

MASTER ARTS PLASTIQUES

2023–2024

RESPONSABLES DU MASTER ARTS PLASTIQUES

Mme Karine Pinel

karine.pinel@univ-montp3.fr

M. Patrick Marcolini

patrick.marcolini@univ-montp3.fr

RESPONSABLE DU PARCOURS JEUX VIDEO

M. Thierry Serdane

thierry.serdane@univ-montp3.fr

SECRÉTARIAT DU MASTER

04 67 14 26 35

Bâtiment H Bureau 110

masters.arts-plastiques@univ-montp3.fr

Sommaire

Organisation de l'UFR	7
Démarches administratives importantes	9
L'INSCRIPTION AU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES :	9
DELIVRANCE DES ATTESTATIONS	10
DELIVRANCE DES DIPLÔMES.....	10
RECOURS / RÉCLAMATION.....	10
RÉGLEMENTATION	11
STAGES	11
LA CÉSURE	12
BIBLIOTHEQUES.....	13
CAMPUS.....	14
MISSION ÉGALITÉ	14
SANTE/SOCIAL	15
Equipe enseignante	16
LA RECHERCHE EN ARTS PLASTIQUES	17
MASTER 1	19
MASTER 1 – Semestre 1	21
Tronc Commun.....	21
Parcours Pratiques et créations plastiques contemporaines.....	25
MASTER 1 – Semestre 2.....	30
Tronc Commun.....	30
Parcours Pratiques et créations plastiques contemporaines.....	33
MASTER 2.....	38
MASTER 2 – Semestre 3.....	40
Tronc Commun.....	40
Parcours Pratiques et créations plastiques contemporaines.....	41
MASTER 2 – Semestre 4.....	46
Tronc Commun.....	46
Parcours Pratiques et créations plastiques contemporaines.....	48
LA RECHERCHE EN ARTS PLASTIQUES	17
MASTER 1 – Semestre 1	21
Tronc Commun	21
Parcours Pratiques et créations plastiques contemporaines.....	25

MASTER 1 – Semestre 2.....	30
Tronc Commun	30
Parcours Pratiques et créations plastiques contemporaines.....	33
MASTER 2 – Semestre 3.....	40
Tronc Commun	40
Parcours Pratiques et créations plastiques contemporaines.....	41
MASTER 2 – Semestre 4.....	46
Tronc Commun	46
Parcours Pratiques et créations plastiques contemporaines.....	48

Organisation de l'UFR

DIRECTION

Directrice

SAMINADAYAR-PERRIN Corinne

Tél : 04.67.14.21.23

Bât H 112
B

VILLAGORDO Eric (directeur adjoint)

Directrice administrative

PONDAVEN Laurence

Tél : 04.67.14.21.22

Bât H 112
C

ufr1@univ-montp3.fr

Adjointe à la Directrice administrative et Responsable Scolarité

BEAUFILS de SAINT-VINCENT Katia

Tél : 04.67.14.25.67

Bât H 111

katia.beaufils@univ-montp3.fr

Assistante de direction

CONESA Anne (jusqu'au 30 septembre 23)

Tél : 04.67.14.23.26

Bât H 112
A

ufr1@univ-montp3.fr

SCOLARITE

Responsable pôles masters et admissions

LUBRANO Anne-Pierre

Tél : 04.67.14.21.25

Bât H 110

anne-pierre.lubrano@univ-montp3.fr

Pôle admissions

xxxxxxxxxxxxx

Tél : 04.67.14.55.37

Bât H 116

admissions.ufr1@univ-montp3.fr

MAGALLON Nicolas

Tél : 04.67.14.55.43

Bât H114

admissions.ufr1@univ-montp3.fr

Bureau des stages

MAGALLON Nicolas

Tél : 04.67.14.55.43

Bât H 114

stages.ufr1@univ-montp3.fr

DEPARTEMENTS ET SECRETARIATS PÉDAGOGIQUES MASTERS

Lettres - Etudes culturelles

LUBRANO Anne-Pierre

masters.lettres@univ-montp3.fr

Tél : 04.67.14.21.25

Bât H 110

Département de Psychanalyse - Philosophie - Esthétique

xxxxxxxxxxxx

secretariat.psychanalyse@univ-montp3.fr

master.philosophie@univ-montp3.fr

secretariat.esthetique@univ-montp3.fr

Tél : 04.67.14.54.62

Bât H 109

Arts du spectacle mention Cinéma et audiovisuel

Arts de la scène et du spectacle vivant

xxxxxxxxxxxx

masters.spectacle@univ-montp3.fr

secretariat.creanum@univ-montp3.fr

Tél : 04.67.14.54.49

Bât H 109

Arts plastiques - Musicologie

DUC Nicolas

masters.arts-plastiques@univ-montp3.fr

master.musique@univ-montp3.fr

Tél : 04.67.14.26.35

Bât H 110

Démarches administratives importantes

Au cours du 1er semestre, vous aurez à effectuer **1 inscription au contrôle des connaissances (Inscription pédagogique) et des choix de groupes obligatoires** :

L'inscription pédagogique permet à l'étudiant de s'inscrire dans les enseignements obligatoires et/ou optionnels prévus dans la maquette de sa filière. Seule cette inscription permet à l'étudiant de s'inscrire aux examens et de valider les enseignements, les semestres et l'année. Elle est donc obligatoire.

L'étudiant doit procéder à son inscription pédagogique selon un calendrier fixé annuellement par le CEVU. Il est de sa responsabilité de veiller à l'exactitude des informations contenues dans son contrat pédagogique. Il est impératif de bien respecter les dates limites d'inscription pédagogique.

L'IP doit correspondre aux cours que vous suivez.

Tout changement de code d'ECUE devra être signalé dans votre secrétariat pédagogique dans les dates prévues. Dans le cas contraire, vos résultats ne pourront être pris en compte.

Aucune demande de modification d'IP hors délai ne sera acceptée.

Vous devez éditer et vérifier votre contrat pédagogique.

L'INSCRIPTION AU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES :

L'inscription au contrôle des connaissances est obligatoire.

Vous devez vous inscrire à **partir de votre ENT et pour l'année entière**.

Calendrier :

Formations	IP web
(Hors EAD) Master 1	Du 17/07/ (12h) au 21/07/2023 ET du 28/08 (14h) au 02/10/2023 (12h)
Master 2 + DU	Du 28/08 (14h) au 13/10/2023 (12h)
EAD tous niveaux	Du 28/08 (14h) au 13/10/2023 (12h)

Modification possible des choix du **second semestre** sur votre ENT :

du 22 janvier 2024 (12h) au 06 février 2024 (12h) hormis pour les enseignements d'ouverture pour lesquels vous devrez vous présenter dans votre secrétariat de département.

NB : Aucune modification d'IP en dehors de ce calendrier ne sera autorisée.

Extrait du règlement des études :

Langue obligatoire en licence et en master :

L'étudiant devant atteindre au moins un niveau B2 en fin de master, la langue et le parcours choisis (« débutant », « faux débutant », « confirmé ») doivent être poursuivis dans chaque cycle de formation au cours de la même accréditation. Le niveau de langue obligatoire apparaîtra sur les attestations semestrielles de résultats de L3.

Enseignements personnalisés :

La même langue ne peut pas être choisie en langue obligatoire et langue optionnelle ; cette disposition concerne également les étudiants en échange Erasmus. Il n'est pas possible de débiter une langue en semestre pair.

Il est possible de renoncer à la langue optionnelle au semestre pair pour un autre enseignement personnalisé, sauf une autre langue ou éducation physique et sportive.

Education physique et sportive : L'éducation physique et sportive doit être conservée sur les deux semestres d'une même année. Les étudiants souhaitant suivre l'ECUE d'Education Physique et Sportive doivent impérativement fournir un certificat médical datant de moins de trois mois au moment de choisir leur activité.

DELIVRANCE DES ATTESTATIONS

Après les jurys, vous devrez éditer vos **attestations de résultats (semestrielle et annuelle)**. Il faut impérativement avoir activé votre compte ENT pour pouvoir télécharger vos attestations : onglet « attestation ». Elles ne vous seront pas envoyées.

DELIVRANCE DES DIPLÔMES

Pour toute demande de retrait de diplôme de DAEU - DEUG – LICENCE – MAITRISE- MASTER – C2I, veuillez-vous adresser au bâtiment les Guillhems muni de vos attestations de résultats et d'une pièce d'identité. Pour toute question : des_resultats@univ-montp3.fr

RECOURS / RÉCLAMATION

Vous souhaitez formuler un recours gracieux suite à une décision administrative : pour cela, **un seul point d'entrée** pour le traitement de votre demande <http://vs-osticket.univ-montp3.fr/>
Depuis le site web > Formation > Assistance - Réclamations

RÉGLEMENTATION

Elle fera l'objet d'une publication en ligne à la rentrée universitaire 2023/2024.

Règlement des études et contrôle des connaissances

Le règlement des études et les modalités de contrôle des connaissances sont consultables sur le site de l'Université rubrique *Formation/Règlementation des études*.

Évaluations

1ère évaluation : Les enseignants évaluent les étudiants entre la 1ère et la 13ème semaine du semestre.

2de évaluation : Elle est facultative. Tout étudiant, quelle que soit la note obtenue en 1ère évaluation, a le droit de se présenter à la 2de évaluation. La meilleure des 2 notes est retenue.

Exceptions :

Seuls les étudiants ayant obtenu une note strictement inférieure à 10/20 à la 1ère évaluation de l'UE de Langue Vivante peuvent se présenter à la 2de évaluation. La meilleure des 2 notes est retenue.

Le stage et le mémoire ne donnent lieu qu'à une seule évaluation.

Compensation

La compensation intervient uniquement à l'intérieur de chaque semestre sur la base de la moyenne générale des notes obtenues, pondérées par les coefficients. À l'intérieur de chaque semestre, il y a compensation entre toutes les UE, et à l'intérieur de chaque UE entre ECUE. À l'intérieur de chaque semestre, il y a compensation entre UE et à l'intérieur des UE compensation entre ECUE. Il n'y a pas de compensation annuelle : chaque semestre doit être validé.

Des seuils de note sont prévus dans certaines mentions de master. Les notes inférieures à ces seuils empêchent toute compensation et donc la validation du semestre et de l'année (ces seuils seront indiqués dans le livret d'études).

Capitalisation

Extrait du règlement des études : « La capitalisation (conservation des résultats en cas de redoublement) s'applique à toutes les notes d'UE et ECUE égales ou supérieures à 10. Il n'est pas possible, sauf dans le cadre du DUT, de représenter, en cas de redoublement, un ECUE ou une UE déjà validée. ».

STAGES

Le stage est une **période temporaire** de mise en situation professionnelle qui s'inscrit avec attribution ou non de crédits européens (ECTS) dans le cadre d'un cursus pédagogique.

Vous pouvez effectuer un stage dans tout type d'organisme d'accueil de droit privé ou public, en France ou à l'étranger.

Les stages doivent **obligatoirement** faire l'objet d'une **convention de stage** conclue entre le stagiaire, l'organisme d'accueil (direction de l'organisme et tuteur de stage), l'établissement d'enseignement (direction de l'établissement et enseignant-référent).

Vous remplissez la convention de stage dès que vous avez trouvé un accord avec un tuteur dans l'organisme d'accueil sur le sujet du stage et que vous avez toutes les informations nécessaires (planning de présence, conditions particulières, etc.).

Avant de compléter votre convention de stage sur **P-Stage à partir de votre ENT** (onglet outils de gestion / stage) prenez avant tout connaissance du « guide de saisie » puis se munir des informations suivantes : votre qualité d'assuré social, votre caisse d'assurance maladie, les coordonnées de l'organisme d'accueil, son numéro de Siret s'il est en France, son code NAF / APE, les coordonnées de votre tuteur de stage, la thématique, les dates et la durée de votre stage.

Pour les stages qui doivent se dérouler à l'étranger, une fiche d'information présentant la réglementation du pays d'accueil sur les droits et devoirs du ou de la stagiaire est annexée à la convention de stage.

Il n'est pas possible de débiter un stage sans convention de stage signée car la couverture accident du travail/maladie professionnelle ne pourrait s'appliquer à un stagiaire dont la convention n'est pas signée.

Vous devez souscrire une **assurance responsabilité civile** au préalable pour la durée du stage. Elle sera demandée avant l'édition de la convention de stage. Vous devez en faire la demande auprès des mutuelles étudiantes agréées ou de la compagnie d'assurance de votre logement (les assureurs intègrent ce type de couverture à la contraction d'une assurance habitation pour les étudiants). Si vous habitez chez vos parents, il convient de contacter leur compagnie d'assurance. Deux cas : soit Votre nom (nom du stagiaire) est mentionné sur l'attestation, soit le nom mentionné est celui de vos parents. Vous devez alors, établir une attestation sur l'honneur précisant votre lien de parenté.

Pour toute autre information consulter le site de l'UFR1

<https://ufr1.www.univ-montp3.fr/fr/formation/organisation-des-études/les-stages-à-lufr-1>

LA CÉSURE

La période dite « de césure » s'étend sur une durée représentant une année universitaire pendant laquelle un(e) étudiant(e), inscrit(e) dans une formation d'enseignement supérieur, la suspend temporairement dans le but d'acquérir une expérience personnelle au sein d'un organisme d'accueil en France ou à l'étranger. Elle est effectuée sur la base d'un strict volontariat de l'étudiant(e) qui s'y engage et ne peut être rendue nécessaire pour l'obtention du diplôme préparé avant et après cette suspension. La césure est facultative.

Pour déposer une demande de césure, il convient de télécharger le dossier sur le site de l'Université

<https://www.univ-montp3.fr/fr/césure>

Vous devrez transmettre le dossier dûment complété et accompagné de la totalité des pièces justificatives à l'UFR 1 cesure.ufr1@univ-montp3.fr au plus tard :

Le mardi 13 juin 2023 pour la première commission ou le lundi 4 septembre 2023 pour la deuxième commission.

BIBLIOTHEQUES

Les bibliothèques de l'UFR1 sont ouvertes à tous les étudiants de l'UFR1 quelle que soit leur année d'études. Ces bibliothèques offrent des espaces de consultation et de travail, la documentation recommandée par les enseignants, ainsi que le prêt à domicile.

Sont à la disposition des étudiants de l'UFR1 les bibliothèques suivantes :

- **Bibliothèque de Philosophie, Lettres Modernes, Langues et littératures anciennes, Etude et pratique du français, Etudes culturelles** : Centre de documentation pédagogique et scientifique (CDPS) Rez-de-chaussée du bâtiment H salle H01.
Ouverte au public : du lundi au vendredi de 9h à 19h

- **Bibliothèque de Lettres classiques**

Bâtiment H 3e étage, salle 314.

Les horaires seront affichés à la rentrée sur la porte de la bibliothèque et sur le site de l'UFR1.

- **Bibliothèque des Arts : Arts plastiques, Cinéma, Musique, Théâtre**

La Bibliothèque des Arts déménage à l'ATRIUM qui ouvrira ses portes au public au cours du deuxième semestre (début 2024). Les collections de la Bibliothèque des arts seront temporairement indisponibles jusqu'à leur intégration progressive dans le nouveau site.

Les horaires seront affichés à la rentrée sur la porte de la bibliothèque et sur le site de l'UFR1 <https://ufr1.www.univ-montp3.fr/>

Catalogue commun à toutes les bibliothèques de l'université : <https://www.scdi-montpellier.fr>

Pour poser une question > Rubrique « une question ? »

Les étudiants de l'UFR1, peuvent également fréquenter LA Bibliothèque universitaire Ramon Llull qui deviendra la bibliothèque de l'atrium début 2024.

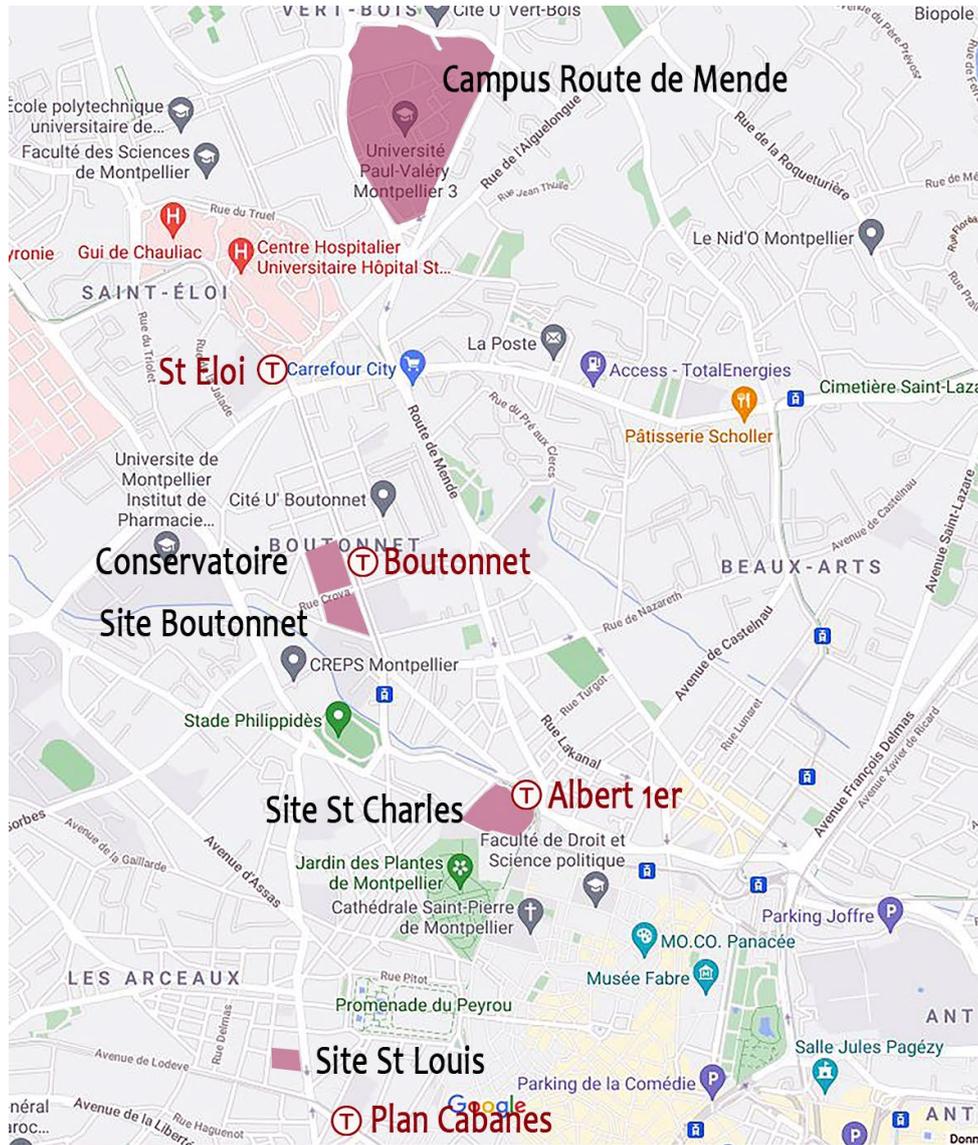
Jusqu'en décembre 2023 → Bibliothèque Ramon Llul : de lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 17h30 (Bâtiment S)

A partir de février 2024 → ATRIUM. Pour plus d'informations : <https://atrium.www.univ-montp3.fr/>

CAMPUS

ATTENTION : certains cours et séminaires, de même que les colloques et journées d'études, ont lieu sur le SITE SAINT CHARLES (ligne 1 de tramway, arrêt Place Albert 1er), qui rassemble la plupart des activités de recherche de l'Université Paul-Valéry.

D'autres cours sont dispensés sur le site BOUTONNET, 8 rue de l'École Normale (ligne 1 de tramway, arrêts Stade Philppidès ou Boutonnet).

MISSION ÉGALITÉ

Depuis 2002, l'université s'engage à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.
Si vous êtes victime ou témoin de discrimination dans le cadre de vos études, n'hésitez pas à contacter Mme Christa Dumas de la mission Egalité de l'université egalite.f-h@univ-montp3.fr 04 67 14 54 29
Ou prendre contact avec votre secrétariat qui vous guidera dans vos démarches.

SANTE/SOCIAL

Service de médecine préventive (SUMMPS).

Une équipe de 3 infirmières, 2 médecins et deux psychologues.
Maison des étudiants (rez-de-chaussée de la salle Camproux).
Réception sur rendez-vous au 04 67 14 22 40 ou secretariat.medecine@univ-montp3.fr

Assistants sociaux du crous (réception sur Rendez-vous)

Service-social@crous-montpellier

N'OUBLIEZ PAS DE :

- Activer et consulter régulièrement votre messagerie étudiante qui vous donne des informations importantes et utiles,
- Editer et vérifier attentivement votre contrat pédagogique, et vos attestations semestrielles et annuelles après les jurys à partir de votre ENT,
- Informer immédiatement votre secrétariat de département en cas de changement d'option et dans les dates prévues à cet effet sinon vos résultats ne pourront être pris en compte,
- Si vous faites un stage, vous inscrire sur **P-Stage** à partir de votre ENT pour éditer une convention en 3 exemplaires et la rapporter signée par toutes les parties **AVANT** le début du stage,
- Consulter régulièrement le site internet de l'UFR1 ainsi que votre Espace Numérique de Travail (ENT),
- Consulter régulièrement les panneaux d'affichage situés au bâtiment H (Jean Hugo) 1er étage, près de votre secrétariat de département,

N'hésitez pas à vous adresser à votre secrétariat de département pédagogique au Bât H pour tout renseignement.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée universitaire !

EQUIPE ENSEIGNANTE

Les enseignants peuvent être contactés par voie postale (en adressant un courrier à l'adresse de l'université à l'attention de l'enseignant) ou par courrier électronique.

Contact enseignants : adresse courriel : prenom.nom@univ-montp3.fr

Prénom	Nom	Mail
Valérie	ARRAULT	valerie.arrault@univ-montp3.fr
Ariane	CARMIGNAC	ariane-esther.carmignac@univ-montp3.fr
Patrice	CERVELLIN	patrice.cervellin@univ-montp3.fr
Emmanuelle	JACQUES	emmanuelle.jacques@univ-montp3.fr
Patrick	MARCOLINI	patrick.marcolini@univ-montp3.fr
Quentin	MONTAGNE	Quentin.montagne@univ-montp3.fr
Karine	PINEL	karine.pinel@univ-montp3.fr
Thierry	SERDANE	thierry.serdane@univ-montp3.fr
Claire	SIEGEL	claire.siegel@univ-montp3.fr
Antoine	VERDIER	antoine.verdier@univ-montp3.fr
Éric	VILLAGORDO	eric.villagordo@univ-montp3.fr

LA RECHERCHE EN ARTS PLASTIQUES

La spécificité de la recherche en Arts plastiques se fonde sur l'interaction entre **recherche plastique et recherche théorique**. Ce protocole de recherche donne lieu à une réalisation concrète plastique, commentée théoriquement, c'est-à-dire analysée pas à pas par un texte relatant les différentes phases et conduites de réalisation. Il s'agit de dévoiler à la conscience, dans la mesure du possible, les processus créateurs. Ce commentaire, relevant de la poïétique, tout en étant concrètement descriptif, doit être universitaire, c'est-à-dire qu'il doit recourir à des concepts théoriques relevant des Sciences humaines, et éventuellement des Sciences du vivant.

Plus particulièrement, la recherche en Arts plastiques doit permettre d'intensifier la compréhension des relations de l'art et de la société, développer un sens critique afin que chaque étudiant soit en mesure d'analyser et situer sa pratique personnelle au regard des problématiques de l'art actuel et du monde contemporain, d'en éclairer les enjeux esthétiques et sociaux, tout en lui permettant d'affiner des savoir-faire techniques, nécessaires à l'élaboration de son projet plastique.

Du point de vue épistémologique, la formation insiste sur l'apprentissage de la méthode poïétique articulée aux perspectives sociocritiques et aux Théories critiques (dont celles de l'École de Francfort). La formation initie l'étudiant pour qu'il en acquière la maîtrise. Elle demande que l'étudiant soit capable de mettre en lumière la jonction entre la part de création individuelle et la part de création collective, entre les choix conscients et non-conscients de celui qui crée avec l'inconscient culturel artistique dominant ou l'impensé idéologique d'une société.

Il importe que l'étudiant découvre tout l'intérêt de rentrer en dialogue avec l'esprit du temps, en se guidant des principes acquis, ses connaissances étant souhaitables pour la poursuite de la formation. Car précisément, celle-ci demande de porter un constant intérêt à l'identification des structures significatives contemporaines, vues autant qu'invues, conscientes ou inconscientes, comme étant le résultat d'un transfert, de condensations et déplacements, ou encore d'une réappropriation, d'un détournement, d'une transformation, d'une médiation, qui, tout en prenant place dans l'œuvre, manifestent leur incorporation de l'histoire.

Cette orientation, mettant en étroites relations les phénomènes artistiques et leurs enjeux artistiques, esthétiques, culturels, idéologiques ainsi que civilisationnels, dessine un ensemble de compétences à maîtriser, en vue d'élaborer un mémoire de recherche-crédation. Quelles que soient sa personnalité et l'expression artistique choisie, ses aptitudes à mesurer la conscience de soi demandent à l'étudiant de pouvoir présenter une analyse argumentée de sa production plastique personnelle afin d'être en mesure de contribuer aux débats de l'actualité artistique, au sein de la recherche en Arts plastiques, du monde de l'art, du monde académique, du monde vidéoludique, professionnel et social.

Ces recherches sont conduites dans le cadre du Laboratoire **du RIRRA 21**, Représenter / inventer la réalité du romantisme au XXIe siècle.

Cette **équipe d'accueil** (EA 4209) est un centre pluridisciplinaire regroupant des chercheurs d'horizons scientifiques divers travaillant sur les productions artistiques et/ou culturelles et leurs interactions avec les systèmes de représentation. Ses projets scientifiques se caractérisent par l'attention portée au média littéraire et artistique et par l'observation des liens entre la création et la culture de masse dans le cadre de la société contemporaine, entre autres.

MASTER 1

ARTS PLASTIQUES

PARCOURS : PRATIQUES &

CREATIONS PLASTIQUES

CONTEMPORAINES

Master Arts Plastiques 1ère année
Parcours : Pratiques et créations plastiques contemporaines
Semestre 1

Intitulé de l'enseignement		CM	TP	Volume horaire total étudiant	ECTS
TV11AP	Théories des pratiques artistiques	40	20	60	8
TW111AP	Théories, sciences de l'art et analyses d'œuvres	20	20	40	4
TW112AP	Méthodologie de la recherche poïétique critique	20	0	20	4
TV12APC	Ateliers séminaires de recherche création en Arts plastiques	21	42	63	12
TW121APC	Atelier séminaire de recherche création (1)	7	14	21	4
TW122APC	Atelier séminaire de recherche création (2)	7	14	21	4
TW123APC	Atelier séminaire de recherche création (3)	7	14	21	4
TV13APC	Méthodologie de la recherche création en Arts plastiques	7	34	41	7
TW131APC	Méthodologie de la recherche création	7	14	21	4
TW132APC	Atelier de recherche création	0	20	20	3
TV19L1V	Langue vivante	0	20	20	3
Total Semestre 1		68	116	184	30

Semestre 2

Intitulé de l'enseignement		CM	TP	Volume horaire total étudiant	ECTS
TV21AP	Théories des pratiques artistiques	30	20	50	7
TW211AP	Théories, sciences de l'art et analyses d'œuvres	20	20	40	4
TW212AP	Méthodologie du mémoire de recherche création	10	0	10	3
TV22AP	Production et écrit de recherche	0	0	0	4
TV23APC	Méthodologie de la recherche création en Arts plastiques	7	54	61	7
TW231APC	Méthodologie de la recherche création	7	14	21	4
TW232APC	Atelier de recherche création	0	40	40	3
TV24APC	Ateliers séminaires de recherche création en Arts plastiques	21	42	63	12
TW241APC	Atelier séminaire de recherche création (4)	7	14	21	4
TW242APC	Atelier séminaire de recherche création (5)	7	14	21	4
TW243APC	Atelier séminaire de recherche création (6)	7	14	21	4
Total Semestre 2		58	116	174	30
Total Master 1		126	232	358	60

MASTER 1 – Semestre 1

TRONC COMMUN

TV11AP - Théories des pratiques artistiques

TW111AP - Théories, sciences de l'art et analyses d'œuvres

Enseignante : Valérie ARRAULT

Descriptif du cours

La matérialité de l'œuvre ou le processus de transformation.

- de la matière aux matériaux - les qualités physiques et esthétiques des matériaux ;
- le geste, le support, le médium, la technique, le format en vue d'une expression artistique et son inscription (ou non) dans un mouvement, une école, une sensibilité ;
- l'objet comme matériau en art ;
- le numérique en tant que processus et matériau artistiques (langage, outils, supports) ;
- la matérialité et la qualité de la couleur.

La matérialité de l'œuvre sera étudiée dans la période contemporaine (1960/2022) en s'attachant à souligner l'illimitation de matériaux dits non artistiques utilisables (plastique, tôle, métal, miroir, résine, inox, objets de récupération et du quotidien, la nature, le vivant, les cellules, les excréments, le sang, les déchets, les codes informatiques, etc.) aux côtés de matériaux traditionnels toujours en vigueur (papier, toile, mur, huile, crayon(s), craie(s), marbre, bronze, pierre, plâtre, bois, argile, vitrail, plaque de cuivre, plaque de verre, etc.). La transformation suppose toute une série d'opérations conceptuelles et/ou techniques qui élisent des procédés (l'accumulation, la fragmentation, le détournement, le sampling, le multiple, etc.) qui font que le processus créateur suit un protocole et/ou une ou des procédures (comme faire un agrandissement au carreau, un glacis, modifier une échelle, assembler, compresser, lacérer, procéder à un frottement, découpage, collage, cadrage, etc.) qui engagent des matériaux bruts ou récupérés vers la réalisation concrète d'une œuvre. Car, souligne René Passeron : « l'objet spécifique de la poïétique (l'analyse du processus créateur) n'est pas l'artiste, mais le rapport dynamique qui l'unit à son œuvre pendant qu'il est aux prises avec elle ».

La question de la couleur sera également étudiée, à partir de matériaux colorants comme les pigments naturels ou synthétiques, en raison de leur participation active à la transformation des matériaux, dont le but est de parfaire une expression artistique susceptible d'induire un sentiment esthétique chez le spectateur et une modification sémantique. La dimension sensorielle du couple matérialité/couleur, examinée sous l'angle d'une expérience esthétique vise à offrir du plaisir ou du déplaisir, de l'émotion poétique ou du dégoût, en fonction des intentions de l'auteur et des contextes culturel, artistique et technique.

Entre supports et outils, entre représentations, codes de représentation hérités et/ou en train de s'inventer à partir d'objets, le processus de création se caractérise par la résolution d'un affrontement dynamique entre le geste et la pensée. Un moment crucial, où se télescopent l'exploitation ou non des matériaux, le savoir-faire appris ou rejeté, le hasard, l'expérimentation, les connaissances de tous ordres, la technique, l'invention et le désir de créer, transformant des matériaux en vue de faire œuvre.

Un support du cours est déposé sur la plateforme moodle, mentionnant toutes les sources iconographiques artistiques et documentaires.

Bibliographie (sélection) :

PANOFSKY (Erwin), *La Perspective comme forme symbolique*, Minit, Collection « Le sens commun », 1976.
PASSERON (René), *Pour une philosophie de la création*, Klincksieck 1989.
PASTOUREAU (Michel), *Bleu. Histoire d'une couleur*, Le Seuil, 2000. *Noir. Histoire d'une couleur*, Le Seuil, 2008, *Vert. Histoire d'une couleur*, Le Seuil, 2013 ; *Rouge. Histoire d'une couleur*, Le Seuil, 2016 ; *Jaune. Histoire d'une couleur*, Le Seuil, 2019.
TALON-HUGON (Carole), *Modernité, Une histoire personnelle et philosophique des arts*, PUF, 2016

Enseignante : Karine PINEL

Descriptif de cours

Le chemin de l'œuvre, l'espace du sensible, l'aspect matériel de la représentation, les espaces de présentation de l'œuvre, la relation du corps à la production artistique, la présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation de l'œuvre, l'expérience sensible de l'espace de l'œuvre.

Quelles formes (du projet à la réalisation), quels dispositifs (du parti pris artistique à l'exposition et à la diffusion), quelles réceptions (de l'expérimentation à la critique) quelles temporalités pour les œuvres « in situ » ? Pour qu'une pratique d'installation soit « in situ », le créateur doit considérer les relations entre le lieu et l'œuvre, l'œuvre et le récepteur, mais également le récepteur et le lieu. Nous analyserons des œuvres en nous intéressant à la façon dont les contextes historique, culturel, idéologique, scientifique, sociologique, économique, géographique influencent le projet de l'œuvre conçue « in situ », l'espace sensible qu'elle génère, ainsi que la façon dont elle est vécue, perçue et identifiée.

Bibliographie

DEBORD (Guy), *Rapport sur la construction des situations* suivi de *Les situationnistes et les nouvelles formes d'action dans la politique ou l'art*. Mille et une nuits, 2006.
ECO (Umberto), *L'Œuvre ouverte*. Paris, éditions du Seuil, 1965.
FOZZA (Jean-Claude), GARAT (Anne-Marie), PARFAIT (Françoise), *Petite fabrique de l'image*, Paris, Magnard, 2003.
HALL (Edward Twitchell), *La dimension cachée*. Paris, éditions du Seuil, 1971
INSTITUT DE FRANCE, ACADEMIE DES SCIENCES. *L'Édition Numérique Collaborative et Critique de l'Encyclopédie de Diderot, de D'Alembert et de Jaucourt (1751-1772)*, <http://enccre.academie-sciences.fr/>
VALÉRY (Paul), *Introduction à la poétique*, septième édition, Paris, Gallimard, 1938.

Enseignant : Patrick MARCOLINI

Descriptif du cours

Ce cours sera partagé en deux moments. Le premier s'intéressera à la question de la narration visuelle. Le récit n'est pas l'apanage de la littérature : les images aussi nous racontent quelque chose. C'est à partir de ce postulat que se déploiera une réflexion autour des formes de représentation de l'événement en art à travers des dispositifs qui guident sa compréhension et son interprétation. L'expression de la durée et de la causalité en art seront abordés au travers de supports très variés (tapisserie, peinture, sculpture, dessin, photographie, cinéma, BD...) et par l'intermédiaire de questionnements sur des notions telles que la vitesse, le rythme, le montage, le découpage, l'ellipse, etc.

Le deuxième moment de ce cours s'intéressera au statut de l'œuvre et aux modalités de sa présentation, c'est-à-dire au rôle de la mise en scène et de la valorisation de l'œuvre, aussi bien par le choix ou l'invention d'un espace architectural ou naturel qui l'accueille, que par l'établissement et le façonnement d'un rapport spécifique du spectateur à l'œuvre. Dans l'œuvre elle-même, par l'usage des notions d'échelles, de proportions, mais aussi son caractère pérenne ou éphémère, l'unité ou l'éclatement des supports. Et autour de l'œuvre, par des outils d'identification et de repérage (accrochage, cadre, socle, cartels, etc.) qui sont autant de dispositifs permettant de capter l'attention et d'induire chez le spectateur un certain type de réactions, d'attitudes et de comportements.

Bibliographie : sera précisée en cours.

Enseignante : Valérie ARRAULT

Descriptif du cours

La méthode poïétique au croisement des théories critiques

L'initiation à la recherche en Arts plastiques prend appui sur la méthode poïétique de Paul Valéry, laquelle se préoccupe spécifiquement des conduites créatrices du fait qu'elle retrace les successives phases d'instauration de l'œuvre en train de se faire. Cependant, cette phénoménologie du faire, cette identification du processus de création ne saurait être critique si elle ne tentait pas de rendre compte de la genèse et du destin d'une œuvre dans son cheminement inéluctablement imprégné des bouleversements historique, technique sociologique, scientifique, culturel, et idéologique intervenant dans les influences constitutives de l'acte d'une création. Assurément, ce serait cultiver une illusion de plus sur l'art que de prétendre inutile l'appel aux sciences humaines, tant ces dernières peuvent être susceptibles d'éclairer la nature et la fonction de la civilisation dans laquelle baigne la société modelant les comportements créateurs, y compris de celles et ceux qui se prétendent en être à l'abri ou bien en être indépendants. Peut-être plus encore que la maîtrise technique de ces savoir-faire et la conscientisation poïétique de ces opérations, faire des images, faire œuvre artistiquement impose une connaissance préalable des enjeux de création. « Donner à voir, donner à penser » engage un point de vue critique, sans lequel l'artiste ou le plasticien risque fort d'être sous emprise de la *doxa* et sous hégémonie des inconscients culturels dominés plus que jamais par l'esprit scientifique et la technique.

La pratique artistique doit être première dans ce type de recherche afin que tous les processus de création et de fabrication puissent être réfléchis à l'aune du médium artistique choisi, des formes élues et des présupposés relevant des sciences humaines, et éventuellement des sciences du vivant. Tout comme on comprendra pourquoi l'artiste n'est ni un philosophe, ni un psychologue, ni un sociologue, on comprendra pourquoi et en quoi un chercheur en Arts plastiques délimite son terrain de recherche à sa propre pratique et l'utilise comme matériau de recherche, en confiant l'immédiateté du faire à la recherche théorique. Laquelle, en retour, aide à affirmer une posture prophète à donner un sens digne d'être investi dans la Cité.

« Qu'est-ce que la Poïétique ?

On va vous le dire. C'est tout ce qui a trait à la création... d'ouvrages dont le langage est à la fois substance et moyen. Cela comprend d'une part, l'étude de l'invention et de la composition, le rôle du hasard, celui de la réflexion, celui de l'imitation ; celui de la culture et du milieu ; d'autre part, l'examen et l'analyse des techniques, procédés, instruments, matériaux, moyens et supports d'action ».

René Passeron, *Pour une philosophie de la création*, p. 14, 1989.

Bibliographie :

ELLUL (Jacques), *Le bluff technologique*, Hachette Pluriel Référence, 2012.), *L'empire du non-sens : L'art et la société technicienne*, 2021, L'Échappée.

PASSERON (René), *Recherches poïétiques*, Paris, Klincksieck, 1974. *Pour une philosophie de la création*, Klincksieck 1989.

BOLTANSKI (Luc), CHIAPELLO (Ève), *Le nouvel esprit du capitalisme*, Paris, Gallimard, 1999.

GOLDMANN (Lucien), *La création culturelle dans la société moderne*, Paris, Médiations, Denoël-Gonthier, 1971.

SOURIAU (Etienne), *Vocabulaire d'esthétique*, Quadrige, Dicos, PUF, 2010.

ZIMA (Pierre), *Manuel de sociocritique*, Paris, Picard, 1985.

TV12APC - Ateliers séminaires de recherche création en Arts plastiques

TW121APC - Atelier séminaire de recherche création (1)

Enseignant : Quentin MONTAGNE

Descriptif du cours

Gestes et imaginaires en partage

Collage, assemblage, mélange, emprunt, hybridation, transposition, copie, reprise, variation, sampling, créolisation, montage, adaptation, citation, détournement...

Nombreux sont les procédés et les concepts qui témoignent d'une porosité des arts plastiques à l'égard des autres arts, mais également d'autres disciplines et d'autres champs de connaissance. Cette perméabilité n'est pas nouvelle. Si elle s'est accentuée au cours de la seconde moitié du XXe siècle, il n'est que de se rappeler les liens tissés dès la Renaissance entre la peinture et le spectacle (Hubert Damisch, Robert Klein), ou encore entre les sciences de la terre, la botanique et l'architecture pour la conception des jardins (Philippe Morel, Hervé Brunon, Monique Mosser).

Ce séminaire sera l'occasion de réfléchir aux multiples formes que prennent ces échanges (collaborations, œuvres collectives, partenariats, résidence de création...) et de relever, pour reprendre une formule chère à Raphaël Zarka, les migrations de formes, d'outils ou d'imaginaires à travers différents lieux, différents médiums, différents métiers. Les réflexions et les sujets développés dans le cadre du séminaire s'appuieront essentiellement sur les travaux et les recherches des étudiant.e.s. Les séances prendront la forme d'accrochages, de discussions et d'exposés censés accompagner les étudiant.e.s dans la rédaction de leurs mémoires, et surtout de développer une curiosité à l'égard d'objets a priori étrangers au champ des arts plastiques.

Sans écarter l'étude d'œuvres et de pratiques historiques, une attention toute particulière sera portée aux phénomènes contemporains, à l'heure du « tout internet » et des réseaux sociaux. Il sera notamment question du bouleversement d'anciens repères. Nous pourrions par exemple parler de la distinction désormais difficile entre artiste professionnel.le et artiste amateur.e, avec la constitution aujourd'hui de nouveaux circuits en dehors des institutions et des galeries d'art, ou encore des liens de plus en plus étroits entre auteur.trice.s, lecteur.trice.s et commentateur.trice.s, avec l'apparition du fan art, du cosplay, de la photographie in-game, etc. La fascination grandissante pour la technique sera enfin interrogée, qu'il s'agisse de la revendication d'un savoir-faire traditionnel ou académique, du bricolage, du DIY ou au contraire du recours à des outils technologiquement avancés, comme l'impression 3D ou la découpe laser.

Bibliographie sélective :

- Nicolas Bourriaud, *Postproduction. La Culture comme scénario : comment l'art reprogramme le monde contemporain*, Dijon, Presses du réel, 2004
- Hervé Brunon et Monique Mosser, *L'Imaginaire des grottes dans les jardins européens*, Paris, Hazan, 2014
- Hubert Damish, *Théorie du nuage. Pour une histoire de la peinture*, Paris, Seuil, 1972
- Guillaume Désanges, dir., *Érudition concrète 1 – La Planète des signes*, journal-catalogue, Paris, Frac Île-de-France, 2009
- Patrice Flichy, *Le Sacre de l'amateur : sociologie des passions ordinaires à l'ère numérique*, Paris, Seuil, 2010
- Jean-Yves Jouannais, *Des nains, des jardins. Essai sur le kitsch pavillonnaire*, Paris, Hazan, 1993
- Robert Klein, *La Forme et l'intelligible. Écrits sur la renaissance et l'art moderne*, Paris, Gallimard, 1983
- Philippe Morel, *Les Grottes maniéristes en Italie au XVIe siècle. Théâtre et alchimie de la nature*, Paris, Macula, 1998
- Arnauld Pierre, *Futur antérieur – Art contemporain et rétrocipation*, Dijon, Presses du réel, 2012
- Raphaël Zarka, *Free Ride. Skateboard, mécanique galiléenne et formes simples*, Paris, B42, 2017

TW122APC - Atelier séminaire de recherche création (2)

Enseignante : Ariane CARMIGNAC

Descriptif du cours et Bibliographie :

L'œil vagabond. La collecte d'images en art : regards, gestes, pratiques, modes... surplus et refus, tentations et recyclages.

À l'épreuve des grands fonds et des masses d'images : pratiques (photo)graphiques d'archivage et de désorientation. Essayer de s'orienter dans des flux d'images, c'est faire, bien souvent, l'épreuve des grands fonds. Face à l'horreur du vide et au déversement continu, il est des pratiques qui paraissent éviter la création d'images nouvelles, en se contentant de puiser dans la réserve de celles qui existent déjà : redonner à voir ce qui a été vu, apporter une vue seconde. Il s'agira de voir en quoi certaines de ces pratiques apparemment déflationnistes, recyclantes et pensives sont en passe de devenir, elles aussi, des sortes de déferlantes. S'emparer des pratiques amateur, ou revisiter les classiques, deux formes de reflux – parmi d'autres – qui semblent devenir de nouvelles cartographies mimant leurs objets, se coulant dans une forme ambivalente qu'il faudra examiner.

Par l'étude de « cas d'archivage » et de collections, il s'agira alors d'observer comment certaines pratiques artistiques, loin de définir un ordre définitif et arrêté, proposeraient ainsi un geste de suspension provisoire face à l'apparent chaos d'un déversement continu. Comment tenter de reprendre ce qu'on ne peut pas maîtriser, ou redonner à voir ce qui aurait été trop vu ? Comment s'y retrouver, comment se frayer une voie et inventer un chemin singulier dans un corpus paradoxal, par définition fluctuant et protéiforme ?

Enfin, dans cette articulation de la pratique et de la théorie, dans une perspective de recherche-création, à la lumière de grandes approches théoriques de l'images et d'œuvres diverses, il s'agira tout à la fois de penser et de manipuler, plastiquement, des images, d'expérimenter et de réfléchir en atelier pour mieux saisir les enjeux que ces opérations contribuent à révéler.

Bibliographie :

BAILLY, Jean-Christophe, *L'Imagement*, Paris, Seuil, 2020

BISMUTH, Léa (dir.), *La Besogne des images*, Paris, Filigranes éditions, 2019

CHABERT, Garance et MOLE, Aurélien, *Artistes iconographes*, Annemasse, Empire Books/Villa du Parc, Centre d'art contemporain, 2020

COMPAGNON, Antoine, *La seconde main ou le travail de la citation*, Paris, Seuil, 1979.

DIDI-HUBERMAN, Georges, *Atlas ou le gai savoir inquiet. L'Œil de l'histoire*, 3, Paris, Les Éditions de Minuit, 2011

RECHT, Roland, *La Leçon d'histoire de l'art. L'image à l'ère de sa projection lumineuse*, Paris, Collège de France, « Leçons de clôture », 2021

ZAPPIA, Francesca, *Les Flâneuses – copies, citations, appropriations dans la collection du CNAP*, Bruxelles, Shelter Press / Paris, CNAP, 2021

GOUDINOUX, Véronique, et WEEMANS, Michel (dir.), *Reproductibilité et irréproductibilité de l'œuvre d'art*, Bruxelles, La Lettre volée, 2001

TW123APC - Atelier séminaire de recherche création (3)

Enseignante : Valérie ARRAULT

Descriptif du cours

Médias, mythes, corps. Faire œuvre à l'ère de la communication. Le corps et les imaginaires urbains.

L'espace urbain ne cesse de connaître des mutations en absorbant toujours plus ses périphéries, et en le transformant de plus en plus en un espace connecté, à l'image d'une « *smart city* » dite facilitante, dont l'envers est de faire la part belle à une société de contrôle, de plus en plus individualiste. À l'aune des nouvelles technologies, les centres historiques, valorisés pour leur patrimoine architectural et culturel, invitent à se servir de nouveaux outils ubiquitaires pour un usage numérique de l'espace urbain, donnant lieu à de nouvelles pratiques culturelles. L'espace urbain, en voie d'hypertechnologisation, se dote paradoxalement de nouveaux espaces naturels comme des coulées vertes, des esplanades végétalisées quand il ne fait pas l'objet de projets d'agriculture urbaine sur les toits ou qu'il ne s'équipe pas de fermes dites verticales. La nature, dans sa biodiversité, serait-elle désormais concevable dans des espaces urbains bétonnés, espérant ainsi rétablir un équilibre pour l'humain citadin, confronté à des changements climatiques et environnementaux ?

Perceptions, sensibilités écologiques, expériences esthétiques, expérimentations technologiques construisent un imaginaire culturel et politique multiple, contradictoire, kaléidoscopique, embrouillé. L'espace urbain s'offre conjointement comme lieu de travail, lieu d'apprentissage et de transmission, lieu de loisirs touristiques, lieu de rencontres, lieu de réussite, lieu de concurrence, lieu d'échecs, lieu de promenades, lieu de culture, lieu de vie, lieu de transit, et désormais, comme lieu possible de production agricole.

Après des analyses sociocritiques d'œuvres contemporaines propres aux arts plastiques et aux arts industriels créatifs, ayant pour thématique « les représentations numériques, les mythes et les imaginaires urbains », l'étudiant aura à proposer une recherche plastique traditionnelle, hybride ou numérique, dont il aura à définir la dimension (documentaire, poétique, fictionnel, utopique) en fonction de ses intentions.

En articulation avec cette proposition de recherche plastique, cet atelier-séminaire propose de faire pratiquer la recherche-création, autrement dit de coupler la création à la recherche théorique poétique. Ce faisant, l'étudiant apprendra à identifier et maîtriser des notions spécifiques aux champs de la création plastique eu égard à sa pratique personnelle, afin de rendre compte d'un

processus poétique articulé aux perspectives scientifiques de la sociocritique et de la Théorie critique.

Bibliographie :

ARDENNE (Paul), DURAND (Régis), *Images-mondes, De l'événement au documentaire*, Blou, Monographik Editions, 2007.

ARRAULT (Valérie), « Las Vegas », *L'Empire du kitsch*, Klincksieck, 2010. « Droit et Architecture à Las Vegas. Configuration d'une dislocation du temps et de l'espace », *Droit et Architecture. Reconsidérer les frontières disciplinaires, leurs interactions et leurs mutations*, PUAM, 2014.

AUGE (Marc), *L'impossible voyage. Le tourisme et ses images*, Payot & Rivages, 1997.

AUGE (Marc), *Non-lieux, Introduction à une anthropologie de la surmodernité*, Seuil, 2015.

BONARD (Yves), FELLI (Romain), « Patrimoine et tourisme urbain. La valorisation de l'authenticité à Lyon et Pékin », *Articulo - Journal of Urban Research* [Online], 4 | 2008, Online since 04 October 2008, connection on 02 July 2016. URL : <http://articulo.revues.org/719> ; DOI : 10.4000/articulo.719.

BRUNEL Sylvie, *La planète disneylandisée, Chroniques d'un tour du monde*, Ed. Sc. humaines, 2006.

CHOMARAT-RUIZ (Catherine), *sous la dir., Digital Land Art, Eterotopia*, 2018 ; *Nature urbaine en projets*, Crossborders, Archibooks, 2014.

JAPPE (Anselm), *Béton, arme de construction massive du capitalisme*, L'Echappée, 2020.

MARCUSE (Herbert), *La fin de l'Utopie*, Neuchâtel (Suisse), Delachaux et Niestlé, Paris, Seuil, 1968. *Eros et civilisation*, (1955), Paris, Minuit, 1963.

NOUS LES ARBRES, catalogue de l'exposition et *L'Architecture des arbres. La beauté, l'ingéniosité et la richesse biologique des arbres*. Édition Fondation Cartier pour l'art contemporain, Paris, 2019

PAQUOT Thierry, *Désastres urbains. Les villes meurent aussi*, Paris, La Découverte, coll. « Cahiers libres », 2015.

Documents

Un corpus iconographique et théorique est mis à disposition sur la plate-forme moodle.

TV13APC - Méthodologie de la recherche création en Arts plastiques

TW131APC - Méthodologie de la recherche création

Enseignant : Antoine VERDIER

Descriptif du cours

Ce cours vise à initier les étudiants aux méthodologies de la recherche en Arts plastiques. En s'appuyant à la fois sur certaines expressions artistiques contemporaines, et sur les créations plastiques des étudiants, cet enseignement entend présenter les particularités d'une discipline dans laquelle la pensée et l'acte de création se combinent et s'enrichissent.

Bibliographie :

RIVIÈRE (Tiphaine), *Carnets de thèse* (album), Paris, Seuil, 2015.

DUBUISSON (Daniel), RAUX (Sophie) (dir.), *A perte de vue : les nouveaux paradigmes du visuel*, Dijon, Les presses du réel, 2015.

TW132APC - Atelier de recherche création : dialectique pratique et théorique

---

Enseignant-e-s : Valérie ARRAULT, Ariane CARMIGNAC, Patrick MARCOLINI, Quentin MONTAGNE, Karine PINEL, Antoine VERDIER, Éric VILLAGORDO

Descriptif du cours

Dans le cadre de cet ECUE, l'étudiant est accompagné dans un travail de théorisation de sa pratique des Arts plastiques afin d'élaborer une recherche-crédation en Arts plastiques selon une approche critique : identifier la thématique, définir la problématique, élaborer le plan de la théorisation, établir des corpus de référence (poétique, artistique, iconographique et théorique) et construire une sélection bibliographique.

Bibliographie :

Donnée par les enseignants en fonction de la recherche de l'étudiant.

TV19L1V Langues vivantes S1

Les étudiants doivent choisir une langue vivante parmi la liste suivante :

Allemand (TW19AL) - **Anglais** (TW19AN) - **Arabe** (TW19AR) - **Chinois** (TW19CH) - **Espagnol** (TW19ES) - Italien (TW19IT) - **Occitan** (TW19OC) - **Portugais** (TW19PO) - **Russe** (TW19RU) -

Extrait du règlement des études :

L'étudiant devant atteindre au moins un niveau de certification B2 en fin de master, la langue choisie doit être poursuivie pendant tout le cycle de licence et de master.

Se renseigner au secrétariat du CLER au Bâtiment Renouvier (Annexe bibliothèque) ou sur le lien suivant : <http://ufr2.univ-montp3.fr/index.php/cler>

MASTER 1 – Semestre 2

TRONC COMMUN

TV21AP - Théories des pratiques artistiques

TW211AP Théories, sciences de l'art et analyses d'œuvres

Enseignant : Patrick MARCOLINI

Descriptif du cours

Rapport mimétique au réel et autonomie de l'œuvre d'art

Ce cours explorera la tension qui existe en chaque œuvre d'art entre l'imitation du réel et l'autonomie assumée vis-à-vis du monde visible. La première s'est développée historiquement à travers les catégories de *mimesis*, de vraisemblance et de fiction, afin de parfaire l'illusion et de susciter l'adhésion du public. La seconde s'est caractérisée par la capacité de l'art, notamment dans sa phase moderne ou moderniste, à interroger ses propres constituants jusqu'à les déconstruire. La réflexivité sur son propre médium, lorsqu'elle n'a pas conduit l'art à une forme de spécularité ou de mise en abyme, l'a ainsi mené à l'abstraction ou au retour à l'objet matériel considéré comme œuvre en soi (dans le *ready-made* ou l'art minimal, par exemple). Dans ce cours qui alternera la théorie et les analyses d'œuvres, une place particulière sera notamment accordée au statut de l'objet non-artistique en art, qu'il figure au centre de la représentation ou se présente physiquement comme élément constitutif de l'œuvre.

Enseignante : Ariane CARMIGNAC

Descriptif du cours et Bibliographie indicative

Communiqués dans le cadre du cours.

« Écrire sur l'art », c'est avant tout savoir décrire, s'approprier, comprendre, s'approcher, par le regard et l'esprit, d'une œuvre : savoir la cerner, peut-être, dans la radicalité de sa singularité. L'exercice de description est essentiel : c'est le récit d'un regard attentif, la rencontre du raisonnement et d'une sensation ; en somme, la réalisation, incontournable, de l'ekphrasis est le point d'entrée, et peut-être celui d'arrivée, d'une véritable connaissance de l'art - ou d'une approche des œuvres et de leur analyse. Le rapport de l'écrit et de l'image, vaste, fécond, inépuisable, sera abordé également sur un versant photographique et vidéographique.

Bibliographie :

-Daniel ARASSE, On n'y voit rien. Descriptions, Paris, Éditions Denoël, 2000

-Jean-Christophe BAILLY, L'Atelier infini : 30 000 ans de peinture, Paris, Hazan, 2007

-Dominique CHATEAU, Le bouclier d'Achille. Théorie de l'iconicité, Paris, L'Harmattan, 2000

-Philippe HAMON, La Description littéraire. De l'Antiquité à Roland Barthes : une anthologie, Paris, Macula, 1991

-Rensselaer W. LEE, Ut Pictura Poesis. Humanisme & théorie de la Peinture. XVe-XVIIIe siècles, Paris, Macula, 1992

-Jean-Luc NANCY, « Ekphrasis », Études françaises : « Toucher des yeux. Nouvelles poétiques de l'ekphrasis », 2015

-Roland RECHT, La leçon d'histoire de l'art. L'image à l'ère de sa projection lumineuse, Paris, Collège de France Éditions, 2021

-Johann Joachim WINCKELMANN, De la description, Paris, Macula, 2006

—
Enseignant : Quentin MONTAGNE

Descriptif du cours

Descriptif du cours et bibliographie indicative communiqués dans le cadre du cours.

TW212AP Méthodologie du mémoire de recherche création

Enseignant-e-s : Karine PINEL et Thierry SERDANE

Descriptif du cours

La pratique de création en Arts plastiques n'est pas une simple question de forme mais bien une poïétique : avoir une pratique plastique c'est faire un va et vient constant entre la pratique et la théorisation de la pratique.

Cet enseignement vise à donner des indications méthodologiques et de forme tant pour l'écrit académique de recherche que pour le mémoire de M2 afin de permettre à l'étudiant de construire son écrit de recherche à partir de l'articulation théorie/pratique.

Il s'agit d'identifier d'un point de vue méthodologique le processus de va et vient qui s'établit entre la théorie et la pratique indispensable au « devenir » du travail de création. Car il ne s'agit pas de construire un discours sur ce qui est fait mais bien au contraire d'identifier ce qui préside aux formes qui seront produites, elles-mêmes conduites comme des hypothèses de travail qui devront être mises à l'épreuve durant le travail de recherche mené en master, conformément aux modalités d'un travail scientifique.

Il s'agit dans le cadre de l'écrit de recherche et du mémoire de comprendre que la théorisation de la pratique plastique va nourrir l'évolution même de cette pratique, et que de façon réciproque les expérimentations plastiques concrètes vont faire évoluer et permettre d'affiner la théorisation.

Bibliographie :

CHATEAU (Dominique), *Poïétique et esthétique : Paul Valéry*. Recherches poïétiques n°5 – Hiver 1996/1997. Dossier Paul Valéry l'artiste en philosophie. Sous la direction de René Passeron et Edmond Nogacki. Fourqueux : co-éditions P.U.V. (Presses Universitaires de Valenciennes), S.I.P. (Société Internationale de Poïétique).

PASSERON (René), Editonal. Recherches poïétiques n°5 - Hiver 1996/1997. Dossier Paul Valéry l'artiste en philosophie. Sous la direction de René Passeron et Edmond Nogacki. Fourqueux : co-éditions P.U.V. (Presses Universitaires de Valenciennes), S.I.P. (Société Internationale de Poïétique).

PASSERON (René), *Pour une philosophie de la création*. Paris : éditions Klincksieck, 1989.

VALERY (Paul), *Introduction à la poétique*. Septième édition. Paris : éditions Gallimard, 1938.

Note seuil : 10/20

L'écrit de recherche du M1 comprend une vingtaine de pages, hors annexes. Conformément à la recherche universitaire en Arts plastiques, la production plastique personnelle est accompagnée par un écrit académique.

Tout écrit devra avoir reçu préalablement l'accord du Directeur/trice de recherche.

Une fiche d'inscription du sujet envoyée par le secrétariat du master devra lui être retournée le plus tôt possible dûment renseignée afin de permettre la répartition de l'encadrements des recherches entre les enseignants.

TV23APC - Méthodologie de la recherche création en Arts plastiques

TW231APC Méthodologie de la recherche création : dialectique pratique et théorique

---

Enseignant : Antoine VERDIER

Descriptif du cours

Le dispositif posthumain.

La représentation du corps humain a constitué pendant des siècles une question primordiale du monde de l'art. Souhaitant s'approcher au plus près de la réalité de l'Être, les artistes ont déployé tout un appareil théorique et plastique, pour essayer de signifier la complexité de l'humain. Mais à l'évidence, irréductible à une simple forme (si soignée soit-elle), l'homme n'existe que par sa singularité. Les canons de proportion, les règles esthétiques et la théorisation du Beau appliquée à la forme humaine, ne sont que des systèmes d'expression. Les maîtriser permet de s'approcher d'une figuration « idéale », mais ne fait jamais exister la vérité profonde de l'humain.

Aujourd'hui encore, l'homme reste un enjeu artistique. Car par-delà les progrès incontestables de la science et de la recherche, et par-delà aussi les expériences artistiques qui accompagnent « l'art au corps », l'homme demeure une question irrésolue. Les prophéties contemporaines qui annoncent l'apparition d'un être nouveau, « posthumain », ou hyper humain, n'en finissent pas d'interroger cette figure vivante et fragile qui s'appelle l'Homme. Les innombrables interrogations qui surgissent lorsque l'on essaie de donner une expression figurée de cet homme « à venir, » témoignent de l'impossibilité présente de définir l'homme du futur comme un être « autre ». Et malgré l'incertitude qui caractérise la matérialisation plastique de l'être « posthumain », certaines expressions artistiques font, aujourd'hui, de cette idéologie fictionnelle (et pourtant bien réelle) le socle d'une réflexion partagée.

Avec les outils qui sont ceux des plasticiens, cet enseignement entend proposer une réflexion figurée sur cette question du « dispositif posthumain ».

Bibliographie :

Bernard ANDRIEU, *Devenir hybride*, Presses universitaires de Nancy, 2008.

Jean-Michel BESNIER, « De l'humanisme au posthumanisme : le destin du corps », *Éthique & Santé*, vol. 9, n°3, sept. 2012, p. 127-131.

Laura ERICKSON-SCHROTH (ed.), *Trans Bodies, Trans Selves : A Resource for the Transgender Community*, Oxford University Press, 2014.

TW232APC Atelier de recherche création : dialectique pratique et théorique

---

Enseignant-e-s : Valérie ARRAULT, Ariane CARMIGNAC, Patrick MARCOLINI, Quentin MONTAGNE, Karine PINEL, Antoine VERDIER, Éric VILLAGORDO

Descriptif du cours

Dans le cadre de cet ECUE, l'étudiant est accompagné dans un travail de théorisation de sa pratique des Arts plastiques afin d'élaborer une recherche-crétation en Arts plastiques selon une approche critique : il devra être en mesure de présenter sa thématique, la problématique qu'il aura

définie, le plan de sa théorisation, expliquer les différents corpus de référence constitués (poïétique, artistique, iconographique et théorique) et rendre compte de sa sélection bibliographique.

Bibliographie :

Donnée par les enseignants en fonction de la recherche création de l'étudiant.

TV24APC - Ateliers séminaires de recherche création en Arts plastiques

TW241APC - Atelier séminaire de recherche création (4)

Enseignante : Valérie ARRAULT

Descriptif du cours

Pratiques plastiques face au monde contemporain : l'Homme et le travail, à l'ère de la globalisation et de la numérisation

Qu'on le veuille ou non, dans des lieux internationaux (biennales, grandes expositions, foires d'art contemporain) les œuvres actuelles les plus légitimes, car les plus exposées, s'inscrivent aussi bien dans des pratiques artistiques aux sentiments hédonistes, jubilatoires, décomplexés, qu'elles manifestent un certain cynisme face au chaos contemporain.

D'une part, on constate un monde de l'art sacralisant des œuvres ludiques comme celles de Jeff Koons et Murakami. Exposées successivement devant le musée Guggenheim de Bilbao et au château de Versailles, ces œuvres représentent des animaux qui donnent le sentiment d'une certaine insouciance, d'une vie légère, déconnectée du monde. Dans la même veine esthétique, en 2020, un immense bouquet de tulipes, aux couleurs acidulées, installé dans les jardins du musée du Petit Palais à Paris, fut « donné » par J. Koons à la ville de Paris, en guise de câlinothérapie,

Tout comme il est fréquent de voir exposées des œuvres qui se veulent drôles, irrévérencieuses, dont la dimension ironique côtoie un humour grinçant. On se souvient à ce sujet, dans le prestigieux musée du Louvre, à Paris, au beau milieu d'objets précieux, un homme vivant, assis, exposant des heures durant, les tatouages de son dos réalisés par l'artiste Wim Delvoye. La performance artistique d'un humain rabaissé au statut d'objet, serait-elle l'occasion d'ironiser sur la condition humaine propre au monde contemporain ?

D'autre part, force est de constater que le même monde de l'art expose des œuvres d'apparence critique. Inspirées du monde contemporain. Celles-ci abordent, avec cette même ironie, certaines dérives technologiques dans le monde du travail tandis que d'autres jouent de cynisme avec les ravages humains du capitalisme libéral (Santiago Serra) qui transforme l'individu contemporain en bête de somme mécanique (*Every day the same dream*, collectif Molleindustria, 2009).

Bien que ces pratiques artistiques antagonistes conduisent aussi bien à une conception relativiste de l'art qu'à la récupération de toute critique, cet atelier-séminaire envisage une pratique artistique sur la thématique de *L'Homme et le travail à l'ère de la globalisation et de la numérisation*, sous des formes fictionnelles poétiques, ironiques ou critiques.

En articulation avec une proposition de recherche plastique, cet atelier-séminaire poursuit l'initiation à la recherche plastique couplée à la recherche théorique poïétique. Se faisant, l'étudiant pourra approfondir son apprentissage en identifiant, manipulant et maîtrisant des notions spécifiques au champ de la création plastique pour pouvoir dévoiler son processus créatif, en articulation avec des outils théoriques propres à la sociocritique et/ou à la Théorie critique.

Bibliographie :

ANDERS (Günther), *L'Obsolescence de l'homme*, (1956), Éditions de l'Encyclopédie des Nuisances, Éditions Ivrea, 2002.

ARRAULT (Valérie), *Regards sur l'image*, « Kitsch, postmodernisme, libéralisme », Séminaire Interarts de la Sorbonne, Paris, Klincksieck, 2009, « Le banal comme fiction postmoderne », *L'art entre fiction et réalité*, L'Harmattan, 2014.

BOLTANSKY (Luc) CHIAPELLO (Eve), *L'esprit du nouveau capitalisme*, Gallimard.

DURET (Christophe), « Rhétorique vidéoludique dans Everyday the Same Dream », *Technologies & Médias émergents*, 2015.

ELLUL (Jacques), *La Technique : L'Enjeu du siècle* (réimpr. de la 2e éd.), Economica, coll. « Classiques des sciences sociales », 2008.

L'art dans tous ses extrêmes (Collectif), Paris, Klincksieck, 2012.

JARRIGE (François), *Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences*, La découverte, 2014. *Dompter Prométhée. Technologie et socialismes à l'âge romantique (1820-1870)*, sous la dir de Fr. Jarrige, coll. « Les Cahiers de la MSHE Ledoux », 29 sous-série « Archives de l'imaginaire social », Besançon, Presses universitaires de Besançon, 2016.

Manifeste des chimpanzés du futur, Contre le transhumanisme, Pièces et Main d'œuvre, Service compris, 2014.

TALON-HUGON (Carole), *L'artiste en habits de chercheur. Postures et impostures scientifiques*, PUF 2021.

TW242APC - Atelier séminaire de recherche création (5)

Enseignante : Karine PINEL

Descriptif du cours

Installations *in situ* et imaginaires écologiques

L'installation in situ compte parmi les pratiques artistiques contemporaines très prisées et pratiquées par le milieu de l'art officiel. Sur le principe elle prend en compte l'espace dans lequel l'œuvre s'intègre, mais de quelle façon et dans quel but ? Quelles caractéristiques fondamentales pouvons-nous reconnaître dans ces pratiques ? Quelles portées culturelles, sociales et politiques ont-elles ? Comment déceler les œuvres *in situ* qui n'en portent que le qualificatif sans avoir les qualités de celles qui sont issues d'un tel fondement ? Ce cours vise à soutenir l'articulation entre la pratique plastique artistique personnelle et la recherche scientifique de l'étudiant qui doit prendre en compte le lieu d'exposition de ses productions dans le cadre même du projet de création, ceci quelle que soit la nature de cette production (dessin, peinture, photographie, street art, sculpture, installation, performance).

La pratique de projet menée s'intéressera de façon spécifique aux imaginaires qui forgent notre rapport au monde à l'heure où la question écologique travaille l'esprit du temps dans un contexte de crise politique, idéologique, sociale, sanitaire et environnementale et où elle devient un argument commercial et une caution culturelle. Les œuvres d'Arts plastiques, en tant que modalités de représentation du monde, sont issues des façons dont les plasticiens se le représentent. Elles influent sur les représentations que l'on se fait soi-même du monde, en d'autres termes les Arts plastiques ont le pouvoir de construire l'imaginaire et le goût esthétique. Il s'agira de s'interroger sur les imaginaires qui forgent notre rapport au monde et de les mettre à l'épreuve de ce que nous voulons construire pour demain.

Les étudiants produiront un projet de création in situ (avec mise en espace de la réalisation) ou/et la maquette de ce projet ou/et la réalisation d'une production plastique artistique conçue in situ pour le campus de Pau-Valéry route de Mende.

Bibliographie :

Concernant l'in situ :

ARDENNE (Paul). *Un art contextuel. Création artistique en milieu urbain, en situation, d'intervention, de participation*. Paris : édition Flammarion, 2002.

ARDENNE (Paul). *L'art dans l'espace public : un activisme*, dans *Les Plumes*, n°1, actes du colloque *L'œuvre dans l'espace public – Le Public dans l'espace de l'œuvre*. Revue Edredon, Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, 2011.
<https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2033801>

DEBORD (Guy). *Rapport sur la construction des situations (1997) suivi de Les situationnistes et les nouvelles formes d'action dans la politique de l'art (1963)*. Paris : édition Mille et une nuits, 2006.

HABERMAS (Jürgen), *L'espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise*, Paris, Payot, 1993.

HALL (Edward Twitchell), *La dimension cachée*, Seuil, 1971.

JAUSS (Hans Robert), *Pour une esthétique de la réception*, 1978, Gallimard, 2005.

URLBERGER (Andrea), *L'œuvre in situ : spécificité ou contexte ?*, Nouvelle revue d'esthétique, janvier 2008 (n° 1), p. 15-19. URL : <http://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-d-esthetique-2008-1-page-15.htm> DOI : 10.3917/nre.001.0015

Concernant les imaginaires écologiques :

BENNETEU (Brigitte), GUÉRIN-GASC (Sophie), PAPIN-DRASTICK (Ivonne) (sous la direction de...). *Tisser la nature. XVe -XXIe siècle*. Villemur-sur-Tarn, éditions Loubatières, 2020.

CHARBONNEAU (Bernard), ELLUL (Jacques). *La nature du combat. Pour une révolution écologique*. Paris : éditions L'Échappée, 2021.

COHEN DE TIMARY (Olivier) (sous la direction de...). *Bascules. Pour sortir de l'impasse*. Paris, éditions Socialter, 2021.

FEL (Loïc). *L'esthétique verte. De la représentation à la présentation de la nature*. Seyssel : éditions Champ Vallon, 2009.

TW243APC - Atelier séminaire de recherche création (6)

Enseignant : Éric VILLAGORDO

Enseignant : Éric VILLAGORDO

Récits paradoxaux plastiques : une forme de résistance au formatage de la vision du monde

Descriptif du cours

Raconter par un dispositif plastique semble encore aujourd'hui un enjeu de l'art. Si l'on considère que raconter, notre univers ou un univers imaginaire, revient toujours à une forme de commentaire de toutes réalités. De la BD au cinéma en passant par tout type de médium, le récit, la narration sont des expressions présentes dans nombre de pratiques contemporaines. Il s'agira de

découvrir, d'analyser et de réfléchir les différentes formes du récit plastique aujourd'hui, ainsi que ses enjeux en termes de description et de vision du monde. On se penchera tout autant autour des formes quotidiennes qui nous entourent comme source possible d'une poïétique du récit (roman-photo, journaux, feuillets télévisuels, roman-graphique, publicité, reportages, documentaires, vidéo en ligne, réseaux sociaux), que sur les versions avant-gardistes du récit plastique. On s'intéressera particulièrement à la question du formatage des idées par les récits et des procédés pour en sortir : donc on traitera en particulier la question des récits paradoxaux, innovants, inhabituels, qui d'un point de vue plastiques déjouent les conventions et les conformismes.

Bibliographie :

La série *Les cités obscures* de F. Schuiten et B. Peeters (Casterman).

FOZZA (Jean-Claude), GARAT (Anne-Marie), PARFAIT (Françoise), *Petite fabrique de l'image*, Paris, Magnard, 2003.

FRASER, Marie. 2005. « Raconte-moi... ou les paradoxes du récit », dans Marie Fraser (dir.), *Raconte-moi/Tell me*, catalogue d'exposition. Québec/Luxembourg : Musée National des beaux-arts du Québec/Casino de Luxembourg, p. 10-59.

GROUPEμ, Francis Edeline, Jean-Marie Klinkenberg, Philippe Minguet, *Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l'image*, Paris, Seuil, coll. « La couleur des idées », 1992.

HEGYI, Lóránd. 2008. « Micro-Narratives. Intimité, fragilité et multiplicité des responsabilités. Récits d'adaptabilité, de tolérance et de réactivité », dans Lóránd Hegyi(dir.), *Micro-Narratives. Tentation des petites réalités*, catalogue d'exposition. Paris : Skira Flammarion, p. 9-14.

JARET, Émeline. 2017. « Philippe Thomas, artiste de l'entre-deux. Introduction à l'analyse de la structure narrative de son oeuvre », dans Pascal Mougin (dir.), *La Tentation littéraire de l'art contemporain*. Dijon : Les presses du réel, p. 121-138.

Mc CLOUD Scott, *L'art invisible*, Vertige Graphique, 1993.

PARAYRE (Marc), VILLAGORDO (Éric), « La construction du je/lecteur scolaire est-elle liée aux œuvres à problème ? », in Chabanne J.-C., Parayre M., Villagordo E. (Éd.), *La rencontre avec l'œuvre. Éprouver, pratiquer, enseigner les arts et la culture*, Paris, L'Harmattan, coll. « Art, Transversalité, Éducation », p. 295-315, 2012.

PEETERS Benoit, *Lire la bande dessinée*, Flammarion, 2003.

PEETERS Benoit, *Case, planche, récit*, Casterman, 2000.

POINSOT, Jean-Marc. 1999. *Quand l'œuvre a lieu. L'art exposé et ses récits autorisés*. Genève/Villeurbanne : Musée d'art moderne et contemporain/Institut d'art contemporain, 336 p.

SALMON, Christian. 2007. *Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits*. Paris : La Découverte, « Cahiers libres », 239 p.

SCHUITEN François/PEETERS Benoît, *L'aventure des images, de la bande dessinée au multimédia*, Autrement, 2008.

UHL Magali, « La narration visuelle, une pensée en présence », *Revue des sciences sociales* [En ligne], 54 | 2015, mis en ligne le 30 juin 2018. URL : <http://journals.openedition.org/revss/2247> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/revss.2247>

VILLAGORDO (Éric), « La contrainte du support en bande dessinée : une jubilation de l'imaginaire », *Formules*, n°15, Image/Texte : formes, trajectoires, frictions, coordonné par Reggiani C., Reig C. et Salceda H., Presses Universitaires du Nouveau Monde, p. 75-90, 2011.

MASTER 2

ARTS PLASTIQUES

PARCOURS : PRATIQUES &

CREATIONS PLASTIQUES

CONTEMPORAINES

Master Arts Plastiques 2e année
Parcours : Pratiques et créations plastiques contemporaines
Semestre 3

Intitulé de l'enseignement		CM	TP	Volume horaire total étudiant	ECTS
TV31AP	Théories des arts contemporains et des arts industriels	9	9	18	4
TW311AP	Workshop (1)	0	9	9	2
TW312AP	Séminaire de recherche	9	0	9	2
TV32APC	Pratique théorisée sociocritique	10	10	20	15
TW321APC	Analyse sociocritique d'œuvres contemporaines	5	5	10	4
TW322APC	Atelier séminaire de recherche création (1)	5	5	10	11
TV33APC	Méthodologie de la recherche création en Arts plastiques	10	45	55	8
TW331APC	Méthodologie de la recherche création	5	5	10	5
TW332APC	Sciences de l'art et approches théoriques	5	5	10	2
TW333APC	Atelier de recherche création	0	35	35	1
TV39L1V	Langue vivante	0	20	20	3
Total Semestre 3		29	84	113	30

Semestre 4

Intitulé de l'enseignement		CM	TP	Volume horaire total étudiant	ECTS
TV41AP	Théories des arts contemporains et des arts industriels	9	9	18	4
TW411AP	Workshop (2)	0	9	9	2
TW412AP	Séminaire de recherche	9	0	9	2
TV42APC	Pratique théorisée sociocritique	10	10	20	8
TW421APC	Atelier séminaire de recherche création (2)	5	5	10	4
TW422APC	Atelier séminaire de recherche création (3)	5	5	10	4
TV43APC	Méthodologie de la recherche création en Arts plastiques	10	65	75	8
TW431APC	Méthodologie de la recherche création	5	5	10	5
TW432APC	Sciences de l'art et approches théoriques	5	5	10	2
TW433APC	Atelier de recherche création	0	55	55	1
TV44APC	Production, mémoire et soutenance	0	0	0	10
Total Semestre 4		29	84	113	30
Total Master 2		58	168	226	60

MASTER 2 – Semestre 3

TRONC COMMUN

TV31AP - Théories des arts contemporains et des arts industriels

TW311AP - Workshop (1) / TW312AP - Séminaire de recherche

Workshop

Octobre 2023

Salle communiquée ultérieurement

Avec comme invité Frédéric NEIDHARDT auteur de BD et également scénariste pour des séries d'animation : Captain Biceps, Les Lapins crétiens : invasion, Les Chronokids.

Quelques albums

Spirou chez les Soviets, éditions Dupuis, album hors série écrit par Fred Neidhardt et dessiné par Fabrice Tarrin, 2020.

Monsieur Tue-Tout, dessin de Fabrice Tarrin, Soleil Productions, 1999

Nestor et Polux, coscénario avec Fabrice Tarrin, dessin d'O'Groj :

Et Dieu créa le yaourt à la framboise, Pif éditions, 2005, 48 p.

Nestor et Polux, l'intégrale, Onapratut, 2009, 96 p.

Pattes d'eph & col roulé, Delcourt, collection « Shampooing », 2008, 128 p. version papier du Fleurblog.

La Peur du rouge, Delcourt, collection « Shampooing », 2010, 124 p.

Les Pieds-noirs à la mer, éditions Marabout, collection « Marabulles », 2013, 111 p.

Les enquêtes de Violette, dessins et couleurs de Laurel, Bamboo Tome 1, 2017 ; Tome 2, 2017 ; Tome 3, 2018.

PARCOURS PRATIQUES ET CREATIONS PLASTIQUES CONTEMPORAINES

Il convient de rappeler pour ce troisième semestre de la formation en M2 se situe très nettement du côté de la recherche de la pratique plastique et théorique. Pour cette raison, l'étudiant a beaucoup moins de cours qu'en M1 afin qu'il puisse se mettre dans une dynamique de recherche autonome et disposer d'un temps long pour mener à bien cette recherche artistique bicéphale, spécifique des arts plastiques. Une recherche pratique et théorique indissociable l'une de l'autre, guidée et élaborée à partir d'une problématique.

Cette **autonomie de recherche**, spécifique au champ de la recherche universitaire en arts plastiques, invite à appliquer la méthodologie poïétique en s'appuyant sur des concepts théoriques critiques, susceptibles d'éclairer le projet plastique.

Afin de nourrir cette recherche, il est recommandé au plasticien-chercheur de faire des visites d'expositions, d'assister à des colloques autres que ceux organisés par le master, de s'informer de son champ de recherche. C'est pourquoi, il est vivement conseillé de fréquenter régulièrement des revues d'arts, des sites en ligne, de collecter une sélection d'ouvrages spécifiques à son champ de recherche et à la création de manière plus large, en regard des problèmes sociétaux, culturels, scientifiques, technoscientifiques, économiques, géopolitiques du monde contemporain. Devenir chercheur-plasticien est une invitation à prendre conscience que le temps est un des meilleurs alliés du chercheur, compte tenu du fait que la recherche en arts plastiques exige des connaissances très diverses qui peuvent sembler parfois bien éloignées du travail du faire. La connaissance en art est fondamentale, dans la mesure où elle permet de comprendre les rapports étroits entre l'art et la société, et plus finement d'identifier la structure dominante transcrite dans la structure sociale qui fait taire les autres visions du monde. Ce n'est qu'en ayant une certaine connaissance de son sujet, que le projet plastique s'ébauche par tâtonnements et qu'ont lieu les premières expérimentations plastiques. Lesquelles, peu à peu, vont s'affiner au cours de l'année et se mettre en adéquation avec l'intention de l'auteur. Rappelons avec conviction la conclusion de deux philosophes sur la liberté du processus de création :

« La liberté présume la connaissance consciente des processus qui causent la non-liberté ainsi que la force de résister »

Adorno & W. Dirks, Contributions sociologiques de Francfort

TW321APC - Analyse sociocritique d'œuvres contemporaines

Enseignant-e-s : Valérie ARRAULT, Ariane CARMIGNAC, Patrick MARCOLINI, Quentin MONTAGNE, Karine PINEL, Antoine VERDIER, Éric VILLAGORDO

Descriptif du cours

Thématique du séminaire : « Les enjeux artistiques et esthétiques de la représentation »

Sous forme de séminaires, les étudiants proposent une analyse d'œuvres contemporaines dans le but d'éclairer la création artistique, l'objectif étant de les faire parvenir à une pratique théorisée.

La méthode poïétique critique, préconisée dans le champ des arts plastiques universitaires, se préoccupe de retracer les phases et les conduites d'instauration de l'œuvre, au regard du monde contemporain et des discours qui font autorité dans le milieu de l'art.

Ainsi l'analyse sociocritique pluridisciplinaire, en s'appuyant sur les sciences humaines, s'attache plus spécifiquement aux traces historiques, sociologiques, scientifiques, culturelles, techniques, technoscientifiques et idéologiques disséminées dans l'acte de création.

Être détenteur d'une pratique artistique théorisée impose une connaissance préalable des enjeux artistiques, esthétiques, éthiques et culturels d'une création. « Donner à voir, donner à penser » engage un point de vue critique, sans lequel l'artiste, le plasticien et/ou l'enseignant-chercheur risque fort d'être sous l'emprise d'inconscients culturels dominants et sous hégémonie de modes de pensée invisibles. C'est la raison pour laquelle, cette année, la thématique se consacre à l'analyse des « **enjeux artistiques et esthétiques de la représentation** ».

Les étudiants sont ainsi tenus de présenter oralement l'état d'avancement de leurs travaux de recherche — plastiques et théoriques — à partir de leur problématique afin de leur permettre de préciser leur appareil théorique et de progresser avec méthode.

TW322APC - Atelier séminaire de recherche création (1)

Enseignante : Karine PINEL

Descriptif du cours

Transcription plastique d'une approche synoptique du travail de recherche

Le principe de ce cours est de soutenir la transcription plastique de la recherche de l'étudiant par une approche synoptique en la considérant comme un outil à part entière permettant la structuration de la recherche elle-même.

Bibliographie :

Communiquée dans le cadre du cours.

TW331APC - Méthodologie de la recherche création

Enseignante : Valérie ARRAULT

Descriptif du cours

Méthodologie de la recherche sociocritique

L'approche sociocritique, par définition pluridisciplinaire, s'appuie sur les sciences humaines, pour s'attacher plus spécifiquement aux traces — conscientes et non conscientes — historiques, sociologiques, scientifiques, culturelles, techniques, technoscientifiques et idéologiques disséminées dans l'acte de création. Couplée à la méthodologie poïétique préconisée dans le champ des arts plastiques universitaires, ces deux méthodologies se préoccupent de retracer et analyser les phases et les conduites d'instauration de la recherche création, au regard des mutations des structures socio-historiques et des discours théoriques qui font autorité dans le milieu de l'art.

Envisager une pratique artistique théorisée spécifique à la recherche-crétion impose une connaissance préalable des enjeux artistiques, esthétiques, éthiques et culturels d'une création. « Donner à voir, donner à penser » engage un point de vue critique, sans lequel l'artiste, le plasticien et/ou l'enseignant-chercheur risque fort d'être sous l'emprise d'inconscients culturels dominants et sous hégémonie de modes de pensée invisibles.

Il s'agira pour l'étudiant de présenter l'état d'avancement de sa recherche-crétion — plastique et théorique — à partir d'une problématique afin de lui permettre d'identifier et préciser ses corpus, son appareil critique en vue de progresser avec méthode.

Bibliographie (sélection)

ARRAULT (Valérie), *Analyse sociocritique de « La Neutralité documentaire » de l'œuvre photographique de Bernd et Hilla Becher*, « Sociocriticism », 33, 2018, pp. 83-107. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03063498>

CROS (Edmond), *La notion de Totalité – Structures binaires et morphogénèse. Le sujet culturel en tant que Tout*, <https://www.sociocritique.fr/?La-notion-de-Totalite-Structures-binaires-et-morphogenese>

PASSERON (René), *Pour une philosophie de la création*, Paris, Klincksieck, 1989.

SOURIAU (Etienne), « Poïétique », *Vocabulaire d'esthétique*, Paris, P.U.F., 1990, pp. 1152-1153.

JACOB (André) (dir.), *L'instauration de l'œuvre d'art, L'Univers philosophique. Encyclopédie Philosophique Universelle*, Paris, Presses Universitaires de France, (1989), 1997, pp. 581-586.

TW332APC - Sciences de l'art et approches théoriques

Enseignant : Éric VILLAGORDO

Descriptif du cours

Il s'agit dans cet enseignement de cerner pour des chercheurs débutants le cœur de la méthodologie de la recherche. Comment lire des auteurs, comment se repérer dans les écrits sur l'art ? L'essentiel portera sur la question de l'utilisation de l'appareil conceptuel dans la recherche en poïétique.

Comment identifier peu à peu ce qui va étayer un propos, comment cerner les auteurs et le cadre notionnel qui va permettre l'écriture poïétique ? Comprendre les méthodologies dans le domaine de la poïétique en arts plastiques consiste à élaborer un cadre théorique précis. Il faut dès lors comprendre, analyser et s'appropriier des concepts théoriques. Savoir les réutiliser à bon escient, les présenter, les définir. Il faut ensuite, dans la perspective de la rédaction d'un mémoire, rendre compte de sa propre expérience, par l'écriture organisée, par la mise en place d'un plan, d'un aller retour pratique/théorie, et aussi à l'aide des visuels de toutes les étapes intermédiaires (recherches iconographiques, esquisses numériques ou pas, croquis, notes). Il conviendra d'ailleurs à l'ère du numérique de savoir garder ses étapes intermédiaires personnelles pour comprendre le cheminement des productions plastiques. Enfin, il faudra donner une forme universitaire à son écrit en acceptant des normes qui permettent au lecteur de comprendre et de vérifier ce qui est avancé.

Bibliographie :

- ANSART (Pierre), « Concept » in *Dictionnaire de sociologie*, Paris, Seuil/Le Robert, 1999.
- BOURDIEU (Pierre), CHAMBOREDON Jean-Claude, PASSERON Jean-Claude, *Le métier de sociologue*, Paris, Mouton, 1980 (1968).
- DURKHEIM (Emile), *Les règles de la méthode sociologique*, Paris, PUF, 1990 (1937).
- LATOURET (Bruno), *Nous n'avons jamais été modernes. Essai d'anthropologie symétrique*, Paris, La Découverte, 1991.
- LATOURET (Bruno), « Qu'est-ce qu'un style non moderne ? » in Catherine Grenier (dir.), *La parenthèse du moderne*, Paris Editions du Centre Pompidou, 2005, pp.31-46.
- PASSERON (René), *Pour une philosophie de la création*, Paris, Klincksieck, 1989.
- « Poïétique », in Souriau Etienne, *Vocabulaire d'esthétique*, Paris, P.U.F., 1990, pp. 1152-1153.
- « L'instauration de l'œuvre d'art », in Jacob André (dir.), *L'Univers philosophique. Encyclopédie Philosophique Universelle*, Paris, Presses Universitaires de France, (1989), 1997, pp. 581-586.
- QUIVY (Raymond), VAN CAMPENHOUDT Luc, *Manuel de recherche en sciences sociales*, Paris, Dunod, 1995.
- VILLAGORDO (Éric), *L'artiste en action. Vers une sociologie de la pratique artistique*, Paris, L'Harmattan, 2012.

TW333APC - Atelier de recherche création : dialectique pratique et théorique

---

Enseignant-e-s : Valérie ARRAULT, Ariane CARMIGNAC, Patrick MARCOLINI, Karine PINEL, Antoine VERDIER, Éric VILLAGORDO

Descriptif du cours

Dans le cadre de cet ecue, l'étudiant est accompagné dans un travail de théorisation de sa pratique des Arts plastiques afin d'élaborer une recherche-crédation en Arts plastiques selon une approche critique : identifier la thématique, définir la problématique, élaborer le plan de la théorisation, établir des corpus de référence (poïétique, artistique, iconographique et théorique) et construire une sélection bibliographique.

Bibliographie :

Donnée par les enseignants en fonction de la recherche de l'étudiant.

TV39L1V - Langues vivantes S3

Les étudiants doivent choisir une langue vivante parmi la liste suivante :

Allemand (TW39AL) - **Anglais** (TW39AN) - **Arabe** (TW39AR) - **Chinois** (TW39CH) - **Espagnol** (TW39ES) - Italien (TW39IT) - **Occitan** (TW39OC) - **Portugais** (TW39PO) - **Russe** (TW39RU)

Extrait du règlement des études :

L'étudiant devant atteindre au moins un niveau de certification B2 en fin de master, la langue choisie doit être poursuivie pendant tout le cycle de licence et de master.

MASTER 2 – Semestre 4

TRONC COMMUN

TV41AP - Théories des arts contemporains et des arts industriels

TW411AP – Workshop (2) / TW412AP - Séminaire de recherche

Séminaire d'actualité

Mardi 6 février 2024

Salle communiquée ultérieurement

Avec comme invité Aurélien Fouillet, pour *Playtime*, éditions Les Pérégrines, 2022.

« Comment expliquer qu'une société obsédée par le travail ait pu propulser le jeu au sommet des activités de loisirs, des arts contemporains et des industries mondiales ?

Les jeux de société, d'apéro, les jeux vidéo, le cosplay, les applications de rencontre, les désormais vieillissants réseaux sociaux, ou, plus récemment, les projets de « metavers », la réalité augmentée, ou même le télétravail, sont autant de signes de ce qui se joue dans la civilisation occidentale.

Il y a plus de vingt ans que les mondes numériques se sont déployés, que ces tiers lieux, qu'étaient d'abord les blogs, suivis des réseaux sociaux « préhistoriques » que sont Facebook et Instagram, nous offrent des espaces d'expérimentation de nouveaux récits collectifs et de nouvelles formes sociales (couple, travail, genre, famille, communautés).

Loin de regretter un monde révolu, et plutôt que de cantonner les activités ludiques à l'enfance, l'auteur choisit d'en faire la clé de lecture de notre époque et de ses mutations, une échappatoire, un ensemble de mondes où se forment les sociétés à venir ».

Journée d'étude « Le soft power* des technologies artistiques »

Jeudi 14 mars 2024

Salle communiquée ultérieurement

Avec la participation de deux laboratoires canadiens de l'UQUAM

* soft power : concept élaboré par Joseph Nye (1990) sur la capacité de séduire, influencer indirectement et persuader sans exercer de moyens coercitifs qu'ils soient structurels, culturels ou idéologiques. *Bund to Lead, The Changing Nature of American Power*, NY, Basic Books, 1990.

Contrairement à ce que l'on croit souvent, le soft power – cette stratégie de domination consistant à remplacer la coercition par la séduction – n'est pas l'apanage des États : il est aussi devenu l'un des outils privilégiés des entreprises, notamment dans le secteur des nouvelles technologies. Dès la fin des années 1990, le « culte d'Internet » (pour reprendre l'expression de Philippe Breton) se mettait en place sous l'égide des industriels et des publicitaires afin de vanter le potentiel démocratique et même libertaire des technologies numériques.

Aujourd'hui, sous couvert d'aide au développement de la création artistique et du divertissement culturel, les usages numériques artistiques ne cessent de s'accroître en proposant des

applications (faussement) gratuites et des outils dits de collaboration attractifs. Ainsi les fournisseurs de service, avec une offre de programmation informatique et de multiples procédures, investissent la création jusqu'à laisser penser que l'imaginaire artistique contemporain ne pourrait plus se dispenser de ces outils numériques. L'accès aux banques d'images, aux données théoriques, les possibilités de stockage (data), les technologies open source, la mise en ligne des œuvres, la mise en visibilité du statut d'artiste, de plasticien, de game designer, de bédéaste ou d'illustrateur et la commercialisation des œuvres semblent devenus incontournables. Tant de pratiques de circulation, de repérage et de facilitation du travail de création, sans limites géographique, culturelle et historique attestent de conditions de création séduisantes.

Par ailleurs, par les équipements informatiques (ordinateurs, palettes graphiques, logiciels, photo et vidéo sur smartphones, routeurs, vidéo projecteurs) et par les écrans qui saturent les espaces visuels, culturels et artistiques, publics et privés, la suprématie technologique apparaît ancrée aussi bien dans les activités de création que dans l'imaginaire social contemporain.

Or, selon Jacques Ellul : " « Plus les moyens de puissance augmentent, plus les décisions et les choix sont irrationnels. (...) Les choix (n'en sont pas), ils sont en réalité imposés par les moyens techniques et la mentalité technicienne. (...) Une prodigieuse croissance de l'irresponsabilité caractérise le système technicien, (...) La Technique augmente la liberté du technicien, c'est-à-dire son pouvoir, sa puissance. Et c'est à cette croissance de puissance que se ramène la soi-disant liberté due à la Technique » " (Jacques Ellul, *Le Système technicien*, Calmann-Lévy, 1977, p. 333-34).

Compte tenu de ces technologies de création et de diffusion des œuvres, la journée d'étude propose de questionner la puissance du soft power des technologies artistiques et des médiations par lesquels l'imaginaire artistique et la matérialité des œuvres en sont affectés. A partir de ces conditions, quelles propositions les pratiques plastiques contemporaines peuvent-elles avancer pour défier la domination technologique en vue de redonner vie à plus de liens sociaux, de retrouver une vie imaginaire, afin de rapprocher le monde concret et l'humain, de le faire rêver à un autre monde que celui de la vitesse (H. Rosa), de la performance, de l'efficacité, de la concurrence et de la rentabilité (E. Sadin) ?

Sélection bibliographique :

BRETON (Philippe), *Le Culte de l'Internet. Une menace pour le lien social ?*, Paris, La découverte, 2000 ; *L'Utopie de la communication. Le mythe du « village planétaire »*, Paris, La découverte, 2004.

ELLUL (Jacques), *Le Système technicien*, Paris, Le Cherche midi, 2004.

RENAUD (Garcia), *Le Sens des limites. Contre l'abstraction capitaliste*, Paris, L'échappée, 2018.

ILLOUZ (Eva) (dir.), *Les Marchandises émotionnelles. L'authenticité au temps du capitalisme*, Paris, Premier Parallèle, 2019.

JARRIGE (François), *Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences*, Paris, La découverte, 2016.

NYE (Joseph), *Bound to Lead. The Changing Nature of American Power*, NY, Basic Books, 1990.

ROSA (Hartmut), *Accélération. Une critique sociale du temps*, Paris, La découverte, 2013. *Résonance. Une sociologie de la relation au monde*, Paris, La découverte, 2021.

SADIN (Éric), *La Vie algorithmique. Critique de la raison numérique*, Paris, L'échappée, 2021 ; *La Silicolonisation du monde. L'irrésistible expansion du libéralisme numérique*, Paris, L'échappée, 2021.

TURKLE (Sherry), *Seuls ensemble. De plus en plus de technologies, de moins en moins de relations humaines*, Paris, L'échappée, 2015

Colloque Artgame le mercredi 12 juin 2024. Salles et argumentaire à venir.

PARCOURS PRATIQUES ET CREATIONS PLASTIQUES CONTEMPORAINES

Il convient de rappeler que ce quatrième semestre de la formation en M2 se situe très nettement dans le prolongement du troisième semestre, faisant la part belle à la recherche- création où la pratique plastique compte tout autant que la recherche théorique. Pour cette raison, l'étudiant a peu de cours afin qu'il puisse poursuivre une recherche autonome et disposer d'un temps long pour mener à bien cette recherche artistique bicéphale, spécifique des arts plastiques. Une recherche pratique et théorique indissociable l'une de l'autre, guidée et élaborée à partir d'une problématique.

Cette **autonomie de recherche**, spécifique au champ de la recherche universitaire en arts plastiques, invite à appliquer la méthodologie poïétique en s'appuyant sur des concepts théoriques critiques, susceptibles d'éclairer le projet plastique.

Afin de nourrir cette recherche, il est recommandé au plasticien-chercheur de faire des visites d'expositions, d'assister à des colloques autres que ceux organisés par le master, de s'informer de son champ de recherche. C'est pourquoi, il est vivement conseillé de fréquenter régulièrement des revues d'arts, des sites en ligne, de collecter une sélection d'ouvrages spécifiques à son champ de recherche et à la création de manière plus large, en regard des défis sociétaux, culturels, scientifiques, technoscientifiques, économiques, géopolitiques du monde contemporain. Devenir chercheur-plasticien est une invitation à prendre conscience que le temps est un des meilleurs alliés du chercheur, compte tenu du fait que la recherche en arts plastiques exige des connaissances très diverses qui peuvent sembler parfois bien éloignées du travail du faire. La connaissance en art est fondamentale, dans la mesure où elle permet de comprendre les rapports étroits entre l'art et la société, et plus finement d'identifier la structure dominante transcrite dans la structure sociale qui fait taire les autres visions du monde. Ce n'est qu'en ayant une certaine connaissance de son sujet, que le projet plastique s'ébauche par tâtonnements et qu'ont lieu les premières expérimentations plastiques. Lesquelles, peu à peu, vont s'affiner au cours de l'année et se mettre en adéquation avec l'intention de l'auteur. Rappelons avec conviction la conclusion de deux philosophes sur la liberté du processus de création :

« La liberté présume la connaissance consciente des processus qui causent la non-liberté ainsi que la force de résister »

Adorno & W. Dirks, Contributions sociologiques de Francfort

TW421APC - Atelier séminaire de recherche création (2)

Enseignant : Éric VILLAGORDO

Descriptif du cours

Il vous sera demandé pour l'évaluation de ce cours de décrire précisément une séance de production artistique. A partir de là et de l'identification des données produites (appuyées éventuellement sur des vidéos, photos, étapes de production), nous aborderons la délicate problématique de la théorisation de la pratique artistique. Comment théoriser sa propre pratique dans le sens de la poïétique valérienne, tout en maintenant une dimension sociocritique de l'œuvre en cours d'instauration (René Passeron). Il s'agira d'affirmer peu à peu l'autopoïétique, au cœur de la discipline des arts plastiques.

Bibliographie :

PASSERON René, Pour une philosophie de la création, Paris, 1989.

TW422APC - Atelier séminaire de recherche création (3)

Enseignante : Valérie ARRAULT

Descriptif du cours

Atelier-séminaire : scénarisation éditoriale et pré-projet de scénographie de la recherche-crédation.

A partir de la recherche-crédation personnelle de l'étudiant, cet atelier-séminaire propose de faire faire un projet de scénarisation éditoriale et un pré-projet de scénographie d'exposition à réaliser dans un espace privé ou public, institutionnel ou alternatif.

La scénarisation faisant partie de tout projet artistique, l'étudiant aura à faire le projet de l'installation de sa production dans l'espace de sa monstration, imaginer l'ambiance esthétique souhaitée, son éclairage, sa sonorisation, etc. en cohérence avec la problématique de sa recherche-crédation.

Une scénarisation éditoriale sera envisagée en cohérence esthétique et artistique avec la scénarisation générale de la recherche-crédation de l'étudiant dans le cadre du mémoire de ce M2. Un design graphique sera à concevoir pour la 1ère et 4e de couverture ainsi que la présentation du corpus iconographique dans les pages du mémoire.

Corpus iconographique

Un corpus iconographique spécifique vient en support de l'atelier-séminaire et est mis à disposition sur la plateforme moodle pour l'étudiant.

TW431APC - Méthodologie de la recherche création

Enseignante : Karine Pinel

Le projet de création plastique artistique

Donner forme plastiquement au projet de création plastique artistique permet de mettre à l'épreuve les intentions artistiques. Une telle démarche est une première étape de transformation de l'intention vers le faire, d'expérimentation pour la fabrication. Une telle production plastique traduit l'évolution conceptuelle de l'idée. En ce sens elle a une dimension heuristique c'est-à-dire qu'elle permet la recherche et la découverte des formes possibles pour la création- cheminements faits de validations ou invalidations, de choix, de repentirs - par la distanciation graphique de l'idée conceptuelle. Elle permet de programmer « comment faire » avant de « faire » et peut se considérer en quelque sorte comme un espace atelier.

Le principe de ce cours est de soutenir la transcription plastique du projet de création plastique artistique.

Bibliographie :

DELAROZIERE (François), *Carnet de croquis « Les animaux de la place »*, La Machine, 2013.

DELAROZIERE (François), *Carnet de croquis « Les Mécaniques Savantes »*, La Machine, 2009.

FOZZA Jean-Claude, Garat Anne-Marie, Parfait Françoise. *Petite fabrique de l'image*. Paris : édition Magnard, 2003.

TW432APC - Sciences de l'art et approches théoriques

Enseignant-e-s : Valérie ARRAULT, Ariane CARMIGNAC, Patrick MARCOLINI, Quentin MONTAGNE, Karine PINEL, Antoine VERDIER, Éric VILLAGORDO

Descriptif du cours

Sous forme de séminaires, les étudiants proposent une analyse d'une de leurs productions plastiques dans le but d'éclairer la création artistique, l'objectif étant de les faire parvenir à une pratique théorisée.

La méthode poïétique critique, préconisée dans le champ des arts plastiques universitaires, se préoccupe de retracer les phases et les conduites d'instauration de l'œuvre, au regard du monde contemporain et des discours qui font autorité dans le milieu de l'art.

Ainsi l'analyse sociocritique pluridisciplinaire, en s'appuyant sur les sciences humaines, s'attache plus spécifiquement aux traces historiques, sociologiques, scientifiques, culturelles, techniques, technoscientifiques et idéologiques disséminées dans l'acte de création.

Être détenteur d'une pratique artistique théorisée impose une connaissance préalable des enjeux artistiques, esthétiques, éthiques et culturels d'une création. « Donner à voir, donner à penser » engage un point de vue critique, sans lequel l'artiste, le plasticien et/ou l'enseignant-chercheur risque fort d'être sous l'emprise d'inconscients culturels artistiques dominants et sous hégémonie de modes de pensée ignorés.

Les étudiants sont ainsi tenus de faire un exposé critique de l'état d'avancement de leurs travaux de recherche — plastiques et théoriques — à partir de leur problématique afin de leur permettre de préciser leur appareil théorique et de progresser avec méthode.

Enseignant-e-s : Valérie ARRAULT, Ariane CARMIGNAC, Patrick MARCOLINI, Karine PINEL, Antoine VERDIER, Éric VILLAGORDO

Descriptif du cours

Dans le cadre de cet ecue, l'étudiant est accompagné dans un travail de théorisation de sa pratique des Arts plastiques afin d'élaborer une recherche-crédation en Arts plastiques selon une approche critique : identifier la thématique, définir la problématique, élaborer le plan de la théorisation, établir des corpus de référence (poétique, artistique, iconographique et théorique) et construire une sélection bibliographique.

Bibliographie :

Donnée par les enseignants en fonction de la recherche de l'étudiant.

TV44APC – Production, mémoire et soutenance

Note seuil : 10/20

Les soutenances auront lieu en septembre 2024.

La version numérique du mémoire doit être communiquée au Directeur/trice de recherche **au plus tard dans le courant de la seconde moitié du mois août 2023** (dépôt sur moodle et mail au directeur/trice de recherche).

Remise de la version papier : le jour de la soutenance, **à chaque membre du jury.**

Les soutenances se déroulent en présentiel. La visioconférence est envisageable pour les étudiants qui présentent un certificat médical sous réserve de l'accord du directeur de recherche.

Conformément au règlement des études voté en Conseil d'Administration :

- le mémoire de M2 comprendra une centaine de pages hors annexes;
- la soutenance se déroule devant un jury de 2 membres minimum, dont le ou la Directeur/trice de recherche et un enseignant habilité;
- il n'existe pas de seconde évaluation;
- l'ecue est soumis à une note seuil à 10/20.

Conformément à la recherche universitaire en Arts plastiques, **la production plastique artistique personnelle de l'étudiant accompagne le mémoire de recherche. Elle doit être obligatoirement présentée lors de la soutenance.** Il vous est possible de présenter des originaux (à privilégier) mais aussi des reproductions (à voir avec votre directeur/trice de recherche).

Il est important de rappeler que **toute soutenance orale est subordonnée à l'accord du directeur/trice** de recherche dans la mesure où il/elle valide un travail de recherche suivi et évalué du point de vue de sa qualité scientifique et qu'il/elle engage à ce titre sa responsabilité scientifique d'enseignant-chercheur.

Tout étudiant peut effectuer une soutenance orale s'il le souhaite malgré un avis défavorable de la part du directeur de mémoire. En ce cas il doit en informer son directeur/trice de recherche

