

ANNÉE 5
OPTION DESIGN

ANNÉE 5 - OPTION DESIGN

COORDINATEUR Olivier Sidet

En année 5, l'étudiant aboutit son projet design personnel dans la perspective du DNSEP.

Le DNSEP sanctionne les deux dernières années du cursus des études artistiques supérieures, en formalisant la réalisation d'un projet plastique personnel cohérent et exigeant à travers deux épreuves : la soutenance du mémoire et la présentation de son projet personnel de diplôme.

L'étudiant est évalué sur sa capacité à faire une présentation formelle pertinente et critique de ses recherches et productions, à rendre compréhensible l'origine et l'évolution de son projet, à inscrire son travail dans les champs de la création contemporaine, et sur la qualité des réalisations plastiques.

Le DNSEP, option art mention design d'objet, permet au diplômé d'intégrer le monde professionnel du design contemporain (production, diffusion, médiation) et peut conduire à la poursuite d'études en cycle 3 universitaire ou en post-diplôme.

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (DONT SUIVI DE MÉMOIRE)

Méthodologie de projet appliquée au projet personnel (finaliser la production du projet personnel de diplôme, maîtriser la démarche de projet artistique, développer les recherches personnelles plastiquement et théoriquement en vue du diplôme, préparer la soutenance) ;

Éditer le mémoire en fin de semestre 09 et préparer sa soutenance (suivi individuel, séminaires mensuels de mémoire, validation de la maquette et édition en atelier édition / impressions)

S'initier à la recherche (participation aux ateliers de recherche et de création, journées d'étude).

MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL

Suivi individuel, participation aux ARCs, présence aux journées d'études

ÉVALUATION :

Les bilans semestriels préparent les étudiants au DNSEP. Ils se déroulent dans les conditions du diplôme, suivis d'un entretien pédagogique et d'un échange sur l'état de la recherche, le calendrier prévisionnel des phases de développement prévues.

Pour être autorisé à se présenter au DNSEP en fin de semestre 10, l'étudiant devra avoir validé 270 crédits.

SEMESTRE 9

MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL - 12 ECTS

PROJET PLASTIQUE ET PRODUCTION - 5 ECTS

Fanzine vs céramique (C.Vacher, P-E. Meunier, C. L'Heryenat, N. Mouyssinat)

Atelier clown (P. Giovaninetti, N.Abeille)

Workshop avec Samuel Aden et Laurent Kropf (sur inscription)

Volume(s) + matériau(x) = de l'objet au bijou (M. Brugger, N. Gautron, T. Tolvanen)

ATELIERS DE RECHERCHE ET DE CRÉATION (ARCS) - 3 ECTS

ATELIERS, WORKSHOPS - 2 ECTS

Conception - fabrication du catalogue des diplômés, (N.Abeille, P-E. Meunier)

STAGES - 2 ECTS

METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE - 10 ECTS

THÉORIE DES IDÉES - 14 ECTS

Séminaire de philosophie de l'art, sur inscription (F. Coadou)

Préparation à la soutenance (G.Vergé Beaudou, V. Carlier, F. Coadou)

Édition des mémoires (C.Vacher)

Suivi individuel du mémoire (I. Collet-Barquero)

Journées d'étude

Anglais, suivi de projets (J. Bass)

Suivi mensuel collectif de projets personnels, collégialité d'enseignants

SUIVI INDIVIDUEL DES PROJETS - 4 ECTS

Collège des enseignants

SEMESTRE 10

MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL

Fanzine vs céramique (C. Vacher, P-E. Meunier, C. L'Heryenat, N. Mouyssinat)

Suivi individuel de projet personnel et suivi DNSEP (Collège des enseignants)

Suivi mensuel collectif de projets personnels, collégialité d'enseignants
Volume(s) + matériau(x) = de l'objet au bijou (M. Brugger, N. Gautron, T. Tolvanen)

Workshop : Expérimentation de la porcelaine / Collaboration avec l'université SEIKA (O. Sidet, N. Mouyssinat)

Conception - fabrication du catalogue des diplômés (N. Abeille, P-E. Meunier)

METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

SUIVI INDIVIDUEL DES PROJETS - COLLÈGE DES ENSEIGNANTS

Séminaire de philosophie de l'art, sur inscription (F. Coadou)

Séminaire dans le cadre du cours, Esthétiques de la postmodernité, Les avant-gardes féministes américaines et européennes. Art féministe et homosexuel (G. Vergé Beaudou)

Suivi individuel des projets - Collège des enseignants

PRÉPARATION À LA SOUTENANCE DU MÉMOIRE - TD

I. Collet-Barquero, V. Carlier, F. Coadou et G. Vergé Beaudou

ÉPREUVE DU DIPLÔME DNSEP - 30 ECTS

MÉMOIRE - 5 ECTS

TRAVAIL PLASTIQUE - 25 ECTS

FANZINE VS CÉRAMIQUE

09, 10

Camille Vacher, Pierre-Emmanuel Meunier, Nadège Mouyssinat et Clémentine L'heryenat

CONTENU :

« Fanzine vs Céramique » a pour objet d'explorer les potentialités du fanzine comme medium et espace alternatif pour l'art en train de se faire. Tout au long de cette communication, nous verrons comment le fanzine de part son statut précaire et de sa part sa liberté d'expression nous ouvre à l'expérimentation et à l'inventivité. Mise en place du studio, identité visuelle, éditoriale...

Travail sur le lien entre micro-édition et céramique : Production d'un livre micro-édité par Philippe Spé (artiste céramiste).

Productions de micro-éditions produites par les étudiants au sein d'un workshop « Spé / Fanzino ».

Mise en œuvre d'une journée autour de la micro-édition à l'ensa (Limoges) > en partenariat avec la Fanzinothèque.

OBJECTIFS :

Analyser et participer au rôle du fanzine au sein de son processus de création notamment comme pratique de « céramique élargie ».

MODALITÉS :

Des rencontres et discussions de groupe.

Suivi de projets.

ÉVALUATION :

Présence, assiduité, participation active et qualité des réalisations.

CLOWN

09, 10

Nathanaël Abeille

CONTENU :

Atelier Clown animé par Pascale Giovaninetti.

OBJECTIFS :

Il s'agit de questionner la prise de parole en public, et la façon de se tenir dans un espace. C'est une préparation en vue des différents jurys auxquels le designer fait face, lors d'un jury de DNSEP, d'un concours, ou autre.

Travail sur le rapport entre son corps, un espace, et un auditoire spécifique.

MODALITÉS :

6 X 2H

ÉVALUATION :

Assiduité. Engagement.

SUIVI COLLECTIF ET INDIVIDUEL

09, 10
Yves Chaudouët

CONTENU :

Les étudiant·e·s désireux·ses de travailler dans l'atelier édition, soit pour développer des projets entamés dans les années précédentes soit pour initier de nouveaux projets dans la perspective de leurs diplômes ont un accès libre à l'atelier Edition. Dans cette mesure, et en respect de la collégialité, j'opère un suivi des travaux, sur rendez-vous ou spontanément, individuellement ou collectivement. En fonction des demandes, s'organisent des cours, des séminaires ou des rendez-vous spécifiques. Ces cours sont indépendants de l'ArcEN/ Livre d'artiste auquel je participe, mais peuvent aussi en être complémentaires.

Principalement axés sur les ressources de l'atelier Edition, les contenus de ces interventions peuvent largement dépasser ce cadre et aider les recherches des étudiant·e·s dans des domaines très différents, comme l'écriture, la mise en scène, la peinture, l'installation.

OBJECTIFS :

Permettre aux étudiant·e·s d'approfondir leurs connaissances dans le domaine de l'édition de multiple et des arts imprimés ; de développer les acquis des années précédentes ; d'entrer en dialogue autour de pièces comptant pour les examens de diplôme. Consolider l'approche formelle et plastique des travaux, notamment dans le champ des arts imprimés, de l'édition, de la partition et du livre.

MODALITÉS :

Cours spontanés ou programmés en fonction des échéances des étudiant·e·s, interventions diverses, de préférence collectives, mais pouvant également, au besoin, prendre la forme de rendez-vous individuels autour des travaux.

ÉVALUATION :

Distance critique, implication, qualité des réalisations.

SUIVI MENSUEL COLLECTIF DE PROJETS PERSONNELS

09, 10

Indiana Collet Barquero, Olivier Sidet

CONTENU :

Finalisation et production d'un projet personnel, incluant les démarches vers des tiers extérieurs selon les spécificités de projet.

OBJECTIFS :

Mise en place des démarches de collaboration et d'organisation nécessaires à la réalisation des projets personnels en design.

Préparation à une situation d'indépendance que constitue la sortie du contexte d'enseignement.

MODALITÉS :

- Suivi individuel selon le calendrier des enseignants, prise de rendez-vous par l'étudiant.

- SCMP (obligatoires), Cf calendrier

Etapes d'élaborations DNSEP :

1- Définition du cadre du projet = échéance début janvier

Note d'intention, note conceptuelle-
Références

2- 2-Avant-Projet = échéance fin janvier

Proposition répondant aux pistes de recherches, à l'intention ; Dessins, expérimentations, moyens de réalisations (comment le réaliser ? Dans l'école, à l'extérieur? Etc.)

2-1-Choix des pièces à produire en // des projets virtuels (échéance donné par les enseignants au cas par cas)

3- Présentation des projets/
Stratégie de présentation =
échéance début mars

Réalisation, production = objets réels ou/et virtuels

4- DNSEP

ÉVALUATION :

Organisation et pertinence des choix stratégiques, plastiques et techniques.

Critères de DNSEP : présentation formelle et critique / origine et évolution du projet / inscription culturelle du travail / qualité des réalisations plastiques.

PROJETS PERSONNELS

09, 10

Olivier Sidet, Indiana Collet-Barquero

CONTENU :

L'inscription personnelle par le projet personnel, initié librement, est une activité essentielle, dans la pratique professionnelle. Cette recherche articule les intentions, questionnements, recherches multiples, conceptualisation et élaboration plastique et technique d'un projet, elle met en pratique les outils de mise en forme. En phase projet, cette recherche personnelle est matérialisée par des projets personnels menés à un haut niveau de développement. En année 04, le suivi encadre la prise d'autonomie et le renforcement des méthodologies de recherche et d'élaboration des projets. Il est fondé sur la présentation régulière de l'état des recherches, sur l'échange, l'identification de séquences et la mise en place d'échéances. Le suivi est constitué d'échanges sur rendez-vous ou à distance, et de journées de suivi. Au titre de la mobilité, l'étudiant peut être amené à envisager un échange avec une école dont le programme d'enseignement serait en résonance avec son inscription personnelle.

OBJECTIFS :

Renforcer la mise en place d'une pratique personnelle confrontée aux problématiques de la discipline.

Encadrer la prise d'autonomie, et la capacité de présentation et de transcription des recherches personnelles.

Engager à un développement, une finalisation, des projets, intégrant les questions de contextualisation, de productibilité.

MODALITÉS :

Suivi aux dates prévues : journées de séminaire projet personnel, suivi de projet personnel.

ÉVALUATION :

Présentation formelle et critique.

Articulations des recherches dans la démarche.

Inscription culturelle, technique et artistique.

Qualité, pertinence, cohérence des propositions et de leur développement.

VOLUME(S) + MATÉRIAU(X) = DE L'OBJET AU BIJOU

09, 10

Monika Brugger, Tehri Tolvanen

CONTENU :

L'homme est un être de liaison, qui sépare d'abord par l'esprit sans lequel il ne peut relier.

Georg SIMMEL (Berlin 1858 - Strasbourg 1918)

Qu'il soit objet de pouvoir ou simplement personnel, le bijou, - plus petit bagage, plus petite parcelle de matérialité et d'affect que nous possédions - est un art transportable dont le territoire d'exposition est la personne dans l'espace social. Il s'inscrit indissociablement dans un rapport au corps et à sa perception ; c'est à dire comme un "objet" inventé par l'humain et utilisé pour agir sur son environnement et réagir à son temps.

OBJECTIFS :

À travers la mise en place d'une méthodologie de recherche et la constitution d'un ensemble d'expérimentations « matériologique ». L'étudiant développera une vision personnelle du bijou qu'il est amené à mettre en forme, par des recherches plastiques et théoriques, pour soutenir et affirmer la singularité et la spécificité de son travail.

MODALITÉS :

10-12 octobre 2018 par Monika Brugger

28-30 novembre 2018 / Tehri Tolvanen

7 et 21 décembre 2018 / Tehri Tolvanen

13-15 février 2019 / Tehri Tolvanen

14-15 mars 2019 / Monika Brugger et Tehri Tolvanen

4-5 avril 2019 / Tehri Tolvanen

9-10 mai 2019 / Tehri Tolvanen suivi de projet DNA

ÉVALUATION :

Niveau d'investissement. Singularité des réponses. Evaluation se fait sur les phases de recherches et la qualité de réalisation, de la représentation photographique et du dossier des recherches, autant que la « culture d'atelier ».

BIBLIOGRAPHIE :

Georg Simmel, « *Psychologie de la parure* », in *La parure et autres essais*, Paris, Éd. de la Maison des Sciences de l'homme, 1998, 159 pages.

Madeleine Albright, *Read my pins, stories from a diplomat's jewel box*, New York (USA), Harper Collins Publishers, 2009, 176 pages

Michel THÉVOZ, *Le corps peint*, Genève, Éd. d'Art Albert Skira S.A., 1984, 138 pages.

Fritz FALK, Cornelia HOLZACH, *Schmuck der Moderne, Bestandskatalog Schmuckmuseum Pforzheim*, Stuttgart Arnoldsche Art Publishers

Maren Eichhorn-Johannsen, Adelheid Rasche, *25000 Years of Jewelry*, Berlin –München, Staatliche Museum in Berlin, Preussischer Staatsbesitz et Prestel Verlag, 2013, 384 pages

EXPÉRIMENTATION DE LA PORCELAINES / COLLABORATION AVEC L'UNIVERSITÉ SEIKA

09, 10

Nadège Mouyssinat, Olivier Sidet

CONTENU :

Dans le cadre du cadre du partenariat avec l'université SEIKA.

Workshop porcelaine, ENSA 2018-2019 : Avec la porcelaine le temps d'expérimentation est souvent long pour les questions de séchage et de cuisson, et c'est encore plus long quand il faut faire des moules. Pour ce workshop, le protocole utilise la porcelaine, sans qu'il soit nécessaire de produire des moules durant le workshop, et qui privilégie les phases d'expérimentation, de recherche, et de réalisation.

Scénario et principes techniques du workshop : Des moules seront proposés et réalisés avant le workshop, et leurs formes sont en fait plutôt des « matrices » qui permettent de fabriquer des feuilles de porcelaine avec plusieurs possibilités de géométrie. Pendant le workshop, ces feuilles sont coulées, puis elles sont découpées (à cru) selon les formes choisies, puis les pièces sont cuites sur des supports de cuisson (qui sont eux aussi réalisés avant le workshop), puis ces pièces peuvent être assemblées entre elles de manière à réaliser l'objet.

Options pour le workshop :

Trois versions d'organisation et de durée du workshop sont proposées pour permettre d'intégrer l'option d'un travail sur le décor, en complément des recherches de forme. Ce choix dépend de la durée du séjour possible de SEIKA à Limoges

OBJECTIFS :

Expérimenter le matériau porcelaine dans le cadre d'un workshop intensif associé à un protocole de travail en groupe (groupe d'étudiants de chaque école).

MODALITÉS :

Le workshop est proposé dans la plage du 4 et le 15 mars.

ÉVALUATION :

Assiduité, investissement dans les recherches, qualité, pertinence, cohérence des propositions et de leurs développements. Inscription culturelle, technique et artistique.

Prise en compte des données contextuelles, des contraintes liées au principe de partenariat.

Qualité des démarches d'échange, d'analyse, et de recherche aboutissant au projet.

CATALOGUE

09, 10
Pierre-Emmanuel Meunier,
Nathanaël Abeille

CONTENU :

Conception-fabrication du catalogue des diplômés.

Mise en Place d'un objet éditorial, qui référencera le projet de diplôme. Logistique & shooting post-diplôme.

Il s'agit de concevoir un catalogue servant de référence le DNSEP design à l'Ensa.

OBJECTIFS :

Cet objet devra mettre en avant la pluralité des approches, la qualité des productions, et des réflexions de ces projets de diplôme. Cette édition servira le diplômé, les futurs étudiants, et les partenaires potentiels.

MODALITÉ :

6 jours.

ÉVALUATION :

Pertinence de la production.
Capacité d'adaptation de la méthode. Assiduité.

Inscription référentielle.

PHILOSOPHIE DE L'ART

09, 10

François Coadou

CONTENU :

« Les nouvelles formes d'action dans la politique ou l'art » - En compagnie de l'I.L. et de l'I.S. : textes, contextes, sources, perspectives.

En 1963, Guy Debord publie dans le catalogue de l'exposition *Destruction af RGS-6*, à la galerie EXI, à Odense, au Danemark, un article intitulé « Les situationnistes et les nouvelles formes d'action dans la politique ou l'art ». Le titre mérite qu'on s'y arrête, qui en résume la thèse directrice. Les formes en question, qu'il désigne, ne sont pas en effet caractérisées comme des formes artistiques ou esthétiques au sens courant de ces termes, qui les ramènerait à être des objets de contemplation et/ou des objets de consommation. Ce sont, nuance significative, des formes caractérisées comme des « formes d'action ». « Dans la politique ou l'art ». Cette dernière formule, elle aussi, est extrêmement étrange : la politique ou l'art. Qu'est-ce à dire exactement ? Ce n'est pas la politique et l'art, ce qui pourrait renvoyer à un parallèle entre les deux, ou encore à une addition des deux. Mais ce n'est pas non plus la politique ou l'art au sens où

il s'agirait d'une alternative entre l'une et l'autre. Tout au contraire. Il en va ici du « ou » comme il en va du « ou » chez Spinoza, dans l'expression *Deus sive natura* : Dieu ou la nature ; Dieu, autrement dit la nature. La politique, autrement dit l'art. L'art, autrement dit la politique. Et la réversibilité du « ou » ici est importante : si la politique devient synonyme de l'art, et l'art synonyme de la politique, c'est tout simplement qu'il ne s'agit plus ni de la politique ni de l'art en leur sens classique, celui qu'ils avaient du temps qu'ils étaient spécialisés, séparés. Il s'agit d'une façon de faire de l'art qui est contaminée par la politique, et où cette contamination transforme l'art. Et d'une façon de faire de la politique qui est contaminée par l'art, et où cette contamination transforme la politique. Un troisième quelque chose, qui n'est plus ni l'une ni l'autre, qui les supprime tout en en conservant cependant quelque chose, mais quelque chose repris dans un nouveau tout. Autrement dit, un troisième quelque chose qui les dépasse.

C'est cette thèse qu'on voudrait reprendre dans ce séminaire, et dont on voudrait examiner la postérité dans la seconde moitié du XXe siècle et au début du XXIe, c'est-à-dire examiner la possible fécondité encore aujourd'hui.

Thèse qui repose sur, ou qui en engage simultanément trois autres, également soutenues par les situationnistes :

1/ L'idée qu'une politique vraiment émancipatrice, c'est-à-dire aussi qu'une politique effectivement libre, ne consiste pas seulement ni même essentiellement dans la prise du pouvoir d'État et de l'appareil d'État, mais consiste dans une révolution des formes de la vie quotidienne, formes actuellement malheureuses, aliénées et réifiées dans une double logique de prédation et de domination.

2/ L'idée que, dans cette révolution des formes de la vie quotidienne, l'art a un rôle central, fondamental à jouer, pour autant qu'il soit réengagé dans la vie, qu'il soit envisagé comme des expériences, provoquées et calculées, qui déploient et qui intensifient la puissance même de celle-ci, contre la tradition qui coupe l'art de la vie et le relègue dans un « ailleurs » illusoire, dans un quasi-monde hors du monde, à fonction idéologique.

3/ L'idée, enfin, que ces formes nouvelles de la vie quotidienne, ne tiennent pas à un avenir sans cesse reculé et au fond inassignable (le grand soir, après la prise du pouvoir d'État et de l'appareil d'État, ou le communisme, après la période de transition du socialisme), mais qu'elle peuvent, et même qu'elles

doivent être mises en œuvre dès à présent, en tant que ce sont des expériences ou des formes d'action, précisément.

Trois autres propositions, ou positions, qui ne manquent pas, là encore, de conserver et offrir aujourd'hui quelque pertinence dans le désastre, politique et éthique, qui caractérise ce temps.

OBJECTIFS :

Initiation à la recherche sur l'art et par l'art. Problématiser et explorer des formes hybrides, entre l'art et la politique, de manière à la fois historique et contemporaine.

MODALITÉS :

Conférences, lectures collectives et discussion.

ÉVALUATION :

Participation active aux séances.

BIBLIOGRAPHIE :

Littérature primaire :

Benjamin Walter, *Œuvres*, Paris, folio essais, 3 vol., 2000.

Bucquoy Jan, *La vie est belge. Le paradis, là, maintenant, tout de suite !*, Paris, Michalon, 2007.

Debord Guy, *Œuvres*, édition de Jean-Louis Rançon, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2006.

Godin Noël, *Entartons, entartons les pompeux cornichons !*, Paris, Flammarion, 2005.

Huizinga Johan, *Homo ludens (1938)*, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1988.

Internationale situationniste (1958-1969), Paris, Fayard, 1997.

Isou Isidore, *La Créatique ou la Novatique*, Romainville/Paris, Al Dante/Léo Scheer, 2003.

Lefebvre Henri, *Critique de la vie quotidienne*, Paris, L'Arche, 1958-1981, 3 volumes.

Lefebvre Henri, *Le Droit à la ville (1968)*, Paris, Anthropos, 2009.

Potlatch (1954-1957), Paris, Allia, 1996.

Vaneigem Raoul, *Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations (1967)*, Paris, Gallimard, coll. « folio actuel », 1992.

Vaneigem Raoul, *L'Ère des créateurs*, Bruxelles, Complexe, 2002.

Vaneigem Raoul et Berreby Gérard, *Rien n'est fini tout commence*, Paris, Allia, 2014.

Littérature secondaire :

Agamben Giorgio, *Bartleby ou la création*, Paris, Circé, 1995.

Baqué Dominique, *Pour un nouvel art politique*, Paris, Flammarion, 2004.

Jan Bucquoy illustrated, Bruxelles/Crisnée, 100 Titres/Yellow Now, 2007.

Canonne Xavier, *Le surréalisme en Belgique*, Arles, Actes Sud, 2007.

Chollet Laurent, *L'Insurrection situationniste*, Paris, Dagorno, 2000.

Coadou François et Sabot Philippe (dir.), *Situations, dérives, détournements. Statuts et usages de la littérature et des arts chez Guy Debord*, Paris/Limoges, Art Book Magazine éditions/ENSA Limoges, coll. « Perspectives inactuelles », 2015.

Constant : New Babylon, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 2015.

Dachy Marc, *Dada et les dadaïsmes*, Paris, Gallimard, coll. « folio essais », 2010.

- Durozoi Gérard, *Histoire du mouvement surréaliste*, Paris, Hazan, 2004.
- Fremion Yves, *Provo*, Paris, Nautilus, 2009.
- Jappe Anselm, *Guy Debord*, Paris, Denoël, 2001.
- Asger Jorn. *Restless Rebel*, München, Prestel, 2014.
- Jouannais Jean-Yves, *Artistes sans œuvres. I would prefer not to (1997)*, Paris, Verticales, 2009.
- Marcolini Patrick, *Le mouvement situationniste*, Paris, L'Echappée, 2013.
- Marcus Greil, *Lipstick Traces. Une histoire secrète du XXe siècle*, Paris, Gallimard, « folio actuel », 2002.
- Lemoine Stéphanie et Ouardi Samira, *Artivisme. Art, action politique et résistance culturelle*, Paris, Alternatives, 2010.
- Loubier Patrice et Minacs Anne-Marie (dir.), *Les commensaux. Quand l'art se fait circonstances*, Montréal, SKOL Centre des arts actuels, 2001.
- Moineau Jean-Claude, *Queeriser l'art*, Paris, Art Book Magazine éditions, 2016.
- Sholette Gregory et Thompson Nato, *The Interventionists, Users' Manual for the Creative Disruption of Everyday Life*, Cambridge/London, MIT Press, 2004.
- Stanek Lukasz, *Henri Lefebvre on Space. Architecture, Urban Research, and the Production of Theory*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2011.
- Thompson Nato (dir.), *Living as Form : Socially Engaged Art from 1991-2011*, Cambridge/London, MIT Press, 2012.
- Thompson Nato, *Seeing power : Art and Activism in the Twenty-first Century*, New York, Melville House, 2014.

LES AVANT-GARDES FÉMINISTES AMÉRICAINES ET EUROPÉENNES. ART FÉMINISTE ET HOMOSEXUEL

10

Geneviève Vergé Beaudou, Art contemporain et théorie des idées, ENSA

Diana Kinby, artiste et historienne de l'art, auteure de la thèse, *Le collectif femme/art à Paris dans les années 70 : une contribution à l'étude du mouvement des femmes dans l'art. 2003, Paris I.*

Federico Rossin, historien et critique du cinéma, programmateur indépendant.

CONTENU :

Dés les années 70, l'art de la postmodernité a été le lieu d'une réflexion sur l'identité et les différences sociales, traduisant l'influence de courants de pensée dominants comme la psychanalyse ou la déconstruction. Un débat théorique sur l'interdisciplinarité s'instaure et s'institue soutenu par des pratiques plastiques qui se présentent comme le moyen d'une analyse des critères de la sexualité, de la classe sociale, de l'appartenance ethnique et culturelle.

Le séminaire, adossé au cours Esthétiques de la postmodernité, abordera les différentes formes d'expression qui émergent d'abord aux États-Unis puis en Europe et plus particulièrement en France.

Focus : Linda Nochlin (féministe, enseignante et chercheuse en histoire de l'art) et artistes telles que Judy Chicago, Carolee Schneemann, Cindy Sherman, Sherry Lewine, Louise Lawler, ... Annette Messenger; Gina Pane, Martine Aballéa, Mariza Merz, Sarah Tze... Patti Smith & Robert Mapplethorpe, ... par GVB.

Une programmation de films d'artistes (happenings, performances, etc) sera proposée et dirigée par Federico Rossin.

Dans le cadre des Conférences du 8 mars, une conférence de Diana Kinby clôturera le séminaire.

OBJECTIFS :

Comprendre comment des courants de pensée contemporains la maîtrise de leurs notions et des concepts peuvent rencontrer et construire la pratique artistique.

Systèmes d'interprétation du monde, événements de société, changements de point de vue face au réel comme face à l'imaginaire ; écrivains, artistes ou intellectuels, qui ont, à un moment ou à un autre, incarné une école, une révolte et peut-être une révolution des mentalités.

MODALITÉS :

Obligatoire

2 et 3 avril Amphi

ÉVALUATION :

Assiduité et participation

BIBLIOGRAPHIE :

Aurélie Arena,, *Les avant-gardes féministes des années 1970 à Karlsruhe : une exposition manifeste*, in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 16 février : URL : <https://awarewomenartists.com/magazine/gardes-feministes-annees-1970-a-karlsruhe-exposition-manifeste/>.

https://www.amazon.fr/Feminist-Avant-Garde-1970s-Sammlung-Verbund/dp/3791354469/ref=sr_l_1?ie=UTF8&qid=1526893819&sr=8-1&keywords=Feminist+Avant-Garde%3A+Art+of+the+1970s%2C+The+Sammlung+Verbund+Collection%2C+Vienna

Marie-Laure Bernadac, *Annette Messager*, Les Presses du Réel, 2006

Diana Kinby, *Le collectif Femmes/Art à Paris dans les années 1970 : une contribution à l'étude du mouvement des femmes dans l'art*. (résumé sur : <https://www.theses.fr/077878574>)

Histoire de l'art contemporain et théories féministes, <https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2007-2-page-171.htm> de E Zabunyan - 2007 –

Dossier | Féminin, féministe? L'art des femmes en question... : [esse.ca/.../dossier-feminin-feministe-lart-des-femmes-en-question-quelle-position-adop...](https://www.esse.ca/.../dossier-feminin-feministe-lart-des-femmes-en-question-quelle-position-adop...)

Elles@Centre Pompidou, Sous la direction de Camille Morineau, ed Centre Pompidou, 2009.

ÉDITION DES MÉMOIRES

09

Camille Vacher

CONTENU :

À partir des recherches effectuées tout au long de la quatrième année, et des écrits qui en découlent, nous mènerons un travail de mise en page, de maquettage et de restitution éditoriale de ce travail de mémoire.

OBJECTIFS :

Mise en page et restitution éditoriale du travail de recherche qu'est le mémoire.

MODALITÉS :

Une semaine dédiée au maquettage.

Deux semaines de mise en forme éditoriale.

ÉVALUATION :

Présence, assiduité, participation active et qualité des réalisations.

BIBLIOGRAPHIE :

Des références adaptées seront apportées pendant les séances de travail.

MÉMOIRE, SUIVI INDIVIDUEL

09

Indiana Collet-Barquero

CONTENU :

Vérification & échanges portant sur la progression de la rédaction, réajustement (plan, hypothèses, ouvertures, etc.).

OBJECTIFS :

Position et encadrement de la recherche, travail d'avancement des ressources documentaires et des hypothèses.

MODALITÉS :

Rendez-vous mensuel.

BIBLIOGRAPHIE :

Conseils bibliographiques individualisés.

PRÉPARATION À LA SOUTENANCE DU MÉMOIRE

09, 10

Geneviève Vergé-Beaudou

CONTENU :

À partir d'un document préparatoire, « En quoi consiste votre soutenance », construire un argumentaire du mémoire (20' oral).

Décider de la forme que prendra celui-ci : appui visuel ou autre technique multi-media, références à la pratique plastique, performance, etc. qui pourrait éclairer telle ou telle hypothèse posée dans le mémoire ...

OBJECTIFS :

Apprendre à parler d'un travail effectué sans le reprendre dans sa totalité.

Indiquer clairement des partis-pris en articulant les moyens utilisés.

Choisir une mise en évidence.

S'exprimer avec conviction.

MODALITÉS:

7 et 8 janvier

11 février

4 et 5 mars

7 et 8 mars : soutenances

ÉVALUATION :

Présence, assiduité, participation active.

Engagement dans la mise en œuvre.

BIBLIOGRAPHIE :

Adaptée à chaque étudiant selon les formes de présentation choisies.

PRÉPARATION À LA SOUTENANCE DU MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES

09, 10
Indiana Collet-Barquero

CONTENU :

Apprendre à construire un argumentaire pour la soutenance du mémoire, élaborer sa forme et ses appuis le cas échéant (support visuel, numérique ou autre).

OBJECTIFS :

Sélectionner les axes à développer lors de l'oral, élaborer un plan directeur avec des partis-pris clairs, s'exprimer avec conviction.

MODALITÉS :

Semaine 3 : Lundi 14 janvier, 14h00-18h00

Semaine 4 : Mardi 22 janvier, 10h00-13h00

Semaine 6 : Mercredi 6 février, 9h00-12h30

Semaine 7 : Mercredi 13 février 9h30-13h00

Semaine 8 : Lundi 18 février 14h00-18h00

BIBLIOGRAPHIE :

Adaptée à chaque étudiant selon les formes de présentation choisies.

BILAN SEMESTRIEL

09, 10

Équipe pédagogique

CONTENU :

Le bilan du semestre 09 est destiné à évaluer et préparer les candidats au DNSEP. Il se déroule dans les conditions du diplôme, suivi d'un entretien pédagogique et d'un échange sur l'état de la recherche et le calendrier prévisionnel des phases de développement prévues.

OBJECTIFS :

Faire une présentation critique des travaux, situer l'origine de la démarche et rendre visible l'évolution et l'articulation. Faire ressortir une cohérence de recherche dégager un point de vue au travers des réalisations.

MODALITÉS:

Cf. Calendrier.

ÉVALUATION :

Qualité, pertinence, cohérence du projet.

Qualité de l'accrochage des éléments présentés.

Qualité de la présentation formelle et critique.

Organisation et pertinence des choix stratégiques, plastiques et techniques.

Critères de DNSEP : présentation formelle et critique / origine et évolution du projet / inscription culturelle du travail / qualité des réalisations plastiques.

ANGLAIS APPLIQUÉ ART ET DESIGN

09, 10
Jonathan Bass

BIBLIOGRAPHIE :

Documentation et références en fonction des projets individuels.

CONTENU :

Des rendez-vous individuels permettront un travail sur votre mémoire de 5e année, notamment la rédaction d'un abstract en anglais. Tout au long de l'année vous serez sollicité(e)s à échanger sur votre travail et sur vos démarches de préparation au diplôme. Selon vos besoins vous êtes libres de solliciter de l'aide à la rédaction de C.V., lettres de motivation, demandes de bourse ou de résidences, concours internationaux et de participer à des séances plus pointues sur l'art ou le design interactif. À la fin de l'année il est souhaitable d'avoir en main des éléments d'un site web ou de portfolio présentant vos travaux, démarches et projets.

OBJECTIFS :

Rédiger l'abstract du mémoire en anglais, préparer des documents techniques ou professionnels, affiner l'expression de vos démarches.

MODALITÉS :

Rendez-vous individuels.

ÉVALUATION :

Rédaction en anglais de l'abstract du mémoire. Contrôle continu.

