / écritures de projet: Dictionnaire amoureux.
- → Dessin d'observation / sur le vif: dessins d'objets, de personnes en situation.
- → Projet d'atelier/Écritures de projet: Portait de ville (dessin en atelier à partir de la collecte de dessin d'obiets et de personnes en situation).
- → Lecture commentée et présentation de catalogues, d'œuvres, d'artistes, d'expositions, d'événements artistiques en fonction des contenus d'ateliers.

Méthode

- → Travail de collecte: Travail Dirigé.
- → Suivi repérage / inventoriage des stratégies de la collecte.
- → En atelier (suivi hebdomadaire).
- → Suivi et cadrage des recherches.

Suivi individualisé et collectif du développement des propositions.

→ Suivi des mises en œuvre plastique.

- → Contrôle continu et bilan d'étape (accrochage d'atelier des phases de développement des recherches) et rendu finalisé du travail dirigé.
- → Bilan semestriel d'atelier (accrochage, présentation et soutenance des choix).
- → Bilan collégial (mise en perspective avec les autres pratiques plastiques).
- → Capacité à développer des travaux et des choix en autonomie.
- → Présence / Assiduité / Participation.

Couleur, peinture Enseignant Jean Laube Mention Création Niveau L2

Objectifs

- → Autonomie des moyens concrets en peinture.
- → Pratique du dessin et de la peinture comme ressources critiques.

Enseignement

Le cours se propose d'effectuer des allers-retours:

- → entre la proximité concrète des matériaux, et l'éloignement des sources et des usages de la peinture.
- → entre la présence immédiate des réalisations et les tentatives de susciter un ailleurs.

L'approche du travail pictural combine les entrées du matériau, du geste et de l'espace.

Elle est envisagée ici comme un apprentissage des processus de réalisation et comme une ressource pour les pratiques diversifiées ou hybrides des étudiants

Méthode

Séquences d'ateliers de quatre heures. Le cours confronte les expérimentations plastiques, le regard sur des œuvres historiques, le travail en extérieur. Au second semestre, cet outillage sera confronté à des projets collectifs à partir de lieux ouverts ou d'œuvres présentes dans les collections des musées d'Avignon.

Évaluation

→ Contôle continu

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

Moulage —	Enseignant	Bernard Daillan	į
Liquide/solide	Mention	Création	i
	Niveau	L2	

Objectifs

- → Concrétisation dans un objectif de création sur les bases et techniques de moulage.
- → Objectif et acquisition formelle pour engager un projet individuel sur les pratiques de la restitution d'objets ou de modèle à créer

Enseignement

- → Travaux pratiques, travaux dirigés en atelier.
- → Continuité d'initiation des techniques de moulage.
- → Aide à la réalisation des projets.

Méthode

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

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

Accompagnements vers l'autonomie en conception céramique

Enseignant	Gaël Anasse
Mention	Création
Niveau	L2, L3

Objectifs

Développement de l'autonomie dans l'utilisation des techniques céramiques. Les cours de céramique doivent également leur amener une ouverture vers la pluralité des perceptions de la création et ainsi réfléchir à de nouvelles disciplines et collaborations.

Les objectifs de compétences: être capable de... Fabriquer des pièces céramiques aptes à la cuisson et approfondir les techniques de décors.

Enseignement

L'enseignement fonctionne sous forme d'ateliers progressifs: atelier tournage, atelier modelage, atelier engobes et émaillage, atelier cuisson.

Chaque phase d'acquisition (modules) donne lieu à des expérimentations plastiques, des interprétations et des applications personnelles des techniques acquises.

Méthode

Séquences d'ateliers hebdomadaire de 2 heures et 45 mn. Le cours confronte les expérimentations plastiques céramique et le regard sur des œuvres céramiques historiques.

Le second semestre s'ouvre sur des projets collectifs. Les étudiants participent à une réalisation commune, une phase collective: les projets se concrétisent au choix par une Fresque sculpturale, un bas-relief, une sculpture, une installation, la création d'un outil, etc. et sont, dans tous les cas, conçus par un imaginaire collectif.

- → Contôle continu
- → Critères: participation, quantité et variété des expérimentations, qualité plastique des réalisations, compréhension des enjeux plastiques.
- → Bilan de fin de semestre : toutes les réalisations sont réunies, elles sont notées lors d'un bilan.

Histoire de l'art – Textes sur l'art

vlvie Nayral
éation / conservation-restauration
3

Objectifs

Le cours de l'année 3 insiste sur la relation aux textes-sources pour développer une attention à la diversité des écrits sur l'art, et apprendre à en cerner et formuler les enjeux.

Il est aussi l'occasion de travailler l'attention et l'écoute, la conversation et la présentation orale. Il explore une vaste bibliothèque, en pointant références et auteurs supposés identifiés par tout étudiant.e en art.

Les textes et ouvrages présentés se relient de manière de plus en plus étroite à leurs productions: en permettant la constitution de bibliographies individualisées liées au travail de DNA, en inspirant éventuellement les textes DNA, voire au-delà, certains ouvrages pouvant prendre dimension de modèles.

Méthode

Les débuts de l'histoire de l'art sont perceptibles au travers de quelques textes aussi rares et épars que les œuvres qu'ils concernent. La production d'écrits devient plus nombreuse dès l'Époque Moderne et s'augmente bientôt considérablement de textes rédigés par les artistes eux-mêmes. L'étude en histoire de l'art s'appuie sur ces textes, non moins que sur la fréquentation sensible des œuvres.

C'est donc par leur biais (plus que celui de la reproduction d'images) que sont approchées les productions contemporaines (XXe et XXIe siècles) et leurs théorisations.

Enseignement

À chaque séance, des étudiant.e.s et l'enseignante présentent des ouvrages, dans l'éventail des possibilités que recouvre la dénomination «textes sur l'art»: écrits d'artistes, écrits critiques, théoriques, correspondances, etc.

L'écoute attentive conduit à qualifier la manière dont la pratique de l'art, l'artiste ou les artistes impliqués sont évoqués. L'attention reste concentrée sur les textes, même quand examinés en regard des œuvres.

Les extraits lus sont choisis avec soin, les auteurs et éditeurs font aussi l'objet d'une attention particulière.

Évaluation

Est attendue une grande attention accordée aux lectures/présentations (3 ou 4 dans le semestre) et à l'écoute/participation.

Est prise en compte également la bibliographie élaborée par chacun.e, liée aux démarches individuelles.

Bureau des écritures – Atelier édition

Enseignant	Sylvie Nayral (et graphiste invité)
Mention	Création
Niveau	L3

Objectifs

Réaliser un mémoire de l'année de l'Arc « Les Temps de l'œuvre » (Plateforme Objets/ Dispositifs). Faire ensemble. Il s'agit de produire un « journal » sur une année ou presque, en vue d'une édition à plusieurs mains pour rendre compte des rencontres, des événements saillants, mais aussi des questions relevées et traitées lors des échanges, à l'intérieur comme à l'extérieur, et prolongés par les contributions de chacun.e.

Apprentissage de l'édition au travers d'une expérience partagée, à distance du travail personnel, sans l'oublier tout à fait.

Méthode

L'atelier invite chaque étudiant.e à produire des matériaux pendant et suite aux divers événements proposés dans le cadre de l'Arc « Les Temps de l'œuvre »: sorties, invitations, workshops, avec une attention aux questions travaillées par l'ARC.

Les matériaux collectés sont examinés, travaillés, retravaillés, choisis, organisés, complétés en vue de la constitution d'un mémoire collectif.

Pour construire la forme à donner à l'assemblage (graphisme éditorial), une suite de séances au fil de l'an ou un mini-workshop (3 à 4 jours) sont envisagés.

Selon le contexte sanitaire qui implique une adaptation constante du travai.

Enseignement

→ Rendez-vous hebdomadaires, horaires variables.

- → Présence assidue aux rendez-vous collectifs.
- → Qualité des contributions, engagement.

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

Enseignante	Cyril Jarton
•	Création / conservation-restauration
Niveau	L3

Objectifs

L'expérience de l'horizon s'offre à tout un chacun quand il entre en relation avec un «grand espace» mettant en rapport les lieux familiers avec d'autres qui apparaissent dans les lointains successifs jusqu'à atteindre cette zone d'invisibilité, à perte de vue, qui constitue la ligne d'horizon. Dans cette expérience, tout le processus du regard est mobilisé: sa capacité à saisir des détails, des signes, mais aussi à envelopper de vastes ensembles et à se projeter au-delà des itinéraires fréquentés au quotidien. Nous verrons dans un premier temps comment les arts ont éduqué le regard à se déplacer dans des paysages articulant le proche et le lointain, pratiquant ainsi une « dé-provincialisation » de la vision en l'ouvrant sur le monde.

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

Limite à partir de laquelle les choses apparaissent ou disparaissent, l'horizon sollicite une « protension », c'est à dire un effort de projection pour percevoir ce qui se situe encore au loin ou reste inapparent, au seuil du visible. A travers ce cours, nous chercherons à cultiver cette disposition à porter l'attention sur les aspects émergents des événements ou objets d'études, et donc à développer une dimension prospective. Aussi bien en art qu'en conservation-restauration, il s'agira d'élargir et de renouveler la perception à travers ce que Hussert appelle « l'enquête phénoménologique ».

En ce premier quart du XXIème siècle, il s'agira aussi de nous questionner sur l'horizon de la théorie de l'art. Nous chercherons à déterminer quelles sont les expériences qui s'ouvrent à la rencontre avec ce vaste et complexe enchevêtrement de formes de vies et de métissages qui constituent le monde contemporain.

Méthode

Les notions et concepts développés par l'enseignant sont mis en regard d'une iconographie et de situations expérimentales qui ancrent la connaissance en présence d'exemples concrets. Les travaux associés à cette expérience de l'horizon auront pour but d'engager les étudiants dans une démarche de recherche. Différentes formes (textes, graphiques, plans, croquis, prises-de-vues...) seront travaillées en vue d'explorer les possibilités de restitutions d'une expérience philosophique. Il s'agira en particulier d'élaborer une méthodologie en vue de l'écriture du texte accompagnant la soutenance du DNA.

Évaluation

L'évaluation s'effectue sur la base des expérimentations proposées en cours et développées ensuite par un compte rendu de l'étudiant à l'issue de chaque séance. Au second semestre, les travaux se développeront en fonction de l'objet de recherche de chaque étudiant. La moyenne des différents rendus permet d'obtenir la validation des crédits.

Les critères pour chaque rendu sont:

- → qualité de l'expression écrite
- → qualité de la documentation et originalité de la forme
- → utilisation des connaissances personnelles
- → utilisation des connaissances acquises en cours

La performance comme outil de recherche – Des territoires de l'art au terrain ethnographique

Enseignant	Bernard Müller
Mention	Création / conservation-restauration
Niveau	L3

Objectifs

Découvrir les approches artistiques assumant, par le jeu ou la méthode, un rapport à l'anthropologie

Enseignement

Dans la continuité méthodologique des deux années précédentes, il est proposé aux étudiants de se familiariser à 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). On s'intéressera plus particulièrement à des travaux d'artistes qui traitent du patrimoine, de l'histoire des collections, de situations coloniales et décoloniales.

Méthode

Comme les années précédentes, l'enseignement proposé associe théorie et pratique et consiste cette année encore à produire une forme à partir d'une enquête ethnographique au cours de laquelle les étudiants produisent une forme reflétant leurs préoccupations d'artistes, de restaurateur, de chercheur ou de curateur.

- → Qualité de présence/présence de qualité.
- → Réalisation d'un dossier sur un artiste, son œuvre et sa problématique en mettant en lumière son rapport à l'anthropologie.

Premier cycle de la mention création Retour Chariot Enseignante Aymeric Vergnon Mention Création Niveau L3

Objectifs

Travailler sur la complémentarité papier/écran

- Expérimenter différents outils
- Chercher des pistes de création autour du livre augmenté et des relais papier/écran
 - Mise en forme d'un travail collectif et personnel.

Méthode

Croiser une double approche autour d'une complémentarité «papier» / «écran». Comment créer des ponts ? Quelle réalité augmentée ? Un livre peut-il se prolonger dans un film ? Un site internet peut-il ouvrir un livre ? Et plus largement comment interagir avec différents médias etc. Les médias sont fluides et nos histoires sans limites.

Méthode

Le travail est d'abord collectif avant de s'individualiser en fonction des perspectives personnelles.

Évaluation

→ Contôle continu

L'expérience dans les différents domaines de la photographie: journalistique, documentaire et scientifique, pratique artistique et réalisations plastiques sont autant de points de vue qui ont donné ce désir de transmission, ce rôle de passeur à l'enseignante.

Le partage, l'échange des connaissances, l'approche artistique et scientifique permettent aux étudiants d'aiguiser leur sensibilité à travers différents procédés et mécanismes de pensées. Cette expérience est déterminante. Elle confirme l'importance d'un travail collectif dans un dispositif pédagogique où l'enseignant n'hésite pas, avec les risques possibles d'erreur, à témoigner de son éventuel savoir-faire.

Enseignement

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

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

Méthode

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

Cet apprentissage se déroule sur quatre plans distincts et complémentaires: le choix du cadrage, l'instant décisif de la prise de vue, la sélection et le montage, la mise en forme de l'image objet, les techniques de reproductibilité et de diffusion. Tout cela réclame de la précision, un sens de la justesse dans le choix et les réglages, un permanent aller-retour entre intuition et analyse.

À cela s'ajoute l'idée de projet qui intègre la prise de vue et la réalisation concrète des images, ce qui donne au travail une durée et une continuité évolutive. Et c'est ici que la dynamique de l'atelier comme travail de groupe trouve son efficacité où s'associent des recherches individuelles et singulières et des propos d'ensemble. La narration, plastique, poétique, documentaire préoccupent les étudiants. Il leur faut, dans un premier temps, définir et construire le sens de leur recherche, pour ensuite choisir un ou des supports, (écran, édition, exposition, installation, etc.).

Évaluation

C'est un laboratoire de recherche où les différents médiums, processus, techniques, technologies sont au service de l'idée. Par la médiation des ateliers d'expérimentation et de création, les travaux personnels font l'objet d'une réflexion et d'une analyse régulières dans le cadre d'une évaluation continue. Il faut alors installer le travail personnel au centre du travail pédagogique et par là même, orienter leur travail et leur recherche personnelle afin d'évaluer leur capacité à présenter leurs diplômes. Cette préparation mobilise ainsi toutes les connaissances acquises, les approfondit et les affine aussi bien dans l'ordre théorique et historique que pratique et artistique.

Premier cycle de la mention création

Dessin, Couleur, Volume/Espace/Objet

Enseignant	Alain Leonesi	
Mention	Création	
Niveau	L3	

Objectifs

Le dessin comme mode et moyen de la méthodologie individuelle et du processus de création plastique.

- → Œuvre et lieu Penser / Anticiper l'accrochage.
- $\,\rightarrow\,$ Atelier accrochage : atelier in-situ / Accrochage in situ.
- → Projet d'atelier: Un lieu / D'un projet à l'autre.
- → Préfigurer l'exposition / Atelier pratique de l'accrochage.
- → Plan d'accrochage / Plan de cimaise.
- → Maquette / Prototype / Simulation.
- → Préparation à la soutenance du DNA.

Enseignement

- → Projet d'atelier: proposition collective / Propositions individualisées.
- → Exposer / S'exposer Soutenir / Informer / Argumenter les recherches.
- → Lecture commentée et présentation de catalogues, d'œuvres, d'artistes, d'expositions, d'événements artistiques en fonction des contenus d'ateliers.

Méthode

- → Suivi des recherches collectives et individuelles.
- → Suivi individualisé et collectif du développement des propositions.
- → Suivi des mises en œuvre plastique. Anticipation et expérimentation des accrochages. Plan / Maquette / Prototype / Simulation.
- → Suivi carnet de bord / Carnet de recherche.

- → Rendu Travail Dirigé.
- → Contrôle continu et bilan d'étape (expérimentation et accrochage d'atelier).
- → Bilan semestriel d'atelier (accrochage, présentation et soutenance des choix).
- ightarrow Bilan collégial (mise en perspective avec les autres pratiques plastiques).
- → Capacité à développer des travaux et des choix en autonomie.
- → Présence / Assiduité / Participation.

Presse-papier — Atelier Enseignant Hamid Maghraoui Mention Création Niveau L3

Objectif

Cet enseignement vise à accompagner les étudiants en les guidant dans des directions qu'ils peuvent encore ignorer ou qu'ils n'ont pas l'habitude d'emprunter, vers des ressources humaines, documentaires, techniques et artistiques dans un temps imparti.

Enseignement

À partir des fondements et des sources de leur pratique personnel, le cours voudrait les inciter et les encourager à l'anticipation pour la réalisation d'un objet/document.

Dans le cadre d'une commande qui leur est passée, les étudiants auront à établir une correspondance entre des idées, des images, des oeuvres, des événements, etc. en lien ou non avec le champ de l'art, découverts et mobilisés pendant l'évolution de leur avancée.

Méthode

L'accompagnement du processus de réalisation, aussi bien collectif qu'individuel, voudrait leur permettre de consolider leur démarche de création (travail individuel de l'atelier), en les aidant à préciser et approfondir leurs choix personnels.

Il s'agira pour eux de parvenir en fin de semestre 6, à la production d'un document dont la forme et le fond seront singuliers grâce à une mise à profit opportune de tous les moyens à leur disposition: textes, images, supports multimédias.

Un travail extra-scolaire est demandé parallèlement afin d'entretenir une dynamique et un investissement continu.

- → Contrôle continu, et évaluation finale du travail abouti.
- → Une première évaluation individuelle à la fin du semestre 5 des réalisations (croquis, esquisse, maquette, essais) en amorce du projet.
- → Une deuxième évaluation à la fin du semestre 6, de la livraison finale du presse-papier personnel.
- → Assiduité et régularité dans la progression comme dans la réalisation.
- → Qualités plastiques, singularité, originalité du travail fourni.
- → Quantité et qualité des ressources mobilisées.
- → Mobiliser des ressources humaines, documentaires, techniques et artistiques, en fonction d'une demande. Formaliser des idées ou des questions.
- → Concevoir et faire évoluer un projet de création originale dans un temps imparti et jusqu'à son aboutissement, réaliser et terminer un objet singulier doté de propriétés plastiques et susceptible d'être exposé.

Premier cycle de la mention création

Moulage – Liquide/solide

Enseignant	Bernard Daillan	
Mention	Création	
Niveau	L3	
h		

Objectifs

- → Continuité sur les techniques du moulage.
- → Réalisation création moulage.
- → Avoir acquis les fondamentaux sur les bases données lors des semestres précédents. Connaître et être capable d'une démarche concrète pour une réalisation d'un volume plâtre au bilan en fin de semestre.

Enseignement

- → Travaux pratiques, travaux dirigés en atelier.
- → Accompagnement à la réalisation des projets.

Méthode

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

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

Deuxième cycle de la mention création

Cours de master

Coordination Mylène Malberti

La quatrième année est le temps d'un parcours résolument individualisé, entrer en phase d'autonomisation de la recherche et de son projet créatif individuel. Les étudiants poursuivent maintenant leur formation par le choix d'un ou plusieurs médiums et s'engagent dans un processus critique et d'investigation relié à ou à partir des lignes déterminées par l'école. Cette année est aussi vouée à la maturation de capacités d'écriture personnelle et de production d'un discours d'auteur à la suite d'un accompagnement collectif des différentes phases de la progression réflexive et rédactionnelle. Un stage en milieu professionnel réalisé au second semestre, représente une expérience fondatrice, qui vise à la formation des compétences pour une insertion professionnelle dans de meilleures dispositions. L'étudiant est amené à développer sur le terrain les compétences acquises au cours de sa formation. La quatrième année est aussi le temps de la conception du mémoire de DNSEP, qui requiert le choix par l'étudiant d'un enseignant de l'ESAA pour une mission de direction individuelle.

Cours de master 2

Coordination Mylène Malberti

Année du diplôme DNSEP valant grade de master, la cinquième année est encore plus expressément une période de consolidation de l'autonomie la plus grande, celle de l'émancipation qui favorise l'intégration dans la vie professionnelle. Les étudiants doivent achever le développement de deux projets individuels. Le premier dans le temps, le mémoire, est clairement porté à partir de problèmes et interrogations liés à des expériences et à une ou des situations rencontrées, non sans relation avec des interlocuteurs extérieurs. Il relève d'une recherche personnelle donnant lieu à un travail d'écriture. Document final dont la dimension didactique n'exige pas forcément une normativité uniquement scientifique, mais des formes de langage poétique, visuel ou simplement créatif. Le second travail débouchant sur des propositions plastiques à caractère expérimental et personnel, envisage la même thématique sous l'angle artistique. Il constitue un champ permettant l'évaluation à la fois d'une singularité artistique non assujettie à un genre, de la capacité de l'étudiant à assimiler les connaissances de la mention choisie et de la situation de la production estudiantine dans le champ de la création. La direction de la recherche et du projet s'exerce par un suivi régulier lors de rendez-vous individuels et collectifs. L'accompagnement, l'autonomie et la métacritique du processus créatif sont les outils de la pédagogie de l'année. La didactique que préconise ce projet se place donc dans la continuité de cette structure en apportant l'exigence d'une méthodologie de la recherche qui, sans prétendre devenir un exercice académique, emprunte les règles et prérequis d'un travail dit « scientifique » ou plus ordinairement universitaire pour amener l'étudiant à acquérir les compétences nécessaires à la compréhension critique ou autocritique de sa propre production créative, ainsi que celles du discours écrit. Cette pédagogie suppose un travail collectif qui sera élaboré par l'équipe pédagogique au fur et à mesure de la mise en application du projet et ses ajustements.

Deuxième cycle de la mention création

Gestion et économie de la culture

Enseignant	Pierre Vialle
Mention	Création / conservation-restauration
Niveau	M1, M2

Objectifs

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

Enseignement

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

Méthode

L'enseignement sera dispensé au moyen de cours structurés autour de l'étude de travaux sociologiques, économiques et historiques, ainsi que par l'analyse d'œuvres d'art contemporain et par l'évocation d'anecdotes et de situations vécues ou rapportées. Des travaux individuels de recherche et des exercices pratiques permettront une découverte concrète de l'administration de l'art.

Évaluation

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

Médiations de l'art contemporain

Enseignant	Stéphane Ibars
Mention	Création / conservation-restauration
Niveau	M1, M2

Objectif

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

Enseignement

Les différents gestes à l'œuvre durant les 60 dernières années seront étudiés de sorte que les ruptures initiées soient mises en perspective avec les contextes historiques, politiques, culturels dans lesquels elles sont nées. Surtout elles seront mises à l'épreuve de l'actualité et du devenir des promesses sensibles énoncées par les artistes. La chronologie proposée sera constituée d'aller-retours entre différentes périodes, différents gestes, différents territoires et embrassera des thématiques précises: Les nouvelles avant-gardes et la révolution artistique des années 1960-1970 (art conceptuel et minimal, land art) / La question de la vidéo et de la photographie dans le champ de l'art contemporain / Autour de la peinture : disparition et réapparition / Appropriations culturelles et Postproductions / Esthétique relationnelle / La figure de l'artiste en ethnographe / Performer !/ L'exposition à l'œuvre / Les nouveaux mondes de l'art.

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

Évaluation

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

Deuxième cycle de la mention création

Projet plastique Tutorat de projet individuel

Enseignant	Jean Laube	
Mention	Création	
Niveau	M1	

Objectifs

- → Développer avec chaque étudiant.e suivi.e au sein du groupe M1 une méthodologie du faire.
- → Penser la forme «projet», les outils d'approche et d'anticipation de chaque démarche.
- → Renouveler les critères de mise en espace propres à chaque projet.

Enseignement

Il s'agit pour les étudiant.e.s qui l'ont sollicité d'un accompagnement des projets individuels de recherche plastique.

On porte une réflexion sur la démarche par les moyens même du travail plastique, dans une culture des gestes et des matériaux et dans une exploration de ses arrière-plans.

Les moyens formels du dessin, de la série, la maquette, les changements de format, une réflexion sur le «hors champs» des œuvres: ces entrées sont abordées comme des possibilités de mettre ou remettre un travail en mouvement. Le questionnement porte aussi sur la mise en espace: parmi d'autres ouvertures on incluera l'expérimentation pour une même réalisation de différents lieux.

Méthode

Le travail se fait sous deux formes de rendez

- → les différentes phases du processus de réalisation sont discutées en présence des réalisations en cours.
- → les entretiens autour des arrières-plans du travail donnent lieu à des recherches de documents, lectures, références.

Chaque entretien donne lieu à des propositions à vérifier sur la suite. Au suivi individuel sur les semestres 7 et 8, des entrées collectives peuvent s'ajouter: ateliers, projets, durant lesquels les avancées des étudiant.e.s sont suivies en relation avec l'équipe d'enseignants. Chaque volet donne lieu à une restitution.

La question des stages et séjours d'étude est discutée avec l'étudiant.e en rapport avec le projet plastique et fait l'objet au retour d'un compte rendu dont la forme est à inventer.

Évaluation

→ Contôle continu et épreuve bilans en fin de semestre 7, 8 critères du DNSEP

Deuxième cycle de la mention création		
Direction de projet	Enseignant	Alain Leonesi
	Mention	Création / conservation-restauration
	Niveau	M1, M2

- → Suivi individuel des recherches engagées. Circonscrire le champ référentiel des recherches engagées.
- → Suivi des stages, voyages d'étude.

Enseignement

→ Rendez-vous individuel / Suivi individualisé.

Méthode

- → Rendez-vous individuel: individualisation des enieux.
- → Méthodologie du projet individuel de création.
- → Suivi du développement des propositions, des étapes de l'environnement de et des contextes des recherches engagées.
- → Suivi des mises en œuvre plastique.
- → Anticipation et expérimentation des accrochages.

- → Bilan collégial: Informer / Soutenir / Argumenter les choix.
- → Contrôle continu du développement des recherches.
- → Bilan d'atelier: suivi prospectif des recherches.
- → Développement du travail et des recherches en autonomie.
- → Présence / Assiduité / Participation.

Deuxième cycle de la mention création

À propos – Débat et Cinéma

Enseignant	Nicolas Gruppo	
Mention	Création / conservation-restauration	
Niveau	L1, L2, L3, M1, M2 (optionnel)	

Objectifs

Je ne veux parler que de cinéma, pourquoi parler d'autre chose ? Avec le cinéma on parle de tout, on arrive à tout. Jean-Luc Godard.

À propos n'est pas un ciné-club mais un lieu de débat.

C'est un atelier transversal par ses porosités et le dialogue étroit et permanent qu'il entretient avec la littérature, la musique, l'art, l'ethnologie, la mémoire du monde. etc.

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. En cela, nous pouvons dire que le cinématographe est une invention Proustienne, un instrument de mesure et de mise à distance. Par les moyens du cinéma, nous réfléchissons le monde.

Méthode

Le projet À propos est une collection de débats. L'idée est de confronter des réalisateurs, écrivains, philosophes, critiques, etc. autour de questionnements relatifs au cinéma. Les débats s'appuieront sur des objets cinématographiques qui seront présentés en introduction. Ces débats seront enregistrés (enregistrements sonores et/ou vidéos + portraits photographiques, etc.) et seront publiés en ligne sur un site en lien avec celui de l'école.

Évaluation

→ Contrôle continue et qualité d'implication.

Deuxième cycle de la mention création		
Anglais	Enseignant	Jill Myhill
	Mention	Création / conservation-restauration
	Niveau	L1, L2, L3, M1

L'anglais fait partie des cours à l'ESAA qui sont communs aux étudiants des deux mentions. Le cours d'anglais met l'accent sur une pratique intimement liée au monde de l'art et de la conservation-restauration et stimule la pratique orale de la langue. De nombreux matériels écrits et oraux seront proposés tout au long de l'année. L'étudiant prendra confiance en lui-même à l'écrit et à l'oral. Progressivement pendant leurs études, les étudiants apprendront les outils nécessaires pour qu'ils puissent communiquer en anglais dans le cadre de leur travail pour une meilleure insertion professionnelle.

Enseignement

Après un test effectué en début d'année. les étudiants seront répartis en 4 groupes de niveaux. Ces groupes homogènes servent à la fois pour aller plus vite dans l'apprentissage de l'anglais mais permettent aussi d'avoir une transversalité entre les deux mentions qui réunissent les étudiants. Enseignement par groupes. Les 4 compétences seront abordées (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale) à tour de rôle, ceci en utilisant des documents issus de journaux, revues et documents audiovisuels en lien avec l'art et la transmission patrimoniale. Les étudiants seront souvent mis en situation professionnelle sous forme d'entretiens d'embauche (jeux de rôle), présentations de leurs travaux de conservateur-restaurateur ou artiste devant la classe, formuler leurs démarches 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, lecture et traduction d'articles artistiques et scientifiques. Ces exercices seront utilisés pour approfondir la compréhension écrite et l'acquisition du vocabulaire. Dans chaque cours, les étudiants auront l'occasion de s'exprimer en anglais autour d'un thème lié à notre projet d'école Une école monde(s).

Les discussions en classe, concernent des sujets tels que: comment aborder les questions sociales dans l'art, comprendre les mondes différents dans lesquelles nous habitons, les créations de liens dans nos projets artistiques.

Méthode

Chaque groupe suivra une progression de grammaire adaptée à leurs niveaux, afin de maîtriser la grammaire anglaise, permettant à chaque étudiant d'avancer et travailler sur leurs points faibles. Utilisation des 2 livres de grammaire de Raymond Murphy.

Évaluation

Évaluation individuelle sur la base de la participation orale en cours 30 % (expression orale)

- → Un examen écrit 40% (expression écrite)
- $\rightarrow\,$ Contrôle continu 30 % (compréhension orale et écrite)

Deuxième cycle de la mention création

Projets plastiques du DNSEP — Tutorat de projet individuel

Enseignant	Jean Laube	
Mention	Création	
Niveau	M2	

Objectifs

- → Accompagner les étudiant.e.s et leurs réalisations vers l'exigence, l'autonomie et l'intensité nécessaires à l'épreuve du diplôme et à ses suites.
- → Envisager le passage du diplôme comme une dynamique.

Enseignement

Il s'agit d'un accompagnement méthodologique orienté par la préparation du DNSEP, qui maintient les ouvertures du travail tout en assumant les questions de production, et de finalisation.

Au semestre 9, les axes de travail proposés aux étudiant.e.s suivi.e.s sont:

- → la poursuite d'une activité de dessins articulée avec la réalisation du mémoire.
- → une pensée critique de la forme projet, par le choix de formes d'anticipation (modélisation, maquettes, ébauches) ou celui d'une production définitive légère.

Au semestre 10 les aspects concrets du diplôme sont abordés simultanément aux avancées des projets personnels: décisions d'exposition, économie de production, régie des œuvres, choix des lieux.

Cet accompagnement se fait en relation avec les autres enseignants de pratiques ou de théorie des deux plateformes.

Méthode

Ce suivi se fait au titre du «tutorat individuel de projet», sous forme de rendez vous de travail autour de la production même ou de ses arrière-plans contextuels. Au semestre 10 sont programmés visites d'atelier, tests d'accrochages.

Évaluation

→ Contrôle continu et bilan d'atelier de semestre 9, sur les critères du DNSEP.

L'expérience dans les différents domaines de la photographie: journalistique, documentaire et scientifique, pratique artistique et réalisations plastiques sont autant de points de vue qui ont donné ce désir de transmission, ce rôle de passeur à l'enseignante.

Le partage, l'échange des connaissances, l'approche artistique et scientifique permettent aux étudiants d'aiguiser leur sensibilité à travers différents procédés et mécanismes de pensées. Cette expérience est déterminante. Elle confirme l'importance d'un travail collectif dans un dispositif pédagogique où l'enseignant n'hésite pas, avec les risques possibles d'erreur, à témoigner de son éventuel savoir-faire.

Enseignement

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

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

Méthode

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

Cet apprentissage se déroule sur quatre plans distincts et complémentaires: le choix du cadrage, l'instant décisif de la prise de vue, la sélection et le montage, la mise en forme de l'image objet, les techniques de reproductibilité et de diffusion. Tout cela réclame de la précision, un sens de la justesse dans le choix et les réglages, un permanent aller-retour entre intuition et analyse.

À cela s'ajoute l'idée de projet qui intègre la prise de vue et la réalisation concrète des images, ce qui donne au travail une durée et une continuité évolutive. Et c'est ici que la dynamique de l'atelier comme travail de groupe trouve son efficacité où s'associent des recherches individuelles et singulières et des propos d'ensemble. La narration, plastique, poétique, documentaire préoccupent les étudiants. Il leur faut, dans un premier temps, définir et construire le sens de leur recherche, pour ensuite choisir un ou des supports, (écran, édition, exposition, installation, etc.).

Évaluation

C'est un laboratoire de recherche où les différents médiums, processus, techniques, technologies sont au service de l'idée. Par la médiation des ateliers d'expérimentation et de création, les travaux personnels font l'objet d'une réflexion et d'une analyse régulières dans le cadre d'une évaluation continue. Il faut alors installer le travail personnel au centre du travail pédagogique et par là même, orienter leur travail et leur recherche personnelle afin d'évaluer leur capacité à présenter leurs diplômes. Cette préparation mobilise ainsi toutes les connaissances acquises, les approfondit et les affine aussi bien dans l'ordre théorique et historique que pratique et artistique.

Deuxième cycle de la mention création	-	
Anglais	Enseignant	Jill Myhill
	Mention	Création / conservation-restauration
	Niveau	M2
	!	

Concentration et révision sur des outils nécessaires pour que les étudiants puissent communiquer en anglais dans le cadre de leur travail pour une meilleure insertion professionnelle. Les étudiants seront souvent mis en situation en anglais, avec pour but, de former des créateurs et des conservateurs-restaurateurs, mais aussi de former des professionnels dans leurs mentions choisies.

Enseignement

Enseignement par groupes. Dans chaque cours, ils auront l'occasion de s'exprimer en anglais autour d'un thème actuel ou relevant de leurs mentions : Création ou conservation-restauration. Les 4 compétences seront abordées (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale) à tour de rôle. ceci en utilisant des documents issus de journaux. revues et documents audiovisuels en lien avec l'art et la transmission patrimoniale. Les mises en situation professionnelle: entretiens d'embauche (jeux de rôle), présentations de leurs travaux de conservateur-restaurateur ou artiste devant la classe, 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, etc.

Compréhension, production et traduction d'articles artistique et scientifique.

Méthode

Le groupe suivra une progression de grammaire adaptée à leurs niveaux, afin de maîtriser la grammaire anglaise, permettant à chaque étudiant d'avancer et travailler sur leurs points faibles. Utilisation des 2 livres de grammaire de Raymond Murphy.

Évaluation

Semestre 9

- → Évaluation individuelle sur la base de la participation orale en cours 30 % (expression orale)
- → Un examen écrit 30% (expression écrite)
- → Contrôle continu 40 % (compréhension orale et écrite)
 - Semestre 10
- → Résumé de mémoire en anglais.

Mention 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 conservationrestauration 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.

Mention conservation-restauration

1re année – L1	Histoire de l'art * Philosophie et théorie de l'art * Anthropologie * Attachement aux objets, de la conservation-restauration * Au cœur de la matière * Géologie du numérique * Presse-Papier, documenter et référencer l'œuvre Céramique * Gravure *	La couche peinte, couleur lumière Expression plastique au paléolithique supérieur Sciences de la conservation-restauration Atelier des sciences de la conservation-restauration Matières & Matériaux Cinéma * Langue étrangère – Anglais * Bilans
2e année – L2	Histoire de l'art * Philosophie et théorie de l'art * Anthropologie * Conservation préventive Principes & Pratiques de la conservation-restauration (les Filmogènes, les macros mollécules, les outils, les Pigments) Cinéma Céramique	Sciences de la conservation-restauration Atelier conservation-restauration Matières & Matériaux Cycle de conférences & Intervenants matériaux Langue étrangère – Anglais * Workshops Stage Bilans
3e année - L3	Histoire de l'art * Bureau des écritures Philosophie et théorie de l'art * Anthropologie * Enquête sur les objets individuels d'étude – Préparation au diplôme DNA Atelier de la pensée critique Sciences de la conservation-restauration Atelier conservation-restauration Méthodologie en Conservation	Restauration Cinéma Photo – prise de vue des objets * Matières & Matériaux Céramique Cycle de conférences & Intervenants matériaux Langue étrangère – Anglais * Workshops Stage Bilans
4e année – M1	Gestion et Économie de la culture * Médiation de l'art contemporain * Préparation au stage long (stage en institutions muséales publique au semestre 8) Sciences de la conservation-restauration Méthodologie de la recherche	Didactique, transmission et pédagogie Régie technique Marché public Cinéma Cycle de conférences * Langue étrangère – Anglais * Workshops Bilans
5e année – M2	Gestion et Économie de la culture * Gestion d'entreprise et marchés publics Médiation de l'art contemporain * Anthropologie Séminaire de recherche Art & Arte- factualité Ontologie d'un bien culturel restauré	Coordination – Préparation au diplôme – DNSEP Direction de mémoire Photo * Cinéma Cycle de conférence * Langue étrangère : Anglais *

^{*} Cours transversaux mention création & mention conservation-restauration

Cours de licence 1

Coordination Salma Ghezal

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

Cours de licence 2

Coordination Salma Ghezal

À travers l'étude et le traitement des obiets 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 conservationrestauration 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.

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

Histoire de l'art – Une introduction à l'étude

Enseignante	Sylvie Nayral
Mention	Création / conservation-restauration
Niveau	L1

Objectifs

On peut supposer, en tout étudiant e s'inscrivant dans une école d'art, une curiosité ouverte pour les artistes et les œuvres qui nous précèdent, dont l'histoire de l'art aide à comprendre les différents caractères. Cependant l'immensité du répertoire peut dérouter, et son ordonnancement est lui-même un fait de culture à prendre en compte.

Le cours propose d'aider les étudiant.e.s à explorer sur les trois années du premier cycle cette architecture multiple sous l'angle de la survivance des questions plastiques (année 1), de l'«invention de l'Art» (année 2), et des discours sur l'art (année 3).

L'ambition du cours est d'éclairer le bénéfice ou la nécessité pour les artistes et restaurateurs de prendre appui sur des réalisations antérieures, pour articuler plus justement un travail et ses implications aux temps présents, mais plus encore d'inviter à rentrer dans le temps nécessairement long de l'étude.

Méthode

Multiples sont les œuvres modernes et contemporaines plus ou moins explicitement liées à celles qui les précèdent par la copie, la citation, l'emprunt, l'appropriation, le détournement, la communauté d'interrogations, etc. L'attention à ces relations est la question centrale du cours qui puise dans les périodes Préhistoire, Antiquité et Moyen-Âge pour aborder des œuvres à priori plus proches de nous (XXe et XXIe siècles).

Est considérée l'organisation des ouvrages et bibliothèques d'histoire de l'art selon une chronologie, des champs géographiques, disciplines, médiums, écoles, etc. et sa régulière remise en question, avec une attention aux textes et auteurs rencontrés (Bottero, Vernant, Pline, mais aussi Warburg, Faure, Didi-Huberman, Bailly, Boucheron, Celant, Duras, Perec, etc.).

Enseignement

Des « cours-programme » présentent les modules d'étude, en invitant à la lecture, l'écoute, le visionnement de documents et la production de croquis, dessins, notes, etc.

Ces matériaux sont ensuite mis en forme pour être donnés en partage. Un texte peut être rédigé s'il est absolument personnel, mais un extrait peut aussi être copié, pourvu qu'il le soit à la main. Le travail est titré, les sources précisées (ouvrages et sites consultés), les œuvres légendées. L'autonomie est à construire dès la première année, pour fonder une relation d'avenir à l'étude des savoirs.

Évaluation

Soin accordé aux travaux (notes lisibles, soin des croquis) et à leur présentation sous forme de "planches" ou d'exposés oraux. Dans tous les cas l'attention portée à l'étude prime sur l'originalité du travail

Des rendez-vous individuels pendant les TD en bibliothèque et la permanence du *Bureau des écritures* permettent de considérer le travail de chaque étudiant.e pour mieux le/la guider.

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

Enseignant	Cyril Jarton
Mention	Création / conservation-restauration
Niveau	L1

Objectifs

A travers l'étude de textes et d'œuvres issus d'horizons différents, le cours propose une exploration du corpus théorique accompagnant dans la Grèce classique, mais aussi dans les traditions hindoues et chinoises, le développement des pratiques artistiques. Ces différentes approches se complètent et s'éclairent. Elles révèlent comment l'appréciation des œuvres ou des phénomènes se réfère dans chaque tradition à des processus de perception différents. Platon, dans Hippias Majeur, indique que la vue et l'ouï, permettant distance et abstraction, sont les plus adaptées à l'appréciation de la beauté. L'approche hindoue posée dans les Upanishad puis développée dans le traité de Bharata se concentre sur la Saveur (Rasa) qui sur le modèle de la nourriture s'incorpore à l'organisme entier. La Chine pose comme fondement K'i (souffle et respiration), cause efficiente de toute vie. Ces approches sensibles permettent de rassembler sous le nom d'esthétique - bien que le terme forgé à partir du grec aesthésis (sensation) ne s'impose qu'au XVIIIème siècle dans la philosophie allemande - ces théories décrivant le type d'émotion ou de plaisir qui animent l'artiste ou saisissent le public. Elles ont en commun de combiner, chacune de manière spécifique, l'expérience sensible et celle de la pensée.

L'esthétique européenne, à partir de la seconde partie du XVIIIème siècle, questionnera l'articulation entre le sensible et l'intelligible. La Critique de Jugement d'Emmanuel Kant interroge le caractère universel du jugement de goût dans sa prétention à définir des objets comme beaux ; l'Esthétique de Friedrich W. Hegel, centrée sur le beau artistique, en fait une « expression sensible de l'idée ». Si la séparation du corps et de l'esprit héritée du platonisme est principalement ce que cherche à dépasser l'expérience esthétique européenne, il en va autrement des théories

orientales. Le Rasa est une expérience esthétique globale enveloppant l'être entier, de même qu'en Chine, le souffle de la vie baigne l'ensemble des phénomènes existants mais aussi le non existant que sonde la peinture chinoise. Cette universalité sans concept par laquelle Kant défini le beau d'une manière théorique trouve ici des échos concrets dans une expérience esthétique multisensorielle. Nous verrons comment les philosophies post kantiennes et post hégéliennes initiées par Arthur Schopenhauer et Friedrich Nietzsche chercheront à intégrer ces données extra-européennes dans une approche plus ample.

Méthode

Les notions et concepts sont éclairés par des expérimentations mettant les étudiants en présence d'exemples concrets. Chaque séance fait l'objet d'une mise en situation restituée par un compte-rendu associant notes prises en cours et approfondissements personnels. Les étudiants apprennent à agencer une documentation visuelle (iconographie, croquis, schémas) et à maitriser différents types d'écritures en regard des thèmes abordés: le journal, le compte-rendu, le commentaire de texte, la liste, le dialogue, le fragment, le conte philosophique.

Évaluation

Les expérimentations commencées en cours sous forme de travaux dirigés, font ensuite l'objet d'un travail personnel. La moyenne des différents travaux valide les crédits. Les critères pour chaque rendu sont : qualité de l'expression écrite (sur 5), qualité de la documentation et de la mise en forme (sur 5), utilisation des connaissances personnelles (sur 5), maitrise des connaissances acquises en cours (sur 5).

Se situer dans le monde – De la diversité des enquêtes à la spécificité du terrain en anthropologie

Enseignant	Bernard Müller
Mention	Création / conservation-restauration
Niveau	L1

Objectifs

Sensibiliser à la spécificité de l'apport des méthodes en sciences humaines et sociales. Exposer leur pertinence en école d'art, autant pour la mention création que la mention conservation-restauration.

Enseignement

Ce cours permet de s'initier par la pratique à différents types d'enquêtes qu'elle soit policière, journalistique, littéraire, médicale ou ethnographique, Chacun de ces modes de recherche renvoie à une méthode et un modèle de pensée qui s'inscrit dans une histoire particulière (épistémologie). On portera une grande attention à l'enquête ethnographique (ou terrain anthropologique). En concertation, seuls ou en groupes, selon des questionnements qui sont les leurs, à partir d'actions artistiques, d'obiets 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 porte sur leur environnement immédiat. Les séances théoriques alterneront avec les ateliers pratiques.

Méthode

Appropriation d'outils d'enquête en sciences humaines et sociales par la production autocentrée d'une situation d'apprentissage par la réalisation d'une enquête.

- → Qualité de présence/présence de qualité.
- → Rédaction d'un dossier relatant l'expérience de l'enquête.

La Culture matérielle, un champ partagé

Enseignant	Marc Maire
Mention	Création / conservation-restauration
Niveau	L1

Objectifs

À l'aune d'une culture matérielle et d'une enquête domestiques, savoir mobiliser des outils et méthodes d'examen empruntés aux historiens des sociétés et de l'art, archéologues, anthropologues, ethnologues, sociologues, offrant l'opportunité d'analyser des objets à partir de situations contextuelles, de processus de circulation socialement régulés et de terrains de la vie sociale, de la culture, de l'art et du patrimoine. Les significations que les individus donnent aux choses reposent néces-sairement sur les transactions et les motivations humaines, et plus particulièrement sur la manière dont ces choses circulent et dont on en fait usage. Comment les percer à jour ?

Il s'agit d'apprendre à mettre à profit des moyens permettant de révéler comment et pourquoi des choses sont vénérées, léguées, vendues, délaissées au sein de divers environnements culturels, passés et présents. La récurrence hebdomadaire des rendez-vous proposés vise aussi à comprendre comment les individus trouvent ou accordent de la valeur aux choses et comment ces dernières valorisent les relations sociales, en déterminant les agentivités et biographies auxquelles se prêtent.

Enseignement

Les artéfacts produits et échangés, œuvres d'art, biens culturels, autres objets d'affection qui nous deviennent précieux à divers titres et qui se transmettent, semblent parfaitement mutiques dans leur asservissement aux desideratas de leurs détenteurs. En jonchant nos vies et nos musées, ils contiennent, à tous les sens du terme, le réel des rapports sociaux. Car contrairement à ce qu'on pourrait penser, les individus ne forment pas un « corps social » par un rapport direct entre leurs affects et la société tout entière, représentée par un chef. En réalité et à y voir de plus près, c'est seulement par la médiation de choses qu'elle y parvient. C'est la raison principale pour laquelle cet enseignement s'attache à examiner les objets qui nous

sont chers, dans l'exhaustivité et la complexité de leur trajectoire, sitôt leur livraison au monde. Avec aussi l'indisciplinarité et l'empirisme de nos vécus d'expériences, nous nous attacherons ensemble à examiner non sans le recours à des auteurs éclairés, une « ontologie » des objets chargés de signes symboliques, de marques sociales, d'indices classificatoires et de mémoires incommensurables, que nous chérissons parce qu'ils ont le pouvoir d'outrepasser en silence leur assignation définitive à une seule identité comme pour mieux endosser un autre rôle de sémiophore d'une part invisible et indicible d'attachement personnel humain.

Méthode

L'intérêt du cours présuppose que seules les attentions scientifiques ne suffisent pas à cerner la dynamique relationnelle des objets et leur imbrication dans un réseau d'intérêts particuliers et d'enjeux collectifs que c'est d'abord la considération des attachements, usages, enjeux socio-économiques et gestes qui sont tributaires des objets.

Elle s'appuie sur la découverte et l'étude de situations, de travaux de référence, d'occurrences choisies pour leur exemplarité, leur apport de liens de rapprochement mais aussi sociaux. Qu'il s'agisse d'objets de désirs ou de propriétés garanties par le droit des sociétés modernes, les objets cristallisent des enjeux dont nous nous efforcerons de mettre à jour la teneur. Dans une approche critique, ceux-ci seront discernés et discutés d'abord en équipe puis individuellement, afin de produire une connaissance à même de répondre à un véritable défi heuristique.

- → Présence active en séance.
- → Qualité de la réflexion et de l'analyse, à l'écrit comme à l'oral.
- → Qualité des propositions.

De la conservationrestauration

Enseignant	Marc Maire
Mention	Conservation-restauration
Niveau	L1

Objectifs

Cet enseignement vise une conscientisation de la conservation-restauration, non pas en tant qu'une activité essentiellement manuelle consistant en des applications techniques propres à un métier ou un artisanat d'art auquel aucun enseignement de niveau supérieur ne forme, mais en tant qu'une discipline aujourd'hui normalisée à l'échelon international, au croisement de sciences exactes, humaines et sociales.

Enseignement

Cette focalisation passe notamment par l'explicitation de chartes éthiques et recommandations déontologiques qui ne feront l'impasse ni de la réfutation de clichés et poncifs erronés, ni du recensement historiographique de conceptions successives mais coexistant encore aujourd'hui. Une attention particulière sera dévolue à la précision du vocabulaire et de définitions, à la mise à jour de problèmes et à la clarification d'enjeux dans une perspective historique, philologique, épistémologique et théorique. Enfin, le travail d'étude, de réflexion et d'analyse s'intéressera au champ d'application de la conservation-restauration de biens culturels à l'ESAA, concernant des biens culturels conservés dans des institutions publiques et relevant communément des catégories art contemporain, objets dits « ethnographiques », scientifiques ou encore techniques.

Méthode

Cet enseignement vise le développement progressif des capacités suivantes:

- → réflexion, investigation, et analyse,
- → formulation d'idées ou de questions, à l'oral comme à l'écrit,
- → compréhension des notions et problèmes évoqués en cours,
- → production régulière de travail écrit faisant état d'une démarche critique, individuelle et collaborative,

→ mobilisation de ressources humaines et documentaires en fonction d'une demande en y faisant régulièrement appel.

- → Présence active en séance.
- → Qualité de la réflexion et de l'analyse, à l'écrit comme à l'oral.
- → Qualité des propositions.

Au cœur de la matière

Enseignante	Salma Ghezal
Mention	Création / conservation-restauration
Niveau	L1

Objectifs

Initiation aux matériaux de l'art et du patrimoine.

Enseignement

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. Nous aborderons également certaines notions d'optiques: la couleur, la lumière, la vision, la colorimétrie.

Méthode

Le cours est fait sous forme de cours magistraux.

Évaluation

Une évaluation théorique par semestre.

Premier cycle de la mention conservation-restauration Géologie du Numérique | Enseignant | Aymeric Vergnon | | Mention | Création / conservation-restauration | | Niveau | L1 |

Objectifs

- → Une première traversée de quelques questions liées au numérique.
- → Problématiser.
- → Chercher un travail plastique autour de ces enieux.

Enseignement

Il ne s'agit pas ici d'une histoire de l'art mais de différents coups de sonde autour de problématiques liées à notre monde numérique. Un certain nombre de thèmes sont abordés: comme l'hypnose, la ruine et l'obsolescence, le futur antérieur, l'interaction etc. Nous mélangeons motifs contemporains et sources plus anciennes. Ils servent de points de départ à des explorations personnelles. Après chaque séance «théorique», les étudiants seul ou en petits groupes sont invités à produire une petite forme artistique de leur choix.

Méthode

Le cours, hebdomadaire, commence par une séance en amphithéâtre qui pose la problématique.

Nous dégageons des pistes de travail et une consigne est donnée.

Celle-ci individuellement ou en petits groupes est à faire pour la séance suivante.

Évaluation

Contôle continu

Premier cycle de la mention conservation-restauration		
Presse-papier	Enseignant	Hamid Maghraoui
	Mention	Création / conservation-restauration
	Niveau	L1

Cet enseignement voudrait inciter et/ou encourager les étudiants à l'anticipation artistique personnelle pour la réalisation d'un "objet / document".

Enseignement

À partir des idées, des images, des œuvres, des événements découverts lors des conférences, des sorties et des visites des expositions programmées dans le cadre de ce cours, les étudiants auront à établir une correspondance en lien ou non avec le champ de l'art, découverts et mobilisés pendant l'évolution de leur avancée.

Il s'agit pour eux de prolonger et d'approfondir ce qui a suscité leur intérêt, et de produire en fin de semestre 2, un document dont la forme et le fond seront singuliers, en mettant à profit tous les moyens à leur disposition: textes, images, supports multimédias. etc.

L'enseignement vise à accompagner les étudiants en les guidant dans des directions ignorées, vers des ressources humaines, documentaires, techniques et artistiques dans un temps imparti.

Méthode

Du travail extra-scolaire est aussi demandé pour entretenir une dynamique et un investissement continu. Chaque étudiant émettra des propositions et des réalisations qui pourront être soumises à la discussion et la critique collectives, et se confrontera à des problèmes autant techniques qu'artistiques.

Évaluation

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

Une première évaluation individuelle à la fin du semestre 1 des réalisations (croquis, esquisse, maquette, essais, etc.) en amorce du projet. Compétences attendues à l'issue du semestre 1:

- → Mobiliser des ressources humaines, documentaires, techniques et artistiques, en fonction d'une demande.
- → Formaliser des idées ou des questions.

Une deuxième évaluation à la fin du semestre 2, de la livraison finale du presse-papier. Compétences attendues à l'issue du semestre 2

- → Concevoir et faire évoluer un projet de création originale dans un temps imparti et jusqu'à son aboutissement.
- → Réaliser et terminer un "objet / document" singulier doté de propriétés plastiques et susceptible d'être exposé.

Céramique – Pratiques en conservation -Restauration

Enseignant	Gaël Anasse
Mention	Création / conservation-restauration
Niveau	L1

Objectifs

Pendant ce semestre, il ne s'agit pas de faire des étudiants experts en Céramologie, mais bien de leur faire découvrir les différentes familles de terre, les techniques de façonnage et leur mode de cuisson selon leur territoire d'appartenance et ainsi, envisager une période de fabrication.

L'objectif étant de leur apporter les bases dans l'étude d'un tesson qui leurs permettront d'identifier la catégorie de céramique à laquelle il appartient.

Les objectifs de compétences: être capable de...

- → Identifier les techniques fondamentales de production de céramique, selon les territoires et les périodes.
- → Savoir différencier les périodes et les territoires de production céramique d'après les technologies utilisées.

Enseignement

Qui se décomposent en 5 modules:

- → Les caractéristiques de la terre : Plasticité, porosité, la contraction ;
- → Les catégories de terre utilisées selon le territoire;
- → Les différentes techniques de façonnage et leurs outils :
- → Les différentes techniques de cuisson et des glaçures;
- ightarrow Études de tessons : Modules répartis tout au long du semestre.

Méthode

Analyse de tessons céramiques, compréhension des technologies employées et acquisition des termes techniques en céramique via la création d'un glossaire.

- → Alternance d'assimilations techniques et
- d'applications en ateliers.
- → Atelier d'analyse technique et d'auto-évaluation.
- → Visites de musées archéologiques.
- --> Rencontres de Céramologues.

Évaluation

→ Contrôle continu

Bilan de fin de semestre: les étudiants devront être capables d'identifier la période approximative de conception d'une céramique d'après sa technique et son mode de cuisson.

Premier cycle de la mention conservation-restauration		
Gravure	Enseignant	Carlos Marcano
	Mention	Création / conservation-restauration
	Niveau	L1

Démystifier les visions très formatées de la technique de la gravure technique car on a tendance à penser que le temps de la gravure est révolu alors qu'elle est plus riche et généreuse qu'il n'y parait. une source de recherche et création inépuisable ou la surprise est souvent au rendez-vous. Il s'agira de se familiariser avec les différentes techniques de la gravure. Création des estampes grâce à la technique de la gravure et la multiplicité de l'image imprimée, visant à mieux diffuser le travail créatif. Cette technique presque magique offre un éventail de découverte non négligeable. Appréhender la technique de l'estampe. Alerter les élèves sur les consignes de sécurités, la manipulation du matériel et les dangers, s'avère une des consignes principales.

Enseignement

Ce parcours de formation s'articule autour des techniques élémentaires de la gravure traditionnelle et d'autres moyens d'impression moins conventionnelles avec la possibilité de travailler conjointement avec d'autres enseignants (orientations interdisciplinaires) dont le point commun est l'illustration et la reproduction de l'image, édition. Bien que le travail de recherche créative reste dans la dimension personnelle, les étudiants seront souvent confrontés à apprendre des travaux des autres par l'entremise d'une pédagogie de la communication. Prévention et mise en garde sur l'utilisation du matériel et les dangers d'atelier.

Méthode

Ce parcours de formation s'articule autour des techniques élémentaires.

Réaliser ses propres gravures, selon les procédés acquis en utilisant toutes ces techniques.

Faire découvrir le monotype (technique mixte entre la gravure et la peinture), l'eau forte (plaque gravée à l'aide d'une pointe sèche et trempée dans un bain d'acide), l'aquatinte (utilisation de la résine, bain d'acide), pointe sèche (raver directe sur la plaque à l'aide d'une pointe sèche), encres (mélanges, textures, conservation), papier (découpage, mouillage, manipulation et stockage), presse (consignes de sécurité et précautions, feutre, gabarits d'impressions, entretient). Et l'éditions, une fois les gravures finies.

Création d'une artothèque (fond de l'Estampe de l'ESSA) conjointement menée avec la responsable du centre de documentation. Ces gravures seront dans des Porte-folios, classées par année scolaire, accompagnement de stage ou Workshop.

Évaluation

→ Assiduité et ponctualité.

Ordre, propreté et sécurité au travail, utilisation des outils et matériaux.

- \rightarrow Prise en compte des indications et conseils de l'enseignant.
- → Créativité. Qualité et quantité des réalisations.

À la fin du semestre l'étudiant doit être capable de réaliser, d'identifier les différentes techniques principales de la gravure, en créant leurs propres estampes pas à pas avec un suivi personnalisé selon leurs capacités et en adaptant leur démarche créative à la technique qui lui convient le mieux.

Premier cycle de la mention conservation-restauration		
La couche peinte	Enseignant	Hervé Giocanti
	Mention	Conservation-restauration
	Niveau	L1
1	1	

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

Enseignement

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

Méthode

- → Cours magistraux
- → TD

Évaluation

→ Évaluation sur les acquis en fin de semestre.

Premier cycle de la mention conservation-restauration		
Couleur Lumière	Enseignant	Hervé Giocanti
	Mention	Conservation-restauration
	Niveau	L1
1		

Revenir sur les connaissances issues de l'enseignement en secondaire et aller plus loin. Celles-ci datent du 19e et la connaissance a beaucoup évoluée en la matière depuis. Mettre en adéquation les connaissance empiriques, sensibles, et scientifique. Se servir de ces connaissances dans sa pratique de la couleur (photo, infographie, peinture etc.).

Enseignement

De nombreuses science sont convoqués au sujet de la couleur:

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

Méthode

- → Cours magistraux
- → TD

Évaluation

→ Évaluation sur les acquis en fin de semestre.

Expression plastique au paléolithique supérieur

Enseignant	Hervé Giocanti	
Mention	Conservation-restauration	
Niveau	L1	

Objectifs

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

Seront abordées également les problématiques dans l'optique de la conservation-restauration : copies et conservation des grottes.

Enseignement

Ce cours permet d'aborder « l'art pariétal » sous plusieurs aspects. Factuel : existants (datations, localisations, découvertes). Le contexte : environnement, géologie, l'expérience de la grotte (aspect sensible), les lieux « magiques » :

- → Bestiaire et typologie des représentations, et non représentations.
- → Liens avec les bestiaires mythologiques.
- → Technique et récurrences de pratiques.
- → Stabilité et variabilité des styles.
- → Utilisation du support et des volumes.
- → Le reflexe artistique: Comparatismes ethnographique et artistique.
- → Représentation de la perspective et du mouvement.
- → Théories interprétatives (l'art pour l'art, la chasses, totémique, proto-religion chamanisme, sexualisation, proto-écriture, etc.).

Méthode

- → Cours magistral
- → Visite de la copie de la grotte Chauvet.

Évaluation

→ Évaluation sur les acquis en fin de semestre.

Sciences de la conservation Enseignant | Salma Ghezal | Mention | Conservation-restauration | Niveau | L1

Objectifs

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

Enseignement

Ce cours s'intéresse à la constitution de la matière, sa transformation et ses différents états (Les liaisons chimiques, la polarité des liaisons et des molécules et la cohésion de la matière) ainsi qu'aux réactions mettant en jeu des transferts de protons (réactions acido-basiques) et d'électrons (réactions d'oxydo-réduction).

Méthode

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

- → Deux évaluations théoriques par semestre.
- $\,\rightarrow\,$ Compte rendu noté à la fin de chaque séance de travaux pratiques.

Matières & matériaux

Enseignant	Marie Boyer
Mention	Conservation-restauration
Niveau	L1

Objectifs

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

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

Enseignement

Identification des caractéristiques (compositions chimiques, structures physiques, comportements physico-chimiques, etc.) qui réunissent les matériaux par classe, par famille, etc.
Présentation d'exemples de mise en œuvre des matériaux à travers l'histoire des techniques picturales et plastiques, traditionnelles ou contemporaines pour acquérir des repères chronologiques et techniques.

Méthode

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

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

- → Exposés oraux: coefficient 1
- → Travaux manuels: coefficient 1
- → Évaluations écrites: coefficient 2

À propos – Débat et Cinéma

Enseignant	Nicolas Gruppo
Mention	Création / conservation-restauration
Niveau	L1, L2, L3, M1, M2 (optionnel)

Objectifs

Je ne veux parler que de cinéma, pourquoi parler d'autre chose ? Avec le cinéma on parle de tout, on arrive à tout, Jean-Luc Godard.

À propos n'est pas un ciné-club mais un lieu de débat.

C'est un atelier transversal par ses porosités et le dialogue étroit et permanent qu'il entretient avec la littérature, la musique, l'art, l'ethnologie, la mémoire du monde. etc.

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. En cela, nous pouvons dire que le cinématographe est une invention Proustienne, un instrument de mesure et de mise à distance. Par les moyens du cinéma, nous réfléchissons le monde.

Méthode

Le projet À propos est une collection de débats. L'idée est de confronter des réalisateurs, écrivains, philosophes, critiques, etc. autour de questionnements relatifs au cinéma. Les débats s'appuieront sur des objets cinématographiques qui seront présentés en introduction. Ces débats seront enregistrés (enregistrements sonores et/ou vidéos + portraits photographiques, etc.) et seront publiés en ligne sur un site en lien avec celui de l'école.

Évaluation

→ Contrôle continue et qualité d'implication.

Premier cycle de la mention conservation-restauration			
Anglais	Enseignant	Jill Myhill	
	Mention	Création / conservation-restauration	
	Niveau	L1, L2, L3, M1	

L'anglais fait partie des cours à l'ESAA qui sont communs aux étudiants des deux mentions. Le cours d'anglais met l'accent sur une pratique intimement liée au monde de l'art et de la conservation-restauration et stimule la pratique orale de la langue. De nombreux matériels écrits et oraux seront proposés tout au long de l'année. L'étudiant prendra confiance en lui-même à l'écrit et à l'oral. Progressivement pendant leurs études, les étudiants apprendront les outils nécessaires pour qu'ils puissent communiquer en anglais dans le cadre de leur travail pour une meilleure insertion professionnelle.

Enseignement

Après un test effectué en début d'année, les étudiants seront répartis en 4 groupes de niveaux. Ces groupes homogènes servent à la fois pour aller plus vite dans l'apprentissage de l'anglais mais permettent aussi d'avoir une transversalité entre les deux mentions qui réunissent les étudiants. Enseignement par groupes. Les 4 compétences seront abordées (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale) à tour de rôle, ceci en utilisant des documents issus de journaux, revues et documents audiovisuels en lien avec l'art et la transmission patrimoniale. Les étudiants seront souvent mis en situation professionnelle sous forme d'entretiens d'embauche (jeux de rôle), présentations de leurs travaux de conservateur-restaurateur ou artiste devant la classe, formuler leurs démarches 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, lecture et traduction d'articles artistiques et scientifiques. Ces exercices seront utilisés pour approfondir la compréhension écrite et l'acquisition du vocabulaire. Dans chaque cours, les étudiants auront l'occasion de s'exprimer en anglais autour d'un thème lié à notre projet d'école Une école monde(s).

Les discussions en classe, concernent des sujets tels que: comment aborder les questions sociales dans l'art, comprendre les mondes différents dans lesquelles nous habitons, les créations de liens dans nos projets artistiques.

Méthode

Chaque groupe suivra une progression de grammaire adaptée à leurs niveaux, afin de maîtriser la grammaire anglaise, permettant à chaque étudiant d'avancer et travailler sur leurs points faibles. Utilisation des 2 livres de grammaire de Raymond Murphy.

Évaluation

Évaluation individuelle sur la base de la participation orale en cours 30 % (expression orale)

- → Un examen écrit 40% (expression écrite)
- → Contrôle continu 30 % (compréhension orale et écrite)

Histoire de l'art – Fabrication de l'Art

Enseignante	Sylvie Nayral
Mention	Création / conservation-restauration
Niveau	L2

Objectifs

Outre la construction de repères destinés à renforcer une culture générale en histoire de l'art, le cours doit sensibiliser à la variabilité des relations qui s'établissent entre un regardeur et l'œuvre qu'il considère, le plus souvent via son inscription dans le grand « Musée imaginaire » (Malraux).

Les étudiant.e.s sont également guidé.e.s pour mieux maîtriser les ressources sur lesquelles appuyer et enrichir leur étude.

Méthode

Produites selon des motivations multiples, voire inconnues, certaines réalisations du passé s'en détachent pour devenir œuvres d'art, rejoignant les collections, les musées, etc. Elles adoptent alors un nouveau mode d'existence qui est celui de productions plus récentes, elles bien déterminées à relever de l'Art.

Le cours étudie le vocabulaire dont l'histoire de l'art s'est équipée pour nommer et ordonner les débats et mouvements qui ont animé ces quelques siècles de productions occidentales (Temps modernes) et leurs survivances ou réfutations dans les œuvres contemporaines, en prêtant attention au rôle des images, des expositions, des textes qui instruisent celui que l'on appellera désormais "le regardeur".

Enseignement

Sur la base de présentations cadrant un programme, les étudiant.e.s conduisent leur étude en autonomie, en bibliothèque et à partir de ressources en ligne, avec une attention spéciale portée à celles proposées et/ou personnellement repérées. Les recherches sont restituées et données en partage sous forme de planches (œuvres ou textes reproduits à la main) ou à l'oral. Les bibliographies et sitographies individualisées sont soignées.

Évaluation

L'évaluation est basée sur l'attention aux choix des sources et ressources et le sérieux de leur exploration, sur la régularité de l'étude, et sur le soin donné à sa restitution, qui peut rendre compte des difficultés rencontrées.

Premier cycle de la mention création

Théorie et philosophie des arts – Le monde comparé à un jeu De la pensée d'Héraclite aux développements de la théorie des jeux

Enseignant	Cyril Jarton
Mention	Création / conservation-restauration
Niveau	L2

Objectifs

Cinq siècles avant notre ère, Héraclite écrit : « le temps du monde est un enfant qui joue en poussant des pions; la royauté d'un enfant ». Présente dans le Yi King Chinois, les Upanishad de l'Inde et dans la plupart des cultures traditionnelles, cette comparaison entre monde et jeu est résumée par Nietzsche dans Ainsi Parlait Zarathoustra : « Je considère le monde comme un jeu divin par-delà le bien et le mal, j'ai pour précurseurs la philosophie de Vedanta et Héraclite (...). Chaque chose, chaque être, le monde lui-même, est une lutte de contraires, le lieu d'une joute ».

Ce cours expérimente comment les jeux - senet égyptien, mancalas africains et océaniens, échecs et go... - donnent accès concrètement à la manière dont différentes cultures se représentent le monde : terrains ou plateaux de ieux sont des microcosmes. Nous nous adosserons aux recherches de J.Huizinga (Homo Ludens) et de R. Hamayon (Jouer, une étude anthropologique). Nous verrons comment, selon la formule de Kant, « le jeu des facultés » articulant et stimulant les relations entre l'entendement. l'imaginaire et les sens constitue un terrain propice à « l'éducation esthétique de l'homme » (Schiller) et à l'expression de la liberté. Dans les recherches de L. Wittgenstein sur les « jeux de langage » et dans la théorie des jeux de J. von Neumann, le jeu fournit aussi un modèle efficace pour l'analyse des interactions sociales.

Sur le plan social et politique, un trait spécifique du jeu est de franchir les frontières. Contournant les différences religieuses, linguistiques, politiques, les jeux sont porteurs d'une connaissance profonde qui questionne la part du hasard, de l'adresse et de la réflexion dans le déroulement des actions humaines. Chaque jeu propose des règles et des formes pour expérimenter ces questions d'une manière qui s'écarte des usages habituels. En ce sens, il ouvre un espace où peuvent se rencontrer sur un pied d'égalité joueurs et joueuses de tous horizons. Les jeux constituent le modèle d'une culture cosmo-

polite. A la suite des études de G. Bateson, le jeu partagé avec le monde animal, est aussi un terrain de rencontre entre le monde humain et non humain.

Entre ces différentes aspects théoriques et pratiques, nous examinerons comment cet élargissement du domaine du jeu a conduit à un « tournant ludique » de l'art moderne et contemporain. A partir des Salons des Arts Incohérents, à la fin du XIXème siècle, puis avec les influences des mouvements Dada, Surréalistes et Fluxus, s'est développé un « art-jeu » renouvelant en profondeur les approches artistiques.

Méthode

Les notions sont accompagnées d'études de cas et d'expérimentations. L'étudiant apprend à mobiliser ses connaissances dans le cadre d'un travail de documentation et d'approfondissements personnels (compte-rendu), dans la création de jeux ou de modèles d'analyse (théorie des jeux), dans une réflexion sur les modalités de présentations et d'expositions (article critique, commissariat d'exposition, mise en place de projet). Le principe est d'articuler la reflexion avec des activités concrètes dans le champ culturel.

Évaluation

Les expérimentations proposées en cours font l'objet de comptes-rendus, d'écrits critiques ou de projets. Les critères sont : qualité de l'expression écrite (sur 5), qualité de la documentation et originalité de la mise en forme (sur 5), utilisation des connaissances du cours (sur 5) qualité des propositions au regard des enjeux du cours (sur 5).

L'Ouvroir d'anthropologie potentielle – Du terrain ethnographique aux territoires de l'art

Enseignant	Bernard Müller
Mention	Création / conservation-restauration
Niveau	L2

Objectifs

Se familiariser avec les méthodologies d'enquête en anthropologie/ethnographie et s'en approprier certains outils par la pratique. Repérer la spécificité de la recherche par l'art.

Enseignement

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 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). Cette enquête est appelée « Ouvroir d'anthropologie potentielle » - à la manière d'un exercice littéraire de l'OULIPO (Ouvroir de littérature potentielle) - car elle permet d'ouvrir dans l'art de nouveaux horizons de connaissance. On se demandera ce qu'une œuvre d'art, cinématographique ou même littéraire nous apprend sur la société?

Méthode

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, le fil conducteur à partir duquel seront mis en œuvre des situations construites est la croyance, entendu comme phénomène culturel fondamental qui permet de comprendre comment se produisent les récits.

- → Qualité de présence/présence de qualité.
- → Réalisation d'une enquête et/ou rédaction d'un dossier.

Premier cycle de la mention conservation-restauration		
Conservation préventive	Enseignant	Hervé Giocanti
	Mention	Conservation-restauration
	Niveau	L2

- → 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 et former les différents partenaires professionnels et institutionnels.
- → Connaitre les matériaux de la conservation préventive : emballage et conditionnement.

Enseignement

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

- → Forces physiques, feu, eau, vol, vandalisme, infestations, polluants, lumière
- $\rightarrow\,$ Température incorrecte, humidité relative incorrecte
- → Dissociation (problème de documentation, d'inventaire, etc.).

Méthode

→ Cours magistral

Évaluation

Premier cycle de la mention conservation-restauration		
Les Filmogènes	Enseignant	Hervé Giocanti
-	Mention	Conservation-restauration
	Niveau	L2

Connaissance des filmogénes (résines, gommes, cires, etc.) et leurs applications en conservation-restauration (adhésifs, liant, vernis).

Enseignement

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

Méthode

- → Cours magistraux
- → TD

Évaluation

Premier cycle de la mention conservation-restauration Les macro mollecules Enseignant Hervé Giocanti Mention Conservation-restauration Niveau L2

Objectifs

- → Vulgarisation et cuisine moléculaire. de l'atome à la molécule.
- → La chimie du vivant, chimie du carbone.

Enseignement

- → Van der Walls et les liaisons covalentes,
- → La réticulation: du monomère au polymère. Vieillissement.
- → Les thermoplastique et les thermodurcissables.
- ightarrow Actions de la température et des solvants. La Tg/Tf.
- → Émulsions suspensions (phase interne et phase externe d'une émulsion). Colloïdes

Méthode

→ Cours magistral

Évaluation

Premier cycle de la mention conservation-restauration		
Les Outils Enseignant Hervé Giocanti		Hervé Giocanti
	Mention	Conservation-restauration
	Niveau	L2

→ Connaître les outils et leurs utilisations prévues et imprévues.

Beaucoup d'étudiants ont une culture technique insuffisante. Ce cours a pour but de leur donner à connaitre les outils, les noms et usages de ceux-ci. Il est fait mention des liants, résines, adhésifs, en corrélation avec le cours sur les filmogènes.

Méthode

→ Visite guidée d'un supermarché de bricolage.

Évaluation

→ Évaluation sur les acquis en fin de semestre.

Enseignement

→ Cours est constitué d'une seule séance.

Premier cycle de la mention conservation-restauration		
Les Pigments	Enseignant	Hervé Giocanti
	Mention	Conservation-restauration
	Niveau	L2

→ Reconnaissance de la couleur matière.

Enseignement

→ Histoire des couleurs et des matières: chronologies des découvertes et utilisations. Pigments / charges.

- → La couleur symbole, significations des couleurs.
- → Effets psychiques et données socio-culturelles.
- → Les données scientifiques (fiches matière)
- → CPVC: Brillance / matité.

Méthode

- → Cours magistraux
 - → TF

Évaluation

Premier cycle de la mention conservation-restauration Documentaire — Cinéma Enseignant Nicolas Gruppo Mention Conservation-restauration Niveau L2, L3

Objectifs

Sensibiliser et initier les étudiants aux œuvres cinématographiques dites « documentaires ». Le documentaire reste la plupart du temps assimilé au reportage journalistique ou encore à un cinéma cantonné à sa fonction pédagogique ou scientifique. Or, la vocation du documentaire n'est ni de l'ordre de la communication ni du didactisme. Il ne dispose pas de « recettes » et peut emprunter toutes les formes d'expression et s'approprier tous les sujets. Du « cinéma direct » au documentaire de mémoire, du portrait intimiste au cinéma militant, ou encore du cinéma expérimental au film ethnographique: il n'existe « à priori » aucune limites au champ du documentaire.

Enseignement

- → Analyse de films.
- → Approche d'un langage et d'une écriture.
- → Sensibilisation et apprentissage des techniques.
- → Regard critique et distancié pour penser le cinéma.

Méthode

Cet atelier se construit, autour d'analyses de films «documentaires» de débats.

Par les outils de l'audio-visuel, les étudiants sont invités à fabriquer un ou des films autour de leurs objets ou œuvres d'études.

Croisement des cours autour des enjeux plastiques de l'image avec l'enseignement de Mylène Malberti.

- → Contrôle continue
- → Bilan des expériences plastiques réalisées.

Accompagnements vers l'autonomie en conservation-restauration – Céramique

Enseignant Hervé Giocanti	
Mention	Conservation-restauration
Niveau	L2, L3

Objectifs

Développement de l'autonomie dans la restauration de tessons céramiques

Les objectifs de compétences : être capable de :

- → Identifier les origines d'un tesson céramique de par sa matière et sa technologie,
- → Restaurer une céramique cuite par simple collage,
- → Restaurer une céramique décorée par une restauration muséographique simple,
- → Restaurer une céramique décorée par une restauration illusionniste.

Enseignement

Les cours alternent l'enseignement théorique et les exercices pratiques:

- → La chimie des matériaux céramiques.
- → Les matériaux utilisés en restauration céramique.
- → Tout en continuant de découvrir les techniques de façonnage de l'argile.

Méthode

Séquences d'ateliers hebdomadaires de 2 heures et 45 minutes.

Les étudiants sont confrontés à des tessons qui nécessitent des restaurations diverses :

- → Restaurations archéologiques,
- → Restauration semi-illusionnistes,
- → Restaurations illusionnistes.

- → Contrôle continu.
- → Critères multiples: participation, quantité et variétés des expérimentations, qualité des restaurations, compréhension des enjeux.
- → Bilan de fin de semestre: toutes les restaurations réalisées sont prises en compte, elles sont notées.

Premier cycle de la mention conservation-restauration Sciences Enseignant Salma Ghezal de la conservation Mention Conservation-restauration Niveau L2

Objectifs

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

Enseignement

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

Méthode

Cet atelier se construit, autour d'analyses de films «documentaires» de débats.

Par les outils de l'audio-visuel, les étudiants sont invités à fabriquer un ou des films autour de leurs objets ou œuvres d'études.

Croisement des cours autour des enjeux plastiques de l'image avec l'enseignement de Mylène Malberti.

- → Une évaluation théorique par semestre.
- → Travaux réalisés au cours du semestre et présentations orales.

Premier cycle de la mention conservation-restauration		
Pratique de la	Enseignant	Camille Benecchi
conservation-	Mention	Conservation-restauration
restauration	Niveau	L2

Acquérir les premières bases de la pratique de la conservation-restauration:

- → Comprendre la matérialité des objets, étudier certains matériaux caractéristiques des collections ethnographiques.
- → Établir un constat d'état, diagnostic et une proposition de traitement.
- → Mise en place de gestes de conservation-restauration et de conservation préventive.

Enseignement

L'atelier s'organise à l'année autour d'un ensemble d'objets appartenant à une même collection mais présentant des matériaux et dégradations variés. L'enseignement se base donc sur des exemples concrets, pour s'élargir vers des problématiques plus générales de conservation-restauration. Les étudiants appliquent également les grands principes de la conservation préventive à l'atelier, à leur environnement de travail et aux objets traités.

Méthode

L'étudiant est incité à se placer dans le rôle d'un professionnel de la conservation-restauration. Par petits groupes de travail (2 ou 3), ils sont responsables d'un ou plusieurs objets ainsi que du bon fonctionnement de l'atelier. La mise en commun du travail, les échanges entre les étudiants dans une démarche de partage et la responsabilité de chacun sont au cœur de l'atelier.

- → Implication et responsabilité.
- → Rendus écrits, oraux ou de travaux pratiques.

Sciences de la conservation

Enseignant	Marc Maire	
Mention	Conservation-restauration	
Niveau	L2	

Objectifs

Tout en mettant l'accent sur la maintenance d'un atelier technique spécifique à la conservation-restauration de biens culturels mobiliers, cet enseignement vise à favoriser l'acquisition progressive d'une compétence élémentaire. Seront traités et approfondis particulièrement les pratiques de la description, de l'identification, du constat d'état matériel et de «(dys-) fonctionnement patrimonial » d'un bien culturel selon les contextes passé(s) et actuel(s) de son existence, du diagnostic et pronostic, de la sélection des produits de traitement idoines, de la proposition ou préconisation de traitement, du rapport d'examen, d'étude et de traitement.

Enseignement

Cet enseignement avant tout méthodologique. éthique et pratique en atelier, fait appel à des capacités autant physiques et sensorielles qu'intellectuelles : de mise en sécurité et de manipulation d'objets fragiles, d'utilisation de matériel collectif et d'outillage individuel ou collectif, d'observation et d'examen d'un bien culturel sous l'angle de la conservation-restauration et de recours à des ressources documentaires. Parallèlement à cette activité, un temps est consacré à la méthodologie. Il s'agit d'adopter la démarche heuristique, logique déductive et abductive, à l'instar du détective qui s'appuie sur des indices et des hypothèses susceptibles d'être étayés et corroborés par des connaissances ou informations pertinemment exploitées. L'enieu d'une telle démarche est l'identification d'un bien, le constat de son état de dys-fonctionnement patrimonial, ainsi que de son état physique et sanitaire. La conception et la réalisation d'un rapport d'étude et d'examen parachèvent cette expertise. Ces activités mobilisent des capacités de réflexion, d'analyse et de synthèse pour rendre compte de l'unicité ontologique d'un artefact culturel dans une situation physique et relationnelle donnée, ainsi que des questions et problèmes soulevés

Méthode

Les séances se déroulent en atelier technique au contact de biens culturels «cobayes», en duos ou individuellement. Lors de chaque séance, chaque étudiant se doit de respecter les règles de sécurité en vigueur et d'être en possession du matériel personnel préconisé.

Cet enseignement demande d'exercer des capacités de respect des consignes de sécurité, des biens, des lieux et des personnes, travail en équipe et participation aux échanges, discussions en cours, investissement et prise d'initiative dans les tâches collectives, investissement dans les tâches personnelles et gain en autonomie, mobilisation des connaissances acquises et réitération es gestes appris, progression dans la production de travaux de qualité.

- → Assiduité, régularité, curiosité, responsabilité.
- → Qualité de la participation active aux travaux réalisés.
- → Méthode, exigence, finition, dextérité.

Premier cycle de la mention conservation-restauration Histoire de l'art — Textes | Enseignante

Enseignante	Sylvie Nayral	
•	Création / conservation-restauration	
Niveau	L3	

Objectifs

sur l'art

Le cours de l'année 3 insiste sur la relation aux textes-sources pour développer une attention à la diversité des écrits sur l'art, et apprendre à en cerner et formuler les enjeux.

Il est aussi l'occasion de travailler l'attention et l'écoute, la conversation et la présentation orale. Il explore une vaste bibliothèque, en pointant références et auteurs supposés identifiés par tout étudiant.e en art.

Les textes et ouvrages présentés se relient de manière de plus en plus étroite à leurs productions: en permettant la constitution de bibliographies individualisées liées au travail de DNA, en inspirant éventuellement les textes DNA, voire au-delà, certains ouvrages pouvant prendre dimension de modèles.

Méthode

Les débuts de l'histoire de l'art sont perceptibles au travers de quelques textes aussi rares et épars que les œuvres qu'ils concernent. La production d'écrits devient plus nombreuse dès l'Époque Moderne et s'augmente bientôt considérablement de textes rédigés par les artistes eux-mêmes. L'étude en histoire de l'art s'appuie sur ces textes, non moins que sur la fréquentation sensible des œuvres.

C'est donc par leur biais (plus que celui de la reproduction d'images) que sont approchées les productions contemporaines (XXe et XXIe siècles) et leurs théorisations.

Enseignement

À chaque séance, des étudiant.e.s et l'enseignante présentent des ouvrages, dans l'éventail des possibilités que recouvre la dénomination «textes sur l'art»: écrits d'artistes, écrits critiques, théoriques, correspondances, etc.

L'écoute attentive conduit à qualifier la manière dont la pratique de l'art, l'artiste ou les artistes impliqués sont évoqués. L'attention reste concentrée sur les textes, même quand examinés en regard des œuvres.

Les extraits lus sont choisis avec soin, les auteurs et éditeurs font aussi l'objet d'une attention particulière.

Évaluation

Est attendue une grande attention accordée aux lectures/présentations (3 ou 4 dans le semestre) et à l'écoute/participation.

Est prise en compte également la bibliographie élaborée par chacun.e, liée aux démarches individuelles.

Bureau des écritures – Textes DNA

Enseignante	Sylvie Nayral	
Mention	Conservation-restauration	
Niveau	L3	

Objectifs

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.

Investissement de toutes et tous dans un travail collectif pour relier les différentes propositions du groupe en un ouvrage unique.

Méthode

Incitation à l'écriture en s'appuyant sur des exemples; travail de l'écriture 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, etc. pour formuler une invitation à découvrir l'objet concerné sous un angle allégé des exigences de la discipline conservationrestauration, mais non de celles de l'écriture.

Selon conditions sanitaires, un graphiste pourra accompagner la réalisation collective d'une maquette rassemblant l'ensemble des textes.

Enseignement

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

- → Présence à tous les rendez-vous.
- → Régularité du travail, reprises, soin de l'écriture.
- → Investissement dans la mise en forme

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

	Enseignante	Cyril Jarton	
į	Mention	Création / conservation-restauration	
	Niveau	L3	

Objectifs

L'expérience de l'horizon s'offre à tout un chacun quand il entre en relation avec un «grand espace» mettant en rapport les lieux familiers avec d'autres qui apparaissent dans les lointains successifs jusqu'à atteindre cette zone d'invisibilité, à perte de vue, qui constitue la ligne d'horizon. Dans cette expérience, tout le processus du regard est mobilisé: sa capacité à saisir des détails, des signes, mais aussi à envelopper de vastes ensembles et à se projeter au-delà des itinéraires fréquentés au quotidien. Nous verrons dans un premier temps comment les arts ont éduqué le regard à se déplacer dans des paysages articulant le proche et le lointain, pratiquant ainsi une « dé-provincialisation » de la vision en l'ouvrant sur le monde.

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

Limite à partir de laquelle les choses apparaissent ou disparaissent, l'horizon sollicite une « protension », c'est à dire un effort de projection pour percevoir ce qui se situe encore au loin ou reste inapparent, au seuil du visible. A travers ce cours, nous chercherons à cultiver cette disposition à porter l'attention sur les aspects émergents des événements ou objets d'études, et donc à développer une dimension prospective. Aussi bien en art qu'en conservation-restauration, il s'agira d'élargir et de renouveler la perception à travers ce que Hussert appelle « l'enquête phénoménologique ».

En ce premier quart du XXIème siècle, il s'agira aussi de nous questionner sur l'horizon de la théorie de l'art. Nous chercherons à déterminer quelles sont les expériences qui s'ouvrent à la rencontre avec ce vaste et complexe enchevêtrement de formes de vies et de métissages qui constituent le monde contemporain.

Méthode

Les notions et concepts développés par l'enseignant sont mis en regard d'une iconographie et de situations expérimentales qui ancrent la connaissance en présence d'exemples concrets. Les travaux associés à cette expérience de l'horizon auront pour but d'engager les étudiants dans une démarche de recherche. Différentes formes (textes, graphiques, plans, croquis, prises-de-vues...) seront travaillées en vue d'explorer les possibilités de restitutions d'une expérience philosophique. Il s'agira en particulier d'élaborer une méthodologie en vue de l'écriture du texte accompagnant la soutenance du DNA.

Évaluation

L'évaluation s'effectue sur la base des expérimentations proposées en cours et développées ensuite par un compte rendu de l'étudiant à l'issue de chaque séance. Au second semestre, les travaux se développeront en fonction de l'objet de recherche de chaque étudiant. La moyenne des différents rendus permet d'obtenir la validation des crédits.

Les critères pour chaque rendu sont:

- → qualité de l'expression écrite
- → qualité de la documentation et originalité de la forme
- → utilisation des connaissances personnelles
- → utilisation des connaissances acquises en cours

La performance comme outil de recherche — Des territoires de l'art au terrain ethnographique

Enseignant	Bernard Müller	
Mention	Création / conservation-restauration	
Niveau	L3	

Objectifs

Découvrir les approches artistiques assumant, par le jeu ou la méthode, un rapport à l'anthropologie

Enseignement

Dans la continuité méthodologique des deux années précédentes, il est proposé aux étudiants de se familiariser à 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). On s'intéressera plus particulièrement à des travaux d'artistes qui traitent du patrimoine, de l'histoire des collections, de situations coloniales et décoloniales.

Méthode

Comme les années précédentes, l'enseignement proposé associe théorie et pratique et consiste cette année encore à produire une forme à partir d'une enquête ethnographique au cours de laquelle les étudiants produisent une forme reflétant leurs préoccupations d'artistes, de restaurateur, de chercheur ou de curateur.

- → Qualité de présence/présence de qualité.
- → Réalisation d'un dossier sur un artiste, son œuvre et sa problématique en mettant en lumière son rapport à l'anthropologie.

Atelier d'approche critique

Enseignante	Marc Maire
Mention	Conservation-restauration
Niveau	L3

Objectifs

L'enjeu de ce travail consiste notamment à l'acquisition d'une bonne capacité d'évaluation de la crédibilité d'une source, de l'analyse, des arguments, des étapes du processus de résolution d'un problème, et de développement argumenté d'une position à l'écrit comme à l'oral. Par exemple et dans une situation donnée, un conflit de valeurs attribuées à un bien culturel, pourra être l'objet d'une séance. A retenir au passage que cet enseignement révèle aussi sa portée pédagogique en ce que la capacité de conviction encouragée ici, peut aussi être mise à profit dans une situation de formation.

Enseignement

L'approche critique est une pensée qui fait appel à la raison comme à la réflexion, et qui est orientée vers une décision à prendre concernant une croyance ou une action. Cette pratique déjà prônée en conservation-restauration, pour les francophones par Paul Philippot est à ne pas confondre avec la conception de la pensée critique (Critical Thinking) développée en Amérique du Nord dans le monde de l'entreprise néo-libérale. et se manifestant par les tests de résolution de problème (problem-solving) utilisés lors du recrutement de cadres d'entreprises. A la lumière d'exemples et d'études de cas, cette pratique d'atelier propose de (re)prendre connaissance d'un outillage méthodologique et conceptuel à même d'être déployé dans l'argumentaire étayant une proposition, une préconisation, ou la critique d'un rapport de traitement. Il s'appuiera sur la production de compte-rendus et mémoires produits non seulement à l'EsaA, mais aussi dans des publications nationales et internationales.

Méthode

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

- → Présence active en séance.
- ightarrow Qualité de la réflexion et de l'analyse, à l'écrit comme à l'oral.
- → Qualité des propositions, individuelles ou collectives.

Sciences de la conservation

Enseignante	Salma Ghezal	
Mention	Conservation-restauration	
Niveau	L3	

Objectifs

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

Enseignement

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

Méthode

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

- → Une évaluation théorique par semestre.
- → Présentation orale des projets menés en travaux pratiques
- → Travaux réalisés au cours du semestre et présentations orales.

Pratique de la conservation-restauration

Enseignante	Émilie Masse	
Mention	Conservation-restauration	
Niveau	L3	

Objectifs

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

- → La description, l'identification,
- → Le constat d'état matériel et de « (dys-)fonctionnement patrimonial » d'un bien culturels selon les contextes passé(s) et actuel(s) de son existence,
- → Les diagnostics et pronostics,
- → La sélection des produits de traitement adéquats,
- → La proposition de traitement,
- → Le rapport d'examen et d'étude

Enseignement

L'enseignement est majoritairement pratique. Celui -ci est organisé en 2 approches: une approche spécifique – l'étude et la restauration d'un objet patrimonial par les étudiants – et une approche transversale – l'étude et l'essai de produits et techniques de restauration.

Méthode

Ces cours ont lieu en atelier. Les étudiants doivent avoir leur équipement de protection individuelle (blouse, masque, gants) et du petit matériel (scalpel, pinceaux, batonnet de bois, etc.)
Pour l'approche spécifique, les étudiants travaillent en binômes autour d'un objet patrimonial par lequel ils vont appréhender toutes les étapes de la conservation- restauration: recherches historiques, étude du matériau et des techniques de mise en œuvre, constat d'état et diagnostic, propositions de traitement, opérations de restauration si nécessaire, préconisations de conservation préventive, marquage et conditionnement.

Pour l'approche transversale, les étudiants testeront des produits et méthodes de restauration (ex: adhésifs, produits de nettoyage, etc.) sur des échantillons préparés par leur soin et selon un protocole précis.

- → Présence active en séance et TP.
- → Qualité des travaux produits (rapports de traitement, échantillons, etc.).

Méthodologie en conservationrestauration

Enseignante	Hervé Giocanti	
Mention	Conservation-restauration	
Niveau	L3	

Objectifs

Les étudiant travaillent sur une œuvre spécifique qui leur est confiée pour étude. L'étude concerne l'œuvre et son contexte patrimonial et culturel. L'objectif du traitement en conservation-restauration n'est donc pas le but exclusif de cette étude. Ce travail s'inscrit dans une réalité concrète de la vie de l'œuvre et de la réalité de la profession dans le cadre institutionnel. Il a pour ambition de professionnaliser l'étudiant qui aurait pour ambition de suivre un cursus dans le domaine de la conservation-restauration.

Enseignement

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

Méthode

- → Accompagnement individuel
- → Cours magistraux de méthodologie.

- → Présence active en séance et TP.
- → Qualité des travaux produits (rapports de traitement, échantillons, etc.).

Premier cycle de la mention conservation-restauration		
Regards et points de vue	Enseignante	Mylène Malberti
	Mention	Création / conservation-restauration
	Niveau	L3, M2
!		

L'expérience dans les différents domaines de la photographie: journalistique, documentaire et scientifique, pratique artistique et réalisations plastiques sont autant de points de vue qui ont donné ce désir de transmission, ce rôle de passeur à l'enseignante.

Le partage, l'échange des connaissances, l'approche artistique et scientifique permettent aux étudiants d'aiguiser leur sensibilité à travers différents procédés et mécanismes de pensées. Cette expérience est déterminante. Elle confirme l'importance d'un travail collectif dans un dispositif pédagogique où l'enseignant n'hésite pas, avec les risques possibles d'erreur, à témoigner de son éventuel savoir-faire

Enseignement

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

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

Méthode

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

Cet apprentissage se déroule sur quatre plans distincts et complémentaires: le choix du cadrage, l'instant décisif de la prise de vue, la sélection et le montage, la mise en forme de l'image objet, les techniques de reproductibilité et de diffusion. Tout cela réclame de la précision, un sens de la justesse dans le choix et les réglages, un permanent aller-retour entre intuition et analyse.

À cela s'ajoute l'idée de projet qui intègre la prise de vue et la réalisation concrète des images, ce qui donne au travail une durée et une continuité évolutive. Et c'est ici que la dynamique de l'atelier comme travail de groupe trouve son efficacité où s'associent des recherches individuelles et singulières et des propos d'ensemble. La narration, plastique, poétique, documentaire préoccupent les étudiants. Il leur faut, dans un premier temps, définir et construire le sens de leur recherche, pour ensuite choisir un ou des supports, (écran, édition, exposition, installation, etc.).

Évaluation

C'est un laboratoire de recherche où les différents médiums, processus, techniques, technologies sont au service de l'idée. Par la médiation des ateliers d'expérimentation et de création, les travaux personnels font l'objet d'une réflexion et d'une analyse régulières dans le cadre d'une évaluation continue. Il faut alors installer le travail personnel au centre du travail pédagogique et par là même, orienter leur travail et leur recherche personnelle afin d'évaluer leur capacité à présenter leurs diplômes. Cette préparation mobilise ainsi toutes les connaissances acquises, les approfondit et les affine aussi bien dans l'ordre théorique et historique que pratique et artistique.

Cours de master 1

Coordination Marc Maire

La quatrième année marque l'entrée de plainpied dans un deuxième cycle qui vise résolument un adossement à la recherche et à la professionnalisation. Le premier semestre du DNSEP est consacré à l'acquisition des méthodes d'exploitation de ressources aussi bien humaines qu'utilitaires et documentaires. Encouragé à l'autonomie, chaque étudiant s'engage dans la réalisation d'un projet personnel en bénéficiant d'un suivi individuel par un directeur de projet et collectif par des séances mensuelles sous forme de séminaire. Un cours de Méthodologie de la conservation-restauration donne suite au parcours sur l'historiographie et l'anthropologie pour questionner depuis l'herméneutique et la sémiotique, les formes et les outils cognitifs établis dans les protocoles d'actuation des conservateurs-restaurateurs. Cet enseignement de récente implantation en France, est innovant à l'échelle internationale et s'attelle notamment à l'étude de l'image, de l'écrit scientifique et leurs usages dans la pratique et la documentation de la conservation-restauration. En complément, un enseignement aborde les aspects administratifs et juridiques de l'exercice de la profession - telle que définie à l'échelon international par l'ICOM et l'ECCO – en relation avec les institutions publiques. Chaque étudiant est tenu d'effectuer un stage d'au moins trois mois au second semestre dans l'une de ces institutions. 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 chantiersécole 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.

Cours de master 2

Coordination Marc Maire

L'enseignement dispensé en cinquième année ou deuxième année du second cycle, est principalement consacré à l'accompagnement des étudiants dans leur démarche de recherche et de réalisation de leur projet personnel. Il s'inscrit dans la continuité de la préparation à l'insertion professionnelle qui passe par une familiarisation avec des notions de droit, les formes d'entreprise, la législation des marchés publics, l'organisation et le pilotage d'un projet. Le mode d'enseignement privilégié à ce niveau du cursus est le séminaire. Déjà fréquenté en quatrième année, il est accentué au cours de cette cinquième année, dont la finalité est l'acquisition de compétences méthodologiques et théoriques requises par la mise en œuvre d'un travail de recherche en lien avec un projet professionnel. Placé sous l'autorité à la fois d'un directeur de projet et d'un directeur de mémoire, chaque étudiant réalise un travail d'enquête, au sens pragmatiste du terme, et de documentation portant sur un objet confié par une institution publique, dans la perspective de traitements de conservation-restauration et le cadre du droit fixé par le Code du patrimoine. L'enjeu consiste d'abord à faire état des problèmes que pose spécifiquement un bien culturel. Il s'agit ensuite de réaliser un constat d'état et enfin, d'envisager et de mettre en œuvre des solutions de traitement aiustées aux contraintes, à la fois patrimo - niales ou muséales. déontologiques et de réintégration sociale, qui sont du ressort de la conservation-restauration. Ce travail aboutit à la rédaction d'un mémoire qui mobilise l'ensemble des acquis assimilés durant les années précédant le diplôme, dont l'obtention repose sur la qualité d'une double soutenance. La première est celle du mémoire, qui permet de révéler les capacités réflexives, méthodologiques analytiques et critiques de l'étudiant. La seconde est celle du projet. qui permet de mettre en évidence ses compétences professionnelles. Par la présentation publique de ses résultats, chaque prétendant au DNSEP de la mention conservation-restauration démontre son aptitude à intervenir, en tant que conservateur-restaurateur habilité par la Direction des musées de France et le Code du patrimoine, sur des collections patrimoniales publiques. Comme il a été précisé précédemment, cette compétence relève d'une véritable ingénierie de la conservation-restauration de biens culturels.

Gestion et économie de la culture

Enseignant	Pierre Vialle	
Mention	Création / conservation-restauration	
Niveau	M1, M2	
ļ		

Objectifs

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

Enseignement

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

Méthode

L'enseignement sera dispensé au moyen de cours structurés autour de l'étude de travaux sociologiques, économiques et historiques, ainsi que par l'analyse d'œuvres d'art contemporain et par l'évocation d'anecdotes et de situations vécues ou rapportées. Des travaux individuels de recherche et des exercices pratiques permettront une découverte concrète de l'administration de l'art.

Évaluation

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

Médiations de l'art contemporain

Enseignant	Stéphane Ibars		
Mention	Création / conservation-restauration		
Niveau	M1, M2		

Objectifs

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

Enseignement

Les différents gestes à l'œuvre durant les 60 dernières années seront étudiés de sorte que les ruptures initiées soient mises en perspective avec les contextes historiques, politiques, culturels dans lesquels elles sont nées. Surtout elles seront mises à l'épreuve de l'actualité et du devenir des promesses sensibles énoncées par les artistes. La chronologie proposée sera constituée d'aller-retours entre différentes périodes, différents gestes, différents territoires et embrassera des thématiques précises: Les nouvelles avant-gardes et la révolution artistique des années 1960-1970 (art conceptuel et minimal, land art) / La question de la vidéo et de la photographie dans le champ de l'art contemporain / Autour de la peinture : disparition et réapparition / Appropriations culturelles et Postproductions / Esthétique relationnelle / La figure de l'artiste en ethnographe / Performer !/ L'exposition à l'œuvre / Les nouveaux mondes de l'art.

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

Évaluation

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

Préparation au stage long

Enseignant	Marc Maire	
Mention	Conservation-restauration	
Niveau	M1,	

Objectifs

Au semestre 8, les étudiant.e.s effectuent un ou plusieurs stages en institution(s) pendant une période longue d'au moins trois mois pleins. Ce cours a pour but d'accompagner et préparer les étudiant.e.s dans leur collecte d'informations et dans leur quête de point(s) de chute tout au long du semestre 7. La communication avec des interlocuteurs privilégiés, l'élaboration de contenus de projets ou d'attentes, les règles de conduite professionnelle, l'organisation de son temps de recul sur le stage feront partie des points abordés.

Enseignement

Cet enseignement prépare à la manière d'exercer régulièrement un regard critique en prenant de la distance sur les professionnels, lieux et situations dont ils seront, interlocuteurs, acteurs et témoins. Cette démarche outre des opérations particulières, feront l'objet d'un rapport critique de stage produit, et à l'oral, et sous forme de document donnant lieu à l'attribution de crédits ECTS.

Méthode

Chaque rendez-vous hebdomadaire est l'occasion d'entretenir une émulation collective et de considérer l'évolution de la recherche de stage(s) et des moyens mis en œuvre.

- → Assiduité aux séances de cours.
- → Qualité et régularité du travail fourni.

Sciences de la conservation

Enseignant	Salma Ghezal	
Mention	Conservation-restauration	
Niveau	M1	

Objectifs

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

Enseignement

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

Méthode

Les cours sont basées en première partie sur l'analyse et la critique de travaux de recherches publiés, et en deuxième partie sur la rédaction d'argumentaires pour une demande d'examens et d'analyses scientifiques.

- → Une évaluation théorique à la fin du semestre
- → Présentations orales de travaux réalisées pendant le semestre
- → Rapports de demandes d'analyse

Méthodologie de rédaction de mémoire de recherche

Enseignant	Salma Ghezal	
Mention	Conservation-restauration	
Niveau	M1	

Objectifs

Amener l'étudiant à acquérir des bases méthodologiques de recherche pour mener à bien son mémoire de diplôme, affiner sa capacité de réflexion et organiser sa recherche de façon construite, ordonnée et rigoureuse.

Enseignement

Le cours porte sur toute la démarche suivie par l'étudiant dans la réalisation d'un projet de recherche, de comment choisir son sujet de recherche à sa valorisation et sa communication, en passant par la collecte des données bibliographiques, la rédaction du mémoire, la préparation de la soutenance.

Évaluation

 $\,\to\,$ Participation et travaux individuels présentés pendant les séances de cours.

Deuxième cycle de la mention conservation-restauration Didactique, Enseignant Marc Maire transmission, pédagogie Mention Conservation-restauration Niveau M1

Objectifs

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

Aussi, la nature de ce cours est une conséquence directe de cette prise de conscience. L'enseignement à caractère expérimental qui sera prodigué, se réalisera à partir de la pratique. Confronté à un bien culturel problématique, chaque étudiant.e. (individuellement et en équipe) se verra confié la mission d'enseigner des formes de savoirs dont il aura réfléchi et construit la forme. Pour ce faire, des notions et autres références théoriques seront convoquées et analysées quant à leur portée. Telle celles de Paolo Freire qui a établi l'éducation comme un processus de conscientisation, d'émancipation et de libération. Dans ses livres les plus remarqués, Pédagogie des opprimés et Pédagogie de l'autonomie, il a développé une pensée relative à l'éducation des adultes non sans son aspect politique. « Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. » (Freire P., Pédagogie des opprimés -Conscientisation et révolution, Maspero, Paris 1974). Cet enseignement vise à à l'acquisition et à l'amélioration progressives des capacités de transmettre oralement des formes de savoir construire un programme d'enseignement, communiquer avec des interlocuteurs d'autres disciplines, savoir exploiter des ressources théoriques.

Enseignement

I donne lieu aussi à un prolongement dispensé dans un séminaire de cinquième année. Les compétences acquises dès l'année 4 sont concrétisées par l'intervention pratique des étudiant.e.s de cinquième année dans un accompagnement des étudiants de L2 CR et L3 CR aux sein et service des ateliers, dans un rôle d'assistant du responsable de l'enseignement.

Méthode

Cet enseignement balaye un panorama des pédagogies critiques. L'enseignement est avant tout pratique autour d'un projet individuel d'enseignement de chaque étudiant.e, élaboré pour être destiné à des élèves du secondaire inscrits en «arts plastiques».

- → Assiduité aux séances de cours.
- → Qualité de la participation aux séances collectives.
- → Qualité de l'enseignement proposé.
- → Qualité de discours.

À propos – Débat et Cinéma

Enseignant	Nicolas Gruppo	
Mention	Création / conservation-restauration	
Niveau	L1, L2, L3, M1, M2 (optionnel)	

Objectifs

Je ne veux parler que de cinéma, pourquoi parler d'autre chose ? Avec le cinéma on parle de tout, on arrive à tout. Jean-Luc Godard.

À propos n'est pas un ciné-club mais un lieu de débat.

C'est un atelier transversal par ses porosités et le dialogue étroit et permanent qu'il entretient avec la littérature, la musique, l'art, l'ethnologie, la mémoire du monde. etc.

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. En cela, nous pouvons dire que le cinématographe est une invention Proustienne, un instrument de mesure et de mise à distance. Par les moyens du cinéma, nous réfléchissons le monde.

Méthode

Le projet À propos est une collection de débats. L'idée est de confronter des réalisateurs, écrivains, philosophes, critiques, etc. autour de questionnements relatifs au cinéma. Les débats s'appuieront sur des objets cinématographiques qui seront présentés en introduction. Ces débats seront enregistrés (enregistrements sonores et/ou vidéos + portraits photographiques, etc.) et seront publiés en ligne sur un site en lien avec celui de l'école.

Évaluation

→ Contrôle continue et qualité d'implication.

Deuxième cycle de la mention conservation-restauration		
Anglais	Enseignant	Jill Myhill
	Mention	Création / conservation-restauration
	Niveau	L1, L2, L3, M1

L'anglais fait partie des cours à l'ESAA qui sont communs aux étudiants des deux mentions. Le cours d'anglais met l'accent sur une pratique intimement liée au monde de l'art et de la conservation-restauration et stimule la pratique orale de la langue. De nombreux matériels écrits et oraux seront proposés tout au long de l'année. L'étudiant prendra confiance en lui-même à l'écrit et d'oral. Progressivement pendant leurs études, les étudiants apprendront les outils nécessaires pour qu'ils puissent communiquer en anglais dans le cadre de leur travail pour une meilleure insertion professionnelle.

Enseignement

Après un test effectué en début d'année, les étudiants seront répartis en 4 groupes de niveaux. Ces groupes homogènes servent à la fois pour aller plus vite dans l'apprentissage de l'anglais mais permettent aussi d'avoir une transversalité entre les deux mentions qui réunissent les étudiants. Enseignement par groupes. Les 4 compétences seront abordées (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale) à tour de rôle, ceci en utilisant des documents issus de journaux, revues et documents audiovisuels en lien avec l'art et la transmission patrimoniale. Les étudiants seront souvent mis en situation professionnelle sous forme d'entretiens d'embauche (jeux de rôle), présentations de leurs travaux de conservateur-restaurateur ou artiste devant la classe, formuler leurs démarches 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, lecture et traduction d'articles artistiques et scientifiques. Ces exercices seront utilisés pour approfondir la compréhension écrite et l'acquisition du vocabulaire. Dans chaque cours, les étudiants auront l'occasion de s'exprimer en anglais autour d'un thème lié à notre projet d'école Une école monde(s).

Les discussions en classe, concernent des sujets tels que: comment aborder les questions sociales dans l'art, comprendre les mondes différents dans lesquelles nous habitons, les créations de liens dans nos projets artistiques.

Méthode

Chaque groupe suivra une progression de grammaire adaptée à leurs niveaux, afin de maîtriser la grammaire anglaise, permettant à chaque étudiant d'avancer et travailler sur leurs points faibles. Utilisation des 2 livres de grammaire de Raymond Murphy.

Évaluation

Évaluation individuelle sur la base de la participation orale en cours 30 % (expression orale)

- → Un examen écrit 40% (expression écrite)
- → Contrôle continu 30 % (compréhension orale et écrite)

Gestion d'entreprise et marchés publics

Hervé Giocanti	
Conservation-restauration	
M2	

Objectifs

Ce cours est pensé pour aguerrir les étudiants à leur future activité professionnelle et ce de manière concrète et explicite. La réalité administrative d'une entreprise, fiscale, comptable.

Comment répondre à un marcher public.

Enseignement

Les différents statuts. N° Insee et convention collective. Qu'est-ce qu'un chiffre d'affaire, un résultat, la TVA. Charges d'une entreprise. Investissement et amortissement. Déclarations fiscales, bilan et centres de gestions agréés. Marché public, histoire et évolution de la réglementation. Le MAPA, et ses différentes adaptations. Les formalités et la procédure dématérialisé, les plateformes, certifications des signatures numériques, les documents contractuels. Faire un devis, une note méthodologique. Les habilitations, qui peut répondre aux marchés concernant le patrimoine, les métiers d'art ? Présentation d'une entreprise. Logiciels nécessaires à la gestion d'entreprise. Cotraitances, sous-traitance, salariats. Droits et obligations du salarié.

Méthode

- → Cours magistraux
- → TΓ

Évaluation

→ Évaluation sur les acquis en fin de semestre sous la forme d'une simulation de réponse à un appel d'offre.

Deuxième cycle de la mention conservation-restauration			
Regards et points de vue	Enseignante	Mylène Malberti	
	Mention	Création / conservation-restauration	
	Niveau	L3, M2	

L'expérience dans les différents domaines de la photographie: journalistique, documentaire et scientifique, pratique artistique et réalisations plastiques sont autant de points de vue qui ont donné ce désir de transmission, ce rôle de passeur à l'enseignante.

Le partage, l'échange des connaissances, l'approche artistique et scientifique permettent aux étudiants d'aiguiser leur sensibilité à travers différents procédés et mécanismes de pensées. Cette expérience est déterminante. Elle confirme l'importance d'un travail collectif dans un dispositif pédagogique où l'enseignant n'hésite pas, avec les risques possibles d'erreur, à témoigner de son éventuel savoir-faire.

Enseignement

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

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

Méthode

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

Cet apprentissage se déroule sur quatre plans distincts et complémentaires: le choix du cadrage, l'instant décisif de la prise de vue, la sélection et le montage, la mise en forme de l'image objet, les techniques de reproductibilité et de diffusion. Tout cela réclame de la précision, un sens de la justesse dans le choix et les réglages, un permanent aller-retour entre intuition et analyse.

À cela s'ajoute l'idée de projet qui intègre la prise de vue et la réalisation concrète des images, ce qui donne au travail une durée et une continuité évolutive. Et c'est ici que la dynamique de l'atelier comme travail de groupe trouve son efficacité où s'associent des recherches individuelles et singulières et des propos d'ensemble. La narration, plastique, poétique, documentaire préoccupent les étudiants. Il leur faut, dans un premier temps, définir et construire le sens de leur recherche, pour ensuite choisir un ou des supports, (écran, édition, exposition, installation, etc.).

Évaluation

C'est un laboratoire de recherche où les différents médiums, processus, techniques, technologies sont au service de l'idée. Par la médiation des ateliers d'expérimentation et de création, les travaux personnels font l'objet d'une réflexion et d'une analyse régulières dans le cadre d'une évaluation continue. Il faut alors installer le travail personnel au centre du travail pédagogique et par là même, orienter leur travail et leur recherche personnelle afin d'évaluer leur capacité à présenter leurs diplômes. Cette préparation mobilise ainsi toutes les connaissances acquises, les approfondit et les affine aussi bien dans l'ordre théorique et historique que pratique et artistique.

1 U

TO DELLA LEO DEUA DI ATTTONATO PLATEFURIMES LEOTE UNIVIEU

Plateforme "PAS" — Parole Action Situation

Enseignants	Nicolas Gruppo Cyril Jarton Mylène Malberti Bernard Müller
Mention	Création
Niveau	L3, M1, M2

Présentation

La plateforme 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 aussi une proposition pédagogique interdisciplinaire et un espace de recherche nouveau créant une situation d'émulation entre les sciences humaines, les pratiques plastiques et la conservation-restauration. À travers un séminaire. des ateliers (journées d'études et d'expérimentation) et des projets, il s'agit d'ouvrir 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 École 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.

Équipe

Enseignants référents: 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).

Enseignants associés (autour d'un apport ou projet spécifique): Hervé Giocanti, Zoé Renaudi (conservation-restauration d'expositions, d'objets et performances Fluxus), Véronique Mori (documenter la performance, la vidéo dans l'espace scénique).

Objectifs pédagogiques

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.

Organisation

Séminaire Parole Action situation L3 M1 M2 4 entrées:

Nicolas Gruppo: Débats et conversations Cyril Jarton: Anatomie de la performance Mylène Malberti: La photographie-action Bernard Müller: Anthropologie en situation

1 à 2 journées d'études et d'expérimentions mettant en pratique les pistes ouvertes dans le séminaire. Le vendredi après-midi est consacré à la restitution des travaux.

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.

Plateforme Objets / Dispositifs

Enseignants	Jean Laube, Alain Léonesi, Sylvie Nayral	
Mention	Création	
Niveau	L3 M1 M2	

Présentation

La Plateforme Objets / Dispositifs propose un programme de travail et recherche aux étudiants pour accompagner la ressaisie critique de leurs expérimentations et leur contextualisation.

Les étudiants s'engagent à participer au chantier proposé par les enseignants et acceptent de s'ouvrir aux propositions de travail sans à priori. Ces propositions doivent les mobiliser sur ce qui traverse, dans le champ de l'art, les enjeux particuliers aux pratiques produisant des objets tangibles « autonomes »: on pourra parler de dessin, peinture, sculpture, de photographie ou même de vidéo, soit d'objets par tradition attachés à l'exposition, aux lieux de la galerie ou du musée, avec toutes les variations et extrapolations permises quant à leur production comme leur mode de mise en circulation, et leurs frottements avec d'autres disciplines.

Au travers d'un programme structuré en modules d'enseignement, les étudiants travaillent à qualifier les modes de passage de l'atelier au domaine public, et les modalités plastiques, pratiques, esthétiques et politiques de ces passages. Leur travail est convoqué, et celui d'autres artistes choisis pour mobiliser leur attention.

Ce programme s'appuie sur les enseignements fondamentaux des années de licence 1 et 2.

Organisation

Ateliers, ARC, workshops

Modules d'enseignement

Atelier Méthodologie du projet plastique

Jean Laube et Alain Léonési, enseignant associé

Atelier Accrochage

Alain Léonési et Jean Laube, enseignant associé Partenariat ESAA/Galerie associative Art-Up.

ARC (Atelier de recherche et création) Les Temps de l'œuvre

Jean Laube, Alain Léonési, Sylvie Nayral

Atelier édition / Bureau des écritures / encadrement mémoires

Sylvie Nayral

Atelier Exposer / S'exposer - Soutenir / Informer / Argumenter les recherches, les choix, les dispositifs, les résolutions plastiques

Alain Léonési

Workshop Retour à l'envoyeur

Alain Léonési, avec la structure Échangeur 22

Workshop Paris/Galeries

Sylvie Nayral, Jean Laube

Workshop Dessin tout terrain

Raphaëlle Paupert-Borne, Artiste invitée.

Sylvie Nayral, enseignante référente.

Dans le cadre des workshops «Écoles du sud». Ce workshop s'adresse également aux étudiants de L1/L2, en création et restauration.

Module Méthodologie du projet plastique

Enseignants	Jean Laube et Alain Léonesi
Mention	Création
Niveau	L3 M1 M2

Objectifs

Développer les outils d'anticipation et de prospective. Développer une méthodologie du faire et du processus de réalisation.

Enseignement

Il s'agit d'un accompagnement à la réalisation qui dialogue entre processus et résultat.

Les questionnements se portent sur les sources, éléments initiaux, (quoi), sur les procédures, (comment), sur l'adresse du travail (pour qui), (où).

On recherche des outils de critique dans le travail plastique et dans une réflexion distanciée sur ses gestes et ses modalités. Dans une culture des gestes, des écritures et des matériaux.

Les dispositifs du dessin, de la série, de la documentation, de la maquette, des changements de format: ces entrées concrètes sont abordées pour mettre ou remettre le travail en mouvement.

Méthode

Au premier semestre de l'année en cours, les ateliers se déroulent sur des propositions collectives et expérimentales autour de lectures et d'écritures d'espaces. Chaque séquence de travail collective donne lieu à une restitution.

Les ateliers se font en dialogue avec L'ARC «Les temps de l'œuvre » de la Plateforme Objets et Dispositifs.

Ils s'articulent ensuite aux suivis des diplômes en L3 et M2 et aux avancées concrètes des travaux de recherche étudiant e.s. en M1.

Évaluation

Contrôle continu et bilans d'atelier en fin de semestres, critères du DNA ou du DNSEP

Module Accrochages Enseignants Alain Léonesi et Jean Laube Mention Création Niveau L3, M1, M2

Objectifs

Pratique et expérimentations de la mise en espace des objets et réalisations plastiques.

Enseignement

On peut illustrer les rapports entre réalisation plastique et exposition par leurs rapports au temps. Ou bien la réalisation précède l'exposition, ou bien la réalisation est simultanée de l'exposition, ou encore la réalisation et l'exposition sont un même geste.

Ces configurations procèdent de moments historiques différents mais coexistent dans les pratiques contemporaines.

On s'attachera à les éprouver pour les comparer: conception, réalisation, exposition et ses suites ou annexes, il s'agit pour les étudiants d'apprendre à donner à voir les différentes phases de leurs recherches pour mettre en lumière les questions qu'elles posent, et pour favoriser leur concrétisation.

Cela va d'extraire une réalisation en cours de l'atelier pour en vérifier la possibilité, à éprouver concrètement les contraintes de l'exposition en vraie grandeur.

L'exposition est au sens commun une sortie, une fin de la création: il s'agit ici de replacer la monstration dans le travail de création.

Méthode

Les étudiants, seuls ou en groupe, sont amenés à produire la mise en regard d'un travail fini ou en cours, et à envisager différents partis pris avec l'accompagnement des enseignants, entretiens individuels ou travaux dirigés dans l'espace dédié aux plateformes, Ateliers Champfleury.

D'autres espaces sont à explorer dans les deux sites de l'École et hors l'École.

En 2020-21, sous le titre *Un lieu/D'un projet à l'autre*, un lieu est ouvert à ce travail en partenariat avec l'association Art-Up, Avignon.

Évaluation

Contrôle continu et bilans d'atelier en fin de semestre, critères du DNA ou DNSEP.

ARC Les temps de l'œuvre

Enseignants	Jean Laube, Alain Léonesi, Sylvie Nayral
Mention	Création
Niveau	L3, M1, M2

Présentation

L'ARC Les Temps de l'œuvre (atelier de recherche et de création) construit à plusieurs mains un programme de visites de lieux d'exposition et de rencontres d'artistes et individus engagés dans une forte défense de l'art contemporain.

L'attention est concentrée sur les espaces et moments de contact de l'œuvre et du «regardeur», étendus à celui l'atelier, et ce qu'engage la perspective d'une présentation à un public, spécialisé ou non.

Invités

Chaque année, la rencontre de personnalités invitées établit un réseau de références permettant d'entendre et d'interroger, depuis la variabilité des expériences et lieux d'inscription, l'étendue et la complexité des questions abordées.

Les lieux et les œuvres (reproduites, visitées sur site) offrent un autre registre auquel se confronter pour relier et situer les recherches.

L'ARC oriente donc l'attention des étudiant.e.s sur les objets tangibles et leur mode d'existence dans l'espace, de l'atelier vers l'extérieur, du moment de la conception et production à celui de l'exposition, et retours, ou encore de la projection vers la réalisation.

Les étudiant.e.s sont invité.e.s à préparer les rencontres et visites, à y participer activement, et à travailler à leur restitution (cf. atelier Bureau des écritures).

Du fait des limitations imposées par la crise sanitaire, le programme construit pour l'année scolaire 2020/21 est sans cesse remis en question. Il fera l'objet d'adaptations tant pour les invitations que pour les visites de lieux d'exposition.

Évaluation

Présence assidue et active aux rencontres et visites.

Bureau des écritures / Atelier édition

Enseignante	Sylvie Nayral (et graphiste invité)
Mention	Création
Niveau	L3

Objectifs

Réaliser un mémoire de l'année de l'ARC Les Temps de l'œuvre (Plateforme Objets/ Dispositifs). Faire ensemble. Il s'agit de produire un « journal » sur une année ou presque, en vue d'une édition à plusieurs mains pour rendre compte des rencontres, des événements saillants, mais aussi des questions relevées et traitées lors des échanges, à l'intérieur comme à l'extérieur, et prolongés par les contributions de chacun.e.

Apprentissage de l'édition au travers d'une expérience partagée, à distance du travail personnel, sans l'oublier tout à fait.

Méthode

L'atelier invite chaque étudiant.e à produire des matériaux pendant et suite aux divers événements proposés dans le cadre de l'Arc « Les Temps de l'œuvre »: sorties, invitations, workshops, avec une attention aux questions travaillées par l'ARC.

Les matériaux collectés sont examinés, travaillés, retravaillés, choisis, organisés, complétés en vue de la constitution d'un mémoire collectif.

Pour construire la forme à donner à l'assemblage (graphisme éditorial), une suite de séances au fil de l'an ou un mini workshop (3 à 4 jours) sont envisagés.

(Selon le contexte sanitaire qui implique une adaptation constante du travail).

Enseignement

Rendez-vous hebdomadaires, horaires variables.

Évaluation

Présence assidue aux rendez-vous collectifs. Qualité des contributions, engagement.

Exposer / S'exposer

Soutenir / Informer / Argumenter les recherches, les choix, les dispositifs, les résolutions plastique

Enseignant	Alain Leonesi
Mention	Création
Niveau	M1-M2

Objectifs

Soutenir la pertinence et l'autonomie de l'œuvre Méthodologie du projet artistique/Écritures de projet - Atelier d'accrochage (voir fiche modules : plateforme Objets et dispositif)

Méthodologie Individuelle de la création (direction de projet)

Méthode

Atelier collectif / Projet d'atelier (Voir fiche module: Plateforme Objets et dispositifs)

Suivi et RV individuel (Direction de projet)

Suivi des recherches collectives et individuelles

Suivi individualisé et collectif du développement des propositions

Suivi des mises en œuvre plastique
Anticipation et expérimentation des accrochages
Plan / Maquette / Prototype / Simulation
Suivi carnet de bord / Carnet de recherche

Enseignement

Projet d¹atelier: proposition collective / Propositions individualisées

Lecture commentée et présentation de catalogues, d'œuvres, d'artistes, d'expositions, d'événements artistiques en fonction des contenus d'ateliers

Préparation soutenance diplôme (M2)

Évaluation

Rendu Travail Dirigé

Contrôle continu et bilan d'étape (expérimentation et accrochage d'atelier)

Bilan semestriel d'atelier (accrochage, présentation et soutenance des choix)

Bilan collégial (Mise en perspective avec les autres pratiques plastiques)

Capacité à développer des travaux

DIDLIUTIIÈ QUE

Ressource et recherche à l'ESAA

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

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

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 et conservation préventive.

Bien plus que seulement un lieu ressources dont le système de classification et la distribution spatiale tendent à figer l'espace et la structure de la documentation, la bibliothèque peut être aussi un univers en soi à réinventer. Elle n'interdit pas son investissement par des dynamiques non concertées de la part des uns et les autres, à condition de ne produire aucun effet de nuisance contre autrui. Plusieurs enseignants ont pris l'initiative d' « habiter » à leur manière certaines zones en y installant un nouveau genre de cabinet de (documents-) curiosités, tout aussi privatif mais ouvert cependant à tous les

regards; ils sont composés de rayonnages ou autres formes d'accumulations et montrent des livres et revues mais aussi photographies ainsi que toutes sortes d'éléments encore qui constituent autant de références à un enseignement particulier, en étant à même de renforcer un lien entre cours ou ateliers avec leurs étudiants.

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

Catalogue

catalogue.esaa.biblibre.com

Portail documentaire

poledocumentsesaa.com

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

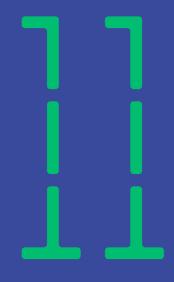
Heures d'ouverture

Lundi et mardi	9H-13h / 13h30-18h30
Mercredi	9H-13h / 14h-18h
Jeudi et vendredi	10h-13h / 13h30-17h

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

Accessibilité de la bibliothèque durant la période de confinement

Accueil sur rendez-vous les lundi, mardi, mercredi et vendredi entre 9h00 et 17h00.

NACHOLITE NACHOLITE NACHOLITE NATONALE NATONALE NATONALE NATONALE

L'École supérieure d'art d'Avignon bénéficie de la charte ERASMUS pour l'enseignement supérieur pour la période de 2021 à 2027.

L'école par le passé, a mis en place un programme de coopération internationale et d'échanges, notamment en direction de l'Europe. Ce programme de partenariats dynamiques et d'échange d'étudiants, de personnels, de compétences, a trois objectifs principaux: une valorisation du projet d'établissement, un soutien à la mobilité des acteurs de l'école, une volonté d'ouverture de l'école vers l'extérieur

Valorisation du projet d'établissement

Pour une insertion dans un réseau mondial qui confirme son rayonnement qualitatif, assurant ainsi le lien entre l'école et les différents acteurs académiques et professionnels à l'étranger (écoles d'art, institutions, entreprises, collectivités, associations).

Soutien à la mobilité des acteurs de l'école

Étudiants, enseignants et personnel - dans l'espace européen et mondial de l'enseignement supérieur et avec les acteurs du champ artistique. Le choix des partenaires est dicté par les contenus des projets et souvent porté grâce au réseau des anciens étudiants de l'école qui développent une activité professionnelle internationale; mais également grâce aux réseaux des enseignants-chercheurs, intervenants artistes et professionnels invités pour des workshops, projets ou séminaires.

Volonté d'ouverture de l'école vers l'extérieur

Une ouverture des «frontières», en terme humain avec une circulation des personnes et en termes d'idées et de pratiques, en permettant des échanges de compétences et une confrontation, menant à un enrichissement mutuel et réciproque pour les écoles.

L'école s'attache à dégager une véritable politique internationale. Le choix des établissements partenaires repose sur une logique à plusieurs entrées: il s'appuie sur le réseau d'échanges étudiants et enseignants de l'établissement. Les orientations se construisent en prenant en compte l'évolution du milieu de l'art, avec l'émergence notamment d'un art international, sans frontière où les langages se mélangent. Il existe une orientation pédagogique commune aux deux mentions: la conservation-restauration de biens culturels; la performance; les interactions entre l'art contemporain et la conservation-restauration; les liens existants entre la conservation-restauration, l'art et l'écologie; les arts plastiques, etc.

Le travail de lisibilité, de visibilité et de clarification des cursus était le préalable à l'émergence d'une politique et d'une stratégie pour les relations internationales.

Ces orientations s'inscrivent dans le projet de l'établissement qui questionne la création artistique contemporaine et positionne les étudiants comme

acteurs de la réalité d'un espace de l'enseignement supérieur à l'échelle de l'Europe, et plus largement aujourd'hui, du monde. De plus, dans le cadre du Réseau « L'École(s) du Sud» qui fédère les écoles de : Aix en Provence, Arles, Avignon, Marseille, Nice, Nîmes, Toulon et Monaco, nous souhaitons mutualiser pour l'ensembles des Écoles le développement des relations internationales.

Partenariats

Découlant de ces logiques, l'ESAA développe largement les partenariats dans ces pays - École Nationale Supérieure des arts visuels de La Cambre, École Supérieure des Arts Saint-Luc à Liège en Belgique, Académie d'État d'Art et de Design de Stuttgart en Allemagne, École Supérieure de Conservation-Restauration des Biens Culturels à Madrid et Huesca en Espagne, la Haute École Arc à Neuchâtel en Suisse.

L'ancrage Méditerranéen de l'ESAA est très fort du fait de sa position géographique et des volontés de la Région PACA à se tourner davantage vers le Sud, les pays de la méditerranée et de l'Afrique.

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la principauté de Monaco comptent 7 écoles, faisant du territoire l'un des plus riches en matière d'enseignement artistique en Méditerranée. Forts de cette richesse et de cette diversité, ces établissements ont souhaité s'associer au sein d'un réseau :

L'École(s) du Sud. avec pour ambition de :

- → construire et de valoriser leur coopération dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, de l'accompagnement de la création et l'insertion professionnelle des jeunes diplômés,
- → renforcer le rayonnement des écoles non seulement en région et sur le plan national, mais aussi sur le plan international et plus particulièrement à destination du bassin méditerranéen.
- → renforcer leur visibilité auprès des professionnels et du public, et communiquer de façon commune,
- \rightarrow proposer un ensemble d'actions communes et d'outils de mutualisation.

Le 1er septembre 2016, l'association L'École(s) du Sud a été créée, réunissant l'ensemble des 7 écoles.

Les 6 écoles de la Région PACA en sont membres et le Pavillon Bosio (École d'Art de Monaco) en est partenaire.

Ce nom permet de positionner géographiquement le réseau, au plan national, et de jouer, grâce au « s » entre parenthèse, sur la pluralité des écoles mais aussi sur leur unité autour de la notion « d'École ».

Depuis septembre 2020 l'ESBAN, École supérieure des Beaux-arts de Nîmes a rejoint le Réseau.

Spécificités pour la mention création

Ce cursus permet de se confronter à des pratiques transversales de création et de les développer dans divers environnements, les domaines sont multiples et les possibilités innombrables. Le choix des partenaires internationaux s'inscrit dans une logique de transversalité avec l'ensemble de l'offre généraliste du cursus, afin de répondre à la diversité des médiums pratiqués à l'ESAA (photographie, vidéo, cinéma d'animation, peinture, dessin, volume, performance, etc.). Les créations de partenariats dans ce domaine proviennent de connexions évidentes aux pratiques citées précédemment. Pour ne citer qu'un exemple, le partenariat créé en 2013 avec l'École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre, pour l'option performance. Les étudiants et les enseianants sont moteurs dans le choix de partenariats. ces derniers proposant une expertise précieuse des écoles en lien avec les domaines concernés. Les orientations principales portent sur les écoles/ facultés/académies des beaux-arts en Europe et dans le monde.

Spécificités pour la mention conservation-restauration

Cette spécialité reste de manière générale peu enseignée et peu présente dans les écoles d'art, universités, comparativement à un cursus en art. Lorsque l'art et la conservation-restauration sont enseignés côte à côte et les cursus assez ouverts, les domaines s'alimentent l'un l'autre, les étudiants travaillent ensemble, comme c'est le cas à l'ESAA. Généralement, on trouve dans les écoles des cursus bien distincts art /conservation-restauration, ou des écoles spécialisées uniquement en conservation-restauration. Pour des raisons historiques, on trouve des enseignements au sein d'écoles / instituts supérieurs / académies des Beaux-arts / hautes écoles en conservationrestauration avant tout en Europe - Italie, Suisse, Belgique, Allemagne, Espagne, etc. - et dans les pays méditerranéens. Les partenariats découlant de ces logiques, l'ESAA développe largement les partenariats dans ces pays.

Bureau des étudiants

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

Association Fil à Fil

Fil à Fil est une association étudiante qui se donne pour missions de promouvoir les activités et les travaux des étudiants du département conservation-restauration de l'École supérieure d'art d'Avignon, d'aider à la vie étudiante, ainsi que d'organiser des événements et rencontres, en établissent des liens avec les autres formations en conservation-restauration et le monde professionnel sur le plan national et international.

→ heloise.samie@gmail.com

コハスリン

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 hommesfemmes, 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.

ONITODA ATODAIO LINIFILKINI ATODAIO LINIFULKINI ATODAIO LINIFULKIN

Adresses

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

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

Horaires

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

→ Lundi	9h à 19 heures
→ Mardi	9h à 21 heures
→ Mercredi	9h à 19 heures
→ Jeudi	9h à 18 heures
→ Vendredi	9h à 17 heures
Cela concerne les deux site	es de l'école (Baigne-
Pieds et Champfleury)	

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 règlementé et strictement

réservé aux étudiants, ainsi qu'aux enfants adolescents et adultes inscrits aux ateliers libres.

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

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 évènements : 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.

Règlement intérieur disponible sur:

→ esaavignon.eu/reglement-interieur-de-lesaa

Champfeury

1 avenue de la Foire 84000 Avignon (ateliers artistiques)

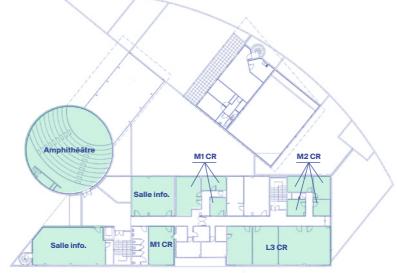
Rez-de-chaussée

Baigne Pieds

500 chemin de Baigne Pieds 84000 Avignon

1er étage

Vie étudiante

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 Tél: 04 90 32 83 55

Aides étudiantes

Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires - C.R.O.U.S

74 rue Louis Pasteur 84000 Avignon

Tél: 04 90 80 65 20

Contact Assistance Sociale: Mme Bellanger -

M. Mante

→ 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

Dispositif du Pass Culture

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.).

→ pass.culture.fr/espace-acteurs-culturels

Les Musées municipaux de la ville d'Avignon sont gratuits à tous:

→ Musée Calvet, Musée du Petit Palais, Musée Requien, Musée Lapidaire, Palais du Roure,

Et les musées partenaires de l'ESAA:

→ Collection Lambert, Musée Anglandon, Musée Louis Vouland.

Liste urgences

Hôpital Général Henri Duffaut 305 rue Raoul Follereau 84902 Avignon Cedex 9

Tél: 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

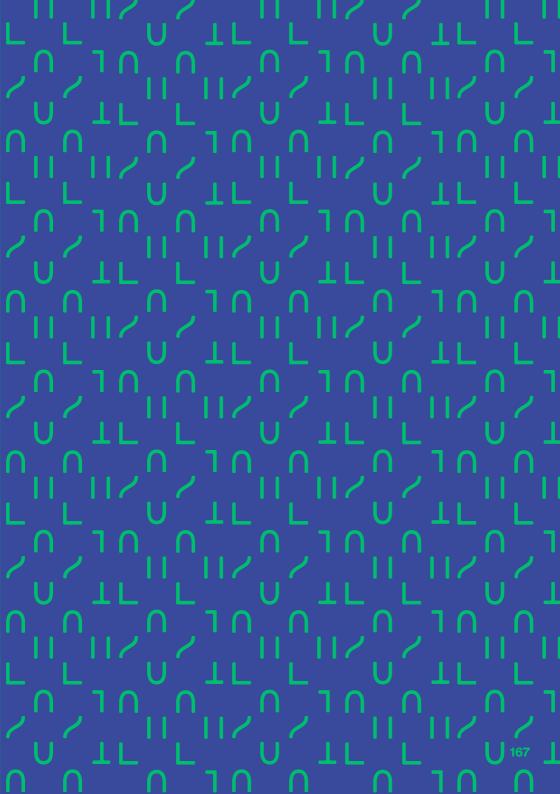
84000 Avignon

Tél: 04 90 86 41 00 Contact: Clément Jaussaud

→ jaussaud@cidff84.org

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

