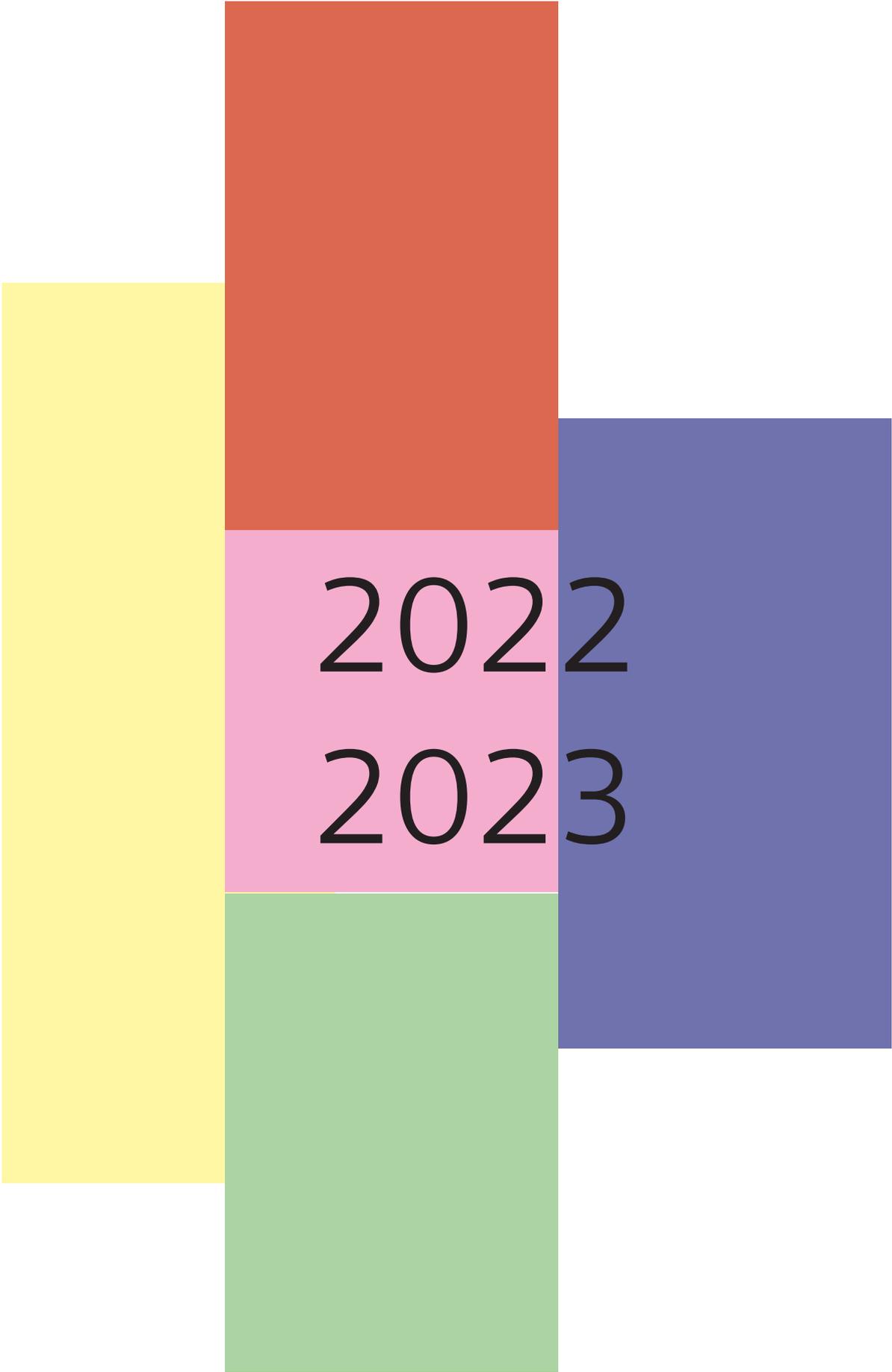
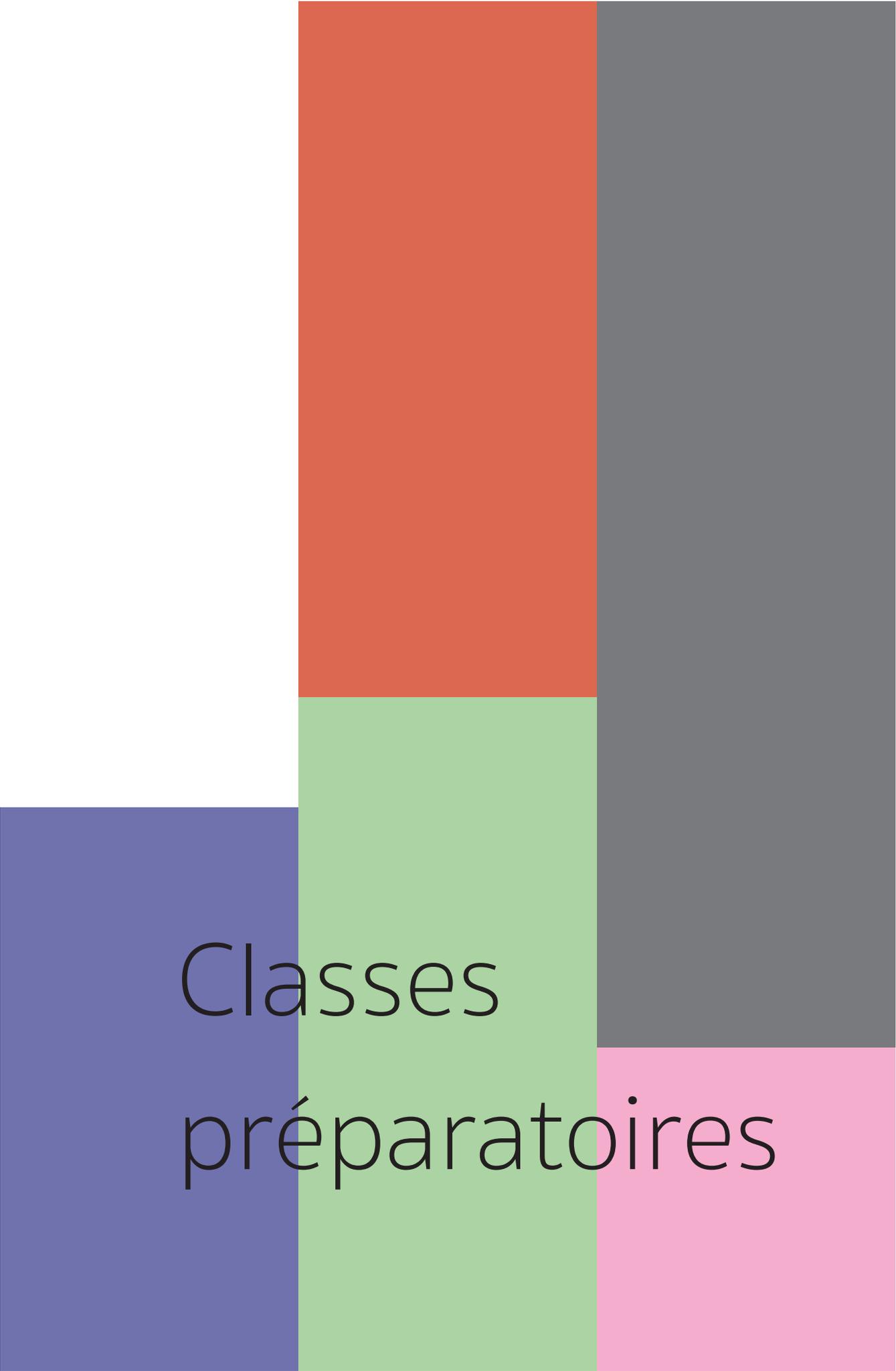

ATELIERS
Classes
BEAUX-ARTS DE
preparatoires
PARIS

2022/23
Promotion François le Lionnais

Classes

préparatoires

INTRODUCTION 01

EMPLOI DU TEMPS 07

CONTENU IMAGE 13

CONTENU ESPACE(S) 21

CONTENU ART 31

MERCREDI-CONFÉRENCES ET COURS 43

ATELIERS ÉCRITURE 47

WORKSHOPS 49

LES COLLES 51

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 53

OPTIONS CONTACTS 55

ANNEXES & PLANNING 57 et suivantes

livret des études

Sommaire

Introduction

Répondant à sa mission de service public et soucieuse d'accompagner les jeunes Parisiens dans leur formation aux carrières artistiques, la Ville de Paris est heureuse de proposer une classe préparatoire aux concours d'entrée des écoles supérieures d'Art, d'Espace(s) et de l'Image.

Au sein des ateliers Beaux-Arts de Paris (aba), une cinquantaine d'étudiants environ, répartis en trois options, Art plastiques, Espace(s) et Image, constituent les classes préparatoires.

Un emploi du temps resserré autour des matières principales constitue le point central de chaque option. Le premier semestre propose à chaque étudiant, en plus des cours, des stages et des grands sujets communs. A partir de février, l'enseignement se concentre plus particulièrement sur la constitution et l'argumentation d'un dossier en vue de la préparation spécifique des concours (constitution des dossiers, jurys, semaines de préparation des dossiers - rédaction des lettres). Les cours du mercredi se concentrent particulièrement sur ce point : écriture, documentation photographique, conférences et PAO.

ATTENTION : une option de votre choix sur l'ensemble du réseau doit être suivie par chaque étudiant. Le choix de cette option doit être arrêté en novembre avec votre coordinateur.

- **L'option Espace(s)** prépare les élèves aux écoles supérieures d'Architecture et du paysage, aux écoles d'Art option Design espace.
- **L'option Art** est destinée à l'intégration des élèves en écoles supérieures d'Art et Arts Décoratifs.
- Enfin, **l'option Image** destine Les élèves aux écoles spécialisées dans l'Image (construction de l'image à partir de la narration).

Les élèves de la classe préparatoire assistent à des cours spécifiques auxquels ne sont pas admis les élèves adultes amateurs du réseau des ateliers.

Les professeurs sont tous artistes et diplômés d'écoles supérieures d'Art ou d'Architecture. Dynamiques, engagés, ils composent une équipe aux compétences très variées.

L'intégralité des cours se déroule sur le site de Glacière sauf pour le cours de cinéma d'animation (option Image) qui est basé sur le site de Montparnasse et pour les options.

LE SITE des classes préparatoires des ABA est le site de la **Glacière** 121, rue de la Glacière Paris 13ème.

CHOISIR

Les classes préparatoires aident les jeunes intégrant cette formation à choisir une orientation appropriée à leurs aptitudes et à leur souhait professionnel.

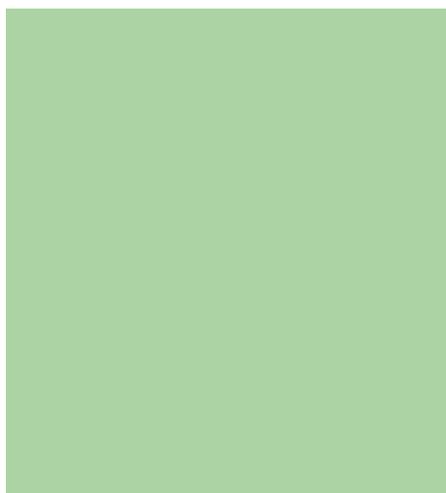
Objectifs :

Cette confrontation à la Culture et à l'Art leur permet d'évaluer, pendant une année, leur motivation, leur curiosité, leurs goûts et leurs capacités en vue de préciser ou de modifier leur choix d'études supérieures.

Les classes préparatoires sont d'abord conçues comme une ouverture sur les différentes pratiques artistiques contemporaines et les métiers de la création. Chacun peut ainsi entrevoir les compétences nécessaires à l'exercice des Arts plastiques, aux professions des Beaux-Arts, de l'Architecture et de l'Image. Les élèves qui n'ont pas eu, ou peu, de formation artistique, pendant leur parcours scolaire peuvent ainsi se préparer aux différentes épreuves des concours d'entrée par l'enseignement des cours fondamentaux en pratique et en théorie. Un suivi personnalisé conduit chaque étudiant à constituer un dossier autour de sa recherche personnelle.

INTEGRER

Les classes préparatoires sont ouvertes à tous les titulaires d'un baccalauréat (général, professionnel, technologique, avec ou sans option Art). Elles accueillent des élèves qui veulent préparer les concours d'entrée des écoles supérieures d'Art, d'Espace(s) et de l'Image. Elles sont accessibles par le passage devant un jury d'admission. Ces jurys composés d'enseignants, permettent d'évaluer la motivation, le désir et la curiosité des candidats.

LES CONTENUS

La classe préparatoire propose un enseignement des Arts plastiques, de l'Architecture/Design d'espace et de l'Image à la fois pratique, théorique et technique. Cet enseignement s'appuie sur les matières principales de chaque option. Chaque candidat doit constituer ses pratiques périphériques à partir des stages, options et ateliers proposés : dessin, photographie, sculpture, peinture ou unités théoriques. Les apports théoriques, en étroite relation avec les ateliers pratiques, sont proposés, sous forme de cours d'Histoire de l'art, d'histoire des images animées, d'analyse de l'image, de visites d'expositions, de conférences et de rencontres. L'acquisition des outils analytiques permet à chaque élève de développer un regard et une qualité d'analyse à l'écrit comme à l'oral. Cette année préparatoire, entièrement consacrée à la pratique artistique, est aussi l'opportunité d'une véritable rencontre avec le milieu artistique et les enjeux de la création contemporaine. La variété des cours et ateliers proposés permet à chaque élève de se constituer un corpus diversifié de travaux personnels.

LES ÉCOLES

Les écoles supérieures d'Art

Sous la tutelle du Ministère de la Culture, les écoles supérieures d'Art sont présentes sur tout le territoire. Elles sont accessibles par un concours d'entrée, avec le baccalauréat ou le niveau baccalauréat sur dérogation. Pour les étudiants ayant déjà suivi des études artistiques, des commissions d'équivalence permettent d'entrer directement dans les années supérieures. Les écoles supérieures d'Art peuvent préparer à des diplômes dans trois spécialités : Art, Design et Communication.

Territoriales ou nationales, ces écoles forment en trois ans aux diplômes suivants : Diplôme national d'Arts et techniques (d.n.a.t.) pour certaines sections Communication et design, ou bien le diplôme national d'aptitude plastique (d.n.a.p.), menant éventuellement ensuite en deux années supplémentaires au diplôme national supérieur d'expression plastique (d.n.s.e.p.).

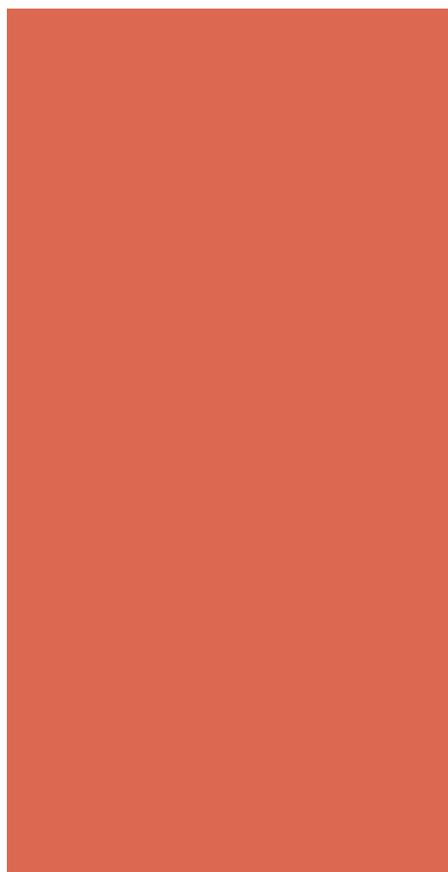
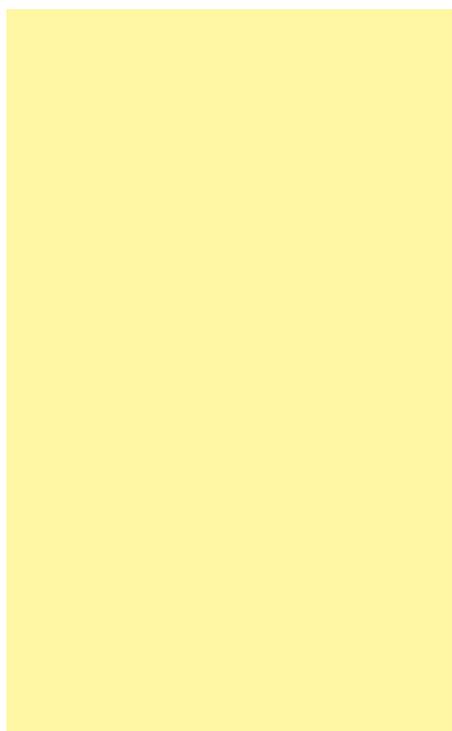
Les classes préparatoires publiques permettent d'intégrer également des écoles étrangères.

Les écoles Image

École européenne Supérieure de l'Image eesi Angoulême, École Supérieure de l'Image Epinal, option média des écoles d'Arts, Ecole de La Cambre (Belgique), École supérieure d'Art d'Arles, École Supérieure des Arts Décoratifs/esa, Tournai (Belgique), École des Gobelins, Écoles privées de l'Image.

Les écoles Espace(s)

Les écoles publiques d'Architecture sont au nombre de 20, sous tutelle du Ministère de la Culture et sont réparties sur tout le territoire français. Elles recrutent les bacheliers sur concours d'entrée, pouvant se décliner sous forme d'un écrit, d'un entretien ou de l'examen du dossier scolaire. Chaque école a ses propres modalités d'admission et détermine ses contenus pédagogiques spécifiques.

Les écoles Espace(s)

Vers un objectif commun

La classe préparatoire Espace(s) propose aux élèves au sortir du baccalauréat, un apprentissage et une initiation portant sur les modes de représentations et de conceptions de l'espace en deux ou trois dimensions. Nous parlons de proportions et d'architecture au sens très large du terme. Nous avons déjà préparé avec succès des élèves aux écoles suivantes :

- Ecole des Arts Décoratifs (Paris, La HEAR Strasbourg)
- Ecole de Design (ENSAD Paris, Saint Etienne, Reims,)
- Ecole du Paysage (Versailles, Angers)
- Ecole de Scénographie (Paris, La cambre, Lyon, Nantes)
- Ecole d'Architecture d'intérieure (Penninghen, Camondo)
- Ecole des Beaux-Arts en Design d'espace
- Ecole Supérieure d'Architecture française et européenne

Ce large panel de possibilités de formations implique du collègue enseignant une grande réactivité et une souplesse dans l'enseignement proposé, afin de s'adapter aux attentes de l'élève.

La pédagogie de cette classe s'articule autour de trois phases d'enseignement :

- L'apprentissage entre octobre et décembre d'un langage commun, sous l'angle de l'analyse de projets remarquables et de l'esquisse commune,

- L'enseignement spécifique, selon les choix de l'étudiant entre janvier et mai,

- L'engagement dans la mise en forme du book de l'élève, ainsi que du curriculum vitae et de la lettre de motivation école par école.

Tout au long de l'année scolaire, ces phases croisées s'accompagnent de restitutions orales devant des jurys.

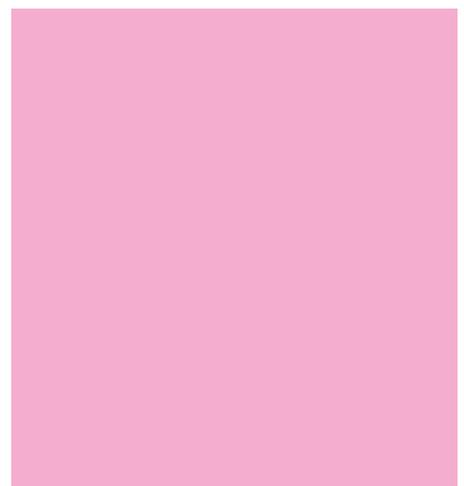
Les écoles Architecture

Les écoles publiques d'Architecture sont au nombre de vingt, sous la tutelle du Ministère de la Culture, elles sont réparties sur l'ensemble du territoire français.

Les écoles publiques d'Architecture intérieure reconnues par le CFAI - Conseil Français des Architectes d'intérieur - sont au nombre de cinq. L'École Boule et L'École nationale supérieure des Arts appliqués et des métiers d'Art (ENSAAMA), qui dépendent du Ministère de l'Éducation nationale. Ainsi que les écoles sous la tutelle du Ministère de la Culture : L'École nationale des Arts Décoratifs de Paris (ENSAD), les options design des Écoles des Beaux-Arts de Toulouse (Institut Supérieur Des Arts de Toulouse - isdaT) et d'Angers (École Supérieure d'Art et de Design TALM-Angers) sont également reconnues. Les autres options Design des Écoles des Beaux-Arts dans lesquelles se pratique le Design d'espace sont celles de Reims, Orléans, Brest, Marseille, Toulon, Annecy, Nancy, Dijon, Lyon, Saint-Étienne, et Le Mans.

Les écoles publiques de scénographie, muséographie ou de décor sont L'École Nationale des Arts Décoratifs de Paris et de Strasbourg (HEAR), L'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre de Lyon, l'École supérieure d'Arts Plastiques de la ville de Monaco -

C'est sans doute Georges Perec, qui pourrait encore nous aider le mieux à définir pourquoi le nom de cette option s'appelle Espaces-avec-un-S. Dans «Espèces d'espaces», il livre une réflexion sur les lieux, lieux qu'il saisit, énumère, épuise. De l'espace de la lettre à celui de la page - sur laquelle est posée cette lettre -, à l'espace de ma table - sur laquelle cette page est posée -, de l'espace de ma table à celui de la pièce dans laquelle est posée cette table, de cette pièce à mon appartement, de cet appartement aux parties communes de cet immeuble, de cet immeuble à ma rue, de cette rue à ce quartier, à cet arrondissement, à cette ville, ses cafés, ses commerces, ses théâtres, ses festivals, ses musées, ses institutions, ses services, et de cette ville à la campagne, le pays, l'Europe, le monde, aussi. Tous ces espaces sont autant d'espaces à questionner, penser et concevoir, et tous ces espaces appellent autant de métiers. Des métiers qui permettent de trouver la juste mesure (esthétique, fonctionnelle, durable et technique) afin de rendre ces lieux vivants, habitables et heureux. Fort heureusement, beaucoup d'écoles y préparent !

ENGAGEMENT

Des frais de scolarité modestes pour répondre à la mission de service public des classes préparatoires publiques

Des effectifs réduits : 20 étudiants maximum par Section, permettant ainsi aux élèves un suivi individuel pour leur recherches personnelles

Un cursus hebdomadaire resserré autour des fondamentaux de chaque option, des stages et des conférences animés par des professeurs compétents et impliqués

Tous les enseignants ont un diplôme d'études supérieures (DN-SEP ou Master) et sont des personnalités insérées dans les milieux professionnels de la création

Des programmes culturels (sorties, conférences) dans le réseau de musées parisiens et des centres de documentation parisiens.

Un livret annuel de l'étudiant et **des journées « portes ouvertes »** en mars.

Une grande diversité d'ateliers unique avec d'importants moyens (sculpture, photographie, gravure, lithographie, peinture)
Une constitution de dossier personnalisé en fonction de l'orientation et des concours présentés.
La tenue de **plusieurs jurys**, deux bulletins par an adressés aux élèves.
Entraînement aux oraux
Encadrement du concours spécifique aux Arts décoratifs de Paris

LES OBJECTIFS

Engager chaque étudiant dans une dynamique de travail en lien avec les pratiques contemporaines
Fournir les apports de culture générale indispensables à l'ouverture d'esprit et à l'expression orale (histoire des formes, analyse de l'image, oraux)
Favoriser l'acquisition de bases artistiques, pratiques et techniques
Construire un corpus diversifié de travaux personnels en vue de la préparation aux concours.

LES ÉVALUATIONS

Les élèves sont évalués à l'intérieur des cours suivant la pédagogie de chaque professeur. Des relevés de notes sont transmis après les grands sujets et deux bulletins sont établis mi-décembre et mi-avril, et envoyés à chaque élève signés par le coordinateur des classes préparatoires. Les élèves ont à leur disposition un cursus obligatoire hebdomadaire spécifique ainsi que des stages, des conférences, des épreuves écrites et une inscription obligatoire dans un atelier du réseau aba. Lors de la première semaine de cours et fin novembre, deux grands sujets sont proposés à l'ensemble des étudiants des trois sections. Le thème est commun et chaque session est sanctionnée par un jury. En dehors de ces deux jurys, deux autres rendez-vous seront mis en place autour du dossier présenté pour les concours - voir planning - semaines dossiers et jurys.

L'ensemble des cours, stages, écrits, conférences est obligatoire.

LES ABSENCES

Le prof fait l'appel. Pour les ateliers, dès que votre inscription est validée (accord avec le professeur de l'atelier) vous devez signer votre présence sur la feuille du cours. Pour les étudiants trop souvent absents, un conseil de professeurs pourra se réunir et décider d'une sanction, pouvant aller jusqu'à une exclusion définitive. Chaque absence doit être justifiée par écrit auprès du coordinateur des classes préparatoires. Copie du courriel à Christophe.michel@paris.fr

LES BULLETINS / LES CERTIFICATS

Un bulletin est adressé en décembre et un autre en avril. Les élèves pourront y trouver une appréciation et une observation de chaque professeur concernant son travail.

Les notes sont évaluées sur une échelle de A à D. En fonction des notes, le professeur attribuera une Unité de Valeur. Chaque cours sur une année dispose de deux UV. Certaines options ou cours plus brefs peuvent ne donner qu'une seule UV. Le nombre total des UV à obtenir est de 24. Pour obtenir le certificat, il vous faudra obtenir au minimum 12 UV. Ces certificats vous seront remis en fin d'année. Ils seront parfois demandés pour les inscriptions en écoles supérieures. Documents en annexe de ce livret : liste des UV par section et Certificat.

les

Temps

Image

LUNDI

ATELIER ECRITURE
Mathilde Salve
09H / 12H
sept. / janv. suivant groupe

GRAVURE
Florence Greco
14H / 17H

MARDI

IMAGES PROJETEES
Emilie Benoist
10H / 13H

BANDE DESSINEE
Olivier Bramanti
14H / 17H

MERCREDI

Mercredi / Ateliers
09H / 12H

Histoire de l'Art en partage
14H / 16H
Amphithéâtre

JEUDI

IMAGES NARRATION
Benjamin Bozonnet
10H / 13H

Images et Histoires
Lucie Planty
14H / 17H

VENDREDI

CINEMA D'ANIMATION
Luc de Barville
10H / 13H
Site de Montparnasse

ATELIER ECRITURE
Mathilde Salve
14H / 17H
sept. / janv. suivant groupe

les
Temps
art

LUNDI

ATELIER ECRITURE
Mathilde Salve
09H / 12H
sept. / janv. suivant groupe

SCULPTURE
Yann Delacour
14H / 17H

MARDI

DESSIN
Laurent Okroglic
09H / 13H

PRATIQUES PICTURALES
Olivier Di Pizio
14H / 18H

MERCREDI

Mercredi / Ateliers
09H / 12H

Histoire de l'Art en partage
14H / 16H
Amphithéâtre

JEUDI

PEINTURE
Juliano Caldeira
09H / 12H

HISTOIRE DE L'ART
Alexandra Fau
14H / 17H

VENDREDI

DU DESSIN AU PROJET
Florence Reymond
09H / 12H

ATELIER ECRITURE
Mathilde Salve
14H / 17H
sept. / janv. suivant groupe

les

~~Temps~~
espace(s)

LUNDI

SCULPTURE
Yann Delacour
9H / 12H

DESIGN ESPACE
David Dubois
14H / 17H

MARDI

Etude Motif / Danse
Sophie Bohrt /
Agnès Chekroun
voir planning

ART ET ESPACE:
Théorie,Histoire, Appréhension
Emmanuelle Le Cadre
14H/ 17H

MERCREDI

Mercredi / Ateliers
09H / 12H

Histoire de l'art en partage
14H / 16H
Amphithéâtre

JEUDI

ARCHITECTURE
Denis Targowla
09H / 13H

ARCHITECTURE
Denis Targowla
14H / 17H

VENDREDI

HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE
Denis Targowla
09H / 12H

ATELIER ECRITURE
Mathilde Salve
14H / 17H
sept. / janv.

Les
contenus
des

cours

Image

FLORENCE GRECO

GRAVURE

LUNDI 14H / 17H

BIOGRAPHIE

Diplômée de l'Esnb-a en 2002, atelier de Jean-Michel Alberola, enseigne le dessin et la peinture aux Ateliers Beaux-Arts Gauthey (17e) depuis 2008.

Florence GRECO base son travail sur une interrogation permanente autour de différentes questions : le motif, la répétition, la notion d'équilibre/déséquilibre, d'immobilité et mouvement, de mouvement dans l'immobilité, de construction, de reconstruction, d'improvisation sur la transversalité entre les disciplines notamment entre dessin-peinture, musique, et geste, Ce qui a donné lieu à différentes performances, à partir de musiques expérimentales avec le groupe LEXSI (Laboratoire de musique expérimentale instantanée), de mots (primée par le Conseil Général de l'Eure, performance à La Source, initiée par G. Garouste), de partitions écrites (Sur le Trio de Tchaikovsky, Conservatoire Gabriel Fauré à Paris 5ème). Dans son travail en gravure, F.G. se confronte à la presque invisibilité, au temps de la fabrication de la matrice, au son du trait gravé, à l'accident, à l'oubli, à la question de la figure, de l'espace (du vide, du plein), du silence, de l'expérimentation.

LA GRAVURE

Cette technique désigne l'ensemble des procédés qui permettent la réalisation d'estampes à partir d'une matrice gravée en creux ou en relief. Il s'agit bien d'une technique et non d'une finalité, située des deux côtés de la frontière entre Art et artisanat. C'est le projet artistique qui définira les moyens les plus appropriés à sa réalisation, dans un souci de liberté et d'expériences.

Ce projet prendra la forme d'un travail de recherche autour de l'imprimé et de l'édition, et permettra de pouvoir s'interroger sur les liens entre le texte et l'image, et sur la question de la place de la gravure dans le contexte actuel.

Les intérêts de cette technique sont nombreux : notion de multiple, de série, d'inversion, d'aléatoire, de construit, de production, de diffusion et de circulation, d'impression, d'empreintes, de matrices, d'encre et de pression.

Exemples d'appuis pédagogiques :

- Yves Chaudouët (né en 1959, Artiste plasticien multiforme empruntant différents supports et matériaux, qui coexistent et se mêlent : photographie, peinture, vidéo, installation, performance, scénographie, dessin, gravure, lecture).

Romans graphiques

Editions L'Echappée, 2010

« Gravures Rebelles » : auteurs : Frans Masereel, Lynd Ward, Giacomo Patri, Laurence Hyde

La Passion d'un homme, 25 gravures sur bois

« Des origines aux années 50 »

Editions La Martinière, 2009

Auteurs : Helena Bochorakova-Dittrichova, William Gropper, Milt Gross, Laurence Hyde, Frans Masereel

« Destin » Auteur : Otto Nückel

Editions IMHO

- Le tampographe Sardon

- Hans Bellmer, gravures, Histoire de l'oeil (auteur Georges Bataille)

- Circle of dreams, estampes de David Lynch

- Cinématogravures Olivier Deprez

- Cécile Reims (film sur)

« La leçon de gravure » tiré de Voir ce que

devient l'ombre, par M.Chatellier

- Gustave Doré - Illustrations des Contes de Perrault

- Estampes de Derain (couple enlacé), Dürer, Félix Muller (jeune fille à la fenêtre), Fiebig

(Les procris), Kandinsky, Kirchner

(dancer with raised skirt), F.Léger,

Macke (trois nus), Maillol (la vague),

Matisse (Dahlias et Grenades),

Nolde (portrait d'homme), Munch

(l'angoisse), Valloton (le violon),

Vlamynck (histoires et poèmes de mon époque),

Sermon de Tauler

(édition bâloise de 1522, gravure de

Hans Holbein), Rembrandt (l'oeuvre gravé),

Henri Rivère, Le « bois Protat »

(matrice et épreuve), la plus ancienne

xylogravure trouvée en

France (1370 à 1450), Sûtra du Diamant,

868, Dunhuang, province de

Gansu, Chine (xylographie imprimée

à l'encre sur papier)

EMILIE BENOIST

DESSIN - IMAGES PROJETEES

Mardi 10 h / 13 h

Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts à Paris et de l'Ecole Nationale des Arts Appliqués Duperré en graphisme. Depuis vingt ans, Emilie Benoist élabore à travers des dessins et installations, des fictions spéculatives sur l'évolution du monde, passé, présent, à venir. Un processus exploratoire qui se déplace continuellement dans le temps afin de questionner le monde vivant. Des origines du monde à celui qui nous attend, tels sont les thèmes évoqués qui traitent le corps et le paysage comme les fragments d'un même univers. En s'accaparant une nature modifiée, elle en constitue des fossiles. Les corps tantôt cérébraux, minéraux, architecturaux ou végétaux semblent s'échouer dans les lieux. Rejetés ou produits par notre environnement fragilisé, l'ensemble tente de nous interroger et d'éveiller cette conscience forte d'être au monde, formant des artefacts et témoignages d'une archéologie qui s'annonce. Parallèlement elle collabore à des actions artistiques pour Amnesty International / France depuis 2009 autour de la question des droits humains et environnementaux. Son travail a fait l'objet d'une première monographie, *Ensembles* / Publié chez Manuella Editions avec le soutien du Centre national des Arts plastiques. Engagée dans le champ de l'Art contemporain, elle expose régulièrement à Paris, Bruxelles, Berlin et New-York.

PROJET

Passionnée par les sciences, questionnant l'environnement et ses modifications exercées par l'Homme, l'atelier développera ces sujets dans l'observation et la retranscription dessinées des phénomènes qui nous environnent au moyen d'images collectées et projetées. L'atelier donnera rapidement l'occasion à chaque élève de s'approprier un champ thématique, d'acquérir les outils du dessin contemporain élargi, en développant un sens critique par une démarche personnalisée.

LA MULTIPLICATION

Les images seront classées suivant leurs perceptions : végétales, minérales, humaines industrielles, arbitraires, etc. Des séries dessinées seront mises en place et développées incluant des illusions d'optique, des changements d'échelle et de sens, des symétries, des déformations créant des impressions d'un monde enrichi, d'une réalité augmentée et formant des échantillons d'une certaine biodiversité. L'invention et la créativité seront déployées à ce stade.

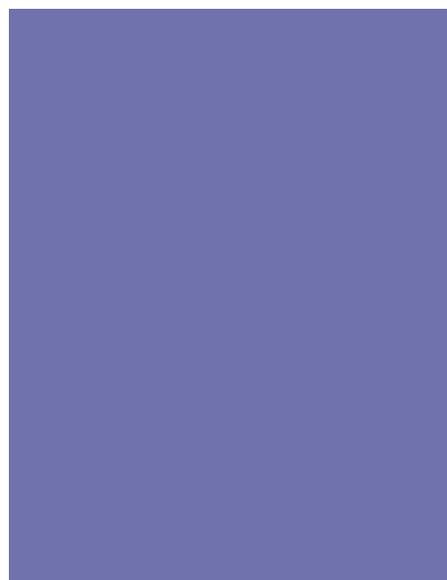
Les expériences variées se développeront toujours autour du dessin et ses multiples facettes.

LA PROJECTION

L'accumulation d'informations visuelles donnera la possibilité d'exploiter les images sous différents angles d'approche grâce au médium du dessin et ses différentes techniques. Du graphite à l'encre, des niveaux de gris jusqu'à la couleur, une large palette d'outils sera expérimentée ainsi que des moyens tels que le rétro projecteur, la mise au carreau, le photocopieur, l'ordinateur, l'aléatoire, etc. Il s'agira de reproduire, déformer, augmenter, inventer et développer un processus de création permettant à chacun, une autonomie artistique à travers des choix et directions soutenus.

LA RÉALISATION

Des supports adaptés seront proposés tout au long de l'année pour acquérir les essentiels du dessin, en abordant les différents procédés, à travers les compositions et les expériences graphiques et photographiques. L'atelier sera un espace d'expérimentations, d'échanges, de discussions autour des recherches de chacun et de l'actualité du dessin contemporain y mêlant la photographie. De nombreuses références du champ de l'Art contemporain l'accompagneront ainsi que des liens avec l'actualité des expositions. Il s'agira d'éveiller la curiosité des élèves tout en développant un regard critique.

BIBLIOGRAPHIE

- Le photographique chez Sigmar Polke de Xavier Domino, Le point du jour éditeur
- Robert Rauschenberg. A retrospective de Walter Hopps et Susan Davidson. Catalogue de l'exposition présentée et éditée par Guggenheim Museum
- La subversion des images. Surréalisme, photographie, film. Catalogue de l'exposition présentée et éditée par Centre Pompidou
- Traces du sacré. Catalogue de l'exposition présentée et éditée par Centre Pompidou Eblouissement. Catalogue de l'exposition présentée et éditée par Jeu de Paume
- La photographie avec les arts. Histoire d'une collection de Anne-Marie Garcia. Beaux-Arts de Paris éditions Soleil d'encre. Manuscrits et dessins de Victor Hugo. Catalogue de l'exposition édité par Musée du Petit Palais
- La magie de M.C. Escher. Editions Taschen
- Art forms in nature. Ernst Haeckel. Editions Prestel
- Cartographies of time. A history of the Timeline de Daniel Rosenberg and Anthony Grafton. Princeton Architectural Press, New York
- Images de pensées de Marie-Haude Caraës et Nicole Marchand-Zanartu. Editions de la Réunion des musées nationaux
- Voyage au centre du corps humain. Préface de Susan Grrnfield. Editions Octopus
- Un autre monde. splendeurs des profondeurs marines de Dos Wankel. Editions du Seuil

MATÉRIEL

- 6 crayons graphite (2H, H, HB, B, 2B, 4B)
- 2 mines de plomb (graphite) larges 6B et 8B
- Gomme, taille crayon, cutter, ciseaux, règle en métal
- 1 bouteille d'encre de chine
- 1 pinceau lavis
- 3 feutres noirs type Pilot (0.2, 0.5, 0.7)
- Un bloc de feuilles blanches: format Raisin, 50x65 cm adaptées au dessin (Vinci, Clairefontaine...), du calque, du papier recyclé

OLIVIER BRAMANTI

BANDE DESSINEE
MARDI 14h/17h

BIOGRAPHIE

Né en 1971 à Marseille, Olivier Bramanti est diplômé de l'École des Beaux-arts d'Angoulême. Il a participé à différents collectifs et publié seul ou en collaboration plusieurs ouvrages.

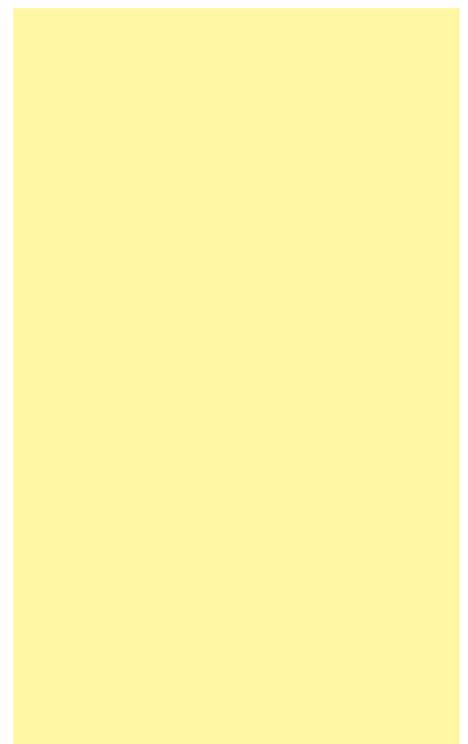
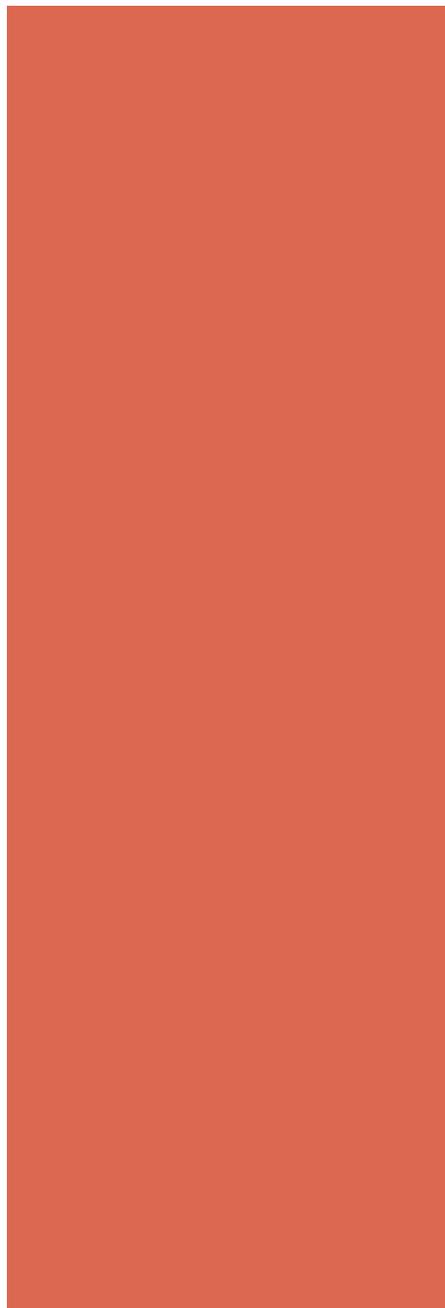
Turquoise, sorti en 2012 aux Cahiers dessinés sur un scénario de Frédéric Debomy, évoque le génocide des Tutsi du Rwanda.

PÉDAGOGIE

D'abord, je présente une oeuvre en corrélation avec l'actualité. Il s'agit de l'analyser : en examinant l'imaginaire et le langage de l'auteur.

Puis je propose un exercice sous forme libre ou à partir de contraintes : en posant les problèmes d'espace (planche) et de temps (espace inter-iconique) spécifiques à l'écriture de la bande dessinée.

J'aide également l'atelier à s'affranchir des codes et à utiliser différentes techniques de dessin et de peinture.

CONTENU

La bande dessinée est un mode d'expression populaire, de diffusion internationale. La diversité des styles et des dessins marque son histoire. La bande dessinée influence aujourd'hui les autres domaines de l'image.

La bande dessinée a ses propres règles.

L'atelier jette les bases d'une pratique.

- . Composer un scénario
- . S'appuyer sur une documentation
- . Choisir un cadrage et un angle de vue
- . Construire une séquence d'images
- . Réaliser un récit

Il s'agit de penser en séquences.

Des exercices sont proposés à partir d'un document ou d'un événement en corrélation avec l'actualité.

- . Contraintes techniques et narratives
- . Commentaire de planche
- . Modèle vivant

En janvier, l'atelier accompagne les élèves dans la constitution des dossiers artistiques.

- . Présentation des travaux, analyse critique
- . Rédaction des lettres de motivation.

REFERENCES

The Katzenjammer Kids de Rudolph Dirks et de Harold Knerr

Little Nemo de Winsor McCay

Mickey Mouse de Ube Iwerks et Floyd Gottfredson

Tarzan of the Apes de Harold Foster et Burne Hogarth

Flash Gordon de Alex Raymond

Mandrake the magician de Lee Falk et Phil Davis

Scorchy Smith de Noel Sickles

The Phantom de Lee Falk et Ray Moore

Terry and the pirates de Milton Caniff

Prince Valiant de Harold Foster

Captain America de Jack Kirby et Joe Simon

The Spirit de Will Eisner

Donald Duck de Carl Barks

The Silver Surfer de Stan Lee et John Buscema

Corto Maltese, La Ballade de la mer salée de Hugo Pratt

La jeunesse de Blueberry de Jean-Michel Charlier et Jean Giraud

BENJAMIN BOZONNET

NARRATION ET IMAGES

JEUDI 10 h/ 13 h jusqu'à début avril

BIOGRAPHIE

Né en 1974 à Lyon, Benjamin Bozonnet commence ses études artistiques à l'école Boulle en 1990 puis, choisissant la peinture comme médium de prédilection, il rentre aux Beaux-Arts de Paris (atelier Alberola), d'où il sort diplômé et félicité en 1999. Entretemps, il achève une maîtrise d'Arts plastiques à Paris 1 sur les processus de création. Depuis 2000, multipliant les expositions et les résidences en France et à l'étranger, il développe sur toile ses rêveries picturales (quelques exemples sur www.benjaminbozonnet.com)

Au gré des collaborations, son monde s'incarne également sous différentes facettes imprimées, albums de bande dessinée et carnets de voyage. Il a publié Polori, un roman graphique (éd. Elytis), Goya dans la série « Les grands peintres » aux éditions Glénat et Maison pour un ambulant (éd. Méroé), tous en collaboration avec l'écrivain Olivier Bley.

Les enseignements propres à la section «Image» s'appuieront constamment sur votre capacité à dessiner. Il apparaît donc essentiel de parfaire la compréhension du dessin d'observation afin de le voir progresser tout au long de l'année.

A cette fin, 5 séances d'après modèle vivant en tout début d'année permettront d'établir un diagnostic puis de vous fixer des objectifs pour l'année. Conjointement, ces séances seront l'occasion de vous initier à divers médiums, techniques et formats afin d'aborder d'ores et déjà la question centrale de l'expression.

OBJECTIFS DU COURS :

Lors de cette courte et trépidante année préparatoire, il s'agira de dégager votre fil conducteur, celui qui vous permettra de conduire votre travail et de construire un dossier.

Nous commencerons par aborder les différentes sortes d'image afin de vous construire une solide capacité d'analyse. Ces méthodologies pourront donc servir, face à différents écueils, à débloquer des situations et affirmer une continuité.

L'illustration se positionne traditionnellement vis-à-vis d'un texte. Dans un sens, celui-ci contraint fortement l'image mais la libère aussi du souci de « trop dire », de raconter ou de décrire. Nous insisterons, à ce point, sur comment se construit une telle image, de l'intention qui l'initie à l'art de la composition qui la parfait. Dans un deuxième temps, des images «libres» organisées en série pourront être à l'origine d'un récit inédit et bientôt d'une problématique. Poursuivre, enchaîner, rythmer, tels sont les moyens de tisser des récits, de construire des suites d'images et d'organiser des séries.

Ces rapprochements et cette consolidation progressive seront susceptibles de préciser un univers personnel et d'éclairer une démarche qui se reflétera dans votre dossier.

EXERCICES

A partir d'un texte donné, choisir une série de moments clés et les illustrer.

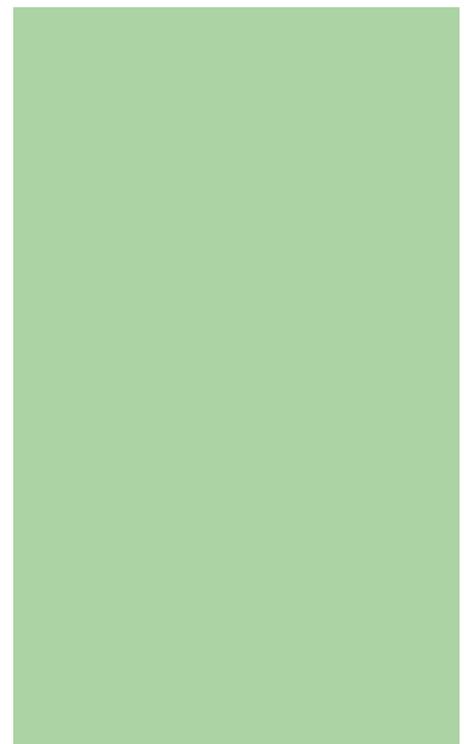
Créer des images sans idée de départ.

A partir de formes abstraites, composer une mise en scène figurative. A partir d'une image, créer des variantes et des métamorphoses.

D'une série d'images reconstituez le fil d'un récit. Déconstruire un récit et une image, avant de les recomposer.

BIBLIOGRAPHIE

- « La récit graphique », de Will Eisner, éditions Vertige graphic
- « Krazy Kat », éditions Les Rêveurs
- « Le fils de l'ours-père », de Nicolas Presl, éditions Hoochie Cootchie
- « Mademoiselle Else », de Manuel Fiore, éditions Delcourt
- « L'art invisible », de Scott Mc Cloud, éditions Vertige Graphic
- « Les émigrants », quatre récits illustrés, de W.G. Sebald, éditions Gallimard

FILMOGRAPHIE

- « La journée », de Avril Tembouret
- « Le mystère Picasso », de Henri-Georges Clouzot
- « Robert Crumb », de Terry Zwigoff
- « American Splendor », de Berman et Pulcini
- « Sin City », de Tarentino, Rodriguez et Miller
- « Le transperceneige », de Bong Joon-ho
- « A history of violence », de David Cronenberg

LUCIE PLANTY

HISTOIRES ET IMAGES

JEUDI 14H/18H -

Lucie Planty est une artiste plasticienne. Qui élabore une pratique de l'image sur l'apparition et la disparition de l'histoire. Elle expose notamment au Salon de Montrouge, la Fondation Ricard, Jeune Création, la Cité internationale des Arts, le Botanique. Elle co-fonde in.plano en 2017, un artist-run space sur l'Île-Saint-Denis, lauréat du Prix Hatvany remis par la Fondation de France, proposant un cycle d'exposition annuel. Elle est diplômée des Beaux-Arts de Paris et de Lyon. Elle enseigne dans le supérieur depuis 2018.

DESCRIPTIF

« Histoires et images » propose une exploration de la narration par l'image à travers le cinéma, la bande dessinée, la peinture, les arts séquentiels et les arts narratifs en général. Ce moment sera l'occasion d'une traversée de récits dont nous tenterons de comprendre la fabrication et de remonter la chronologie. Il s'agira d'explorer ce langage, composé d'images fixes ou en mouvement, seules ou associées à du texte.

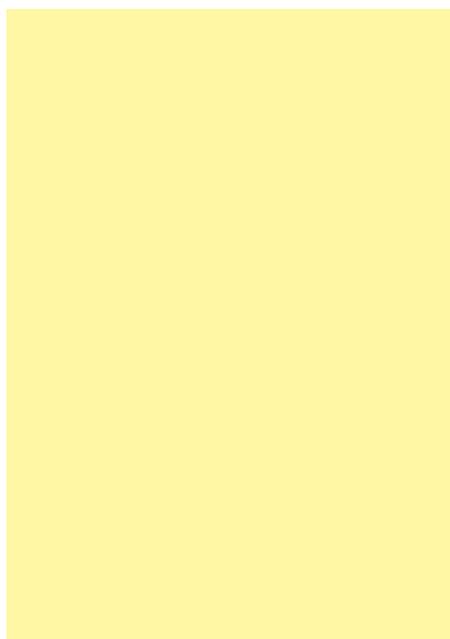
La fabrication des images narratives s'ancre autour de grands axes communs à toute l'histoire de l'art et de la communication visuelle, de l'art rupestre aux flux d'informations en réseaux de notre monde contemporain. Le besoin de raconter des histoires et transmettre par le récit traverse toute l'histoire des arts plastiques et graphiques.

Chaque séance sera l'occasion d'aborder un axe en particulier, de ses résonances dans le temps, depuis des zones géographiques différentes, provenant d'émetteurs pluriels, s'adressant à publics spécifiques, dans des styles graphiques et des registres différents, et d'en décortiquer les mécanismes visuels, de façon transversale et pluridisciplinaire, par une chronologie non linéaire.

En pratiques, nous mettrons en place une création personnelle libre qui s'appuiera sur les fondamentaux de la narration que nous aurons rencontrés. Savoir arpenter les images et la recherche documentaire est un outil pour le dessinateur, le créatif, le conteur, qui lui permet d'engager un récit contemporain nourri des auteurs et des créations du passé.

Quelques sujets abordés : la bande dessinée, le story-board, l'affiche, l'ukiyo-e et le manga, les comics et les cartoons, l'illustration, l'invention de l'image en mouvement, l'invention de l'écriture, la littérature jeunesse, la caricature et le dessin de presse, le cinéma d'animation, le roman graphique, la 3D et les effets spéciaux, les écrans et les récits en réseaux, la lecture sur smartphones, le montage, les couleurs, le style, l'invention d'outils, le dispositif, la composition, le cadre et le hors champ, le point de vue...

La bibliographie sera transmise dès la rentrée.

LUC DE BANVILLE

CINÉMA D'ANIMATION
VENDREDI 10 h / 13 h
Site de Montparnasse

Réalisateur de films d'animation, fort de son expérience professionnelle dans l'industrie du dessin animé et dans le Motion design pour la télévision, ayant exploré le domaine de la vidéo interactive pour le spectacle vivant, Luc de Banville poursuit ses recherches artistiques liées à la présence, et aux liens entre les mots, l'image, le temps et l'espace.

Il enseigne l'animation aux Ateliers Beaux-Arts depuis 2009.

A la fois art et technique, l'animation est une discipline qui s'apparente à la danse, au mime, au jeu d'acteur et aux arts martiaux, synthétisée dans l'image cinématographique. Dans sa dimension temporelle et rythmique, elle est aussi très proche de la musique.

Il s'agit de créer, de composer le mouvement, de telle façon qu'il exprime en lui-même quelque chose du vivant, une émotion, une idée, une sensation.

Il s'agit d'observer, d'apprendre à percevoir ce qui dans le geste est unique, spécifique, expressif, afin de le traduire, de le transposer de la façon la plus claire et la plus lisible possible : rechercher la simplicité du geste qui s'accomplit.

Matière, espace et temps : Ce qui bouge, ce qui vit.

Partant de la matière (dessin, peinture, marionnette, pâte à modeler, sable, papiers découpés ou objets...), les élèves apprennent les techniques permettant de la transformer, de la modifier dans la durée, de telle façon qu'elle soit à la fois habitée par le geste, et porteuse d'un souffle et d'une vie qui lui soit propre.

Et cela dans un espace qui est celui du cadre de l'image, qui nécessite une approche de la composition et de la mise en scène (scénographie, décor, éclairage, couleurs...) au service d'un propos, d'un désir d'expression.

Nous questionnerons également la place de l'image elle-même dans l'espace : écran, vidéo projetée, l'image comme lumière ou comme révélatrice d'espaces potentiels.

Les élèves seront invités à explorer concrètement ces notions.

Le cours est structuré autour de chapitres théoriques et pratiques :

- Histoire de l'image animée – De la préhistoire au XXe siècle.

Exercice 1 :

Fabrication d'un jouet optique (praxinoscope, flipbook...)

- Processus et workflow – Organisation du travail – du scénario à la diffusion.

Exercice 2 :

(sur l'année) Dessiner les films : Tenue d'un « carnet de cinéma ».

- Langage cinématographique – StoryBoard -mise en scène.

Exercice 3 :

(Plusieurs fois dans l'année) : Exercices de storyboard

- Les décors – Espaces narratifs

Exercice 4 :

Réalisation des décors d'un projet (à partir d'un texte choisi par l'étudiant)

- Le personnages – figure et incarnation

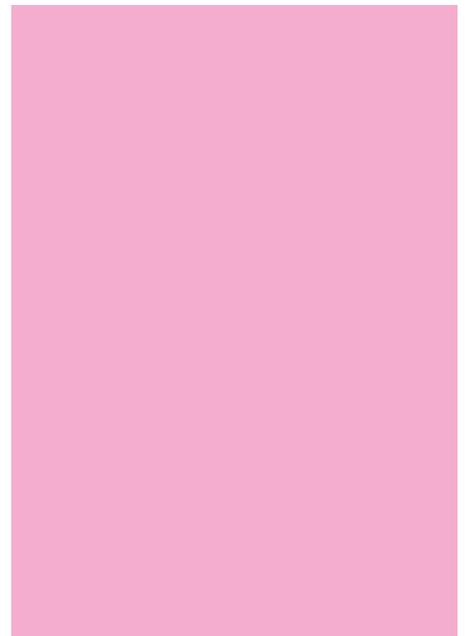
Exercice 5 :

Création de 3 personnages de fiction (à partir d'un texte choisi par l'étudiant)

- Techniques d'animation – Gravité, geste et timing.

Exercice 6 :

Réalisation de différentes séquences d'animation.

Les
contenus
des

cours

Espace(s)

YANN DELACOUR

SCULPTURE

LUNDI - 9H-12H

BIOGRAPHIE & COURS

Yann Delacour a commencé à travailler en fonderie d'art à l'adolescence pour réaliser ses premières sculptures en bronze.

Il est admis à l'école nationale supérieure des Beaux Arts de Paris en sculpture avant même de passer son baccalauréat mathématiques. Cinq ans plus tard, quittant l'atelier Penone, quai Malaquais, il se retrouve dans un studio de 20 m² au 12ème étage d'un immeuble. La contrainte d'espace va alors lui permettre de développer d'autres techniques comme la photographie qu'il avait déjà commencé à pratiquer en mettant en scène ses sculptures aux Beaux Arts. Il travaille beaucoup dans la rue. La notion de geste, la question du corps, de son enveloppe, du processus de production, de création et de son contexte sont des éléments fondamentaux dans son travail.

Ses oeuvres existent et sont construites surtout sous la forme de séries. Le processus est toujours important recherchant toujours un équilibre entre l'investissement et le résultat. Toutes ses images relèvent d'une certaine fragilité mais aussi de résistance.

Yann Delacour développe une carrière articulée entre pratique artistique plasticienne en atelier, enseignement et scénographie pour des enseignes internationales dans l'industrie du luxe : Hermès, Molteni, The Conran Shop...

Il a collaboré avec de nombreuses galeries sur la scène nationale et internationale : La galerie Particulière, la galerie Bendana Pinel, la galerie Nathalie Parienté, ..

Mon cours développe la créativité sur deux axes : la sculpture et la photographie plasticienne.

L'enjeu spécifique lié à la section Espaces sera de tisser des liens avec les Arts plastiques. Pour cela, de nombreux artistes ayant traité la question de l'architecture dans leur oeuvre seront vus afin de développer des jeux créatifs transversaux. La bonne compréhension de l'espace abordé aussi dans les autres cours permet aux élèves de cette section de développer des compétences pointues très rapidement. En ce qui concerne la sculpture, je suis spécialisé dans toutes les techniques liées à la pratique de la céramique, de la plus petite dimension jusqu'au monumental. J'enseigne également le moulage à pièces rapporté à la technique de l'estampage et de la céramique. Mais tous les matériaux disponibles pourront et seront exploités. La bonne compréhension de la question de l'échelle d'une oeuvre, d'un espace, d'une sculpture, d'un monument sera un point très important. L'expérimentation et la découverte de protocoles artistiques permettent de développer un univers singulier qui s'articulera avec les autres cours plaçant l'élève au coeur d'un dispositif pédagogique global, complémentaire et riche.

Les cours vont donc aborder immédiatement les bases de la sculpture et de la photographie pour pouvoir très rapidement développer des chemins transversaux afin d'expérimenter des jeux liés à la matière, l'installation, l'accrochage, l'espace, la manipulation, les échelles, la video projection..

Une sélection d'artistes permettra de mettre des ateliers en place. Des oeuvres dans leur processus de production seront analysées et reproduites en classe. Les élèves font l'expérience de la cohérence entre fond et forme. Cela leur permet de comprendre un point de vue, des intentions et donc de développer un regard critique et créatif.

Quelques exemples de points qui seront vus techniquement en atelier dès le début d'année : travail autour de la céramique (toutes échelles, toutes techniques), plâtre, moulage (à pièces pour estampage), estampage, matériaux mixtes, bois, menuiserie simple (découpe, assemblage), photographie (argentique et numérique - tous formats), studio photo, traitement en post production.

Livres à lire :

- «Homo ludens»

Essai sur la fonction sociale du jeu

Auteur : Johan Huizinga

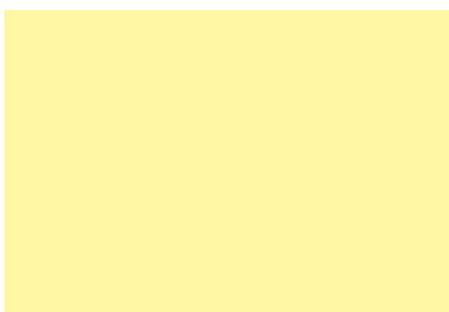
Chez tel Gallimard

- «Entre sculpture et photographie, huit artistes chez Rodin»

Chez Musée Rodin

Matériel :

Cahier, crayon.

DAVID DUBOIS

DESIGN OBJET & ESPACE

Lundi - 14 H / 17 H

Biographie

Je suis scénographe et designer indépendant. Diplômé de l'École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI - Les Ateliers) à Paris en 2003, j'ai fondé ma propre agence en 2005. Je m'attache depuis à créer des espaces, des aménagements, des des objets, du mobilier, des mises en scène, scénographies et commissariats d'expositions pour les domaines du design, de la mode, de l'art et du spectacle vivant. Mon travail s'articule principalement autour de projets de recherche, projets personnels, commandes et diverses formes de collaborations. J'ai développé des scénographies d'expositions pour le Palais de Tokyo, la Villa Noailles, la Villa Arson, le Centre national édition-art-image (CNEAI), le Centre national de la danse (CND). J'ai également conçu des installations pour Christian Lacroix, Issey Miyake et Comme des Garçons ou encore des projets d'expositions participatives et performatives, avec les chorégraphes Mié Coquempot, Fanny De Chaillé et Christian Rizzo. J'ai aussi eu l'opportunité de développer des projets de recherche pour le Centre international de recherche sur le verre et les arts-plastiques (CIAV - Marseille) et le Centre international d'art verrier (CIAV - Meisenthal). Je me suis par ailleurs engagé dans de longues collaborations avec le graphiste Frédéric Teschner, le designer Martin Szekely et le collectif de mode franco-allemand BLESS, pour lequel j'ai imaginé plusieurs formes de défilés. Certaines de mes pièces compte parmi les collections permanentes du Fonds national d'art contemporain (FNAC), du Centre Pompidou, du Mudam, de la Villa Noailles et du CID Grand-Hornu. Je suis représenté par les galeries Kreo et A1043 à Paris. J'enseigne le design d'objet et d'espace depuis 2008 dans des écoles d'arts (ESAD Reims, ENSCI Paris, EBABX Bordeaux, ESAD-TALM Angers), j'ai animé des workshops (ECAL Lausanne, ESADTPM Toulon, HEAR Strasbourg, ENSBA Lyon) et des ateliers pour enfants, à la Villa Noailles à Hyères.

OBJECTIFS ET CONTENU

Ce module de cours vous permettra de vous initier à la pratique de projet en design, projets de différente nature – allant de l'objet à différents types d'espaces. Dans ce sens, plusieurs sujets, avec de multiples approches et contraintes, vous seront ainsi proposés tout au long de l'année, afin d'expérimenter des échelles, des enjeux et des usages très différents. Ces projets vous permettront de découvrir et d'explorer – au sens large – les différents champs/territoires d'investigation, et d'intervention possible d'un designer.

Cette inscription dans de multiples territoires (architecture, jardin, design urbain, scénographie, muséographie, design d'événements, produits industriels, pièces uniques, etc.), vous permettra de vous familiariser avec un certain nombre de paramètres fondamentaux à la compréhension de l'espace, du volume et du design : la question de la place du corps, de l'usage, de la fonction, de la forme, de la construction, de la fabrication, etc. Autant de notions abordées afin de relier l'ensemble de ces caractéristiques qui composent in fine un projet. Ces ateliers pratiques vous engageront dans la pratique du « faire », il s'agira en effet d'expérimenter différentes techniques, différents matériaux (outils, médiums, supports) et formats en se confrontant à la représentation des volumes et de l'espace. Ces manipulations auront pour but d'initier le développement d'une approche sensible et singulière, articulée autour de la notion de projet et d'acquérir les moyens d'en rendre compte.

Des apports théoriques viendront également nourrir chaque sujet. Dans cette perspective, des références textuelles et/ou de productions contemporaines, issus de divers champs artistiques (art, architecture, design, mode, spectacle vivant ...), permettront d'alimenter des discussions (échanges collectifs ou individuels) afin d'enrichir votre réflexion et travail, mais aussi d'acquérir un point de vue critique et interroger votre positionnement de créateur, dans ce qui l'engage et ce qu'il engage.

L'aboutissement de vos projets donnera lieu à des accrochages collectifs (dans votre salle ou dans un autre espace disponible) : des présentations spatiales dont il s'agira de concevoir le dispositif scénographique.

Votre présence, votre participation, votre investissement dans vos projets, la progression des étapes de travail ainsi que la qualité des recherches et des expérimentations menées, seront pris en compte lors d'évaluations individuelles continues et dans le cadre des bilans en décembre et en avril.

Bibliographie

Jean Baudrillard, Le Système des objets, Paris, Gallimard, 1968
Andrea Branzi, No-Stop city, Orléans, éditions HYX, 2006
Michel de Certeau, L'Invention du quotidien, I. Arts de faire [1980], Paris, Gallimard, Folio, 1990
Michel de Certeau, L'Invention du quotidien, II. Habiter, cuisiner [1980], Paris, Gallimard, Folio, 1990
John Berger, Voir le voir [1972], Paris, éditions B42, 2014
Peter Brook, L'Espace vide. Ecrits sur le théâtre [1968], Paris, Seuil, coll. Points-essais, 2014
Jehanne Dautrey, Emanuele Quinz (dir.), Stange Design : du design des objets au design des comportements, Villeurbanne, it: éditions, 2014
Philippe Descola, Une écologie des relations, Paris, CNRS éditions, coll. Les grandes voix de la création, 2019
David Enon, La vie matérielle : mode d'emploi, Paris, Premier Parallèle, coll. Carnets parallèles, 2021
Brigitte Flamand (dir.), Le Design : essais sur des théories et des pratiques, éditions IFM/Regard, 2006
Marcel Freydefont, Petit traité de scénographie, Nantes, éditions Joca Seria, 2007
Catherine Geel, Les Grands textes du design, Paris, IFM - Institut Français de la mode, 2019
Tim Ingold, Faire : Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture, Bellevaux, éditions Dehors, 2017
Franck Leibovici, Des formes de vie : une écologie des pratiques artistiques, Paris, Les Laboratoires d'Aubervilliers, coll. Questions théoriques, 2012
Enzo Mari, Autoprogettazione?, Mantova, Corraini edizioni, 2002
Bruno Munari, L'Art du design [1966], Paris, Pyramyd, coll. T, 2012
Bruno Munari, De Choses et d'autres [1981], Paris, Pyramyd, coll. T, 2016
Bruno Munari, Design et communication visuelle [1967], Paris, Pyramyd, coll. T, 2014
Alexandra Midal, Design : introduction à l'histoire d'une discipline, Paris, Pocket, coll. Agora, 2009
Victor Papanek, Design pour un monde réel [1971], Dijon, Les presses du réel, 2021
Georges Perec, Les Choses [1965], Paris, 10/18, 2005
Georges Perec, Espèces d'espaces [1974], Paris, Seuil, coll. La librairie du XXIe siècle, 2022
Mathilde Roman, Habiter l'exposition : l'artiste et la scénographie, Paris, Manuella Editions, 2020
Junichirô Tanizaki, Eloge de l'ombre, Paris, Verdier, 2011
Christophe Vial, Court traité du design, Paris, éditions P.U.F., 2010
Aby Warburg, L'Atlas Mnémosyne, Paris, L'écarquillé, 2012

SOPHIE BOHRT

NATURE MORTE - VIVANTE

MARDI 9H - 12H

DATES : voir le planning

BIOGRAPHIE

Je suis diplômée de l'Ecole des Beaux-Arts d'Annecy en 1987 puis de saint-Etienne et de la Haute Ecole d'Art et de Design à Genève en 1995, je me destine alors à la peinture.

Aujourd'hui je vis et travaille à Paris dans mon atelier situé dans le Xème arrondissement. Je crée des ambiances, à la fois abstraites et figuratives, des panoramas, des ensembles floraux, ou d'autres dessins en or et noir présentant des compositions organiques, baroques, des motifs qui apparaissent et disparaissent dans l'abstraction...

(...) Dans les arts de la table, mes créations ont été éditées chez Gien, Deshoulières, Ercuis & Raynaud.

Récemment, j'ai peint à la main de grands vitrages pour des restaurants, des boutiques ou des appartements parisiens. J'ai créé des décors pour les vitrines Hermès ou encore des motifs animés pour les cosmétiques Caudalie.

Cette année l'on peut découvrir mes collections de motifs andalous sur porcelaine au Musée de la mode et de la dentelle de Calais.

OBJECTIFS

de L'INTERVENTION

Ce module de cours doit s'appréhender comme une commande s'attachant au design de l'objet « Nature » et des objets de la Nature : il s'agira de créer un jardin miniature et d'en extraire une charge poétique sous forme de dessin, maquette, livre, vidéo, son....

L'acte créatif commence alors dans cet immédiat, dans un parc, apprendre à faire un choix in situ, et plusieurs choix s'offrent à l'occasion de cette cueillette.

Les éléments récoltés seront autant de sources d'inspirations que d'éléments intrinsèques à l'élaboration du jardin, comme base pour dessiner un espace d'expérimentations.

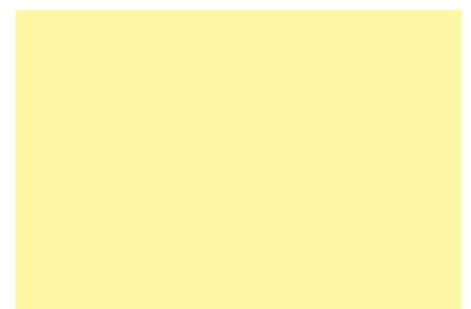
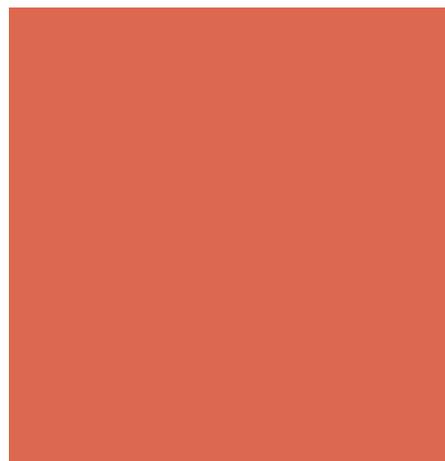
De retour en salle chacun devra inventorier, nommer, photographier sa cueillette.

Viendra ensuite le temps des ébauches : dessins, croquis ou/et mise en scène des objets de la récolte où chacun s'offrira au jeu des installations et des manipulations.

L'objectif de l'exercice est de se confronter à la recherche de différentes formes de jardin, terrain clos, espace vert, et de leurs fonctions (détente, culture, paysagisme, etc...) et des images qui en découleraient, des motifs qui pourraient germer, des installations qui pourraient prendre forme.

L'on apprendra que chaque geste, chaque trait, chaque angle de vue servira dans une cohérence fonctionnelle et visuelle l'identité du projet.

Chacun développera sa propre recherche et sera accompagné individuellement.

Le travail en groupe est envisagé pour celles et ceux qui le souhaitent.

Exercice sur 3 temps

- Représentation du vivant à travers la création d'un jardin miniature, comme source d'inspiration.

- Création d'une composition ou d'un motif issu du jardin.

- Les créations sont destinées à être appliquées à la décoration intérieure, sur un volume, un support choisi, projetées dans un espace donné.

Représentation du vivant à travers la création d'un jardin miniature, comme source d'inspiration

Mise en scène de son propre paysage sur une table devant soi. Chacun invente son pré-carré et récolte, glane, ramasse, emballe, conserve, ramène à l'atelier de quoi construire un jardin miniature : eau, terre, sable, branche, mousses, lichens, terre, branche, fleurs, fleurs, en pot, fleurs dans l'eau, feuille, feuillages, cailloux, argile, récipients, gravier.

La nature sur sa table : son paysage intérieur ? Un jardin éphémère, vivant, à peindre, à dessiner, à photographier, comme une nature morte. Créer son jardin, jardin zen, jardin secret, jardin de curé.

Clairière, bocage, bosquet, forêt, chemin, pré, crête, désert, bassin.

Création d'une composition ou d'un motif issu du jardin.

Observation de ce qui est, de son jardin de près, en macro, à la loupe. Saisir le moment éphémère, le moment du vivant, de la vie incarnée. Focus sur le végétal, exit la salle de cours, la goutte de rosée sur la tige, l'on entre dans le cadre du végétal.

Restitution

Peintures, dessins, photographie, films. On vise, on cadre, on inspire, on restitue l'eau, l'eau du vase, l'eau dans la coupe, dans l'assiette, comme un petit lac. Une feuille et un pétale flottent, une goutte d'eau sur un pétale, la rosée, la goutte d'eau porte son reflet, ombre portée. Observation en surface, des ombres peut-être. Lumière, soleil, éclairage, trait, rayon, halo, un nuage passe, les couleurs s'assombrissent

Application

Découverte du champ des possibles et application du travail sur divers supports ou espaces : objet, décoration intérieure, événementiel. Un motif, une arabesque, une image, un plan, autant de compositions pouvant être appliquées sur un volume, dans un espace, sur un support : mobilier, tapis, céramique, carreaux de ciment, mosaïque de pâte de verre, projections d'images filmées

AGNÈS CHEKROUN

DANSE OU COMMENT CONSTRUIRE SANS NIVEAU NI METRE

MARDI 10H / 13H

Conservatoire du 13ème

DATES : (voir le planning).

Chorégraphe, Agnès Chekroun est, à l'origine, diplômée de troisième cycle en Esthétique et Sciences de l'Art. Elle travaille pendant près de dix ans en Allemagne auprès de William Forsythe où elle crée plusieurs pièces (Remote Versions, Double B(I) ind, Hostis) présentées en France et en Europe.

Pensionnaire de la Villa Médicis à Rome en 2013-2014 avec, pour projet, une recherche chorégraphique autour de la figure de Grady, elle bouleverse ses habitudes de création s'ouvrant, au-delà du chorégraphique, au champ des Arts plastiques ou de la performance et réalise plusieurs projets dont certains spécifiquement créés pour et dans l'espace même de la Villa Médicis. Tout au long de cette résidence, elle travaille également avec les artistes activistes et en résidence du Teatro Valle Occupato tout comme avec les architectes du groupe Stalker.

Son travail chorégraphique, souvent nourri par un questionnement sur l'identité même du lieu dans lequel il prend forme, relève avant tout d'un exercice de présence ; il met en scène une gestuelle de situation ou d'action à la fois précise et d'une grande simplicité, gestuelle participant d'un processus de soustraction ou de dépouillement.

Imprégnée de la proximité du livre, sa pratique est profondément marquée par l'écrit, par les mots, par le langage. Accordant une place fondamentale au processus de création et interrogeant l'identité même de ce processus, chaque projet, artistique ou pédagogique, tente ainsi de poser la question des conditions et de l'élaboration du travail. Il procède également d'un dialogue pensé, adressé, porté pour et avec des interprètes singuliers.

« Partir de l'élémentaire. Qu'est-ce que cela veut dire ? Partir du point, de la ligne, de la simple surface et de la simple composition de surfaces : partir du corps. Partir des couleurs simples... Partir du matériau... Partir de l'espace, de ses lois et de son mystère, et les laisser vous "ensorceler".

Partir de la position du corps, de sa présence, de la position debout, de la marche et, en dernier lieu seulement, du saut et de la danse. Car faire un pas est un événement prodigieux ; lever une main, remuer un doigt ne le sont pas moins. Avoir autant de crainte que de respect à l'égard de chacun des mouvements du corps humain, en particulier sur la scène, ce monde à part, vivant, cette seconde réalité où tout se trouve entouré d'une aura magique»

Placer ce court cycle de rencontres hebdomadaires sous le signe d'Oskar Schlemmer (artiste enseignant au Bauhaus), c'est plonger au coeur même de ce qui sera en jeu lors de ce travail d'expérimentation, de pratique collective autour de la relation corps — espace — mouvement.

Je vous invite donc à un détour par la danse — une danse buissonnière —, un pas de côté — un écart — pour construire par et avec le corps en partant de l'élémentaire et ainsi faire émerger des espaces en mouvement (corps et pensée), déployer des gestes (physiques, esthétiques, politiques), éveiller une conscience et un engagement (de soi, de l'autre) : une perception de l'ici et maintenant, du présent des corps et des corps en présence.

Chacune de ces rencontres se déroulera dans un studio de danse et se développera autour de différents axes : laboratoire d'expériences (échauffement, exercices, tâches, actions, mises en situation...), lieu de partage et d'échange (regarder, décrire, interpréter...), approche d'une certaine histoire des formes chorégraphiques (du Monte Verità à la Judson Church...)

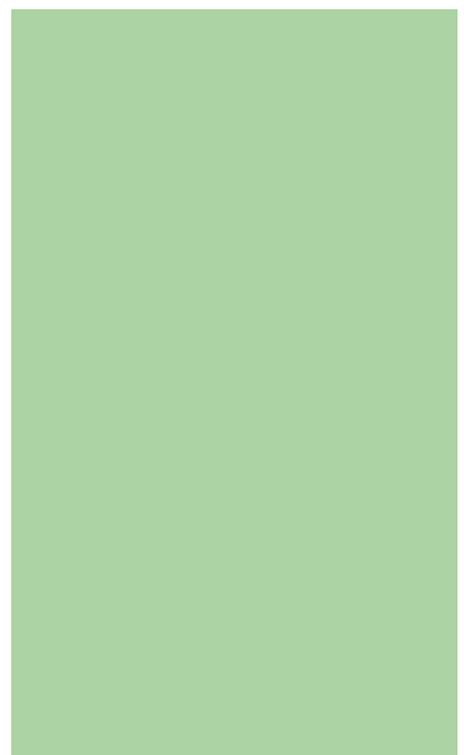
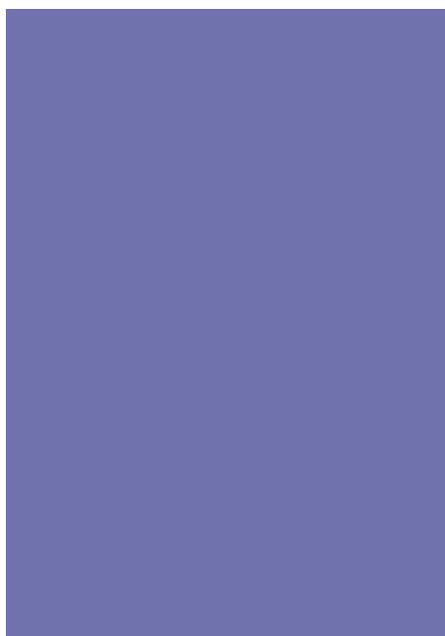
Plusieurs travaux plastiques vous seront demandés au fil des séances à partir d'images, de films de danse ou de textes littéraires. Chaque rencontre sera également pour vous l'occasion de préserver, au sein d'un petit carnet, les traces de ce que vous avez traversé individuellement et collectivement, l'objectif final étant de concevoir, a posteriori, un Journal de Corps à partir des matériaux accumulés et de votre mémoire kinesthésique.

Lors de chaque séance, un appareil photo sera posé là, dans le studio. Chacun de vous aura la liberté de s'en saisir afin d'entrer, d'une autre manière, au coeur de la séance et de proposer, depuis l'intérieur de ce qui est en train de se faire, un point de vue différent sur le travail.

Cet état de corps et de recherche que je souhaiterais partager avec vous ne pourra véritablement se déployer qu'avec votre engagement et des objectifs précis qui vous mettent en jeu : votre présence, ponctualité, assiduité ; votre désir d'expérimentation ; votre état de disponibilité et votre rapport au collectif ; votre autonomie ; votre capacité de rebond ; votre fantaisie...

Bousculer, mouvementer, déplacer ainsi ses habitudes, ses attentes et ses gestes pour se demander, physiquement et collectivement, à la fois ce qui fait danse et ce que la danse fait à l'architecture : tels pourraient donc être les enjeux de ce cycle.

L'obtention de l'U.V. sera conditionnée par une présence assidue et ponctuelle, un engagement dans le processus de recherche et d'expérimentation, le rendu du Journal de Corps.

Quelques repères (catalogues, ouvrages, films) :

Danser sa vie : art et danse de 1900 à nos jours, catalogue de l'exposition du centre Georges Pompidou, 2011.
Danser sa vie : écrits sur la danse, Centre Georges Pompidou, 2011.
Histoire de gestes, collectif sous la direction de Marie Glon et Isabelle Launay, Actes Sud, 2012.
Danses Tracées — dessins et notation des chorégraphes, Dis Voir, 1991.
Ce qui fait danse : de la plasticité à la performance, La Part de l'Œil, n° 24, 2009.
Black Mountain College : art, démocratie, utopie, PUR, 2014.
MV (Monte Verità), revue Initiales n°4, ENSBA Lyon, 2014.
Isadora Duncan, Ma Vie, Gallimard/Folio, 1999.
Oskar Schlemmer, Théâtre et abstraction, L'Âge d'Homme, 1978.
Mary Wigman, Le langage de la danse, Chiron, 1990.
Rudolf Laban, La maîtrise du mouvement, Actes Sud, 1994.
Vaslav Nijinski, Cahiers, Actes Sud, 2000.
Merce Cunningham, Le danseur et la danse, Belfond, 1988.
John Cage, Silence, discours et écrits, Denoël, 1970.
William Forsythe, Improvisation Technologies : A tool for the analytical dance eye, CD-Rom, Hatje Cantz, 1999 et 2012.
Geisha Fontaine, Les 100 mots de la danse, Que sais-je ?, 2018.
Laurence Louppe, Poétique de la danse contemporaine (1&2), Contredanse, 1997, 2007.
Boris Charmatz et Isabelle Launay, Entretenir, à propos d'une danse contemporaine, C.N.D., 2002.
Sally Banes, Terpsichore en baskets — post-modern dance, Chiron / C.N.D., 2002.
Roland Huesca, Danse, art et modernité, PUF, Lignes d'art, 2012.
Histoire(s) et lectures : Trisha Brown / Emmanuelle Huynh, Presses du Réel, 2012.
Francesco Careri, Walkscapes, la marche comme pratique esthétique, Jacqueline Chambon, 2013.
Thierry Davila, Marcher, Créer — déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du XXème siècle, éd. du Regard, 2002.
Tim Ingold, Une brève histoire des lignes, Z/S, 2011-213.
Henri Lefebvre, La production de l'espace, Anthropos, 1974.
Michel de Certeau, L'invention du quotidien, 1 : Arts de faire et 2 : Habiter, cuisiner, Gallimard, 1980.
Enzo Mari, Autoprogettazione ?, Corraini, 1974.
Yona Friedman, L'architecture mobile, vers une cité conçue par ses habitants, L'Éclat/Poche, 2020.
Gilles Clément, Le jardin en mouvement, Sens & Tonka, 2001.
Comme une danse, Les carnets du paysage, n° 13 & 14, Actes Sud, 2007.
Samuel Beckett, Quad (+ film), Minit, 1992.
Georges Perec, Espèces d'espaces, Galilée, 1974.
Georges Perec, Penser/Classer, Hachette, 1985.
Georges Perec, L'infra-ordinaire, Seuil, 1989.
Trisha Brown, Early Works 1966-1979.
Anne Teresa de Keersmaecker, Early Works.
Chantal Akerman, Saute ma ville (1968).
Chantal Akerman, Un jour, Pina a demandé (1983).
Claire Denis, Beau Travail (1999).
Jean Rouch, Les maîtres fous (1955).
UbuWeb : <http://www.ubu.com/> Numéridanse : <https://www.numeridanse.tv/>
accueil

EMMANUELLE LE CADRE

« Art et espace :
Théorie, histoire, appréhension »
MARDI 14H / 17H

Biographie :

Historienne de l'Art, spécialisée dans l'histoire de l'Art contemporain. Doctorante à l'Université Paris 8. Ses recherches explorent les relations entre sculpture et danse ; entre espace, corps et objet. Précédemment, enseignante en classe préparatoire à l'ISTH (Classe préparatoire au concours d'entrée de l'école du Louvre), elle enseigne en parallèle à l'EIVP (cours : « Espace urbain-Histoire et théorie » et « Culture et communication visuelles »). Conférencière nationale, passée par différentes institutions muséales, elle intervient également auprès de différents publics : Entreprises, Scolaires, Champ social, Champ de la santé, etc.

INTITULE DU COURS:
« Art et espace : Théorie, histoire,
appréhension »

CONTENU ET DEROULE:

L'espace au cœur de la création - qu'elle soit architecturale, sculpturale, picturale, théâtrale, chorégraphique, cinématographique, etc.- sera traité, appréhendé et analysé par de multiples entrées. L'interdisciplinarité sera de mise et le corps en sera la mesure : les relations corps-espace, corps-objet, corps-enveloppe seront notamment explorées.

Ce cours alliera ainsi histoire, théorie, analyse d'œuvres et d'ouvrages tout en donnant à l'étudiant une place et un rôle de contribution à ce cours sous forme de rendus et de présentations de nature diverse : productions graphiques, plastiques, écrites et orales.

Visites et expériences d'expositions, de lieux, de bâtiments, visionnages de spectacles et de films ponctueront le programme.

Objectifs : Apporter de solides assises théoriques et une ouverture sur les différents arts et leur lien à l'espace ; affiner l'esprit critique de l'étudiant afin de lui permettre de façonner sa propre conception de l'espace, sa posture envers celui-ci, et de développer une pensée réflexive vis-à-vis de sa pratique.

Quelques indications
bibliographiques :

Denis Bablet, L'œuvre d'art totale, CNRS Edition, 1995.

Gaston Bachelard, La Poétique de l'espace, Quadrige, 2020.

Noëlle Batt et al., L'Art et l'Hybride, Presses universitaires de Vincennes, 2001.

Anne Boissière, Véronique Fabri, Anne Volvey, Activité artistique et spatialité, L'Harmattan, 2010.

Jacques Derrida, Les arts de l'espace, Écrits et interventions sur l'architecture, Paris, Éditions de la Différence, 2015.

Georges Didi-Huberman, Être crâne : Lieu, contact, pensée, sculpture, Minuit, 2000.

Barbara Formis, Penser en corps : soma-esthétique, art et philosophie, L'Harmattan, 2009

Michel Foucault, Le corps utopique, Les hétérotopies, Lignes, 2009

Tim Ingold, Une brève histoire des lignes, Zones Sensibles, 2012.

Tim Ingold, FAIRE : Anthropologie, archéologie, art et architecture, Éditions Dehors, 2017.

Eric Michaud, Théâtre au Bauhaus : 1919-1929, L'Âge d'homme, 1978.

Georges Perec, Espèces d'espaces, Seuil, 2022.

Jacques Rancière, Aisthesis, Scènes du régime esthétique de l'art, Gallilée, 2011.

Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, La Fabrique Editions, 2008.

DENIS TARGOWLA

ARCHITECTURE PRATIQUE ET HISTOIRE

JEUDI 9H/13H et 14H/17H
VENDREDI 9H/12H

Donner sa juste mesure à l'espace afin de le rendre vivant et viable, et ce dans l'harmonie esthétique, fonctionnelle, durable et technique

BIOGRAPHIE

DUT de Génie Civil et Travaux Publics - ARCHITECTE dplg - DEA Jardins, Paysage et Territoires.

Nous allons engager ensemble sur une année, les phases d'apprentissage et d'immersion au coeur de la logique créative architecturale, urbanistique ou paysagère.

Curiosités demandées

L'élève doit être passionné par la création, avoir un goût certain pour le dessin, les maquettes et tous les médiums de mise en perspective comme photo, vidéo, logiciel graphique... Mais surtout impérativement se passionner pour l'histoire spécifique de son métier et disposer de la curiosité nécessaire afin de découvrir de l'intérieur les mécanismes liés à la conception du « Jamais vu ».

Mise en parallèle des apprentissages

Les pratiques proposées résultent de la synergie entre le Sujet, l'Élève et le Professeur et se basent sur les échanges esthétiques, techniques et graphiques. Ce qui doit permettre à l'étudiant d'acquérir les bases d'une culture spécifique de l'espace à l'objet, ainsi que les outils, les concepts et la méthodologie qui lui sont nécessaires pour développer des hypothèses spatiales au moyen d'une démarche maîtrisée.

Ce qui passe par

- L'apprentissage des codes de représentation sous la forme de relevés de maçonnerie ou de villa mettant en œuvre les plans, coupes, façades, perspective axonométrique et le tombé des ombres. En parallèle, un sujet créatif d'esquisse sera imaginé pour engager une initiation esthétique à partir de recherche, sous forme de maquettes d'étude.

- La mise en forme d'esquisse commune effectuée au minimum en 12 heures, portant sur un précipité d'émotions aboutissant à des représentations en 2D et en 3D. Qui va aboutir à une approche sensible de l'univers commensurable, et qui passe par l'aptitude à se projeter dans les espaces. Cette « Initiation » au sens noble du terme, porte sur l'apprentissage des modes de représentation de ce nouveau langage universel.

L'objectif de la démarche est à terme, de réaliser des projets sur un thème commun au groupe comme « Une villa sur l'horizon, un belvédère, une maison de ville, une tasse à café équitable, une épicerie sociale, un micro musée ...» afin de rendre plus personnel les démarches.

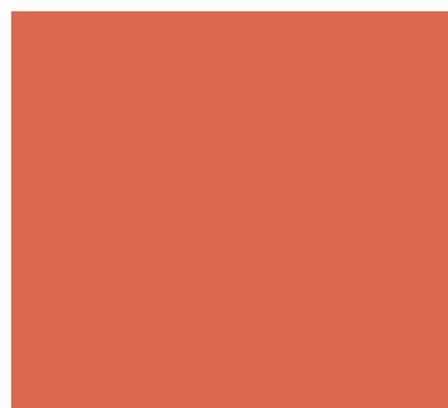
L'enseignement est structuré suivant deux angles d'attaque théorique et pratique;

Apport théorique

La théorie s'engage sur une démarche analytique à la lumière de projets exemplaires et présents dans l'histoire du Design, de l'Architecture et du Paysage à travers les siècles et les civilisations. Cela passe par l'identification des résonances entre des philosophies, des architectures et des perceptions paysagères imaginées par les cultures humaines. Cet approfondissement s'effectue sous la forme de cours théoriques en amphithéâtre chaque vendredi matin.

Un intérêt tout particulier sera porté à certains bâtiments, qui ont fait le trait d'union entre deux civilisations que l'on veut croire opposées, comme par exemple

- Sainte Sophie de Constantinople, qui deviendra avec Istanbul une mosquée et surtout la référence de toutes les futures mosquées, et aujourd'hui une pierre d'achoppement entre, avec ses jardins arabo-andalous, qui entrera dans le patrimoine privé du roi d'Espagne et deviendra une référence dans l'Art des Jardins et ce jusqu'à son apogée en 1925 pour l'exposition des Arts Décoratifs,

- Le jardin de la clarté parfaite à Pékin, avec son palais et ses jardins à la Versailles saccagés et pillés par les troupes Franco-Anglaises dénoncées par Victor Hugo... Mais également la Chaise Barcelona imaginée par Mies Van der Rohe pour son plan libre 1929 et maudite par les Fascistes...

Cet enseignement se base principalement sur des méthodes et des réalisations liées au bassin méditerranéen ainsi qu'au monde européen. Nous ne nous empêcherons pas d'aborder la Chine, l'Afrique noire et blanche, l'art Khmer et l'urbanisme de la Havane...

Ces séances doivent activer la mémoire visuelle de l'élève, seul capable d'alimenter une démarche cohérente au cœur d'un projet personnel. Cet apport de connaissances doit tendre vers plus d'autonomie dans l'analyse et la création des thèmes abordés, afin d'apporter plus de créativité dans les cours d'ateliers.

Grâce aux projets architecturaux de la Ville de Paris, nous pourrions effectuer des visites de chantiers, afin de percevoir des écorchés d'architecture en phase d'émergence. Ces sorties seront préparées sous forme de cours de structures, portant sur l'histoire et l'évolution des techniques maçonneries, charpenterie...

Apport pratique

Chaque jeudi, la pratique se base sur l'apprentissage et l'acquisition d'un langage commun à tous les professionnels de l'acte de construire, associant aux fondamentaux de la représentation de l'Objet et de l'Espaces des éléments comme :

Sujet d'analyse

- Relevés in situ d'un espace en trois dimensions, afin de le retranscrire en deux dimensions
- Donner la troisième dimension sous forme d'une perspective axonométrique
- Lever d'une façade avec la mise en concordance de sa volumétrie et avec le tombé des ombres pour donner de la profondeur,
- Rudiment de la statique, dynamique...
- Construction et conception des éléments d'architecture comme la maçonnerie, structure béton, métal ou bois, façade, charpente, escalier, garde-corps, fenêtre, porte...

Sujet d'esquisse

- Travail sur l'objet à partir d'un matériau atypique,
- Réalisation de maquettes d'étude
- Mise en forme de son imaginaire sous forme d'une esquisse contenue dans une planche de présentation unique
- Présentation des travaux réalisés devant un jury
- Mise au point de la présentation orale des projets de chacun, avec évaluation des travaux par un groupe de professeurs aboutissant à des notations et appréciations.

Esquisse commune

- Sur la base d'un sujet commun portant sur un programme spécifique, réalisation d'un projet où chaque élève se fixe un contexte afin de faire émerger son imaginaire. Rendu sous forme de représentations en 2 et 3D, plan, coupe, façade, perspective, maquette. Chacune des esquisses est réalisée sur une durée d'un mois, d'une semaine ou de deux jours, selon la complexité du projet. Et fera l'objet d'un accrochage commun où toutes les émotions seront évaluées par des professeurs. La rigueur de l'engagement des élèves devra permettre de poursuivre le cursus de la classe préparatoire. Nous serons très attentifs à la marge de progression de l'élève, hors de sa zone de confort.

1. Architecture

- Construire avec le peuple - Hassan Fathy Ed Sindbad
- Jean Prouvé par lui-même - Jean Prouvé Ed Du linteau
- L'architecture de survie - Yona Friedman Ed Essais poche
- New York délire - Rem Koolhaas Ed Parenthèses
- The concise townscape - Gordon Cullen Ed Architectural press
- Une petite maison - Le Corbusier Ed Birkhauser

2. Paysage

- Cinq propositions pour une théorie du paysage - Augustin Berque & Bernard Lassus Ed Champ Vallon
- Les raisons du paysage de la Chine antique aux environnements de synthèse Augustin Berque Ed Hazan

3. Urbanisme et Art

- Formes urbaines: de l'îlot à la barre - J. Castex Ed Dunod
- Land Art - Gilles Tiberghien Ed Carré
- L'art de bâtir les villes - Camillo Sitte Ed Equerre

4. Scénographie

- L'Espace vide - Peter Brook Ed Essais Points

5. Filmographie

- Don Giovanni - Joseph Losey
- La jetée - Chris Marker
- L'arbre, le maire et la médiathèque - Eric Rohmer
- Le mépris - Jean-Luc Godard
- Le ventre de l'architecte - Peter Greenaway
- Collection Arte France - Architecture Collection
- Surtout Pavillon Barcelona Mies Van Der Rohe

Les
contenus

des

cours

Art

YANN DELACOUR

SCULPTURE

LUNDI 14H - 17H

Yann Delacour a commencé à travailler en fonderie d'art à l'adolescence pour réaliser ses premières sculptures en bronze.

Il est admis à l'école nationale supérieure des Beaux Arts de Paris en sculpture avant même de passer son baccalauréat mathématiques. Cinq ans plus tard, quittant l'atelier Penone, quai Malaquais, il se retrouve dans un studio de 20 m² au 12ème étage d'un immeuble. La contrainte d'espace va alors lui permettre de développer d'autres techniques comme la photographie qu'il avait déjà commencé à pratiquer en mettant en scène ses sculptures aux Beaux Arts. Il travaille beaucoup dans la rue. La notion de geste, la question du corps, de son enveloppe, du processus de production, de création et de son contexte sont des éléments fondamentaux dans son travail.

Ses oeuvres existent et sont construites surtout sous la forme de séries. Le processus est toujours important recherchant toujours un équilibre entre l'investissement et le résultat. Toutes ses images relèvent d'une certaine fragilité mais aussi de résistance.

Yann Delacour développe une carrière articulée entre pratique artistique plasticienne en atelier, enseignement et scénographie pour des enseignes internationales dans l'industrie du luxe : Hermès, Molteni, The Conran Shop,...

Il a collaboré avec de nombreuses galeries sur la scène nationale et internationale : La galerie Particulière, la galerie Bendana Pinel, la galerie Nathalie Parienté, ..

En ce qui concerne la sculpture, je suis spécialisé dans toutes les techniques liées à la pratique de la céramique, de la plus petite dimension jusqu'au monumental. J'enseigne également le moulage à pièces rapportées à la technique de l'estampage et de la céramique. Mais tous les matériaux disponibles pourront et seront exploités. La bonne compréhension de la question de l'échelle d'une oeuvre, d'un espace, d'une sculpture, d'un monument sera un point très important.

L'expérimentation et la découverte de protocoles artistiques permettent de développer un univers singulier qui s'articulera avec les autres cours plaçant l'élève au coeur d'un dispositif pédagogique global, complémentaire et riche.

Les cours vont donc aborder immédiatement les bases de la sculpture et de la photographie pour pouvoir très rapidement développer des chemins transversaux afin d'expérimenter des jeux liés à la matière, l'installation, l'accrochage, l'espace, la manipulation, les échelles, la video projection

Une sélection d'artistes permettra de mettre des ateliers en place. Des oeuvres dans leur processus de production seront analysées et reproduites en classe. Les élèves font l'expérience de la cohérence entre fond et forme. Cela leur permet de comprendre un point de vue, des intentions et donc de développer un regard critique et créatif.

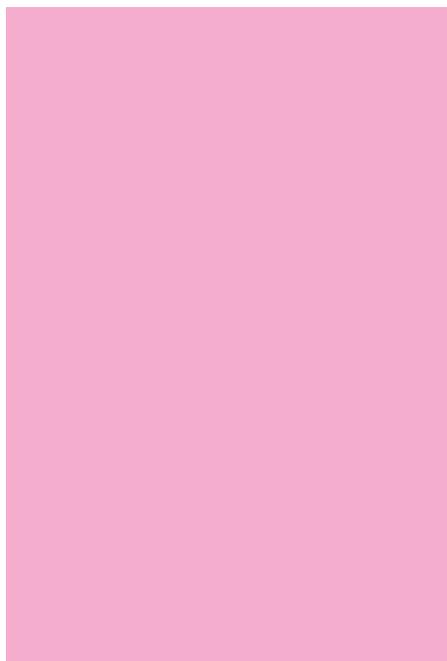
Quelques exemples de points qui seront vus techniquement en atelier dès ce début d'année : travail autour de la céramique (toutes échelles, toutes techniques), plâtre, moulage (à pièces pour estampage), estampage, matériaux mixtes, bois, menuiserie simple (découpe, assemblage), photographie (argentique et numérique - tous formats), studio photo, traitement en post. production.

Livres à lire

- «Homo ludens»
Essai sur la fonction sociale du jeu
Auteur : Johan Huizinga
Chez tel Gallimard

- «Entre sculpture et photographie, huit artistes chez Rodin»
Chez Musée Rodin

Matériel :
Cahier, crayon.

LAURENT OKROGLIC

DESSIN
MARDI 9H / 13H

BIOGRAPHIE

Diplômé des Beaux Arts de Paris en 2000 avec les félicitations du jury, Membre de la Casa de Velazquez de 1999 à 2001. Laurent Okroglic a également obtenu un master 2 d'Arts Plastiques mention Très Bien à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Depuis 2004, il a été professeur de lithographie (2004 2016), et enseigne depuis le dessin d'après le modèle vivant aux Ateliers Beaux Arts de Paris, ainsi qu'à l'ENSBa depuis 2006 (cours publics). Il a également participé à de nombreuses expositions, aussi bien personnelles que collectives.

Son projet artistique interroge les formes que peut prendre le dessin tant sur le mode narratif que pictural, allant jusqu'au film d'animation qui aura été un terrain d'expérimentation de la séquence : ce travail donnant lieu en 2014 à un DVD «the OKRO collector» réunissant dix années de recherches. Au niveau des contenus, la psychanalyse et la philosophie sont des outils de formalisation des thématiques de l'humanité confrontée à ses limites, celles de la vanité qui reconduit l'humain systématiquement à ses désirs et ses pulsions, schéma de l'archaïque s'il en est. Les représentations afférentes le montrent dans la scénarisation du «psychologique paroxysmique» non sans humour et férocité, une figuration conceptuelle.

Ce qui dans la nature morte venait à susurrer notre ultime condition se retrouve représenté à son acmé, le moment de sidération avant le dénouement...

CONTENU DE COURS

Ce cours se propose comme un tremplin aux autres ateliers de création de la classe préparatoire, un point d'articulation de la pratique des Arts plastiques comme répétition, persévérance, remise en question et acquisition des fondamentaux du dessin et de la transcription du modèle par les moyens graphiques et plastiques. La pédagogie est orientée à l'aide d'exercices pratiques et de thématiques de travail. L'élève est conduit de façon à ce qu'il s'ouvre un maximum à l'expérimentation et qu'il trouve ainsi les ressources propres à sa créativité et la formalisation. L'enjeu de ce cours est de mettre en action l'élève et à travers l'expérience du dessin qu'il effectue, pouvoir amener dans la correction un discours analytique, des références, une distance critique, de la méthodologie, mais aussi un regard sur le dessin et les moyens d'améliorer autant l'acuité d'observation que la mise en forme plastique...

L'idée est que l'élève puisse s'approprier le dessin comme un outil et quelque soit son niveau, qu'il puisse en faire usage à un moment où cela devient nécessaire (réflexion, concours, observation, réponse formelle au concours, projections pour des recherches autour de thèmes ou projets...).

La quatrième heure de la séance hebdomadaire est l'occasion d'aborder les bases de création dans la relation de l'image au langage par le travail de lecture des dessins réalisés et d'un accompagnement de recherche autour des carnets de dessin. Cette transition apportera donc une réflexion, un accompagnement pédagogique et la mise en relation entre l'idée et l'image en utilisant des références à l'Art contemporain ou classique et en abordant des sujets ponctuels en relation au dessin et à l'image. C'est également un moment de prise de parole et de pratiquer le discours de distanciation et d'analyse. C'est un entraînement à la prise de parole qui intervient au moment des concours.

Bibliographie

Jacques Lacan
séminaire n 4 La relation d'objet
Séminaire n 14 D'un Autre à l'autre
Antonin Artaud
L'ombilic des limbes
Gilles Deleuze & Félix Guattari
Mille Plateaux 1980

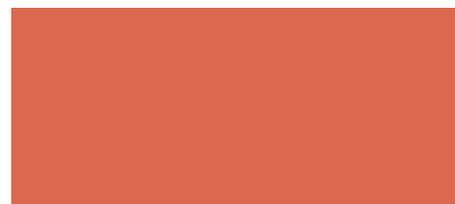
Filmographie

Werner Herzog Les nains aussi ont commencé petits 1970

Aguirre, ou la colère de Dieu
1972 & Fitzcarraldo 1982
Andreï Tarkovski Solaris 1972
Stalker 1979

Références artistiques

Gilles Barbier
Robert Crumb
Manuels d'anatomie artistique
(Paul Richer, Arnould Moreaux)

OLIVIER DI PIZIO

PRATIQUES PICTURALES
MARDI 14 heures / 18 heures

BIOGRAPHIE

Diplômé des Beaux-Arts de Paris avec les félicitations du jury, Olivier Di Pizio vit et travaille en région parisienne.

Il est enseignant aux Ateliers Beaux-Arts de Paris, président du salon des Réalités Nouvelles et codirecteur du Abstract Project.

Il construit son travail entre plusieurs médiums : le dessin, la peinture, la photographie et les installations. La construction et la mise en place de l'oeuvre dans la longueur et sans rupture entre l'atelier et le lieu de monstration est un élément important de son travail. Les collaborations avec des scientifiques autour de projets artistiques s'inscrivent dans une démarche de questionnement du monde et de sa nature, avec les outils de la preuve scientifique éclairée, ou en contrepoint, par l'intuition et la sensation. Son engagement dans le travail en collaboration lui permet d'être en mouvement, en rencontre esthétique et humaine, et d'élargir son rapport de l'art au champ social.

Il est donc question dans les travaux d'Olivier Di Pizio, de couleur, de forme, d'interprétation, de différence et de répétition, de l'image et finalement de position en fonction de qui l'on est et d'où on se trouve.

1/ carte de pensée /Mind Maps

En début d'année, le mois d'octobre est réservé à un travail obligatoire pour les élèves. Lire, écrire, discuter, échanger, travailler seul ou à plusieurs, réunir des éléments de réflexions et de construction d'un futur travail plastique. Une sorte de synopsis et de scénario qui sera ensuite présenté sous une forme de petite conférence par des volontaires à toute la classe, avec comme seul support les écrits, schémas, diagrammes comme autant d'images de pensées en train de naître. Ces images, pures expressions d'un travail intérieur, contorsion de la pensée, favorisent une sorte d'archéologie, en continu et en direct, des étapes de création. C'est « le cristal de l'ensemble qui apparaîtra », selon la promesse de Walter Benjamin.

Réalisation plastique

Présentation devant le groupe

« Je crois de plus en plus à l'infaillibilité de ma pensée par rapport à moi-même, et c'est trop juste. Toutefois, dans cette écriture de la pensée où l'on est à la merci de la première distraction extérieure, il peut se produire des « bouillons ».

On serait sans excuse de chercher à les dissimuler. Par définition, la pensée est forte, et incapable de se prendre en faute. C'est sur le compte des suggestions qui lui viennent du dehors qu'il faut mettre ces faiblesses évidentes. »

André Breton –
manifeste du surréalisme

2/ protocole / Processus /
Réalisation plastique

Présentation devant la classe
En art il s'agit d'un ensemble de règles qu'un ou plusieurs artistes se donnent pour réaliser une oeuvre, une performance ou une action. Certains préfèrent les termes de scénario ou de partition, empruntés aux arts du cinéma et de la musique ou même de rituel.

à partir de Roman OPALKA

<https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-d-esthetique-2012-1-page-5.htm>

3/ Photographie et vidéographie -
filmer le réel / caméra-réalité
La problématique de Kracauer /
voir annexe

<https://www.cairn.info/revue-societes-2010-4-page-79.htm>

4/ le potentiel des défaillances /

Le travail effectué pour ce projet s'organisera en deux étapes :

Les étudiants devront dans un premier temps retrouver, dénicher, une trace plastique (objet, dessin, action, etc.), une réalisation antérieure non assumée. Cela pouvant aller d'un travail d'étude bâclé, à un cendrier en pâte à sel réalisé pour sa mère/père en maternelle...

Ils devront dans un second temps questionner cette trace et imaginer comment la retravailler, s'en servir pour l'intégrer dans leur travail et leur nouvel environnement.

Tous les coups étaient permis. Il est possible de refaire, de partir à côté pour mieux suggérer.

La question principale n'étant pas le regard que nous portons sur l'aspect psychologique des actions antérieures, ni la façon dont elles sont censées nous représenter. Il est question ici d'excuses, de faire, de re-faire, de transformer, de se servir de nos erreurs, de nos défaillances passées...

Projet de cours Intitulé : processus de création / pratiques transversales

J'interviens autour des pratiques d'atelier, plus précisément d'un atelier de « multi-pratiques » où il s'agit, de créer des liens entre les différents médiums (dessin, peinture, photographie, vidéo, texte, objet, installation...) et de poser la question de la source, de l'image et du document dans le processus de création. Les recherches doivent être en relation étroite avec la connaissance de l'art contemporain et le monde.

Le dessin sera pour la majorité des élèves un outil de prospection transversal. Le travail de « décortiquer » critique de l'étude ou de la pièce proposée par l'étudiant.e devra permettre de mettre en lumière les articulations qui favorisent la naissance d'un projet qui s'encre dans la durée, en plus de travaux/sujets ponctuels et isolés.

La classe n'est pas seulement le lieu de l'apprentissage des techniques nécessaires mais aussi le lieu de réflexion sur l'Art et son rôle. Le dénominateur commun à l'élaboration des oeuvres d'Art est la mise en écho d'éléments théoriques (de l'Histoire de l'Art contemporaine, de l'esthétique, de la philosophie, de la sociologie, de la littérature...), avec la vie et l'imaginaire de l'élève et le choix des médiums permettant « le faire ».

L'Histoire de l'Art n'a pas lieu uniquement dans l'amphithéâtre ou dans le livre mais doit aussi exister dans l'atelier face à l'ébauche, face au travail plastique qui devient par la même un autre objet.

Plus seulement une extension de l'âme de son auteur.e ou du monde mais un tremplin à l'exercice du commentaire, à l'exercice de l'analyse, à l'exercice de l'analogie.

L'imaginaire est propre à chacun (quoi que). Qui plus est, à égalité, le mien vaut bien le tien. Il s'agira là d'activer avec l'élève, par la discussion libre et les références nombreuses, la possibilité de s'approprier tous les imaginaires. L'analyse du travail des autres artistes est une source inépuisable d'imaginaires et de solutions qui offrent l'appui nécessaire à la mise à distance du travail personnel de l'étudiant.e.

Le médium est la partie la plus visible de l'oeuvre et de surcroît un acteur à part entière de la création. C'est-à-dire que le médium peut activer par lui-même des solutions de création, Il est le plus souvent attaché au geste que génère son élaboration. Les apprentissages techniques s'expérimentent à ce moment à l'atelier. Je cherche à trouver là encore toutes les possibilités d'élargir les expériences et les possibilités. Ces expériences doivent se nourrir de références dans tous les champs de la création (danse, théâtre, cinéma...) et agir de façon croisée. Ainsi la peinture peut constituer un outil pour une réflexion et une pratique de l'image photographique par exemple et inversement.

BIBLIOGRAPHIE

- Patrick Vaudey : La peinture et l'image ed ; Pleins Feux. Conférence de 2001
- Daniel Arasse : On n'y voit rien, descriptions, folios, 2000
- Histoire de peintures, Denoël, 2004
- Michel Onfray : Archéologie du présent, manifeste pour une esthétique cynique, Adam Biro, 2003
- Per Kirkeby : Bravura, éditions de l'ensba, 1998
- Thierry Davila : Marcher, créer. Editions du regard, 2002
- Pierre Michel Menger, Etre Artiste OEuvrer dans l'incertitude – cahier du midi, ed. Al Dante 2012
- Nicolas Bourriaud : Formes de vie, l'art moderne et l'invention de soi, Denoël, 2003
- Eric Suchère Le geste à l'oeuvre – Camille Saint Jacques - éd. Lien Art, 2011
- Christian Gattinoni : la photographie contemporaine, éditions Scala, 2005
- Paul Ardenne-Régis Durand : Images- monde de l'événement au documentaire, monografik 2007
- Magali Nachtergaele : Roland Barthes contemporain – ed. Max Milo _ 2014
- Chantal Thomas : Pour Roland Barthes- Seuil- 2014

FILMOGRAPHIE

- Takeshi KITANO :
- Achille et la tortue (2008)
 - Dolls (2002)
- Satyajit RAY
- Le salon de musique (1958)
- Michelangelo ANTONIONI
- Blow up (1966)
 - Zabriskie point (1970)
 - Par delà les nuages (1995)
- Pier paolo PASOLINI
- Accattone (1961)
 - L'Évangile selon saint Matthieu (1964)
 - Théorème (1968)
- Abbas KIAROSTAMI
- Au travers des Oliviers (1994)
 - Le goût de la cerise (1997)
 - Ten to ten (2004)
- Asghar FARHADI
- La fête du feu (2007)
 - Une séparation (2010)
 - Le passé (2013)
- Chris MARKER
- La jetée (1962)
- Terry GILLIAM
- L'armée des douze singes (1996)
- Jean RENOIR
- La règle du jeu (1939)
 - La grande illusion (1937)
 - Le déjeuner sur l'herbe (1959)

JULIANO CALDEIRA

PEINTURE

JEUDI 9 H/ 12H

Juliano Caldeira est un artiste franco-brésilien, né au Brésil.

Après avoir suivi les études d'art à l'Escola de Belas-Artes de l'Université Fédérale du Minas Gerais à Belo Horizonte, Brésil, et à l'ENSA-Bourges en France, Juliano Caldeira participe à une série de résidences d'artistes et d'expositions collectives en France et à l'étranger. Caldeira a réalisé plusieurs expositions personnelles et a été primé avec l'Aide Individuelle à la Création de la Drac Île-de-France. Finaliste à plusieurs prix de peinture, il travaille étroitement avec des commissaires français et étrangers. Ses œuvres sont présentes dans des collections privées et publiques, dont les Fonds d'Art Contemporain du Département de l'Eure et les Fonds Shakers pour l'Art Contemporain. Il continue activement ses recherches artistiques et il est, depuis 2011, professeur aux ABA de la Ville de Paris et, à partir de 2016 à la prépa de la Glacière.

« [...] la peinture moderne est envahie, assiégée par les photos et les clichés qui s'installent déjà sur la toile avant même que le peintre ait commencé son travail. En effet, ce serait une erreur de croire que le peintre travaille sur une surface blanche et vierge. La surface est déjà tout entière investie virtuellement par toutes sortes de clichés avec lesquels il faudra rompre. »

Gilles Deleuze, in Francis Bacon :
logique de la sensation.

INTRODUCTION :

Avec l'invention de la photographie, un déplacement fondamental s'est produit dans le rôle du « modèle » dans le processus de création chez les peintres. Le modèle-vivant laisse la place au modèle-image. Degas, Bonnard, les Dadas, Bacon, Richter, Tuymans, Borremans, Sasnal, Tursic & Mille... cette liste de peintres qui avaient et ont pour modèle l'image fixe serait inépuisable, car les images font partie de notre quotidien et nourrissent l'imaginaire des artistes.

Photo personnelle ou document historique, image journalistique ou selfie anonyme capturé sur internet, de Snapchat à Instagram, il n'est pas question ici de seulement les reproduire fidèlement à travers le médium, mais de s'en servir comme base de réflexion et de construction de la peinture.

Le cours sera ainsi une incursion à travers diverses techniques de la peinture en utilisant des images comme modèle de nos travaux pour les questionner.

Thématiques et méthodes :

Nous traiterons des thématiques suivantes au cours de l'année :

- La photo et le hors-champ : détails et recadrage comme modèle
- L'altération photographique : de Degas à Bacon
- Le collage comme outil de composition : Dadas, Dzama et Rauch
- L'image critique et la critique de l'image post-guerre: de Warbourg à Richter
- La peinture au-deçà et au-delà de l'image : expressionnismes, abstraction, hyperréalisme et post-réalistes

A partir de ces thèmes, nous aborderons des techniques variées, de l'encre de chine à la peinture à l'huile, en passant par les techniques à l'eau comme les encres et la peinture acrylique, et aussi la préparation des supports à peindre.

Chaque cours sera accompagné de références du monde de l'art qui serviront de clé pour la production personnelle des élèves.

Il est question aussi de nous confronter à nos clichés, en détruisant les stéréotypes pour faire surgir les graines qui pointeront vers l'univers personnel de chacun. Avec le déroulement de l'année scolaire, nous nous détacherons au fur et à mesure des thèmes imposés pour traiter des sujets personnels en affirmant l'altérité de chaque élève, dans le but de la constitution du dossier plastique pour les concours.

MATERIEL / Premier cours

- Des pinceaux souples en tailles variées (minimum 3);
- Des pinceaux en soie de porc en tailles variées (minimum 3);
- Des pinceaux synthétiques en tailles variées (minimum 3);
- 3 spatules de largeurs différentes entre 3 et 15 cm, en soie de porc ;
- 2 couteaux à peindre, de tailles différentes ;
- Du scotch de masquage crêpé ;
- Des ciseaux, cutter et colle en bâton ;
- Un bloc de papier pour aquarelle A4 ou A3.
- Un petit flacon d'encre de chine
- Une petite boîte d'aquarelle (12 couleurs)
- Des contenants en verre avec couvercle (ex : pot de confiture)
- Torchons, chiffons
- Une blouse de travail

* les couleurs à l'huile ou acrylique seront demandées plus tard par le professeur.

Pour le premier cours :

Apporter 3 photos de paysage ou intérieur imprimées en Noir & Blanc sur papier A3 (augmenté en photocopie) ; et 15 images formats et sujets variés.

BIBLIOGRAPHIE

de références non exhaustive :

DELEUZE, Gilles. Francis Bacon :
Logique de la Sensation.

DELEUZE, G. La voix de Deleuze en
ligne : Cours La peinture et la ques-
tion des concepts, [http://www2.
univ-paris8.fr/deleuze/](http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/)

GRENIER, Catherine. La revanche
des émotions : Essai sur l'art
contemporain.

KANDINSKY, Wassily. Du spirituel
dans l'art, et dans la peinture en
particulier.

HAENEL, Yannick. Adrian Ghenie :
Déchaîner la peinture. Actes Sud.

HAENEL, Y. La Solitude Caravage.
Fayard.

SYLVESTER, David. Entretiens avec
Francis Bacon.

ROTHKO, Mark. La réalité de
l'artiste.

MONOGRAPHIES et catalogues

ART BRUT / Collection ABCD, Bruno
Decharme

FRANCIS BACON A NOUVEAU /
SYLVESTER, David. Ed. Andre Di-
manche

HANNAH HÖCH / Prestel.

HELENE DELPRAT, LES TRAVAUX ET
LES JOURS / Dilecta.

IDA TURSIC & WILFRIED MILLE / Ed.
Les Presses du Réel.

MARCEL DZAMA / Puppets, Paws,
And Prophets. Ed. Hatje Cantz.

MAX BECKMAN. Ed. Hazan.

MAX ERNST / Une Nuit de Bonté.

MARLENE DUMAS / Ed. Phaidon

MICHAEL BORREMANS / Ed. Hatje
Cantz.

NEO RAUCH / Neue Rollen. Ed.
DuMont.

PETER DOIG / Nulle Terre Étran-
gère. Ed.

VALERIE FAVRE / VISIONS. Ed. Hatje
Cantz.

PAINTING PEOPLE : Figure Painting
Today, Charlotte Mullins

VITAMINE D : New perspectives in
Drawing, Ed. Phaidon

VITAMINE P2 : New perspectives in
Painting, Ed. Phaidon

WILHELM SASNAL / Ed. Phaidon
(...)

FILMOGRAPHIE :

The Truman Show, de Peter Weir
Walden. Diaries, Notes and
Sketches, de Jonas Mekas

La Passion, de Jean-Luc Godard

Théorème, de Pier Paolo Pasolini

L'ange exterminateur, de Luis

Buñuel

Gerhard Richter Painting, de Corin-
na Belz

La Fabrique de la Peinture, cycle de
conférences au Collège de France,

par Claudine Tiercelin.

BIOGRAPHIE

Diplômée de l'Ecole du Louvre, Alexandra Fau est commissaire d'expositions, critique d'art et enseignante en Histoire de l'Art.

Elle a organisé plusieurs expositions sur les relations entre Art et Architecture (« Architecture invisible ? », « Architecture au corps », « Chez soi »), et Art et Design (« la tyrannie des objets »).

La question de la narration est également au coeur de chacun de ses projets (« Micro-fictions », « L'archéologie, un mythe contemporain »). Elle a présenté à plusieurs reprises la scène artistique française en Russie « Philosophers and workers » pour l'année France-Russie 2010, Biennale de Moscou 2011, et « The Contemporary French painting, combinations of history au centre d'art de Permm ». Ses interrogations sur l'émergence d'un art dont la destination finale est à jamais indéterminée, son espace d'apparition sans cesse à redéfinir, et ses outils de diffusion à repenser l'ont amenée à partir en quête d'un mentor, en la personne de Virginia Dwan. Ce projet de recherche est soutenu par l'Institut Français dans le cadre du Hors-Les-murs 2015. Il donnera lieu à une exposition « In search of Virginia Dwan » à la Fondation Ricard à Paris en Janvier - Mars 2016.

CONTENU

Les cours d'Art contemporain analyseront les contextes d'émergence, les incidences et les récurrences qui peuvent exister d'une oeuvre à l'autre. La copie a longtemps servi à transmettre la virtuosité des sculpteurs grecs (Phidias, Praxitèle, Phidias...) et, au-delà des canons esthétiques, de nouveaux concepts et non des moindres : démocratie, philosophie, politique. Aujourd'hui, les atteintes au droit d'auteur, les emprunts explicites et non revendiqués qui relèvent du plagiat se multiplient. Citons l'exemple récent de la reprise à l'identique de la sculpture Aube (1977) de l'artiste italien Francesco di Teana par Valentin Carron. Sa démarche s'inscrit pleinement dans la mouvance « appropriationniste » (Elaine Sturtevant, Richard Prince, Sherry Levine). Pourtant en omettant « involontairement » de dévoiler sa source, le jeune artiste suisse confirme que nous sommes désormais en présence d'un art en « libre service ».

André Breton ne disait-il pas que « l'originalité n'est qu'une forme supérieure du vol » ?

Toutefois, Valentin Carron comme Didier Riettner (libres de droits) « braconnent » sur des terres encore bien réglementées...

Les cours d'Art contemporain reposeront cette question :

Peut-il y avoir création sans précédents ?

Ou bien doit-on s'en remettre aux propos de Jorge Luis Borges (1899-1986) « C'est presque insulter les formes du monde que de penser que nous pouvons s'inventer quelque chose ou que nous ayons même besoin d'inventer quoi que ce soit » et les créateurs se résigner à être comme le souligne Jean-Yves Jouannais des « Artistes sans oeuvres, I would prefer not to » (1997).

FLORENCE REYMOND

« DU DESSIN AU PROJET »
VENDREDI 9H /13H

BIOGRAPHIE

Florence Reymond (née en 1971 vit et travaille à Paris) a exposé au Centre d'art du Creux de l'Enfer à Thiers, à la Fondation Claudine et Jean-Marc Salomon, au Musée Paul Dini, au Centre d'Art le Titanic à Vilnius, à la Maison des Arts de Châtillon. Ses oeuvres font partie de nombreuses collections : Fond National d'Art Contemporain Paris/ Fondation pour l'art contemporain Claudine et Jean-Marc Salomon / Fondation d'entreprise Colas/ Musée Paul Dini / Maison des Arts de Grand-Quevilly.

« ... L'artiste propose une vision holistique du paysage, dans un geste haché en feuillage de sapin. La vie se découpe dans une lumière stratifiée, et se recoupe dans des masses ligneuses, des fleurs, des surfaces terreuses. Elle perpétue sa joie première dans de simples motifs de création binaires, et même dans le bras sec et tendu d'un arbre mort. L'oeil, dans l'écho rebondissant des formes, s'amuse de ces persistances rétinienne ; et l'aplat, fragmenté/ parcellisé tel un drap de couleur rapiécé, traite son fond d'un geste décidé qui ne se veut surtout pas innocent.»

Frédéric Bouglé / Monographie Analogues

APPRENTISSAGE DU COURS

Le dessin, transversal à toutes les disciplines est un champ d'expérience ouvert. Les expérimentations de travail sont donc encouragées, qu'elles soient techniques ou conceptuelles. La pratique d'apprentissage engage de travailler les fondamentaux du dessin c'est-à-dire les bases techniques simples. Les cours techniques sur les « indispensables » : modèle vivant, perspective sont complémentaires à ce cours où nous travaillons l'outillage, les couleurs, la composition, les techniques et surtout le sens et son adéquation avec la forme.

Le dessin est un outil de travail et d'analyse ainsi qu'un instrument de réflexion qui s'ouvre aux autres médiums. Je souhaite que l'étudiant ait le choix entre le dessin comme expression personnelle propre, mais aussi comme moyen de travail tourné vers d'autres disciplines. L'objectif est que les étudiants envisagent ce médium comme transversal à la pratique d'autres ateliers et de faire concorder forme et pensée.

PÉDAGOGIE

Le geste, l'attitude, la poésie de chacun dans un monde de plus en plus asphyxiant sont questionnés. À l'instar du grand commissaire d'exposition Harald Szeemann, nous nous interrogerons sur le fait que les attitudes peuvent devenir forme.

Dans cet atelier qui met en avant la création contemporaine et ses liens avec les autres disciplines artistiques, les élèves sont invités à mener des recherches et à les argumenter. Ils s'appuient pour cela sur les techniques de dessin, peinture, photo, vidéo, sculpture... expérimentées durant l'année.

Une ouverture d'esprit, une interdisciplinarité est requise et mise en avant dans cet atelier. Ce cours est un temps de libre expression, il invente ses règles en même temps que les besoins des élèves.

D'autre part, ce cours met en avant la pratique d'atelier, la circulation dans cet espace particulier de travail et une prise de parole du professeur devant les étudiants, de manière collective ou individuelle. L'analyse des travaux permet à l'élève de confronter ses choix relatifs aux thèmes proposés. Il doit également évaluer sa propre démarche afin de développer un sens de l'autocritique et des capacités d'analyse.

Ces discussions créent une dynamique dans le cours et favorisent les débats et les réflexions qui sont nécessaires à la création.

Un intérêt particulier est porté au dessin : dessin d'imagination, dessin d'observation. Les élèves sont invités à mettre en place une pratique quotidienne du dessin par exemple sous forme de carnets, de journal de bord, de planches d'annotations qui montrent l'oeuvre en train de se faire : ce travail dans certains cas est considéré comme oeuvre.

A travers eux, nous pouvons suivre l'élève dans ses idées, ses recherches plastiques, ses errements et ses découvertes et ainsi avancer des pistes de travail.

Le dessin est un outil de connaissance et de maîtrise du réel, il ne se réduit pas à un savoir-faire ou à une technique, il sert aussi à communiquer, à comprendre, à raconter. Il est à la fois propice aux investigations et aux tentatives, mais aussi aux impulsions et aux hésitations.

A posteriori, cette réflexion permet d'argumenter son travail, de justifier ou de visualiser les faiblesses du propos.

PREMIÈRES PRATIQUES DU COURS

Aborder la pratique du carnet de croquis à travers les visites de musée, d'expositions : mais surtout montrer comment le carnet accompagne le travail de création.

D'autres part, un certain nombre d'exercices seront donnés pendant les 3 premiers mois de l'année : des carnets seront réalisés :

- travail de représentation d'un objet en jouant sur la mise en page hors champ, plein champ, détail, gros plan.

-travail sur les différentes manières de représenter : réaliste, poétique par transfert, par empreinte, contours ...

- exercices à partir de stylo bic et alcool, encres, décalquage, utilisation du scotch pour rapporter une image source, papier carbone et travail à l'aveugle, un seul trait, dessin avec main gauche.

Des sujets seront proposés pour expérimenter la pratique du dessin :

- marcher créer : dessiner son trajet
- cartographier le monde
- dessiner avec son corps

Les élèves seront invités ensuite à travailler sur ces 3 sujets fondamentaux : l'attitude de l'artiste, qu'est ce que la poésie et à qui est adressé votre travail ?

Pour cela nous nous appuyerons sur ces 3 points :

- Quand les attitudes deviennent formes d'après l'exposition emblématique, « When Attitudes Become Form » montée par Harald Szeemann (1933-2005) à la Kunsthalle de Berne en 1969.

Dans cette exposition visionnaire l'attitude de l'artiste prime et met à mal la trilogie : atelier-galerie-musée.

- Qu'est ce que la poésie en s'appuyant sur le livre le temps scellé de Tarkovsky et les oeuvres de certains artistes comme Philip Gaston, Louise Bourgeois ou Rose Wylie

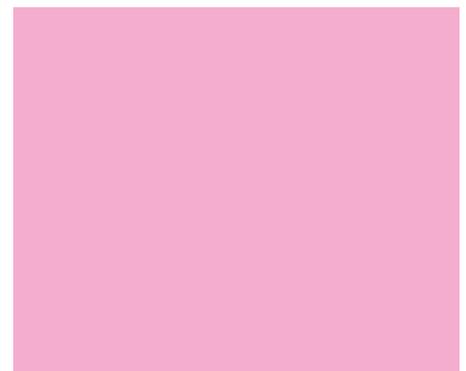
- l'adresse du travail : les premiers dessins d'enfant sont réalisés pour les parents, puis pour un groupe puis pour un concours puis pour le marché puis pour soi-même, pour ses pairs ? Quels sont ils ?....

MATERIEL

- un carton à dessin grand format (le plus grand format portable)
- crayons papier 6B/8B/3B/ HB
- une gomme
- crayons de couleurs gras Lyra (Lyra - Pot de crayons de couleur Lyra triangulaire Super Ferby vernis)
- petite boîte d'aquarelle la moins chère type Lukas
- 3 ou 4 carnets à dessin de préférence sans spirale, pas trop épais avec des pages de qualité de formats différents
- quelques pots d'encres de couleur Sennelier et pinceaux fins et type brosse
- coffret de gouache couleurs primaires + blanc et noir.
- Stylos bic et alcool à 70 degrés.
- Papier carbone, scotch

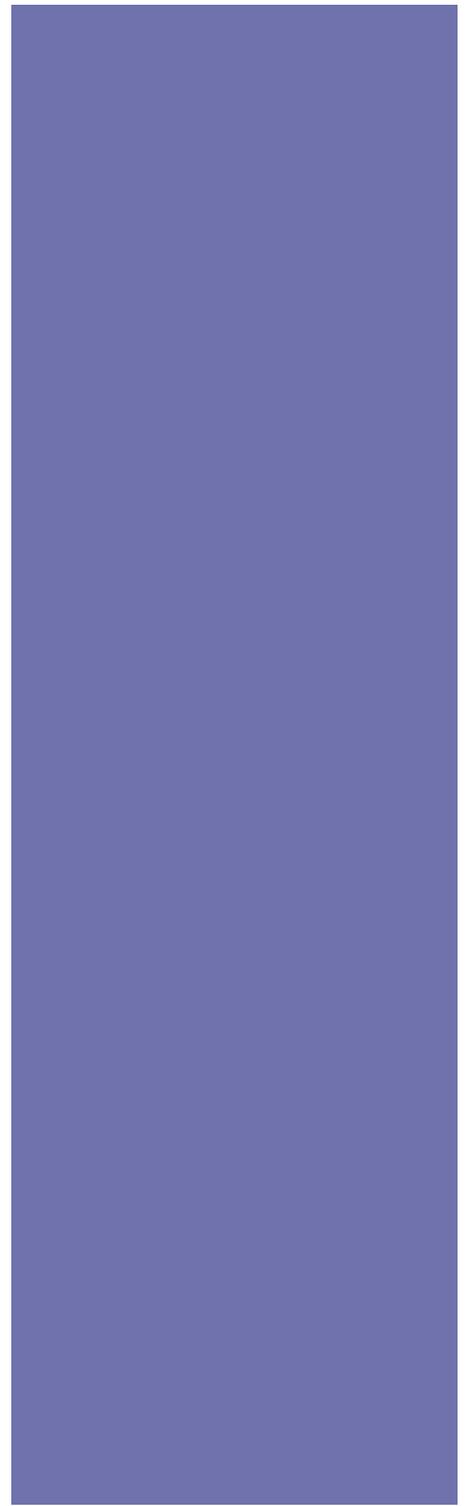
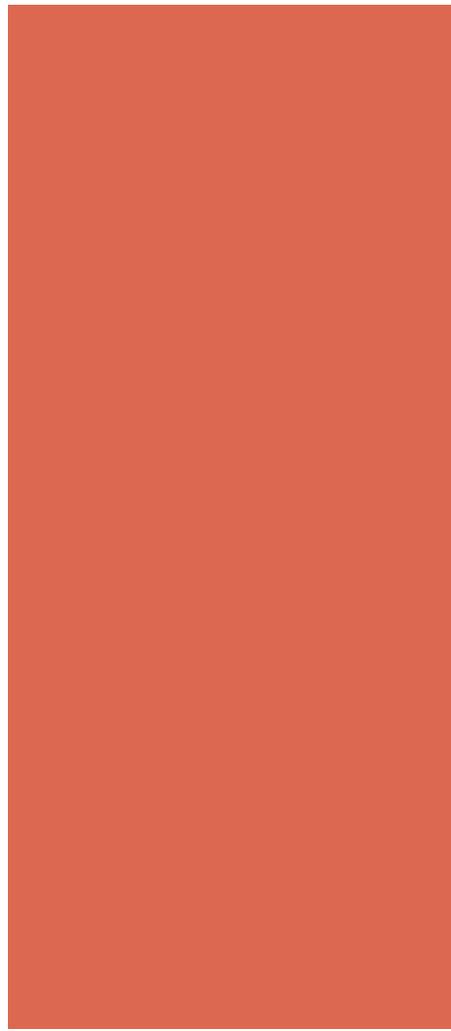
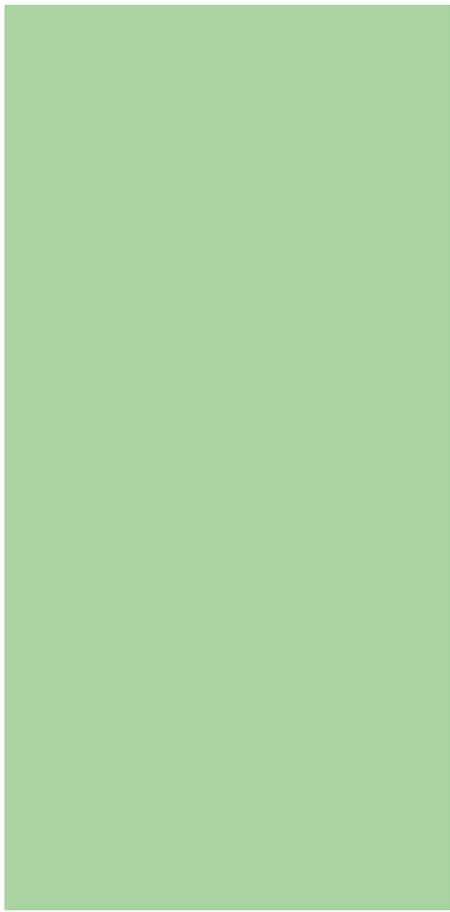
BIBLIOGRAPHIE

- Le temps scellé de Tarkovsky
- Éloge de l'ombre de Tanizaki
- Vie et mort de l'image de Régis Debray
- Flatland de Edwin A. Abbott
- La mésologie pourquoi et pourquoi faire de Augustin Berque
- Comment habiter la terre de Yona Friedman
- Comment vivre avec les autres sans être le chef et sans être esclave ? Yona Friedman
- Où atterrir ? de Bruno Latour

Mercredi

ateliers

conférences

MERCREDI ATELIERS & AMPHI

SUIVANT LES SEMAINES A/B/C

- Toute l'année, en alternance :
Photographie et écriture - les dates
vous seront communiquées dès la
rentrée
Après-midi : conférence suivant le
planning -

Mathieu Bonardet (PAO appliqué
aux dossiers) - Voir planning;

PHOTOGRAPHIE & ECRITURES

9 H / 12H

LUDIVINE ZAMBON

ECRITURE
9H / 12H

Née en 1992, vit et travaille entre
Paris et Annemasse, diplômée des
Beaux-Arts de Lyon en 2016.

Je développe un travail artistique
autour de l'image : photographie,
vidéo, film et écriture. L'image, le
texte et le son sont centraux dans
ma réflexion, ils me permettent de
prélever dans le réel, de saisir, de
documenter.

Dans mes installations, la fiction et
la narration se confrontent à ce réel
prélevé. Il se dégage quelque chose
de poétique, coloré et sensible entre
l'ici et l'avant, l'intérieur et l'exté-
rieur, l'ailleurs et le présent.

Issue du territoire alpin et d'un mi-
lieu rural, c'est depuis ce point de
vue et avec mes appareils de captation
que je m'intéresse à la question
des territoires, aux modes de vie,
aux écologies, aux indices du vernaculaire
et aux gestes traditionnels.

J'ai eu l'occasion de présenter mon
travail et celui du collectif au cours
d'expositions et projections comme
Nouvelle vague, dernière vague,
avec imagespassages, Le jardin des
Argonautes, en résonance à la Bien-
nale d'art contemporain de Lyon,
Première étoile, dernier flocon (Ver-
sant vidéo) à la Villa du Parc d'Anne-
masse... J'ai récemment été lauréate
de la bourse Mondes Nouveaux et
ai participé à plusieurs résidences
: Culture et Santé en Rhône-Alpes,
de recherche au Bel Ordinaire... Par
ailleurs, je m'implique dans un tra-
vail de transmission comme interve-
nante dans le Parcours préparatoire
de l'École des Arts Décoratifs et
dans diverses médiations.

Durant le cours d'écriture, il fau-
dra raconter. L'écriture, comme
le dessin, permet d'envisager des
formes, des projets, d'entrer dans
un processus de création. L'écriture
dans un travail artistique s'avère
être autant un outil, qu'un point de
départ, qu'une finalité ou qu'une
passerelle.

Les productions textuelles qui se-
ront réalisées se situeront au-de-
là des genres classiques. Il s'agira
de réaliser l'écriture par la voix, de
la lecture à la performance, par le
film ou le théâtre ou encore par
l'édition, il s'agira de lui donner
corps et consistance par une forme.
Une dialectique entre mots, typo-
graphie, oralité, sens et plasticité.
Dans les formes de créations
contemporaines, la langue, la poé-
sie, la narration, le scénario, l'es-
sai sont des endroits d'études
pour la mise en forme au delà
des langues et langages com-
muns qui doivent être dépassés.
L'écriture fera exister le texte en
dehors du livre pour l'amener
dans son propre champ de créa-
tion. L'écriture en ce sens, per-
mettra d'aborder les notions d'es-
pace, de rythme, de montage, de
narration, de silence et d'écoute.

Le travail commencera autour de
la notion de rencontre comme
prétexte à s'emparer de quelques
mots, de détails, juste pour com-
mencer et rendre la page fami-
lière. Le cours sera partagé entre
moments de transmission, travail
individuel et partages collectifs.

Rédaction
des lettres
de motiva-
tion

SUR

RDV

A voir, lire, écouter :

Marguerite Duras, film « Le Camion », 1h20, 1977

Georges Perec, livre « Espèces d'espaces », publication originale 1974, ed. Galilée

Marie Preston, conférence pétrisante « Le Pain Commun », 2020

Romain Gandolphe, performance « Every secrets has a holder », 2016

Valérie Mréjen, vidéo « Burlesque », 4', 2013

Anne Le Troter, exposition à Bétonsalon « Les volontaires, pigments-médicaments », 2022

Bernard Heidsieck, livre et enregistrement audio « Vaduz », 2007, ed. Les Presses du réel

YANN GUILLEMAIN

LA PHOTOGRAPHIE

9H / 12H

Né en 1978, Yann Guillemain est artiste vidéaste ainsi qu'enseignant en Art, en Arts appliqués, et en histoire. Parallèlement à une licence d'Histoire ancienne et contemporaine à Paris IV, il se forme seul à la photographie et poursuit ses études à l'école municipale d'Art de Rueil-Malmaison puis à l'ENSA Bourges dont il est diplômé en 2007. Après avoir développé une pratique aux marges du documentaire entre film et installation, et travaillé en ce sens auprès de Bandits-mages et Emmetrop à Bourges, il se tourne vers le cinéma expérimental et l'art-vidéo. La tenue d'un journal filmé le conduit à explorer la question du quotidien comme matériau et surtout comme catalyseur d'intermédialité. A ce titre son champ de recherche s'élargit désormais à l'art-action, à la poésie, à l'art sonore, la performance... Ces recherches trouvent un débouché dans des formules variées et alternatives, il a par exemple exposé au 6b à Saint-Denis, projeté ses films au musée de la chasse et à la galerie Escougnou-Cetraro à Paris, organisé des expositions et participé à la création d'un fanzine pour la galerie associative la Petite fabrique à Paris également,

créé des performances ou installations vidéo au domicile de particuliers. Enfin il encadre depuis trois ans aux ABA des stages consacrés aux cinémas différents, à l'intermedia ou encore à l'art action.

Pratiques de la photographie et du film.

DÉFINITIONS

Entendons par photographie l'ensemble des procédés techniques récents ou anciens basés sur l'empreinte lumineuse et permettant la création d'images fixes et en mouvement, incluant donc également cinéma et vidéo. Le médium photographique ainsi défini, nous verrons comment il a contribué au déplacement de la notion d'oeuvre d'art au XXème siècle : non plus seulement le résultat d'une opération plastique appliquée à un matériau labile, mais l'ensemble des procédures, techniques ou autres, conduisant à la manifestation esthétique et conceptuelle de l'oeuvre. La capacité de l'image photographique à enregistrer les faits et à montrer du temps a bien sûr favorisé l'essor de pratiques nouvelles comme la performance, l'event, la poésie d'action et d'autres, en permettant notamment d'en montrer et d'en diffuser les manifestations. Plus largement, le rapport indiciel que l'image photographique entretient à l'objet qu'elle enregistre ouvre un espace nouveau, creuse paradoxalement un écart dans le processus supposé automatique (car mécanique) de la représentation. C'est notamment ce rapport qui va attirer l'attention de certains artistes et observateurs sur le processus même de création. Cette thèse d'un caractère photographique des arts d'après la modernité, soutenue par Rosalind Krauss, fait ainsi écho à un certain nombre de processus engagés au moins dès le début des années 1960 visant à dépasser l'essentialisme moderniste et à décroquer les médiums.

De là, nous envisagerons la photographie (mais aussi le film et la vidéo) moins pour leur capacité à figurer, à représenter, que pour leurs spécificités techniques, sociales, poétiques, qui en font des outils d'exploration des états intermédiaires entre les étapes d'un processus, interstitiels entre les milieux, entre art et vie, et inter-media / entre les médiums .

PRATIQUES

Dans un premier temps il conviendra pour mieux se familiariser avec les potentialités techniques du médium d'en explorer la plasticité spécifique en nous inspirant des pratiques expérimentales. L'occasion pour nous d'expérimenter au coeur de la matière (mais aussi du dispositif) : la pellicule, le papier, le cadre, les boîtes, les appareils, les supports, l'espace, la lumière, le codage, les images trouvées (found footage), etc...

Cette capacité à faire des expériences est à mes yeux indissociable d'une certaine disposition à se mettre dans un état permanent d'atelier, un atelier donc portatif et mental dont une des formes les plus efficaces dans le domaine de l'image reste le journal filmé/ photographié et sa capacité à faire du quotidien, donc de la vie-même, dans les interstices qu'elle nous laisse pour créer, un laboratoire d'expérimentations en tous genres.

Cette identification des éléments grammaticaux propres à l'image est utile pour interroger une de ses fonctions sociales habituelles : la communication. L'image, asservie dans son usage majoritaire au message, les artistes entreprennent bien souvent d'en dérégler la mécanique à des fins de brouillage - de hacking dirions-nous aujourd'hui - et toute une partie de l'art récent peut ainsi être vu sous cet angle de l'art du détournement, ou à minima du déplacement, en tous cas de la perturbation du signal habituellement émis par une technologie donnée.

Nous verrons dans différents champs les conséquences de ces altérations de la structure émettrice : modifier la machine, déconstruire les rapports de causalité, détourner les usages, fragmenter le texte, créer des événements inattendus...

Enfin, forts de ces pratiques, nous nous intéresserons aux conséquences du photographique sur les autres médiums, aux déplacements de ceux-ci vers des pratiques multimédia et inter-média : la question de l'empreinte dans les arts de la performance et dans la sculpture ; celle du matériau trouvé dans la danse mais aussi dans les pratiques poétiques nouvelles ; le rapport son/ image ; le cinéma élargi...

Bibliographie

Rosalind Krauss, Notes sur l'index (article).
Rosalind Krauss, Le photographique.
Rosalind Krauss, sculpture in the expanded field (article).
Paul Poivert, Notes sur l'image performée, article dans Régis Durand, L'ombre du temps, catalogue.
A different way to move, catalogue d'exposition, carré d'art de Nîmes.
Fischli and Weiss, Fleurs & questions, catalogue.
François Bovier, du cinéma à l'intermédia, autour de fluxus, article
Michael Fried, Contre la théâtralité, du minimalisme à la photographie contemporaine.
Johanne Lamoureux, La critique post-moderne et le modèle photographique.
Cinéma élargi, Collectif, revue Decadrages.
Les grands entretiens d'art press : La photographie (5 volumes) ; la critique américaine (2 volumes).
Robert Walser, microgrammes.
Werner Herzog, le chemin des glaces ; conquête de l'inutile.
Georges Perec, Lieux.
John Berger, Voir le voir.
Tim Ingold, Une brèves histoire des lignes.
Walter Benjamin, l'oeuvre d'art à l'ère de sa reproduction technique.
Joan Fontcuberta, manifeste pour une post-photographie.
Régis Durand, Robert Frank.
Ana Mendieta, le temps et l'histoire me recouvrent.
Yoko Ono, acorn, grapefruit.

MATHIEU BONARDET

MERCREDI 9H /13H - voir
Planning (fin du livret)
ATELIER PAO

BIOGRAPHIE

Diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2013, Il vit et travaille en région parisienne. Il enseigne le dessin pour les ateliers Beaux-Arts de Paris pour lesquels il a développé un cours intitulé Les espaces du dessin, où le travail de mise en espace ou de gestion de la feuille est primordial. Il enseigne également la PAO (maîtrise des outils de mise en page et de correction d'image) aux Beaux-Arts de Paris.

Dans sa pratique artistique, il amène le dessin dans d'autres champs que celui défini par l'espace de la feuille. Son passage au Hunter College de New York perturbe sa pratique du dessin : c'est par un geste répété et limité par l'ampleur de son corps que Mathieu Bonardet vient saturer ses dessins de lignes qui sont autant une trace du geste qu'une force de concentration du graphite. Représenté par la galerie Jean Brolly, il a réalisé trois expositions personnelles depuis 2013, et plusieurs expositions collectives dont celles de l'ADIAF : De leur temps 4, de la Ferme du Buisson : Dans ma cellule, une silhouette, du 116 : Cartographies intimes et en galeries.

OBJECTIFS DU COURS

L'atelier de PAO vise à donner les bases en ce qui concerne les outils informatiques de mise en page et correction d'image (InDesign et Photoshop). Il est important de comprendre les enjeux de la mise en page pour une diffusion claire du travail, nécessaire en vue des dossiers artistiques demandés pour les concours. Si l'étudiant s'empare de ce qui lui sera appris au cours de ces séances, il pourra envisager des projets d'auto-éditions : livres d'artiste, livrets, planches...

LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS
PAO AVEC MATHIEU BONARDET
SONT LES MERCREDIS COCHES EN
bleu SUR LE PLANNING -

Attention,

CONFERENCE PAO
le mercredi 15 novembre
à 14 heures sur le site de Glacière et
WORKSHOP PAO
trois jours en février du 20 au 23
sur le site aba à préciser.

Ateliers écriture lundi//// vendredi

MATHILDE SALVE

PRATIQUE DES ECRITURES

LUNDI 9H / 12H

VENDREDI 14H / 17H

Selon les groupes

Diplômée de l'Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg et du Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains, Mathilde Salve écrit avec des mots, des dessins, des photographies et des films. Son travail artistique tente de traduire les liens intimes que nous créons avec nos lieux, nos activités, notre histoire et de raconter comment nous mettons nos vies en récit.

« Ecrire, chaque jour
Explorer les formes : Journal, lettres, notes, récits, portraits, scènes, listes
Glisser de l'écriture de choses vues, entendues et vécues, à la fiction
Passer du récit à la nouvelle
De la liste au poème»

En présentation,
Un court extrait de mon journal
« 7 novembre 2021

La table de nuit
A ma sœur :
- je ne comprends pas à quoi ressemble ma vie, tout bouge sans cesse. Je me réveille et le paysage a encore changé de place... Je dois me rappeler que j'ai décidé il y a quelques années de m'installer définitivement dans le provisoire.
- Commence par t'acheter une table de nuit
- Parfait, voilà la première phrase de mon prochain livre : Tout a commencé à s'éclaircir le jour où j'ai acheté une table de nuit.

Le lendemain matin, je cherche des articles sur l'écriture de Sei Shonagon. Cette ancêtre peut me rassurer sur ma manière d'écrire flottante, floue.
Je lis :
ses textes appartiennent au genre littéraire Zuihitsu : « écrits au fil du pinceau »

Une écriture fragmentaire et discontinuée, moyen d'expression spontané pour une écriture de l'intime.

Je lis que Sei Shonagon parle : « en chuchotant » de choses vues, entendues et vécues et que son livre, « Livre d'oreiller » (en japonais et en anglais), « Notes de chevet » (en français) est un « livre d'impressions ».

Ma sœur savait que le seul meuble dont j'ai besoin c'est une table de chevet.

BIBLIOGRAPHIE

Sei Shonagon Notes de chevet
Yoko Ogawa Manuscrit zero
Joseph Mitchell Le secret de Joe Gould
Annie Ernaux La Place
Jaime de Angulo Indiens en bleu de travail
Marguerite Duras La douleur
Nathalie Sarraute Enfance
Helene Gaudy Un monde sans rivage
Nastassja Martin Croire aux fauves
Yoko Tawada Narrateurs sans âme
Lydia Tchoukovskaia La Plongée
Joan Didion L'année de la pensée magique
Philipp Roth Patrimoine
Chantal Akerman Ma mère rit
Conrad Aiken Neige silencieuse neige secrète
Virginia Woolf Les nouvelles et son journal
Anna Akhmatova Requiem
Edouard Levé Autoportrait

H i s t o i r e de l'Art en partage

MERCREDI 14 H / 16 H

ALEXANDRA FAU

Amphithéâtre de Glacière

12 conférences + 1 conférence
introductive de méthodologie
Communication des sujets auprès
des professeurs des ABA d'une
semaine sur l'autre

Durée de la conférence suggérée :
1h30 + échanges 2h au total
Artiste invité : 1h30
Voir le planning de l'année

L'HISTOIRE DE L'ART
EN PARTAGE

A quoi servent les oeuvres si ce
n'est, à nous faire parler ? A en-
gager un débat ? A chercher à
influencer la parole de l'autre ?
Ce cours enjoint à être curieux,
critiques et bavards.
A cultiver la diversité des points
de vue. Chaque rdv permettra de
découvrir le travail d'un artiste
contemporain.

Programme 22/23 (à confirmer)

- **Benjamin swaim**, peintre
- **David Dubois**, designer
- **Catherine Chevalier**, revue May
- **Goni Shifron**, artiste scénographe
- **Marie-Ange Guillemot**, artiste
- **Dominique Jakob**,
agence d'architecture Jakob + MacFarlane
- **Guillaume Aubry**, architecte
- **Julien Prévieux**, artiste
- **Philippe Bovar**, chef opérateur, enseignant à la
Femis, pour une histoire du Cinéma
- **Chloé Quenum**, artiste
- **revue Fiasco**
- **Marc-Antoine Fleuret**,
éditeur de BD Les Aventuriers de l'Etrange

WORKSHOPS

24 AU 28 OCTOBRE

MATHIEU BONARDET

DESSIN / PERSPECTIVE

Biographie

Diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2013, Il vit et travaille en région parisienne. Il enseigne le dessin pour les ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris pour lesquels il a développé un cours intitulé Les espaces du dessin, où le travail de mise en espace ou de gestion de la feuille est primordial.

Dans sa pratique artistique, il amène le dessin dans d'autres champs que celui défini par l'espace de la feuille. Son passage au Hunter College de New York perturbe sa pratique du dessin : c'est par un geste répété et limité par l'ampleur de son corps que Mathieu Bonardet vient saturer ses dessins de lignes qui sont autant une trace du geste qu'une force de concentration du graphite. Représenté par la galerie Jean Brolly, il a réalisé trois expositions personnelles depuis 2013, et plusieurs expositions collectives.

PROPOSITION DE TRAVAIL :
dessin / perspective

AGNES CHEKROUN

DANSE

Biographie

Voir livret des études - Espace(s) cours du mardi matin

PROPOSITION DE TRAVAIL :
Marcher danser.

AURORE PALLET

DESSIN D'APRES MODELE VIVANT

Biographie

Aurore Pallet est née en 1982. Après des études de littérature, elle rentre aux Beaux-Arts de Paris dont elle est diplômée en 2009. Elle est représentée par la galerie Isabelle Gounod à Paris. Son travail mêle différents supports (peinture, dessins, objets, son...) autour d'une réflexion sur les croyances ou symboles liés aux images.

PROPOSITION DE TRAVAIL :

Ce stage proposera d'explorer différents gestes liés au dessin autour d'exercices thématiques qui aborderont des notions telles que la ligne, la trace, l'hybride... Les séances se feront d'après modèles. L'idée essentielle étant d'aborder quelques principes clés pour comprendre la grande plasticité de ce matériau apparemment très simple qu'est le dessin.

journée inter écoles

La journée du vendredi 16 décembre est à retenir. Un temps d'informations et de rencontres où les étudiants pourront rencontrer et entendre d'anciens élèves. Cette journée sera partagée avec des étudiants d'autres classes préparatoires d'Ile de France.

portes ouvertes

Le samedi 25 mars 2023 de 10 heures à 18 heures sur le site de Glacière.

Mise en place, nettoyage des locaux et installations

les jeudi 23 et vendredi 24 mars.

Présence lors des portes ouvertes et présentation des travaux réalisés.

Les portes ouvertes sont encadrées par l'ensemble du corps enseignant.

LES COLLES DES MERCREDIS

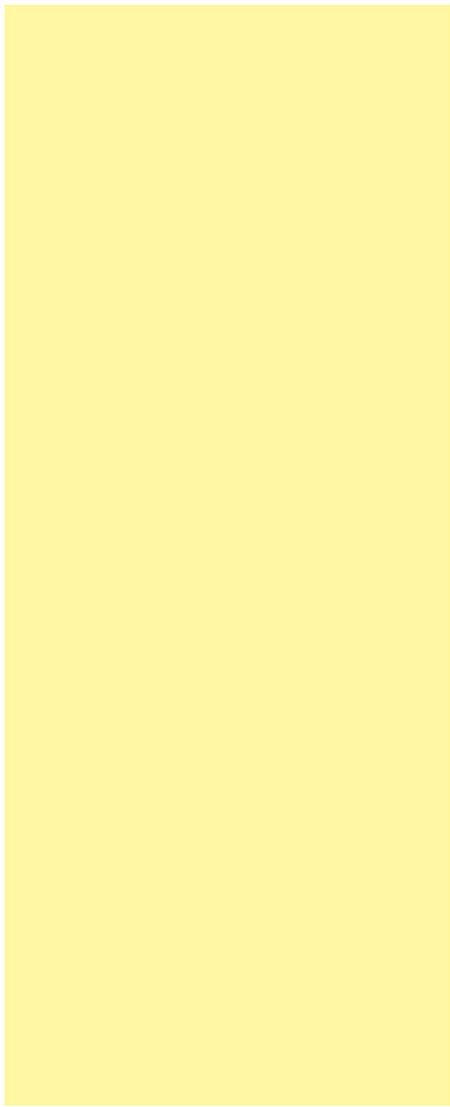
Les colles sont proposées aux étudiants certains mercredis en fin d'année scolaire. Il s'agit pour les étudiants de s'inscrire à un jury blanc dès qu'ils le souhaitent pour présenter leur dossier pour le concours. Cette inscription est volontaire et libre mais elle peut être suggérée par des professeurs.

L'épreuve en temps réel se déroule devant un jury de trois professeurs - sections mélangées - dans un temps limité.

Les colles se tiennent en Amphithéâtre et sont publiques.

- mercredi 22 mars de 14 à 17 heures
- mercredi 29 mars de 14 à 17 heures
- mercredi 05 avril de 14 à 17 heures
- mercredi 12 avril de 14 à 17 heures
- mercredi 19 avril de 14 à 17 heures

SUR INSCRIPTION

le règlement intérieur

Article 1:

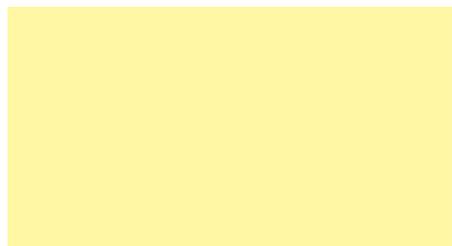
Présentation de la classe préparatoire des Ateliers Beaux-Arts de Paris.

La classe préparatoire des Ateliers Beaux-Arts de Paris permet à des étudiants bacheliers d'acquérir une formation générale en Arts et de disposer des éléments de recherche nécessaires à un projet personnel afin de constituer un dossier destiné aux concours d'entrée des écoles supérieures d'Art, d'Architecture et de l'image en France et en Europe.

La classe préparatoire est composée de trois options :

- Art Plastique
- Espace(s)
- Image

RI

Article 2 : Admission des élèves

L'admission des élèves (titulaires au minimum du baccalauréat) se fait sur entretien et présentation d'un dossier devant un jury composé d'enseignants. Le jury se tient au mois de mai précédant la rentrée.

Les élèves mineurs ne peuvent s'inscrire qu'en étant munis d'une autorisation écrite des parents ou de leurs représentant légal.

Les élèves doivent fournir à l'administration du Centre Glacière le justificatif de leur réussite au Baccalauréat ou autre diplôme équivalent, la photocopie de leur pièce d'identité, 2 photos au moment de l'inscription définitive.

Article 3:

Tarifs, acquittement des droits d'inscription et cas de remboursement

Le montant du droit d'inscription est calculé à partir des ressources de l'élève ou du foyer fiscal dont il relève. L'élève doit adresser au service 'familles de la ville de Paris' un des justificatifs de revenus autorisés par ce service pour la détermination de la tranche tarifaire. Les élèves n'ayant pas produit de justificatif de leurs revenus avant le 15 décembre de l'année scolaire en cours se verront attribuer automatiquement la tranche tarifaire la plus élevée (la tranche tarifaire 10).

L'inscription à la classe préparatoire des Ateliers Beaux-Arts de Paris donnant lieu à une facturation au forfait, cette facturation ne peut être remise en cause a posteriori par une baisse des revenus des élèves.

Au moment de la confirmation de son inscription, l'élève s'engage à payer le forfait annuel. L'élève dispose d'un délai pour demander l'annulation de son inscription. Ces différentes dispositions sont contenues dans le document (fiche d'inscription) que signera l'élève pour confirmer son inscription.

Le paiement de l'inscription se fera obligatoirement par le biais du dispositif de facture unique de la Ville de Paris, Facil'Familles, à la réception des factures par l'élève.

Les conditions de remboursement du forfait annuel, acquitté par l'élève, sont les suivantes (délibération 2011 DAC 684 du Conseil de Paris en date des 16 et 17 octobre 2011) :

1. Circonstances exceptionnelles, imputables à la Ville de Paris, ne permettant pas la poursuite de la scolarité (remboursement au pro rata).
2. Maladie, déménagement, ou toute circonstance personnelle majeure qui ne pouvait être anticipée, survenant avant la fin du 1er trimestre d'enseignement, et ne permettant pas à l'élève d'achever sa scolarité (remboursement au pro rata, sur production de justificatifs écrits).

Toute demande de remboursement devra être adressée, avec les pièces justificatives correspondantes, à la Ville de Paris – Direction des affaires culturelles - Bureau des Enseignements Artistiques et des Pratiques Amateurs, 55 rue des Francs-Bourgeois, 75004 Paris, avant le 15 janvier. Toute demande expédiée après cette date ne sera pas prise en compte.

Si la demande de remboursement partiel est acceptée, l'élève devra, dans un premier temps, obligatoirement procéder au règlement de la première facture. Le remboursement, au prorata de la durée d'enseignement suivi, du ou des forfaits annuels interviendra postérieurement.

Article 4 : Organisation pédagogique

L'enseignement est dispensé de mi-septembre à la mi-mai. (Voir planning)

Les cours commencent après les inscriptions pédagogiques, à une date variable chaque année, fixée par la Ville de Paris.

L'enseignement s'articule autour des pôles suivants :

Pratique (dessin, peinture, photographie, sculpture, écriture, PAO, Images narratives et architecture)
Grands sujets, workshops et conférences, écrits. Tenue de jurys.

Des évaluations annuelles auront lieu, afin de suivre la progression de chaque élève en présence de l'équipe pédagogique, du coordinateur des classes préparatoires et éventuellement de professionnels invités.

Deux bulletins seront remis aux étudiants, l'un en décembre et l'autre en avril. A la fin de l'année, si l'étudiant obtient la moyenne, un certificat lui sera délivré.

L'élève s'engage à présenter au moins trois dossiers de candidature aux concours d'entrée des écoles d'art, de l'Image et d'Architecture.

RI

Article 5: Déroulement des cours

1. Ponctualité et assiduité

Les élèves sont tenus de se conformer aux horaires de leurs cours respectifs définis par l'emploi du temps.

Toute inscription à un workshop ou atelier dans le réseau des ateliers oblige l'élève à une présence.

Des stages peuvent également être proposés pendant les vacances scolaires. Toute inscription entraîne une présence obligatoire.

Les présences aux cours hebdomadaires seront attestées par le professeur.

Toute absence doit être signalée et justifiée par écrit au coordinateur du site de Glacière.

La direction, en concertation avec un conseil de professeurs et le coordinateur des classes préparatoires, se réserve le droit de prendre des sanctions pouvant aller jusqu'à la procédure d'exclusion définitive à l'encontre de ceux qui auraient des absences trop fréquentes et injustifiées.

De même, un comportement perturbateur et incompatible avec les études poursuivies peut entraîner une exclusion provisoire ou définitive.

Aucune exclusion prononcée ne donnera lieu au remboursement des frais d'inscription.

2. Respect de l'autre

Chacun est responsable de l'atmosphère du cours : politesse et savoir-vivre en sont les garants. A cet effet, il est rappelé que l'usage des portables et MP3 n'est pas autorisé dans les cours, sauf permission du professeur.

Toute personne qui entraverait le bon fonctionnement du cours en serait exclue.

3. Respect des lieux et sécurité

Dans l'intérêt de tous, il est nécessaire de respecter l'état des lieux.

Les ateliers et le matériel sont mis à disposition des élèves dans le meilleur état possible de propreté et de fonctionnement.

Il appartient à chaque élève de veiller à les laisser dans le même état et à remettre en place le matériel après utilisation. Pour le respect des lieux et des cours, il est demandé à chacun de ranger les ateliers.

Pour les élèves utilisant la peinture à l'huile, des acides, ou tout autre produit chimique dangereux pour l'environnement, des dispositions particulières de récupération des déchets de produits chimiques et des chiffons imbibés sont prévues. Les élèves doivent obligatoirement respecter les consignes données. La liste des produits autorisés est fournie par les Ateliers. Le professeur a la responsabilité d'en faire respecter l'usage.

L'utilisation de tout autre produit ainsi qu'un mauvais usage des produits peuvent entraîner l'exclusion des cours. Il est également formellement interdit de manger et de fumer dans l'ensemble des locaux.

Pour des raisons de sécurité, aucun matériel ne doit encombrer les couloirs, circulations et issues de secours. Les enseignants et les membres de l'équipe administrative et technique sont chargés de l'application de ces dispositions.

4. Sorties pédagogiques

Des sorties pédagogiques peuvent être organisées à l'initiative des professeurs. Les élèves en seront informés sur le principe en début d'année par le professeur de l'atelier.

Les dates précises des sorties seront communiquées au plus tard quinze jours à l'avance.

5. Utilisation des fournitures

Les Ateliers Beaux-Arts de Paris mettent à la disposition des élèves quelques fournitures de base nécessaires à l'enseignement et à la pratique sur place. Il est demandé aux élèves d'en faire un usage raisonnable et respectueux.

Les options

LES CHOIX DES ATELIERS
CHAQUE ÉTUDIANT A POUR
OBLIGATION DE S'INSCRIRE,
EN PLUS DE SON EMPLOI DU
TEMPS, A UN ATELIER
MINIMUM, SUR LE RÉSEAU DES
ATELIERS BEAUX-ARTS

Pour vous aider dans ce choix,
un premier rendez-vous avec le
coordinateur se tiendra à la ren-
trée.

Les élèves ont jusqu'en novembre
pour valider leur choix d'atelier.

conctacts

DIRECTION PÉDAGOGIQUE
patrick.andre1@paris.fr
01 42 76 74 94

COORDINATEUR DES CLASSES
PRÉPARATOIRES
olivier.dipizio@paris.fr

ADMINISTRATION DU SITE DE
GLACIÈRE ET CLASSES
PRÉPARATOIRES
christophe.michel@paris.fr
01 45 89 50 60

GESTION ACCUEIL & LOGISTIQUE
roland.evrard@paris.fr
0145895060

a n n e x e s

1. les UV - section Image
2. les UV - section Espace(s)
3. les UV - section Art
4. Le certificat - copie
5. Le planning de l'année 2022-2023

ATELIERS BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE PARIS

121 rue de la Glacière

75013 Paris

SYNTHÈSE DES NOTES ET UNITÉS DE VALEUR OBTENUES

Prénom :

Nom :

SEMESTRE 1	Notes	Nbre d'UV*	Appréciations
Gravure			
Images projetées			
Bande dessinée			
Image et narration			
Histoire et Image			
Cinéma d'animation			
Option			
Workshop			
Grand sujet 01			
Préparation dossier			
<i>TOTAL</i>		0	

SEMESTRE 2	Notes	Nbre d'UV*	Appréciations
Gravure			
Images projetées			
Bande dessinée			
Image et narration			
Histoire et Image			
Cinéma d'animation			
Les écrits			
Grand sujet 02			
Préparation dossier			
PAO			
Semaine dossier - Jury interne			
Semaine dossier - Jury externe			
Les conférences			
Lettre de motivations			
<i>TOTAL</i>		0	

image

ATELIERS BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE PARIS
 121 rue de la Glacière
 75013 Paris

SYNTHÈSE DES NOTES ET UNITÉS DE VALEUR OBTENUES

Prénom :

Nom :

SEMESTRE 1	Notes	Nbre d'UV*	Appréciations
Sculpture			
Croquis perspectif			
Danse chorégraphie			
Analyse de l'image			
Pratique de l'architecture			
Cours histoire de l'architecture			
Option			
Workshop			
Grand sujet 01			
Préparation dossier			
<i>TOTAL</i>		0	

SEMESTRE 2	Notes	Nbre d'UV*	Appréciations
Sculpture			
Croquis perspectif			
Danse chorégraphie			
Analyse de l'image			
Pratique de l'architecture			
Cours histoire de l'architecture			
Les écrits			
Grand sujet 02			
Préparation dossier			
PAO			
Semaine dossier - Jury interne			
Semaine dossier - Jury externe			
Les conférences			
Lettre de motivations			
<i>TOTAL</i>		0	

espace(s)

* Unité de Valeur

ATELIERS BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE PARIS
121 rue de la Glacière
75013 Paris

SYNTHÈSE DES NOTES ET UNITÉS DE VALEUR OBTENUES

Prénom :

Nom :

<i>SEMESTRE 1</i>	<i>Notes</i>	<i>Nbre d'UV*</i>	<i>Appréciations</i>
Sculpture			
Dessins			
Pratiques picturales			
Peinture			
Histoire de l'art			
Dessin/projet			
Option			
Workshop			
Grand sujet 01			
Préparation dossier			
<i>TOTAL</i>		0	

<i>SEMESTRE 2</i>	<i>Notes</i>	<i>Nbre d'UV*</i>	<i>Appréciations</i>
Sculpture			
Dessins			
Pratiques picturales			
Peinture			
Histoire de l'art			
Dessin/projet			
Les écrits			
Grand sujet 02			
Préparation dossier			
PAO			
Semaine dossier - Jury interne			
Semaine dossier - Jury externe			
Les conférences			
Lettre de motivations			
<i>TOTAL</i>		0	

art

A CERTIFICAT

P P ASSOCIATION
NATIONALE
DES PRÉPAS
PUBLIQUES
É A AUX ÉCOLES
SUPÉRIEURES
D'ART

www.appea.fr

ATELIERS BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE PARIS
121 rue de la Glacière
75013 Paris

**CERTIFICAT DE FIN D'ANNÉE PRÉPARATOIRE
AUX CONCOURS D'ENTRÉE AUX ÉCOLES SUPÉRIEURES D'ART ET DE DESIGN**

Décerné à

Après avoir suivi les ateliers hebdomadaires ainsi que les workshops pendant la période du
au avec assiduité et engagement, conformément au décret n° 2017 -718 du 2 mai 2017 rela-
tif aux établissements d'enseignement de la création artistique.

À Paris, le

Pour valoir ce que de droit

Direction

Certificat

FONDATION
CULTURE &
DIVERSITÉ

le planning

VILLE DE
PARIS

