



école  
supérieure  
d'art  
La Réunion

# CATALOGUE

des

# COURS



2020/2021



# PROGRAMME DES COURS

**PAGES 4 À 54 >**

**DNA**

Année 1      p. 4  
Année 2      p. 17  
Année 3      p. 32



**DNSEP**

Année 4      p. 42  
Année 5      p. 49



**Diplôme National d'Art**  
**ANNÉE 1**

# MAQUETTE DES ENSEIGNEMENTS

## Année 1 - Semestre 1

	900 h	30 ECTS
<b>UE 1 - Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques</b>	<b>540<sup>h</sup></b>	<b>18 ECTS</b>
<b>Pratique du dessin comme moyen de recherche et de compréhension</b>	<b>240<sup>h</sup></b>	<b>8 ECTS</b>
Design graphique		
Dessin / Modèle vivant		
Estampes		
Peinture / Couleur		
<b>Pratique du volume et expérimentation de l'espace</b>	<b>180<sup>h</sup></b>	<b>6 ECTS</b>
Atelier technique volume		
Espace- Objet		
Paysage		
Pratique plastique		
<b>Ateliers d'initiation aux techniques et technologies</b>	<b>120<sup>h</sup></b>	<b>4 ECTS</b>
Céramique / Estampe / Infographie / Photographie / Son / Vidéo		
<b>UE 2 - Histoire, théorie des arts et langue étrangère</b>	<b>300<sup>h</sup></b>	<b>10 ECTS</b>
<b>Culture générale</b>	<b>150<sup>h</sup></b>	<b>5 ECTS</b>
Histoire de l'art et de l'architecture		
Histoire de l'art contemporain		
Cycle de conférences		
Visite d'expo - Crédit culture		
<b>Culture générale liée aux projets et à la recherche personnelle</b>	<b>90<sup>h</sup></b>	<b>3 ECTS</b>
Esthétique, théorie des arts		
Création littéraire / Écriture		
Documentation		
<b>Langue étrangère</b>	<b>60<sup>h</sup></b>	<b>2 ECTS</b>
Anglais		
<b>UE 3 - Bilan du travail plastique et théorique</b>	<b>60<sup>h</sup></b>	<b>2 ECTS</b>

# MAQUETTE DES ENSEIGNEMENTS

## Année 1 - Semestre 2

	900 h	30 ECTS
<b>UE 1 - Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques</b>	<b>480<sup>h</sup></b>	<b>16 ECTS</b>
<b>Processus et procédés des créations graphiques et picturales</b>	<b>180<sup>h</sup></b>	<b>6 ECTS</b>
Dessin		
Graphisme / Typographie		
Modèle vivant		
Peinture / Couleur		
<b>Pratique du volume et expérimentation de l'espace</b>	<b>180<sup>h</sup></b>	<b>6 ECTS</b>
Atelier technique volume		
Paysage- Workshop Kazkabar		
Espace- Objet		
Pratique plastique		
<b>Ateliers d'initiation aux techniques et technologies</b>	<b>120<sup>h</sup></b>	<b>4 ECTS</b>
Céramique / Estampe / Infographie / Photographie / Son / Vidéo		
<b>UE 2 - Histoire, théorie des arts et langue étrangère</b>	<b>300<sup>h</sup></b>	<b>10 ECTS</b>
<b>Culture générale</b>	<b>150<sup>h</sup></b>	<b>5 ECTS</b>
Histoire des arts		
Histoire de l'art contemporain		
Cycle de conférences		
Visite d'expo - Crédit culture		
<b>Culture générale liée aux projets et à la recherche personnelle</b>	<b>90<sup>h</sup></b>	<b>3 ECTS</b>
Esthétique, théorie des arts		
Création littéraire / Écriture		
<b>Langue étrangère</b>	<b>60<sup>h</sup></b>	<b>2 ECTS</b>
Anglais		
<b>UE 3 - Bilan du travail plastique et théorique</b>	<b>120<sup>h</sup></b>	<b>4 ECTS</b>

# NOTICES DES ENSEIGNEMENTS

## Année 1

### ANGLAIS

Professeure d'enseignement artistique :  
Laurence CASSIER

**Objectifs :** Étudier de manière approfondie la grammaire anglaise, choisir un sujet artistique afin de maîtriser ses connaissances dans une langue étrangère amènera l'étudiant à échanger avec les autres plus aisément.

**Contenu :** Consolider les fondamentaux permet une meilleure assise du discours par le biais de groupes de niveau. Aussi, l'étude des points principaux de grammaire et l'assimilation du vocabulaire tant de spécialité que du quotidien vont conduire l'étudiant à mieux s'exprimer sur un sujet artistique qu'il côtoie régulièrement.

**Évaluation :** Prise de paroles en public lors d'exposé (30%), prise de paroles spontanée et l'interaction langagière portant sur des domaines artistiques (20%). Ce travail oral sera accompagné d'un travail final écrit (50%).

#### **Bibliographie :**

*L'histoire des arts dans la classe d'anglais*, Anne Mc Leod et Sylvia Alvrant-Margot.

*L'anglais de la Communication*, Arnaud Giudicelli, Vocatis Langues.

*Speak more English*, Hilary Lemaitre et Susanne Cameron, E-edition.

*La Grammaire de l'Étudiant*, Serge Berland-Delépine, Ophrys.

*Grammaire anglaise*, Roggero, Nathan.

### ATELIER CÉRAMIQUE

Assistante d'enseignement artistique :  
Migline PAROUMANOU

**Objectifs :** Offrir une initiation à la céramique, proposer aux étudiants d'acquérir les bases techniques concernant le matériau et son utilisation. Proposer aux étudiants leurs premières expérimentations.

#### **Contenu :**

**Théorie :** Histoire de la terre à travers les âges. Connaissance de la faïence, du grès, de la porcelaine, la cuisson de ses différentes terres. Vie en atelier.

**Pratique :** Préparation de la terre. Travail à la boule, au colombin, à la plaque, évidage. Dessin documentaire (observation et préparatoire). Anatomie du crâne et de la face, modelage d'une tête, passant par la réalisation du crâne en 3 dimensions.

**Évaluation :** Réalisation atelier technique, réalisation en cours d'année, vie en atelier et assiduité, maîtrise des techniques.

#### **Références :**

Alberto Giacometti, Eduardo Chillida, Gustave Rodin, Ossip Zadkine, Edgar Degas, Lidia Kostanek, Emil Alzamora, Antoine Bourdelle, Béatrice Bruteneau, Juliette Clovis...

## ATELIER ESTAMPE

Assistant d'enseignement artistique :  
Pascal ARLANDON

**Objectifs :** Familiariser les étudiants avec les notions d'estampe, dans les techniques de la gravure en relief, la gravure en creux, la collagraphie, le gaufrage, la sérigraphie.

Le thème proposé aux étudiants : la symbiose de l'homme avec les éléments de son environnement (la nature, la végétation, les éléments que l'homme a créé comme par exemple les véhicules, la technologie, l'urbanisation).

**Contenu :** Présentation des divers médiums et techniques de l'estampe (linogravure, pointe sèche sur zinc, aquatinte, collagraphie, sérigraphie). Exercices pratiques suivant un thème donné : préparation des différentes matrices, des étapes nécessaires avant de commencer à graver (en fonction du support), la gravure proprement dite, les préparatifs avant le tirage, l'impression, le stockage et la conservation des estampes ainsi que leur numérotations si besoin est et ceci pour chaque technique d'impression.

**Évaluation :** Assiduité, comportement, participation et technique. Évaluation écrite prenant en compte l'assimilation et la compréhension des différentes disciplines enseignées.

### **Bibliographie :**

*Dictionnaire technique de l'estampe*, André Béguin, André Béguin, 1998.  
*L'homme symbiotique*, Joël de Rosnay, Seuil, 1995

## ATELIER INFOGRAPHIE

Assistant d'enseignement artistique :  
Kelly NILOKY

**Objectifs :** Initiation aux logiciels graphiques du pack Adobe : Photoshop, Illustrator, InDesign.

**Contenu :** Acquérir une connaissance théorique et technique des logiciels et des outils à travers divers exercices : notions et différences entre pixel et vectoriel, l'analyse, la création d'affiches, les photomontages, la création et les reproductions vectorielles, visiter les univers graphiques... la mise en page et les modes de diffusions.

**Évaluation :** Note globale en fonction de l'assiduité et l'implication de l'étudiant, la capacité à s'appropriier les différents logiciels, l'expérimentations en tenant compte de sa recherche, la technique et la précision ainsi que l'organisation et la finition des rendus.

## ATELIER PAYSAGE

Professeure d'enseignement artistique :  
Florans FÉLIKS WARO

**Objectifs :** Questionner le paysage réunionnais et les rapports que nous entretenons avec lui.

**Contenu :** Au travers de multiples entrées (de l'ordre du productif, de l'identitaire, du sacré, de l'artistique...) vivre le paysage comme une « construction vivante », le lieu d'une rencontre entre l'homme et la nature qui ne serait plus commandé uniquement par l'homme.

Kazkabar tente de proposer aux étudiants un « lékol-bitasyon-fonnkér », ce que Derrida appellerait l'apprentissage d'une hospitalité poétique.

Thème abordé: « canope & canopée, ravine & racine ».

**Évaluation :** Contrôle continu et production plastique.

## ATELIER PHOTOGRAPHIE

Assistant d'enseignement artistique :  
Reynald ALAGUIRY

**Objectifs :** Le programme d'ensemble de l'atelier technique photographie est conçu de façon à permettre à chaque étudiant d'obtenir une initiation théorique et technique aux outils et aux pratiques photographique. L'initiation se fait dans les champs argentique, numérique, noir et blanc, tirages et retouche...

**Contenu :** Semaines techniques : Semaine d'initiation à la photographie numérique, 3 semaines de 3 jours avec des groupes de 10 à 12 étudiants.

Bases techniques en photographie + prise en main de l'appareil photo. Utilisation du studio - Initiation au studio, construction de la lumière... (Spots flashes + générateur, Spots blanches et mandarines, spots néons avec lumière du jour...). Prise de vue avec 7/8 boîtiers numériques + pieds photo. Traitement des images et sélection sur les ordinateurs.

**Évaluation :** Travail noté selon la réalisation technique, la participation mais aussi l'assiduité et le comportement.

### **Bibliographie :**

*Petite fabrique de l'image*, J.-C. Fozza, A.-M. Garrat, F. Parfait, éd. Magnard  
*La chambre claire*, R. Barthes  
*La photographie Plasticienne*, D. Baqué  
*Série Contact*  
*Série Photo poche*



## ATELIER SON

Assistant d'enseignement artistique :  
Tony HOUZIAUX

**Objectifs** : Assimiler les qualités sculpturales du son. Découvrir les outils analogiques et numériques. Développer l'écoute.

**Contenu** : Comprendre les propriétés physiques du son et en retenir un vocabulaire spécifique. Explorer ces notions fondamentales à travers une écoute guidée, grâce à la génération sonore par synthèse et à l'enregistrement. Éprouver les possibilités de la chaîne du son numérique à travers des traitements spécifiques et des compositions. Découvrir les courants artistiques qui ont marqué la recherche en terme d'expérimentation sonore et en comprendre les grands principes ; la musique concrète de Pierre Schaeffer en France, l'école de New York, avec John Cage, aux Etats Unis, ou encore l'école de Cologne avec Karlheinz Stockhausen, en Allemagne. Réaliser une interprétation sous forme sonore d'un texte (exemple : Flux, poème de Samuel Beckett). Le travail consiste en la réalisation d'un fichier audionumérique accompagné d'un texte explicatif de la démarche employée par l'élève.

**Évaluation** : Après avoir pris en main les outils du son mis à disposition et accueilli quelques techniques de création à partir d'un matériau sonore, des études sont proposées aux élèves avec plus ou moins de consignes, selon leur niveau d'avancement. L'évaluation porte sur la progression de chacun dans ces études.

### Références :

Solfège de l'objet musical, Pierre Schaeffer, Silence, Discours et écrits, John Cage / Le promeneur écoutant, Michel Chion / Anthologie de l'OULIPO, Poésie, Gallimard / Le livre des techniques du son, Denis Mercier ...

## ATELIER VIDÉO

Assistant d'enseignement artistique :  
Patrice DIJOUX

**Objectifs** : Acquérir les bases d'écriture cinématographique, de tournage, de montage et de design sonore. Pouvoir développer un projet de l'écriture jusqu'à la production de la vidéo finale. Avoir une expérience de travail en équipe.

**Contenu** : Initiation à l'écriture cinématographique et au story-board. Bases techniques pour le tournage. Les mouvements de caméra. Les réglages, l'iris, l'obturateur, le gain, la balance des blancs. L'éclairage. La prise de son. Les différents supports d'enregistrement. La différence entre l'analogique et le numérique, les formats d'image. Les différents câbles et prises vidéo et audio. Formation au logiciel de montage. Tournage d'un court métrage d'environ 5 minutes, puis montage et création de la bande sonore. Finalisation du film.

**Évaluation** : Travail noté selon la réalisation technique, la participation mais aussi l'assiduité et le comportement.

### Bibliographie :

*Écrire Un Scénario Pour Le Cinéma*, Franck Haro, éd. Eyrolles.  
*Georges Méliès*, Laurent Mannoni, éd. de la Martinière. *Cours de Vidéo 2e Edition*, René Bouillot et Gérard Galés, éd. Dunod.  
*Esthétique du Montage*, Vincent Amiel, éd. Armand Colin  
*Les Leçons de Cinéma*, Orange Cinéma Séries (vidéos)

## ATELIER VOLUME

Professeur d'enseignement artistique :  
Thierry RIVIÈRE

**Objectifs :** L'atelier volume technique a pour objectif d'amener les étudiants de première année à plus d'autonomie et à acquérir un savoir-faire manuel et technique.

**Contenu :** Le point de départ est un espace de l'école, les étudiants vont devoir créer un volume capable de soutenir un corps, ils se préoccupent ainsi de l'architecture, des notions de points de vue, de circulation et d'échelle. Ces volumes devront impérativement faire apparaître le bois et le métal afin de donner une formation de base dans l'utilisation des outils liés à ses matériaux.

**Évaluation :** Travail noté selon la réalisation technique, la participation mais aussi l'assiduité et le comportement.

## CRÉATION LITTÉRAIRE, ÉCRITURE

Professeur d'enseignement artistique :  
Pierre-Louis RIVIÈRE

**Objectifs :** Atelier destiné à favoriser la pratique régulière de l'écriture, comme médium de création et comme outil indispensable pour penser le travail plastique.

**Contenu :** Le plaisir et la rigueur des mots. Écrire, produire des textes. Pratique de l'écriture par la production de texte à contraintes. L'atelier permettra à l'étudiant d'avoir une pratique régulière de l'écriture à travers une série d'exercices ouverts (jeux littéraires, expérimentations Oulipiennes). Ces exercices proposeront un parcours allant de l'observation concrète de la réalité et sa description (comment regarder et dire le réel) à l'analyse de la réalité (quel sens donner à ce que l'on voit. Approche phénoménologique), en passant par des approches dynamiques de la narration (rapports entre réel et imaginaire, fictions et pastiches).

**Évaluation :** Contrôle continu. Évaluation régulière à partir des travaux réalisés en atelier et des travaux autonomes ponctuels (chaque rédaction donne lieu à une note).

### **Bibliographie :**

George Perec : *Tentative d'épuisement d'un lieu parisien* (Christian Bourgois, 1982), *Les choses*, *Un petit vélo à guidon chromé au fond de la cour*, *La disparition* (Denoël, 1969), *Je me souviens*, *Espèce d'espace*, *La vie mode d'emploi* (Hachette, 1978, prix Médicis).  
Gaston Bachelard : *La psychanalyse du feu*, *L'eau et les rêves : essai sur l'imagination de la matière*.  
Raymond Roussel : *Devenir-machine à travers le langage*, in *Jeux de mots – enjeux littéraires*, de François Rabelais à Richard Millet, *Locus Solus*

## DESIGN GRAPHIQUE

Professeure d'enseignement artistique :  
Noémie BRION

**Objectifs :** Initiation aux bases du design graphique. Se forger une culture graphique. Transmettre un vocabulaire plastique et former le regard sur les signes graphiques, la typographie et la mise en page.

**Contenu :** L'essentiel de la typographie, le logo et ses applications, l'affiche et la création de visuel, l'édition : le format, les supports, la mise en page et les rapports images/textes.

**Semestre 1 :** exercices courts afin d'approfondir l'expérience en matière de choix typographique, de composition et de synthétisation de l'image.

**Semestre 2 :** Les acquis théoriques et exercices base du premier semestre seront dorénavant appliqués à des projets complets proches des réalités professionnelles (analyse de brief, capacités à produire plusieurs propositions créatives, mise en place concrète du projet retenu, etc).

**Évaluation :** Assiduité et évaluation au travers d'exercices notés. Les travaux rendus hors-délais seront systématiquement sanctionnés par des pénalités de retard. Le travail se poursuit hors du cours d'une semaine à l'autre.

### **Bibliographie :**

*Petit manuel de composition typographique*, Muriel Paris, édition Muriel Paris. *Le Graphisme de 1890 à nos jours*, Richard Hollis, éd. Thames & Hudson.

*Magasine Étapes graphiques. L'image écrite ou la déraison graphique*, Anne-Marie Christin, Flammarion, 2009.

## DESSIN

Professeure d'enseignement artistique :  
Dalila ALAOUI

**Objectifs :** Le dessin est envisagé comme outil de la perception, du sensible, de l'analyse et de la pensée. Cette première étape permettra de leur inculquer les bases techniques et théoriques nécessaires à l'élaboration d'un projet créatif et ainsi, permettre de nourrir leur propre relation au monde. Le travail en atelier sera un moment d'expérimentation et de partage permettant de stimuler le regard à travers des contextes différents afin qu'ils s'affirment dans leurs futures démarches artistiques.

### **Contenu :**

**Semestre 1 :** Fondamentaux du dessin (histoire du dessin, ligne point, perspective), du dessin à la typographie, la trace.

**Semestre 2 :** La caricature et les enjeux du dessin satirique, contamination graphique, performance graphique.

**Évaluation :** Assiduité, progression, entretiens individuels et de groupe, présentation des productions à l'ensemble de la classe à la fin de chaque séquence.

### **Bibliographie :**

*L'empreinte au XXe siècle: De la Véronique au «Verre ironique»*, Marie-Christine Poirée, L'Harmattan, 1997.

*Comme le rêve le dessin*, Philippe Alain Michaud, Centre Georges Pompidou, 2005.

*Le dessin de perspective par l'exemple*, John Montague, Eyrolles, 2011.

*L'image écrite ou la déraison graphique*, Anne-Marie Christin, Flammarion, 2009.

## ESPACE - OBJET ET FABRICATION

Professeure d'enseignement artistique :  
Sasha NINE

**Objectifs** : Poser des problématiques simples qui amèneront les étudiants à aborder les notions d'espace et d'objet (en volume ou représenté), et à explorer leur potentiel. Il s'agira d'envisager le lieu d'exposition, le contexte comme un élément à part entière, comme un autre matériau. Apprendre à regarder son travail pour savoir le lire et développer son propos.

**Contenu** : De l'initiation à la sculpture par la fonction d'usage, aux limites de l'objet, en passant par l'interaction entre différents éléments d'information. Développer une approche moins linéaire, plus en constellation. Faire vivre la création par l'expérience du process, apprendre à écouter l'erreur, ses bifurcations ou ses ruptures, le cheminement d'une recherche avant le produit fini. Encourager la réflexion par l'expérience, grâce à la manipulation dans l'atelier. On cherchera à la fois à bousculer les à priori de l'étudiant et à lui donner des références de son temps pour développer sa curiosité. On exploitera les jugements spontanés pour soulever des problématiques.

**Évaluation** : Production plastique, assiduité, investissement et progression. Capacité à tenir à jour et à faire évoluer le carnet de recherche.

**Références** : Bachelard, Barthes

## ESTAMPES

Professeure d'enseignement artistique :  
Florans FÉLIKS WARO

**Objectifs** : L'estampe sera abordée comme technique et processus de création en soi. L'étudiant développera une réflexion sur la place de l'image imprimée de nos jours, sur la valeur du multiple et le statut de l'édition. Entre savoir-faire et idée, nous réfléchirons à la notion d'art et d'artisanat, à l'importance de l'outil et l'utilisation des moyens de reproduction mécaniques et numériques.

**Contenu** : Pratique de la gravure, de la sérigraphie et de la lithographie. Utilisation des outils, des machines et autonomie dans l'atelier. Croiser les techniques artisanales mécaniques et numériques (photogravure, alugraphie etc). Visite de musées et collections d'art graphique. Production d'estampes et plus largement d'objets édités.

**Évaluation** : Contrôle continu (assiduité, participation, évolution, prise de risque). Projet final (qualité technique, concept et mise en espace).

### **Bibliographie** :

*L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, Walter Benjamin

*L'art et l'artisanat*, William Morris

*Printmaking*, Ann d'Arcy Hugues et Hebe Vernon-Morris

*Screenprinting*, the complete water-based system, Robert Adam et Carol Robertson.

## ESTHÉTIQUE ET THÉORIE DES ARTS

Professeure d'enseignement artistique :  
Leïla QUILLACQ

**Objectifs :** Apports de notions clés fondamentales. Apprendre à construire une pensée réflexive sur l'art. Déployer des interrogations esthétiques et les intégrer dans la manière d'appréhender une œuvre d'art. Analyser et confronter des concepts et des textes théoriques à des œuvres.

**Contenu :** Présentation et explication des concepts philosophiques tels qu'ils apparaissent dans l'histoire des idées sur l'Art : le sensible, le beau, l'art, le jugement esthétique... vers l'image. Repères fondamentaux (Platon, Kant, Hegel), études de textes et d'œuvres.

**Évaluation :** Contrôle continu et évaluation finale. Dissertations sur des thèmes abordés en cours. Commentaires d'œuvres ou de textes. Exposés.

### **Bibliographie :**

*La Philosophie de l'art*, Jean Lacoste, Que sais-je ?, neuvième édition 2008.

*L'idée du beau*, Jean Lacoste, Bordas, 1986

*Qu'est-ce que l'Esthétique*, Marc Jimenez, Folio essais, 1997

*Vocabulaire d'esthétique*, Souriau Etienne, PUF, 1990.

*Homo Aestheticus, L'invention du goût à l'âge démocratique*, Luc Ferry, Grasset, 1990.

*L'art à l'état gazeux, Essais sur le triomphe de l'Esthétique*, Yves Michaud, Paris, Stock, 2003

*Critères esthétiques et jugement de goût*, Yves Michaud, 1999, 2008

## HISTOIRE DE L'ART CONTEMPORAIN (S1)

Professeure d'enseignement artistique :  
Diana MADELEINE

### « More painting »

**Objectifs :** L'objectif de ce cours est de fournir une première approche de l'art contemporain et de ses enjeux en dressant un panorama de la peinture des années 50 à nos jours. Acquérir des connaissances fondamentales (notions clés, courants artistiques) ; savoir analyser une œuvre d'art ; se repérer dans l'histoire de l'art.

**Contenu :** Approche théorique et diachronique de la peinture contemporaine des années 50 à nos jours . Il s'agira de prendre connaissance de la diversité et vitalité des tendances actuelles de la peinture, une pratique dont on signait la mort quelques décennies plus tôt. Nous verrons comment les pratiques picturales les plus récentes s'inscrivent dans des mouvances qui se sont développées tout au long de la seconde moitié du XX<sup>ème</sup> siècle et en quoi elles les renouvellent.

**Évaluation :** Evaluation orale et écrite : exposé, dissertation.

### **Bibliographie :**

*Art, l'âge contemporain : une histoire des arts plastiques à la fin du XXe siècle*, Paul Ardenne, Paris, Editions du regard, 1997 / *Qu'est ce que l'art aujourd'hui ?*, Fabrice Bousteau, Bonnet, Marie, Paris, Beaux Arts édition, 2009 / *L'art moderne et contemporain*, Serge Lemoine, Paris, Larousse, 2006. / *Les nouvelles tendances de la peinture*, Judickaël Lavrador, Beaux-arts Magazine n°392, fév. 2017 / *Vitamine P : nouvelles perspectives en peinture*, Barry Schwabsky, Paris, Phaidon, 2003.

## HISTOIRE DE L'ART CONTEMPORAIN (S2)

Professeure d'enseignement artistique :  
Diana MADELEINE

« Qu'est-ce que la sculpture  
aujourd'hui ? »

**Objectifs :** L'objectif de ce cours est de dresser un panorama de la sculpture contemporaine des années 60 à nos jours (sculpture, objet, installation et œuvre in situ).

Acquérir des connaissances fondamentales (notions clés, courants artistiques) ; savoir analyser une œuvre d'art ; se repérer dans l'histoire de l'art.

**Contenu :** Approche théorique et diachronique de la sculpture contemporaine des années 60 à nos jours.

Étude des diverses tendances et approches de la sculpture de la seconde moitié du XXe siècle (art conceptuel, minimalisme, post-minimalisme, antiforme) et focus sur le phénomène de l'installation.

**Évaluation :** Evaluation orale et écrite : exposé, dissertation.

### **Bibliographie :**

*Qu'est-ce que la sculpture aujourd'hui ?*, Caroline Cros, Paris, Beaux-arts magazine, 2008.

*Installation, l'art en situation*, Nicolas De Oliveira, Nicola Oxley, Michael Petry, Paris, Thames & Hudson, 1997.

*Passages, une histoire de Rodin à Smithson*, Rosalind Krauss, Paris, Macula, 1997.

## HISTOIRE DE L'ART ET DE L'ARCHITECTURE (S1)

Professeur d'enseignement artistique :  
Yves-Michel BERNARD

**Objectifs :** Savoir repérer les caractéristiques formelles et esthétiques permettant d'inscrire une œuvre dans son époque maîtriser la périodisation en histoire.

**Contenu :** L'Égypte antique : la tombe royale de Toutan ; l'art grec période antique, classique et hellénistique ; l'art étrusque et la Rome impériale ; le Moyen-Âge ; période romane art cistercien ; gothique époque des cathédrales.

**Évaluation :** Devoir sur table (analyse de documents) coef 2 et fiche de lecture (ouvrage monographique) ou exposé (étude d'une œuvre) coef 1.

### **Bibliographie :**

*100 chefs-d'œuvre de la sculpture grecque au Louvre, La Grèce au Louvre, Les Antiquités étrusques et romaines, Chronologie du Moyen Âge, L'art roman en France, Le gothique international, La peinture italienne au Louvre*, Louvre éditions.

*Mazzoleni, Pappalardo, Romano Fresques des villas romaines*, Citadelles.

*L'art du Moyen âge en France. Ve-XVe siècle*, Citadelles.

*L'art gothique*, Erlande-Brandenburg, Alain, Citadelles.

## HISTOIRE DE L'ART (S2)

Professeure d'enseignement artistique :  
Colette POUNIA

**Objectifs :** Comprendre l'émergence des révolutions et avants-gardes historiques dans le contexte de la révolution industrielle et de la guerre, les interactions d'oppositions ou d'inspirations entre les mouvements co-existants, les uns vers une autonomie de l'art, les autres vers cette fusion de l'art et de la vie (car réactualisée dans les pratiques contemporaines). / Comprendre les notions de modernité, de modernisme, d'avant-garde et avant-gardes,... / Apprendre à « théoriser » les diverses pratiques artistiques en présence à La Réunion et les ancrer dans l'histoire de l'art.

**Contenu :** Il s'agit d'appriivoiser les questionnements artistiques posés dans les mouvements suivants : le réalisme, l'impressionisme, le symbolisme, le primitivisme, l'art nouveau, le fauvisme, l'expressionnisme, le cubisme, le futurisme, l'art abstrait et le dadaïsme.

**Évaluation :** Exposé sur une oeuvre d'art de la période étudiée, réalisation d'un fascicule portant sur une recherche d'un.e artiste de La Réunion (évaluation sur la capacité à dégager le propos et/ou la problématique).

### **Bibliographie :**

*Un art contextuel*, Paul Ardenne, Flammarion, Coll. Champs Art, Paris, 2009 / *L'oeuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité technique*, Walter Benjamin, 1955 livre, Allia, Paris, 2013 / *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain*, Florence De Mèredieu, 1994, Larousse, Paris 2011 / *Ce que nous voyons ce qui nous regarde*, Georges Didi-Hubermann, Ed. De Minuit, Coll. Critique, 1992 / *Histoire de l'art*, Ernst Gombrich, 1950, Phaïdon, Paris, 2006 / *L'oeuvre d'art et ses significations*, Erwin Panofsky, 1969, Coll. Folio essais (n° 592), Gallimard, Paris, 2014.

## MODÈLE VIVANT

Professeur d'enseignement artistique :  
Simon TEROY

**Objectifs :** Étude complète par essence (ligne pure, proportion, perspectives, contrastes etc), le nu est un sujet incontournable dans l'apprentissage du dessin, par sa complexité et sa richesse de courbes et de valeur. Initiation aux différents types de médium (graphite, fusain, peinture, sculpture...) à travers l'observation anatomique. Il sera question d'aborder les principes de base du dessin ; les méthodes de construction, de mise en forme, les proportions, le contour, la ligne, les questions de volume, et du clair-obscur ainsi que la pratique de la couleur.

**Contenu :** Travail intensif avec un temps d'exécution qui varie selon l'expression du modèle. Nous travaillerons sur chevalet (moyens et grands formats). L'objectif sera d'apprendre à observer et à transcrire ce que l'on voit le plus instinctivement possible.

**Évaluation :** Assiduité, contrôle continu, pratique en atelier, progression.

### **Bibliographie :**

*Dessiner grâce au cerveaux droit*, Betty Edwards, Mardaga, 2014.  
*Le dessin d'anatomie classique : proportions, mouvement et morphologie dans la représentation artistique du corps humain*, Valerie L. Winslow, Vigot, 2014.  
*Morpho : Anatomie artistique*, Michel Lauricella, Eyrolles, 2014.

## PRATIQUES PLASTIQUES

Professeur d'enseignement artistique :  
Thierry RIVIÈRE

**Objectifs :** Initiation aux pratiques plastiques contemporaines. Pratique découverte des différents médiums en liaison avec les ateliers techniques de l'école ( ex: atelier volume pour le travail du bois et métal). Initiation au projet.

**Contenu :** Qu'est-ce qui est à l'oeuvre dans les pratiques plastiques contemporaines ? Autour de cette question incertaine, à l'occasion de travaux réguliers (Séquences de 3 ou 4 semaines), pouvant faire appel à tous les médiums, réalisés à partir d'incitations diverses et de contraintes variées, découvrir les enjeux multiples de la création, expérimenter les médiums et les matériaux, comprendre les choix de mise en oeuvre.

**Évaluation :** Assiduité, expérimentation, progression, dossier de recherches, entretiens individuels et de groupe, présentation des productions à l'ensemble de la classe à la fin de chaque séquence.

### **Bibliographie :**

*Leçon de sculpture*, guide d'observation, Herbert George, Phaidon. Dessin et performance, roven n°10.

*L'idiotie*, Jean Yves-Jouannais.

*De l'art de l'installation, la spatialité immersive*, l'Harmattan.

## PEINTURE

Professeur d'enseignement artistique :  
Christophe DENNEMONT

**Objectifs :** Comprendre les principes de base de la couleur et les spécificités du médium. Se mettre en posture de recherche, expérimenter. Acquérir un savoir-faire technique. Assimiler des connaissances théoriques, développer son sens critique.

**Contenu :** Dans un premier temps, des exercices pratiques permettront aux étudiants d'acquérir un savoir-faire technique et des connaissances théoriques. Dans un second temps, des sujets autour de quelques problématiques essentielles de la peinture les inciteront à mettre en pratique les connaissances acquises.

Un temps sera consacré à la pratique en atelier, en privilégiant toujours l'expérimentation ; l'échange autour des réalisations de chacun et les références artistiques permettront peu à peu l'acquisition d'une culture artistique et le développement d'un sens critique.

**Évaluation :** Assiduité, progression, entretiens individuels et de groupe, présentation des productions à l'ensemble de la classe à la fin de chaque séquence.

### **Bibliographie / Références :**

*Art de la couleur*, Johannes Itten, éd. Dessain & Tolra

*Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier*, Wassily Kandinsky, éd. Folio essais

*Le silence de l'ange*, Michaël Gaumnitz, Paul Klee dvd arte éditions





**Diplôme National d'Art**  
**ANNÉE 2**

# MAQUETTE DES ENSEIGNEMENTS

## Année 2 - Semestre 3

	900 h	30 ECTS
<b>UE 1 - Méthodologie, techniques et mises en oeuvre</b>	<b>480<sup>h</sup></b>	<b>16 ECTS</b>
<b>Mise en oeuvre</b>	<b>240<sup>h</sup></b>	<b>8 ECTS</b>
Espace - Objet		
Estampes		
Images - Mouvements		
Intermédia		
Peinture		
Photographie		
Pratique performative		
<b>Représentation</b>	<b>150<sup>h</sup></b>	<b>5 ECTS</b>
Design graphique		
Dessin / Modèle vivant		
<b>Ateliers techniques</b>	<b>30<sup>h</sup></b>	<b>1 ECTS</b>
Céramique / Estampe / Infographie / Photographie / Son / Vidéo		
<b>Ateliers : Workshops</b>	<b>60<sup>h</sup></b>	<b>2 ECTS</b>
<b>UE 2 - Histoire, théorie des arts et langue étrangère</b>	<b>240<sup>h</sup></b>	<b>8 ECTS</b>
<b>Culture générale</b>	<b>90<sup>h</sup></b>	<b>3 ECTS</b>
Culture générale		
Esthétique, théorie des arts		
Histoire de l'art contemporain		
Histoire de l'art et de l'architecture		
<b>Culture générale liée aux projets et à la recherche personnelle</b>	<b>90<sup>h</sup></b>	<b>3 ECTS</b>
Création littéraire / Écriture		
Cycle de conférences		
<b>Langue étrangère : Anglais</b>	<b>60<sup>h</sup></b>	<b>2 ECTS</b>
<b>UE 3 - Recherches et expérimentations</b>	<b>60<sup>h</sup></b>	<b>2 ECTS</b>
Recherche personnelle et suivi de dossier, suivi collectif		
<b>UE 4 - Bilan</b>	<b>120<sup>h</sup></b>	<b>4 ECTS</b>

# MAQUETTE DES ENSEIGNEMENTS

## Année 2 - Semestre 4

	900 h	30 ECTS
<b>UE 1 - Méthodologie, techniques et mises en oeuvre</b>	<b>420<sup>h</sup></b>	<b>14 ECTS</b>
<b>Mise en oeuvre</b>	<b>180<sup>h</sup></b>	<b>6 ECTS</b>
Espace - Objet		
Estampes		
Images - Mouvements		
Intermédia		
Peinture		
Photographie		
Pratique performative		
<b>Représentation</b>	<b>150<sup>h</sup></b>	<b>5 ECTS</b>
Design graphique		
Dessin / Modèle vivant		
<b>Ateliers techniques</b>	<b>30<sup>h</sup></b>	<b>1 ECTS</b>
Céramique / Estampe / Infographie / Photographie / Son / Vidéo		
<b>Ateliers : Workshops</b>	<b>60<sup>h</sup></b>	<b>2 ECTS</b>
<b>UE 2 - Histoire, théorie des arts et langue étrangère</b>	<b>240<sup>h</sup></b>	<b>8 ECTS</b>
<b>Culture générale</b>	<b>90<sup>h</sup></b>	<b>3 ECTS</b>
Esthétique, théorie des arts		
Histoire de l'art contemporain		
Histoire des arts		
<b>Culture générale liée aux projets et à la recherche personnelle</b>	<b>90<sup>h</sup></b>	<b>3 ECTS</b>
Création littéraire / Écriture		
Culture générale / Épistémologie		
Cycle de conférences		
<b>Langue étrangère : Anglais</b>	<b>60<sup>h</sup></b>	<b>2 ECTS</b>
<b>UE 3 - Recherches et expérimentations</b>	<b>120<sup>h</sup></b>	<b>4 ECTS</b>
Recherche personnelle et suivi de dossier, suivi collectif		
<b>UE 4 - Bilan</b>	<b>120<sup>h</sup></b>	<b>4 ECTS</b>

# NOTICES DES ENSEIGNEMENTS

## Année 2

### ANGLAIS

Professeure d'enseignement artistique :  
Laurence CASSIER

**Objectifs :** Amener l'étudiant à oraliser dans une langue étrangère son projet et son ressenti créatif. Cette étude sera centrée sur la conjugaison et les phrases complexes à l'aide de traduction (thème/version).

**Contenu :** Consolider les fondamentaux permet une meilleure assise du discours par le biais de groupes de niveau. Aussi, l'étude des points principaux de grammaire et l'assimilation du vocabulaire tant de spécialité en suscitant l'intérêt de communiquer aux autres ses savoirs par le biais d'exposé structuré comprenant un document audio ou vidéo anglophone pour la compréhension orale engagera l'étudiant à s'exprimer sur son vécu artistique.

**Évaluation :** Prise de paroles en public lors d'exposé (30%), prise de paroles spontanée et l'interaction langagière lors de débats portant sur des domaines artistiques variés choisis par les étudiants (20%). Ce travail oral sera accompagné d'un travail final écrit (50%).

#### **Bibliographie :**

*L'histoire des arts dans la classe d'anglais*, Anne Mc Leod et Sylvia Alvrant-Margot.

*L'anglais de la Communication*, Arnaud Giudicelli, Vocatis Langues.

*Speak more English*, Hilary Lemaitre et Susanne Cameron, E-edition.

*La Grammaire de l'Étudiant*, Serge Berland-Delépine, Ophrys.

*Grammaire anglaise*, Roggero, Nathan.

### ATELIER CÉRAMIQUE

Assistante d'enseignement artistique :  
Migline PAROUMANOU

**Objectifs :** Offrir une initiation à la céramique, proposer aux étudiants d'acquérir les bases techniques concernant le matériau et son utilisation. Proposer aux étudiants leurs premières expérimentations.

**Contenu : Théorie :** Histoire de la terre à travers les âges. Connaissance de la faïence, du grès, de la porcelaine, la cuisson de ses différentes terres. Vie en atelier.

**Pratique :** Préparation de la terre. Travail à la boule, au colombin, à la plaque, évidage. Dessin documentaire (observation et préparatoire). Anatomie du crâne et de la face, modelage d'une tête, passant par la réalisation du crâne en 3 dimensions.

**Évaluation :** Réalisation atelier technique, réalisation en cours d'année, vie en atelier et assiduité, maîtrise des techniques.

#### **Références :**

Alberto Giacometti, Eduardo Chillida, Gustave Rodin, Ossip Zadkine, Edgar Degas, Lidia Kostanek, Emil Alzamora, Antoine Bourdelle, Béatrice Bruteneau, Juliette Clovis...

## ATELIER ESTAMPE

Assistant d'enseignement artistique :  
Pascal ARLANDON

**Objectifs** : Familiariser les étudiants avec les notions d'estampe, dans les techniques de la gravure en relief, la gravure en creux, la collagraphie, le gaufrage, la sérigraphie.

Le thème proposé aux étudiants : la symbiose de l'homme avec les éléments de son environnement (la nature, la végétation, les éléments que l'homme a créé comme par exemple les véhicules, la technologie, l'urbanisation).

**Contenu** : Présentation des divers médiums et techniques de l'estampe (linogravure, pointe sèche sur zinc, aquatinte, collagraphie, sérigraphie). Exercices pratiques suivant un thème donné : préparation des différentes matrices, des étapes nécessaires avant de commencer à graver (en fonction du support), la gravure proprement dite, les préparatifs avant le tirage, l'impression, le stockage et la conservation des estampes ainsi que leur numérotations si besoin est et ceci pour chaque technique d'impression.

**Évaluation** : Assiduité, comportement, participation et technique. Évaluation écrite prenant en compte l'assimilation et la compréhension des différentes disciplines enseignées.

### **Bibliographie :**

*Dictionnaire technique de l'estampe*, André Béguin, André Béguin, 1998.

*L'homme symbiotique*, Joël de Rosnay, Seuil, 1995

## ATELIER INFOGRAPHIE

Assistant d'enseignement artistique :  
Kelly NILOKY

**Objectifs** : Initiation aux logiciels graphiques du pack Adobe : Photoshop, Illustrator, InDesign.

**Contenu** : Acquérir une connaissance théorique et technique des logiciels et des outils à travers divers exercices : notions et différences entre pixel et vectoriel, l'analyse, la création d'affiches, les photomontages, la création et les reproductions vectorielles, visiter les univers graphiques... la mise en page et les modes de diffusions.

**Évaluation** : Note globale en fonction de l'assiduité et l'implication de l'étudiant, la capacité à s'appropriier les différents logiciels, l'expérimentations en tenant compte de sa recherche, la technique et la précision ainsi que l'organisation et la finition des rendus.

## ATELIER PHOTOGRAPHIE

Assistant d'enseignement artistique :  
Reynald ALAGUIRY

**Objectifs :** Le programme d'ensemble de l'atelier technique photographie est conçu de façon à permettre à chaque étudiant d'obtenir une initiation théorique et technique aux outils et aux pratiques photographique. L'initiation se fait dans les champs: argentique, numérique, noir et blanc, tirages et retouche...

### Contenu :

Semaines techniques : Semaine d'initiation à la photographie numérique, 3 semaines de 3 jours avec des groupes de 10 à 12 étudiants.

Bases techniques en photographie + prise en main de l'appareil photo. Utilisation du studio - Initiation au studio, construction de la lumière... (Spots flashes + générateur, Spots blanches et mandarines, spots néons avec lumière du jour...) Prise de vue avec 7/8 boîtiers numériques + pieds photo. Traitement des images et Sélection sur les ordinateurs

**Évaluation :** Travail noté selon la réalisation technique, la participation mais aussi l'assiduité et le comportement.

### Bibliographie :

*Petite fabrique de l'image*, J.-C. Fozza, A.-M. Garrat, F. Parfait, éd. Magnard  
*La chambre claire*, R. Barthes  
*La photographie Plasticienne*, D. Baqué  
*Série Contact*  
*Série Photo poche*

## ATELIER SON

Assistant d'enseignement artistique :  
Tony HOUZIAUX

**Objectifs :** Assimiler les qualités sculpturales du son. Découvrir les outils analogiques et numériques. Développer l'écoute.

**Contenu :** Comprendre les propriétés physiques du son et en retenir un vocabulaire spécifique. Explorer ces notions fondamentales à travers une écoute guidée, grâce à la génération sonore par synthèse et à l'enregistrement. Éprouver les possibilités de la chaîne du son numérique à travers des traitements spécifiques et des compositions. Découvrir les courants artistiques qui ont marqué la recherche en terme d'expérimentation sonore et en comprendre les grands principes ; la musique concrète de Pierre Schaeffer en France, l'école de New York, avec John Cage, aux Etats Unis, ou encore l'école de Cologne avec Karlheinz Stockhausen, en Allemagne. Réaliser une interprétation sous forme sonore d'un texte (exemple : Flux, poème de Samuel Beckett). Le travail consiste en la réalisation d'un fichier audionumérique accompagné d'un texte explicatif de la démarche employée par l'élève.

**Évaluation :** Après avoir pris en main les outils du son mis à disposition et accueilli quelques techniques de création à partir d'un matériau sonore, des études sont proposées aux élèves avec plus ou moins de consignes, selon leur niveau d'avancement. L'évaluation porte sur la progression de chacun dans ces études.

### Références :

Solfège de l'objet musical, Pierre Schaeffer, Silence, Discours et écrits, John Cage / Le promeneur écoutant, Michel Chion / Anthologie de l'OULIPO, Poésie, Gallimard / Le livre des techniques du son, Denis Mercier ...

## ATELIER VIDÉO

Assistant d'enseignement artistique :  
Patrice DIJOUX

**Objectifs** : Acquérir les bases d'écriture cinématographique, de tournage, de montage et de design sonore. Pouvoir développer un projet de l'écriture jusqu'à la production de la vidéo finale. Avoir une expérience de travail en équipe.

**Contenu** : Initiation à l'écriture cinématographique et au story-board. Bases techniques pour le tournage. Les mouvements de caméra. Les réglages, l'iris, l'obturateur, le gain, la balance des blancs. L'éclairage. La prise de son. Les différents supports d'enregistrement. La différence entre l'analogique et le numérique, les formats d'image. Les différents câbles et prises vidéo et audio. Formation au logiciel de montage. Tournage d'un court métrage d'environ 5 minutes, puis montage et création de la bande sonore. Finalisation du film.

**Évaluation** : Travail noté selon la réalisation technique, la participation mais aussi l'assiduité et le comportement.

### Bibliographie :

*Écrire Un Scénario Pour Le Cinéma*, Franck Haro, éd. Eyrolles.

*Georges Méliès*, Laurent Mannoni, éd. de la Martinière. *Cours de Vidéo 2e Edition*, René Bouillot et Gérard Galés, éd. Dunod.

*Esthétique du Montage*, Vincent Amiel, éd. Armand Colin

*Les Leçons de Cinéma*, Orange Cinéma Séries (vidéos)

## CRÉATION LITTÉRAIRE, ÉCRITURE

Professeur d'enseignement artistique :  
Pierre-Louis RIVIÈRE

**Objectifs** : Atelier orienté vers la pratique de l'écriture, comme médium de création et comme outil de pensée indispensable à l'articulation rigoureuse du discours critique dans la perspective de la rédaction des journaux de recherche et futurs mémoires de diplôme (DNA, DNSEP).

**Contenu** : Le plaisir et la rigueur des mots. Écrire, produire des textes. La pratique de l'écriture se concentrera sur deux axes principaux : l'exploration des formes diverses que prend la création littéraire contemporaine (essai/nouvelle/fragments/journal, ...) et l'élaboration du discours de la recherche, de la clarification des enjeux plastiques à l'œuvre dans la création, à travers l'interrogation du vocabulaire (Abécédaire), l'articulation rigoureuse du discours, sa rédaction et sa communication verbale (interview & entretien, transcriptions).

**Évaluation** : Contrôle continu. Évaluation régulière à partir des travaux réalisés en atelier et des travaux autonomes ponctuels (chaque rédaction donne lieu à une note).

### Bibliographie :

George Perec : *Un petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ; ...* / Gaston Bachelard : *La psychanalyse du feu ; ...* / Enrique Vila Matas : *Abrégé d'histoire de la littérature portative*, Paris, Éd. Ch. Bourgois, 1990 ; ... / R. Barthes : *Fragments d'un discours amoureux*, Éd. du Seuil, Paris, 1977 ; ... / M. Merlo-Ponty, : *L'Œil et l'esprit*, Gallimard, 1960 / Fernando Pessoa : *Le livre de l'intranquillité / ...*

## CULTURE GÉNÉRALE

Professeur d'enseignement artistique :  
Cédric MONG-HY

**Objectifs** : Rendre évident que le monde est grand, et l'art tout petit.

**Contenu** : Corps, société et pouvoir à travers une série d'études croisant l'histoire, l'histoire de l'art et l'histoire des sciences, on envisagera les rapports complexes entre la biologie, la politique et la production d'images du corps. L'approche théorique sera pour beaucoup générée à partir de l'archéologie de Michel Foucault et de sa notion de « biopouvoir », et s'appuiera sur l'analyse de faits précis (on s'attardera notamment sur les liens art/corps/science sous les régimes d'extrême-droite).

**Évaluation** : Écrits

### Références :

*Naissance de la biopolitique, Surveiller et punir, Dits et écrits*, Michel Foucault, tomes 1 et 2  
*Pourparlers*, Gilles Deleuze

## DESIGN GRAPHIQUE

Professeure d'enseignement artistique :  
Noémie BRION

**Objectifs** : Consolider les acquis. Expérimenter les outils et les supports, enrichir son vocabulaire plastique et graphique.

**Contenu** : Recherche et expressivité plastique : graphisme et sensation visuelle. Typographie expérimentale : création de caractères. Autour de l'affiche : petit historique de l'affiche et composition personnelle.

**Évaluation** : Assiduité et évaluation au travers d'exercices notés. Les travaux rendus hors-délais seront systématiquement sanctionnés par des pénalités de retard. Le travail se poursuit hors du cours d'une semaine à l'autre.

### Bibliographie :

*La Fontaine aux lettres*, Joep Pohlen, éd. Taschen.  
*100 idées qui ont transformé le graphisme*, Steven Heller et Véronique Vienne, éd. Seuil.



## DESSIN

Professeure d'enseignement artistique :  
Dalila ALAOUI

**Objectifs :** S'engager dans l'exploration et la recherche de formes, supports et matériaux, liés à la pratique du dessin de manière plus autonome. Tendre vers le sens et la qualité d'exécution dans une optique créative, lié aux préoccupations de l'art d'aujourd'hui. Matérialiser des nouvelles formes en dessin, tout en créant des connexions avec les autres pratiques plastiques individuelles.

### Contenu :

**Semestre 1 :** Autoportrait, citation en art, installation graphique.

**Semestre 2 :** Intervention graphique urbaine, dessin autonome et expérimental.

**Évaluation :** Assiduité, travail en atelier, accrochage et présentation à l'oral, progression.

### Bibliographie :

Roven, *revue critique du dessin contemporain*, Presses du réel.

*Vitamine D : Nouvelles perspectives en dessin*, Emma Dexter, Phaidon, 2014.

*Le portrait dans l'art contemporain*, Eric Patou, ed. Patou, 2011.

*Un art contextuel : Création artistique en milieu urbain, en situation, d'intervention, de participation*, Paul Ardenne, Flammarion, 2009.

*Vitamine 3D*, Anne Ellegood, Phaidon, 2010.

## ESPACE - OBJET

Professeure d'enseignement artistique :  
Sasha NINE

**Objectifs :** Aider l'étudiant à cerner sa problématique en envisageant d'autres perspectives par le biais de thèmes proposés, pour aller vers un questionnement plus personnel. Il s'agira d'envisager le lieu d'exposition, le contexte comme un élément à part entière, comme un autre matériau. Apprendre à regarder son travail pour savoir le lire et développer son propos.

**Contenu :** Proposition de thèmes à analyser, développer, matérialiser et mettre en espace, pour amener l'étudiant à réfléchir sur les notions d'espace et d'objet (en volume, représenté ou même l'objet sujet). Réflexion par l'expérience. Apprendre à faire des choix pour développer une problématique jusqu'à la mise en espace et affiner son propos. Mise en relation avec d'autres pratiques (scénographie, chorégraphie, architecture...). Rendus sous forme d'accrochages collectifs.

**Évaluation :** Production plastique, assiduité, investissement et progression. Capacité à tenir à jour et à faire évoluer le carnet de recherche.

### Références :

Références proposées à l'étudiant en fonction de ses recherches.

## ESTAMPE

Professeure d'enseignement artistique :  
Florans FÉLIKS WARO

**Objectifs** : Questionner les notions, les gestes des différents processus du multiple, les relier par différents exercices aux autres techniques d'expression telles que la vidéo, la photo, la performance, le dessin, la terre... Tisser des liens entre l'estampe et le projet personnel de l'étudiant, dans toutes ses dimensions (historique, philosophique, technique, processuelle...). Tout ceci dans le travail constant de l'attention et des perceptions, avec en toile de fond, le questionnement de notre empreinte environnementale et paysagère.

**Contenu** : Travail sur l'attention posée sur les différents éléments et gestes importants des processus d'estampe : pression, aiguillages des outils, traces, trame, matrice, identité multiple... Travail d'observation (la lumière, le toucher, la texture, description des gestes...). Dans des « exercices » communs, comprendre le rôle de l'objet matrice et ses différents statuts dans l'histoire de l'art, le rapport au motif, à la trace, aux supports d'impression. Proposer des processus permettant un plus grand respect de son environnement et une meilleure autonomie de pratique (papier, encres naturelles, systèmes de « pression » alternatifs...).

**Évaluation** : Travail noté selon la réalisation technique, la participation mais aussi l'assiduité et le comportement.

### Références :

Dürer, Gustave Doré, Odilon Redon, Rembrandt / L'expressionnisme allemand / Fautrier, *Les images d'Epinal* / Les tampons encreurs en inde / Les sakalam réunionnais, Antoine Roussin / Hokusai / Alice Heit / Mircea Nechita...

## ESTHÉTIQUE ET THÉORIE DES ARTS

Professeure d'enseignement artistique :  
Leïla QUILLACQ

**Objectifs** : S'approprier des notions clés fondamentales. Construire une pensée réflexive et un discours critique sur l'art et la création. Déployer des interrogations esthétiques et les intégrer dans la manière d'appréhender la création artistique. Analyser, s'approprier et confronter des concepts et des textes théoriques à des œuvres.

**Contenu** : Approfondissement des concepts philosophiques et esthétiques abordés, histoire des idées sur l'art. Réflexions sur l'image et la représentation. Repères fondamentaux (Platon, Aristote, Hegel), études de textes et analyses d'œuvres à travers les époques.

**Évaluation** : Contrôle continu et évaluation finale. Dissertations sur des thèmes abordés en cours. Commentaires d'œuvres ou de textes. Exposés.

### Bibliographie :

*La chambre claire, note sur la photographie*, Roland Barthes, Gallimard, 1980 / *Petite histoire de la photographie et l'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité mécanique*, Benjamin, In *Oeuvres*, to II. Poésie et révolution, Denoël, 1971 / *Vie et mort de l'image*, Régis Debray, Gallimard, 1995 / *La Peinture incarnée*, Didi-Huberman, Minuit, 1985 / *Du Spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier*, Kandinsky, Gallimard, 1989 / *Théorie de l'art moderne*, Klee, Gallimard, 1985 / *L'oeil et l'esprit*, Maurice Merleau Ponty, Folio-Essais, 1964 / *Le Visible et l'invisible*, Maurice Merleau Ponty, Gallimard, 1964.

## HISTOIRE DE L'ART CONTEMPORAIN

Professeure d'enseignement artistique :  
Diana MADELEINE

Semestre 3 :

« More painting »

Semestre 4 :

« On ne se souvient que des images »

**Objectifs :** Il s'agira d'examiner un ensemble de productions photographiques pour questionner l'image dans sa multiplicité de formes.

> Renforcer les connaissances historiques et théoriques ; fournir des outils conceptuels.

**Contenu :** Approche historique et théorique de la photographie contemporaine (photographie documentaire, photographie plasticienne, objet photographique).

**Évaluation :** Évaluation orale et écrite : exposé, dissertation, projets.

### **Bibliographie :**

*La photographie plasticienne, l'extrême contemporain*, Dominique Baque, Paris, Editions du regard, 1998.

*L'Entre-Images : photo, cinéma, vidéo*, Paris, Raymond Bellour, La Différence, 2002

*La Photographie dans l'art contemporain*, Charlotte Cotton, Paris, Thames & Hudson, 2005.

*La photographie contemporaine par ceux qui la font*, Anne-Cécile Aeger, Thames & Hudson, 2008.

## HISTOIRE DE L'ART ET DE L'ARCHITECTURE (S3)

Professeur d'enseignement artistique :  
Yves-Michel BERNARD

**Objectifs :** Savoir repérer les caractéristiques formelles et esthétiques permettant d'inscrire une oeuvre dans son époque, maîtriser la périodisation en histoire.

### **Contenu :**

Les expressions baroques, le baroque romain et le baroque français : Le domaine royal de Versailles, le baroque espagnol et sa diffusion dans le monde ibérique, la diffusion du baroque en Europe centrale dans les domaines des Habsbourg au XVIIe et XVIIIe siècle Autriche, Hongrie, Allemagne, Bavière et Bohême, Versailles au XVIIIe siècle les appartements royaux, les arts décoratifs sous Louis XV.

**Évaluation :** Devoir sur table + fiche de lecture ou exposé.

### **Bibliographie :**

*L'art baroque*, Yves Bottineau, Citadelles.

*Versailles*, P. Arizzoli-Clementel, Citadelles.

*L'art de l'Europe Centrale*, M. Theinhardt, Citadelles

*L'art des Salons. Le triomphe de la peinture du XIXe siècle*, Norbert Wolf, Citadelles.

*L'orientalisme. L'Orient créé par l'Occident*, Edward Said, Laffont.

## HISTOIRE DE L'ART (S4)

Professeure d'enseignement artistique :  
Colette POUNIA

**Objectifs :** Comprendre les révolutions et avants gardes-historiques issues de la 1<sup>ère</sup> guerre mondiale, les interactions d'oppositions ou d'accointances entre les mouvements co-existants, les uns tournés vers l'autonomie de l'art, les autres vers la fusion des arts ou de l'art et de la vie (car réactualisée dans les pratiques contemporaines) / Comprendre les notions de modernité, de post-modernité, d'avant-garde et avant-gardes,... / Apprendre à « théoriser » les diverses pratiques artistiques en présence à La Réunion.

**Contenu :** Après un rappel succinct du contenu de 1<sup>ère</sup> année, il s'agit d'appivoiser les questionnements artistiques posés par les mouvements artistiques suivants : le dadaïsme, le Bauhaus, le constructivisme russe, le surréalisme, l'expressionnisme abstrait, l'art brut et le Pop art (sa naissance).

**Évaluation :** Exposé sur une oeuvre d'art de la période étudiée. Réalisation d'un fascicule portant sur une recherche d'un.e artiste de La Réunion (évaluation sur la capacité à dégager le propos et/ou la problématique).

### Références :

*Un art contextuel*, Paul Ardenne, Flammarion, Coll. Champs Art, Paris, 2009 / *L'oeuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité technique*, Walter Benjamin, 1955 livre, Allia, Paris, 2013 / *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain*, Florence De Mèredieu, 1994, Larousse, Paris 2011 / *Ce que nous voyons ce qui nous regarde*, Georges Didi-Hubermann, Ed. De Minuit, Coll. Critique, 1992 / *Histoire de l'art*, Ernst Gombrich, 1950, Phaidon, Paris, 2006 / *L'oeuvre d'art et ses significations*, Erwin Panofsky, 1969, Coll. Folio essais (n° 592), Gallimard, Paris, 2014.

## IMAGES - MOUVEMENTS (S3)

Professeurs d'enseignement artistique :  
Yohann QUËLAND DE SAINT-PERN  
Mounir ALLAOUI

**Objectifs :** Mettre en place un travail qui s'appuie sur l'expérimentation. Savoir faire un montage avec différents plans. Comprendre le rapport son/image/vidéo. Utilisation de l'image mouvement. Documenter son travail par la vidéo, en continuité du croquis préparatoire, du texte et/ou de la photo. Comprendre que l'image est le résultat d'une expérimentation, d'un process. Savoir définir une dimension à son image vidéo (quels rapports au corps). Savoir définir les modalités de monstrosités de son travail vidéo en le pensant comme parti prenant du sens de l'oeuvre.

**Contenu :** Images-mouvements comme Process. Mise en jeu du corps dans différents contextes. Qu'est-ce que documenter une action, un événement ? L'installation vidéo. Dispositifs de captation / diffusion.

**Évaluation :** Évaluation au travers d'exercices écrits, oraux ou vidéo. Note individuelle basée sur ces différents rendus ainsi que sur la participation lors du cours. Les absences rentreront en compte lors de toutes évaluations.

### Références :

*Vidéo : Un art contemporain*, Françoise Parfait, éd. du Regard, 2001 / *Trilogie des Qatsi de Godfrey Reggio*, mis en musique par Phillip Glass, de 1982 à 2002 / *Presents*, Michael Snow, 1981 / *Pattern Of Life*, Julien Prévieux.

## IMAGES - MOUVEMENTS (S4)

Professeurs d'enseignement artistique :  
Yohann QUÉLAND DE SAINT-PERN  
Mounir ALLAOUI

**Objectifs :** Apprendre à reconnaître des courants et des types de cinéma. Savoir rédiger un document d'analyse filmique. Aborder la notion d'intention de l'image, de rythme. Aborder la dissociation voir/parler. Connaître la valeur des plans et leurs différents caractères. Comprendre la grammaire cinématographique. Connaître les différents formats de produit audiovisuel. Discussions/débats autour de l'oeuvre documentaire en comparaison avec la fiction. Aborder la notion d'intention au montage, la notion de rythme, comment créer une tension entre image et son ?

**Contenu :** Animation d'exposé avec débat, rédaction, visionnage des films, études et comparaisons des films d'un même courant. Analyse en groupe autour d'un des films du cycle "Tribunal" présenté lors des cours. Mise à disposition et lecture des différents documents en groupe : lexique des termes techniques cinématographiques. Analyse et rédaction sur l'ouverture d'un film du cycle.

**Évaluation :** Évaluation au travers d'exercices écrits, oraux ou vidéo. Note individuelle basée sur ces différents rendus ainsi que sur la participation lors du cours. Les absences rentreront en compte lors de toutes évaluations.

### Références :

*Qu'est ce que l'acte de Création*, Gilles Deleuze / *ImageMovement / Image-Temps Le procès*, Kafka / *L'étranger*, Albert Camus *Surveiller et punir*, Michel Foucault.

## INTERMÉDIA

Professeure d'enseignement artistique :  
Esther HOAREAU

**Objectifs :** Par une approche transversale des médiums, mettre en évidence la pertinence du choix des matériaux et développer la capacité à s'approprier les concepts. Favoriser l'autonomie, l'émergence d'une recherche personnelle, et la construction du discours.

**Contenu :** En lien avec des sujets donnés, réflexion, analyses et échanges autour de références emblématiques en intermédia, photographie, installation, performance, cinéma, musique, ainsi que de sujets d'actualités. Élaboration de solutions et d'une méthode de travail individualisée à partir des intentions de l'étudiant.

Finalisation et accrochage. Construction d'un propos adapté.

**Évaluation :** Rendus sous forme d'accrochage. Pertinence des propositions. Qualité des réalisations et du propos.

### Bibliographie :

*I am here*, Hekla Dögg Jonsdottir, éd. Kling&Bang, 2018.

*L'image-temps*, Gilles Deleuze, éd. de Minuit, 1985.

*La Poétique de l'Espace*, Gaston Bachelard, Presses Universitaires de France, 1961.

*L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, Walter Benjamin, éd. Allia, 2017

## MODÈLE VIVANT

Professeur d'enseignement artistique :  
Simon TEROY

**Objectifs :** Étude complète par essence (ligne pure, proportion, perspectives, contrastes etc), le nu est un sujet incontournable dans l'apprentissage du dessin, par sa complexité et sa richesse de courbes et de valeur.

Initiation aux différents types de médium (graphite, fusain, peinture, sculpture...) à travers l'observation anatomique. Il sera question d'aborder les principes de base du dessin ; les méthodes de construction, de mise en forme, les proportions, le contour, la ligne, les questions de volume, et du clair-obscur ainsi que la pratique de la couleur.

**Contenu :** Travail intensif avec un temps d'exécution qui varie selon l'expression du modèle. Nous travaillerons sur chevalet (moyens et grands formats). L'objectif sera d'apprendre à observer et à transcrire ce que l'on voit le plus instinctivement possible.

**Évaluation :** Assiduité, contrôle continu, pratique en atelier, progression.

### **Bibliographie :**

*Dessiner grâce au cerveau droit*, Betty Edwards, Mardaga, 2014.

*Le dessin d'anatomie classique : proportions, mouvement et morphologie dans la représentation artistique du corps humain*, Valerie L. Winslow, Vigot, 2014.

*Morpho : Anatomie artistique*, Michel Lauricella, Eyrolles, 2014.

## PEINTURE

Professeur d'enseignement artistique :  
Christophe DENNEMONT

**Objectifs :** Inciter les étudiants à expérimenter certains enjeux essentiels de la peinture et à construire, questionner et enrichir leur pratique personnelle. Consolider les savoirs-faire techniques. Se mettre en posture de recherche, expérimenter. Approfondir ses connaissances théoriques, développer son sens critique.

**Contenu :** Approfondir la réflexion autour de quelques grands enjeux de la peinture : la matière, la surface, l'espace, le sens... à partir des axes suivants :

- La couleur, un langage / L'espace pictural -  
Peindre sans peinture / Le texte, la lettre, le mot  
Des discussions collectives autour des réalisations des étudiants, accompagnées de références artistiques de tous les champs disciplinaires permettront d'attiser leur curiosité et leur sens critique. Il s'agira de les inciter à questionner leur pratique et à expérimenter de nouvelles pistes.

**Évaluation :** Assiduité, progression, entretiens individuels et de groupe, présentation des productions à l'ensemble de la classe à la fin de chaque sujet. Échanges autour de références artistiques emblématiques.

### **Bibliographie / Références :**

Des références iconographiques et bibliographiques seront proposées au groupe, et également au cas par cas, en fonction des problématiques abordées en atelier.

## PHOTOGRAPHIE

Professeur d'enseignement artistique :  
Thierry FONTAINE

**Objectifs** : Rappel des connaissances acquises : être conscient de sa manière de photographier pour pouvoir mieux l'appréhender et l'utiliser. Capacité à nommer le vocabulaire photographique (mise au point, cadrage, profondeur de champ, etc.). Constituer et présenter une production personnelle : capacité à définir et énoncer un axe de recherche, décider d'un parti-pris visuel au service du projet envisagé. Penser la série photographique comme moyen d'expression, produire une photographie préparée et construite à la différence des démarches fondées sur l'enregistrement immédiat et spontané du réel. Mettre en espace et présenter oralement ces travaux.

**Contenu** : Discussion individuelle et échanges au sein du groupe, mise en commun et suggestions collectives. Réflexion sur le sujet. Articuler intuition et intention. Prise de vue en intégrant intention et forme. Décider quand une photographie est réussie. Faire le choix de la bonne prise de vue parmi tous les clichés réalisés. Déterminer la dimension d'un tirage. Penser et expérimenter un accrochage.

**Évaluation** : Qualité, pertinence des réalisations et du propos tenu. Inventivité du propos tenu. Assiduité et participation active.

### **Bibliographie :**

*La photographie plasticienne, un art paradoxal*, Dominique Baqué, Éd. du regard, 1998 / *La chambre claire : note sur la photographie*, Roland Barthes, Éd. Gallimard, 1980 / *Petite histoire de la photographie*, Walter Benjamin, Éd. Allia, 2019

## PRATIQUE PERFORMATIVE

Professeure d'enseignement artistique :  
Myriam OMAR AWADI

**Objectifs** : Découverte et pratique de la performance dans sa diversité. Les pratiques performatives : Interventions en espace public / L'oeuvre en mouvement / Happening / Performance / Les formes hybrides : performance-danse, performances sonores, installation-performance, lecture performative.

**Contenu** : Laboratoire expérimental où se succèdent le travail du corps, les apports documentaires et la pratique concrète des diverses formes des pratiques contemporaines. Histoire et actualité des pratiques performatives. Expérimentations proposées par l'enseignant. Expérimentations proposées par les étudiants : essais, analyse collectives des projets en cours. Accueil de professionnels selon l'actualité : performeurs, danseurs, musiciens ou comédiens. Un temps, au début de chaque séance, est consacré à l'échauffement et aux exercices physiques préparatoires aux expérimentations (corps, mouvement, voix).

**Évaluation** : Contrôle continu.

### **Bibliographie :**

*La Performance : Du futurisme à nos jours*, RoseLee Goldberg, Thames & Hudson, 2001

The background is a solid teal color. A white line starts from the top right, goes left, then curves down and left, ending at the bottom center. There are two white rectangular shapes: one at the top right and one at the bottom center, both partially cut off by the edges of the frame.

**Diplôme National d'Art**  
**ANNÉE 3**



# MAQUETTE DES ENSEIGNEMENTS

## Année 3 - Semestre 5

	900 h	30 ECTS
<b>UE 1 - Méthodologie, techniques et mises en oeuvre</b>	<b>360<sup>h</sup></b>	<b>12 ECTS</b>
<b>Pratique et expérimentation</b>	<b>180<sup>h</sup></b>	<b>6 ECTS</b>
Design graphique		
Photographie*		
Images - Mouvements*		
Peinture*		
Volume*		
Pratique performative*		
<b>Méthodologie du projet</b>	<b>120<sup>h</sup></b>	<b>4 ECTS</b>
Intermédia		
Dessin forme projet*		
<b>Professionnalisation</b>	<b>60<sup>h</sup></b>	<b>2 ECTS</b>
Ateliers de professionnalisation		
<b>UE 2 - Histoire, théorie des arts et langue étrangère</b>	<b>240<sup>h</sup></b>	<b>8 ECTS</b>
<b>Culture générale liée aux projets et à la recherche personnelle</b>	<b>120<sup>h</sup></b>	<b>4 ECTS</b>
Culture générale / Méthodologie		
Esthétique et théorie des arts		
<b>Culture générale</b>	<b>60<sup>h</sup></b>	<b>2 ECTS</b>
Cycle de conférences		
Histoire de l'art contemporain		
<b>Langue étrangère : Anglais</b>	<b>60<sup>h</sup></b>	<b>2 ECTS</b>
<b>UE 3 - Recherches personnelles plastiques</b>	<b>180<sup>h</sup></b>	<b>6 ECTS</b>
<b>Suivi de projet individuel **</b>	<b>90<sup>h</sup></b>	<b>3 ECTS</b>
Dessin / Photographie / Peinture / Volume / Images - Mouvements / Intermédia / Pratique performative		
<b>Ateliers</b>	<b>60<sup>h</sup></b>	<b>2 ECTS</b>
Workshops		
<b>Suivis collectifs</b>	<b>30<sup>h</sup></b>	<b>1 ECTS</b>
<b>UE 4 - Bilan</b>	<b>120<sup>h</sup></b>	<b>4 ECTS</b>

# MAQUETTE DES ENSEIGNEMENTS

## Année 3 - Semestre 6

	900 h	30 ECTS
<b>UE 1 - Méthodologie, techniques et mises en oeuvre</b>	<b>120<sup>h</sup></b>	<b>4 ECTS</b>
<b>Pratique et expérimentation (tutorat)</b>	<b>90<sup>h</sup></b>	<b>3 ECTS</b>
Design graphique		
Estampe		
Images - Mouvements		
Peinture		
Photographie		
Céramique		
Pratique performative		
Intermédia		
Volume		
<b>Professionalisation</b>	<b>30<sup>h</sup></b>	<b>1 ECTS</b>
Ateliers de professionnalisation		
<b>UE 2 - Histoire, théorie des arts et langue étrangère</b>	<b>150<sup>h</sup></b>	<b>5 ECTS</b>
<b>Culture générale liée aux projets et à la recherche personnelle</b>	<b>90<sup>h</sup></b>	<b>3 ECTS</b>
Culture générale / Méthodologie		
Esthétique et théorie des arts		
<b>Culture générale</b>	<b>30<sup>h</sup></b>	<b>1 ECTS</b>
Cycle de conférences		
Histoire de l'art contemporain		
<b>Langue étrangère : Anglais</b>	<b>30<sup>h</sup></b>	<b>1 ECTS</b>
<b>UE 3 - Recherches personnelles plastiques</b>	<b>120<sup>h</sup></b>	<b>4 ECTS</b>
<b>Suivi de projet individuel (tutorat)</b>	<b>60<sup>h</sup></b>	<b>2 ECTS</b>
Dessin / Photographie / Peinture / Volume / Images - Mouvements / Intermédia / Pratique performative / Design graphique / Estampe		
Histoire de l'art contemporain / Esthétique et théorie des arts		
<b>Ateliers</b>	<b>30<sup>h</sup></b>	<b>1 ECTS</b>
Workshops		
<b>Suivis collectifs</b>	<b>30<sup>h</sup></b>	<b>1 ECTS</b>
<b>UE 4 - Diplôme</b>	<b>450<sup>h</sup></b>	<b>15 ECTS</b>
<b>UE 5 - Stage***</b>	<b>60<sup>h</sup></b>	<b>2 ECTS</b>

\* Choix de deux dominantes au minimum.

\*\* Au moins 6 rendez-vous par semestre sur au moins une des matières proposées en «Suivi de projet individuel» (hors matières dominantes déjà choisies)

\*\*\* 2 semaines de stage minimum

# NOTICES DES ENSEIGNEMENTS

## Année 3

### ANGLAIS

Professeure d'enseignement artistique :  
Laurence CASSIER

**Objectifs** : Connaître les étudiants et leur cursus, leurs projets et affinités artistiques, notamment concernant la mobilité et conforter leur choix.

**Contenu** : Communiquer sur une oeuvre, un artiste, un mouvement artistique, un style pour présenter son projet de mobilité future en exposant le pays et les écoles artistiques s'y trouvant : travaux écrits (diaporama) et oraux (exposés et débats). Cette prise de paroles sera confortée par des QCM linguistiques avec réponses commentées. L'exemple du poète Seamus Heaney lié au domaines artistique sera apporté.

**Évaluation** : Prise de paroles en public lors d'exposés (30%), prise de paroles spontanée et interaction langagière lors de débats portant sur des domaines artistiques variés choisis par les étudiants (20%). Ce travail oral sera accompagné d'un travail final écrit (50%).

#### **Bibliographie :**

*Death of a Naturalist*, Seamus Heaney  
Diverses consultations de sites web et you tube (vidéos de Seamus Heaney récitant ses poèmes).

### CULTURE GÉNÉRALE, MÉTHODOLOGIE

Professeur d'enseignement artistique :  
Cédric MONG-HY

**Objectifs** : Offrir des outils critiques vis-à-vis des notions de « nature » et de « paysage ».

**Contenu** : L'art, « dans son moment politique » et à l'heure de l'éveil de la conscience écologique mondiale, se préoccupe de plus en plus de l'« environnement », de la « nature », du « paysage ». Mais ces mots véhiculent nombre de clichés pseudo-scientifiques et/ou d'un romantisme peu probant, or ils sont traversés d'idéologies diverses qu'il conviendrait d'examiner afin de mieux comprendre ce qu'est un corps qui agit dans son environnement.

Certaines séances du cours seront consacrées à de la méthodologie de la recherche en vue de préparer l'écrit du DNA.

**Évaluation** : Oral et écrit.

#### **Bibliographie :**

*Le jardin en mouvement*, Gilles Clément  
*Marcher avec les dragons*, Tim Ingold  
*Les origines animales de la culture*, Dominique Lestel  
*Le champignon de la fin du monde*, Anna Lowenhaupt Tsing  
*La Méthode – 1. La nature de la nature*, Edgar Morin

## DESIGN GRAPHIQUE

Professeure d'enseignement artistique :  
Noémie BRION

**Objectifs :** Concevoir un projet graphique hors commande. Mettre sa créativité au service d'un projet de groupe de travail. Expérimenter la limite entre plasticien et graphiste.

**Contenu :** Studio de création et de recherche typographique visant à créer de nouveaux «systèmes alphabétiques». Questionner la lisibilité de la lettre en travaillant plastiquement sa forme. Une édition collective regroupant les différents travaux d'étudiants pourra être envisagée.

**Évaluation :** Assiduité, participation, production / expérimentation, et capacité à travailler en équipe.

### Références :

La découverte du travail de différents graphistes de référence sera proposée en atelier en fonction des projets d'étudiants et de leur avancée.

## DESSIN FORME PROJET

Professeure d'enseignement artistique :  
Dalila ALAOUI

**Objectifs :** S'intéresser au dessin pris dans son acception la plus large, entre frottage, collage, couture sur papier, impression et graphisme comme autant de moyens de prolonger leurs projets personnels. Il s'agit de se servir de ce médium pour transcrire des visions intérieures ou étudier les possibilités de la perception du monde.

**Contenu :** L'observation et l'étude participent des premières investigations. Les cours s'appuient sur la connaissance des moyens techniques de l'art jusqu'à sa conceptualisation : outils, gestes, matériaux, découverte des affinités et des possibilités de l'étudiant et de la pertinence de son projet.

**Évaluation :** S'impliquer dans l'atelier à concrétiser dans un ensemble de travaux cohérents, consigner dans un journal de travail les différentes notes et recherches prises durant les séances et produire tout au long de l'année des carnets de couleurs.

### Bibliographie / Références :

Approche aussi variées que possible dans le champ de l'Art : catalogues d'artistes, photos, archives, textes, dessins.

*L'oeil et l'esprit*, Maurice Merleau Ponty, Folio-Essais, 1964.

*Le Visible et l'invisible*, Maurice Merleau Ponty, Gallimard, 1964.

## ESTHÉTIQUE ET THÉORIE DES ARTS

Professeure d'enseignement artistique :  
Leïla QUILLACQ

**Objectifs :** Déployer des interrogations esthétiques et les intégrer dans la manière d'appréhender la création artistique. Analyser, s'approprier et confronter des concepts et des notions théoriques à des œuvres. Construire et consolider une pensée réflexive sur l'art et un discours critique sur sa propre création. Être capable de mobiliser des connaissances théoriques et des concepts, afin de rédiger le mémoire de fin de cycle.

**Contenu :** Approfondissement des concepts esthétiques tels qu'ils apparaissent dans l'histoire des idées sur l'Art et évoluent avec lui. Réflexions sur l'œuvre d'art, la création, l'artiste. Repères fondamentaux (Platon, Aristote, Kant, Nietzsche), études de textes et d'œuvres (contemporaines).

**Évaluation :** Contrôle continu et évaluation finale. Dissertations sur des thèmes abordés en cours. Commentaires d'œuvres ou de textes. Exposés.

### **Bibliographie :**

*Système des Beaux-Arts*, Alain, Gallimard, 1958 / *La société du Spectacle*, Guy Debord, Gallimard, 1992 / *L'origine de l'œuvre d'art*, Heidegger, Gallimard, 1962 / *L'œuvre de l'art, t1 : Immanence et transcendance*, Gérard Genette, Seuil, 1994 / *Être artiste*, Nathalie Heinich, Klincksieck, 1996 / *Lettre à un jeune poète*, Rainer Maria Rilke, Le Seuil / *Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes*, Vasari / *Les enfants de Saturne*, Wittkower, Macula, 2000 / *L'œil et l'esprit*, Maurice Merleau Ponty, Folio-Essais, 1964 / *Le Visible et l'invisible*, Maurice Merleau Ponty, Gallimard, 1964.

## HISTOIRE DE L'ART CONTEMPORAIN (S5)

Professeure d'enseignement artistique :  
Diana MADELEINE

« Dessiner à l'heure du copier-coller »

**Objectifs :** Ce cours vise à examiner la place du dessin dans le paysage de l'art contemporain.  
> Diversifier et renforcer ses connaissances ; comprendre l'articulation entre la théorie et la pratique.

**Contenu :** Le cours propose un état du dessin contemporain en analysant le tournant performatif du dessin, l'hyperréalisme, les pratiques collectives du dessin et les rapports entre dessin et écriture.

**Évaluation :** Evaluation orale et écrite : exposé, projet, dissertation.

### **Bibliographie :**

*Trait Papier : un essai sur le dessin contemporain – Un essai sur le dessin contemporain*, T. Davila, J. Enckell Juliard, F. Jaunin, K. Tissot & F. Magazine, Genève, éditions L'Apage-Atrabile, 2012.  
*Invention et transgression, le dessin au XXe siècle, collection du centre Pompidou, musée national d'art moderne, Cabinet d'art graphique*, Claude Schweisguth (dir.), catalogue d'exposition présenté au musée des Beaux-arts et d'archéologie de Besançon du 27 avril au 27 août 2007, Paris, Editions du Centre Georges Pompidou, 2007.

## HISTOIRE DE L'ART CONTEMPORAIN (S6)

Professeure d'enseignement artistique :  
Diana MADELEINE

### « Être artiste »

**Objectifs :** Comprendre « les mondes de l'art » pour porter un regard critique et situer sa propre pratique.

> Situer sa pratique ; comprendre les enjeux de la théorisation et de la professionnalisation.

**Contenu :** Ils'agira de décrypter le fonctionnement du monde de l'art contemporain à travers des parcours d'artistes. Nous aborderons la question du statut de l'artiste, les fonctions du discours et de l'exposition et nous examinerons l'art dans sa relation à la mondialisation.

**Évaluation :** Évaluation orale et écrite : participation, QCM, dissertation.

### Bibliographie :

*Le guide de l'artiste, Tout savoir pour émerger dans l'art*, Frédéric Brière, Paris, Archibooks, 2015.

*Les mondes de l'art*, Howard S. Becker, Paris, Flammarion, coll. Champs Arts, 2006.

*Qu'est-ce qu'un artiste ?* Dominique Chateau, Rennes, PUF, 2008.

*L'art : une histoire d'exposition*, Jérôme Glicenstein, Paris, PUF, 2009.

*L'artiste, L'institution et le marché*, Raymonde Moulin, Paris, Flammarion, 1992.

## IMAGES-MOUVEMENTS

Professeurs d'enseignement artistique :  
Yohann QUÉLAND DE SAINT-PERN  
Mounir ALLAOUI

**Objectifs :** Mettre en place sa recherche personnelle. Suivi des projets vidéo, installations et multimédia de l'étudiant. Apprendre à présenter son travail vidéo, installations à l'oral, mise en situation de diffusion. La vidéo comme document / La vidéo comme outil. Image mouvement / image temps. Le Contemplatif comme science de la Nuance.

**Contenu :** L'exposition : de l'atelier à la mise au regard d'un public. L'exposition : comme format de l'oeuvre. Art et politique : Duchamps / Guy Debord / Francis Alÿ. Connaître les modalités de mise en place d'un travail de recherche. Savoir choisir les outils adéquats de recherche pour développer son projet personnel.

**Évaluation :** Évaluation au travers d'exercices écrits, oraux ou vidéo. Note individuelle basée sur ces différents rendus ainsi que sur la participation lors du cours. Les absences rentreront en compte lors de toutes évaluations.

### Bibliographie / Références :

*Qu'est ce que l'acte de création ?* Gilles Deleuze  
*L'abécédaire* de G. Deleuze

*Parc Central* (DVD), Dominique Gonzales-Foerster

*Notes et documents sur le saisissement*, Nicolas Lévesque et Stéphane Pichard

*Intempestif, Indépendant, Fragile*, M. Duras

## INTERMÉDIA

Professeure d'enseignement artistique :  
Esther HOAREAU

**Objectifs :** Fabrication d'une ou plusieurs séries dans le cadre du projet personnel de l'étudiant. Développer l'autonomie et la capacité à faire des choix pertinents jusqu'à la mise en forme. Construction d'un discours adapté.

**Contenu :** Petit historique et présentation de différentes démarches et approches de la photographie à travers des artistes emblématiques de l'art contemporain et des pratiques transversales du médium. Elaboration d'une méthode de travail à partir des intentions de l'étudiant. Analyse et mise en évidence des problématiques conceptuelles et factuelles du projet artistique. Finalisation des projets.

**Évaluation :** Rendus sous forme d'accrochage. Pertinence des propositions. Qualité des réalisations et du propos.

### **Bibliographie :**

*Éblouissement*, Ed. du jeu de Paume, 2004.

*La photographie plasticienne, un art paradoxal et La photographie plasticienne, l'extrême contemporain*, Dominique Baqué, Éd. du regard, 1998 et 2004

*La chambre claire : Note sur la photographie*, Roland Barthes, Éd. Gallimard, 1980

*L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, Walter Benjamin, Éd. Allia, 2017

## PEINTURE

Professeur d'enseignement artistique :  
Christophe DENNEMONT

**Objectifs :** Approfondir les connaissances acquises en 1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> année. Interroger des problématiques liées au dessin et à la peinture pour enrichir le projet personnel et affiner sa démarche artistique. Acquérir une méthode de travail, comprendre les enjeux d'une recherche plastique. Accompagner la pratique personnelle et la confronter au regard critique.

**Contenu :** Dans une approche personnalisée, les pistes de réflexion proposées permettront à chacun d'interroger sa pratique et d'expérimenter de nouvelles voies. Des axes volontairement larges et transversaux permettront de soulever les enjeux et fondamentaux (y compris dans leur négation) d'une pratique graphique et/ou picturale : le sujet, le motif / les spécificités du médium, la couleur, la composition / l'organisation / le dispositif plastique, la facture / questionnement autour de la façon, le sens / l'intention.

**Évaluation :** Assiduité, progression, entretiens individuels et de groupe, présentation des productions à l'ensemble du groupe à chaque séance.

### **Bibliographie / Références :**

Des références iconographiques et bibliographiques seront proposées aux étudiants en fonction de leurs recherches individuelles.

## PHOTOGRAPHIE

Professeur d'enseignement artistique :  
Thierry FONTAINE

**Objectifs :** Accompagner les étudiants vers une autonomie dans leur recherche. Constituer et présenter une ou plusieurs séries personnelles. Capacité à utiliser un vocabulaire adapté, pertinent et référencé pour soutenir leurs intentions artistiques en vue du DNA.

**Contenu :** Discussion individuelle et échanges au sein du groupe, mise en commun des opinions et suggestions collectives. Capacité de l'étudiant à confronter son propre travail à des démarches contemporaines. Valorisation des travaux dans le cadre de la restitution du travail de l'année sous la forme d'un accrochage.

**Évaluation :** Qualité et pertinence des réalisations et du propos tenu. Assiduité et participation active. Capacité à développer un projet.

### Bibliographie :

*La photographie plasticienne, un art paradoxal*, Dominique Baqué, Éd. du regard, 1998 / *La photographie plasticienne, l'extrême contemporain*, Dominique Baqué, Éd. du regard, 2004 / *Petite histoire de la photographie*, Walter Benjamin, Éd. Allia, 2019 / *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité*, Walter Benjamin, Éd. Allia, 2017 / *Essayer voir*, Didi-Huberman, Éd. Minuit, 2014 / *L'Image survivante*, Georges Didi-Huberman, Éd. Minuit, 2002 / *Quand les images prennent position*, Georges Didi-Huberman Éd. Minuit, 2009 / *Jell Wall, Essais et Entretiens*, Jean-François Chevrier, Éd. ensba, 1984-2001

## PRATIQUE PERFORMATIVE

Professeure d'enseignement artistique :  
Myriam OMAR AWADI

**Objectifs :** « *Oh mon corps, fait de moi un être qui toujours interroge* »\*. Comme dans tout laboratoire, il s'agira de faire avant tout des expériences, quitte à échouer tout à fait. Il sera nécessaire d'arriver avec des questions, des cas d'études, des tentatives, des énoncés, des scénarios, des partitions, des ambitions mêmes démesurées.

**Contenu :** Ce sera comme un jeu, le jeu étant votre recherche. Il s'agira d'en inventer les règles, mais aussi d'en trouver le but et d'en définir les enjeux, de résoudre les énigmes, chercher la juste forme... (qui ne sera pas nécessairement la plus séduisante ou la plus spectaculaire). Nous tenterons de redistribuer les rôles, maîtres/élèves, nous chercherons chaque fois les limites, passerons des frontières, nous réfléchirons beaucoup sans rien faire et nous ferons beaucoup sans réfléchir. Nous prendrons la parole, nous serons à l'écoute, nous ferons ce que nous avons à faire. Nous analyserons les résultats de toutes ces expériences et puis nous nous exposerons...

**Évaluation :** Participation active au laboratoire et aux débats. Restitution écrite et plastique des expériences. Auto-évaluation.

### Bibliographie :

\**Peau noire, masque blanc*, Frantz Fanon, éditions Gallimard  
*Histoires de théâtre dansé*, Pina Bausch, L'Arche Editeur, Paris, France, 1987



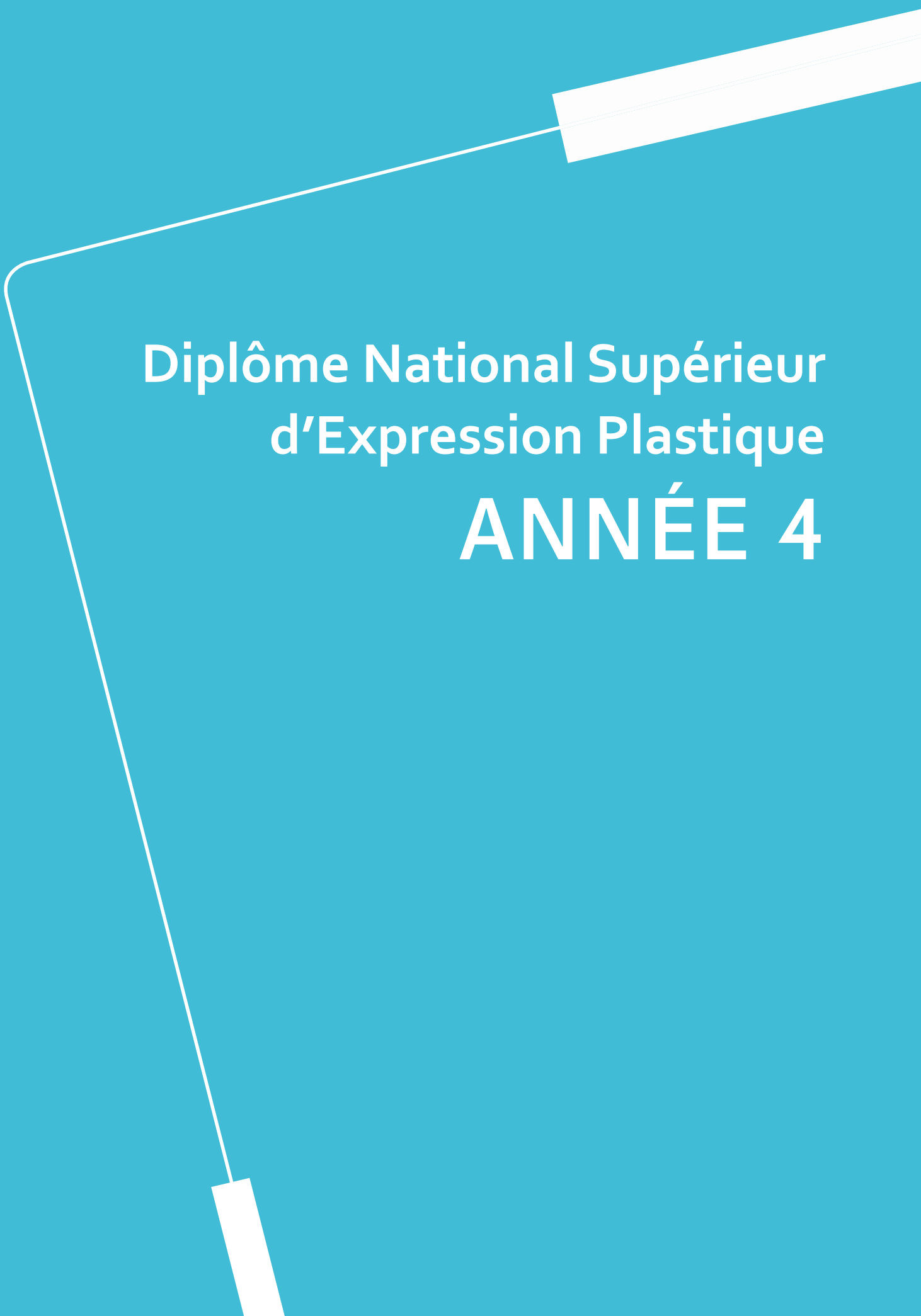
## VOLUME

Professeur d'enseignement artistique :  
Thierry RIVIÈRE

**Objectifs** : Accompagnement des étudiants de troisième année dans une recherche personnelle ayant pour dominante le volume.

**Contenu** : Approfondir les fondamentaux et fournir les ingrédients permettant de saisir la riche signification de la sculpture.

**Évaluation** : Des suivis réguliers afin d'accompagner l'étudiant dans la réalisation d'un corpus d'oeuvre en vue du DNA.



**Diplôme National Supérieur  
d'Expression Plastique  
ANNÉE 4**

# MAQUETTE DES ENSEIGNEMENTS

## Année 4 - Semestre 7

	900 h	30 ECTS
<b>UE 1 - Projet plastique, prospective, méthodologie, production</b>	<b>600<sup>h</sup></b>	<b>20 ECTS</b>
<b>Atelier de recherche et de création</b>	<b>180<sup>h</sup></b>	<b>6 ECTS</b>
ARC - ERRE		
ARC - Thriller et paysage		
<b>Production et présentation du projet</b>	<b>240<sup>h</sup></b>	<b>8 ECTS</b>
Bilan fin de semestre		
Quand lire c'est faire		
Suivi collectif		
Suivi individuel		
<b>Professionnalisation</b>	<b>180<sup>h</sup></b>	<b>6 ECTS</b>
Ateliers de professionnalisation		
Pratique curatoriale- Projet CAUE		
Workshop		
<b>UE 2 - Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts</b>	<b>270<sup>h</sup></b>	<b>9 ECTS</b>
<b>Culture générale liée aux projets et à la recherche personnelle</b>	<b>120<sup>h</sup></b>	<b>4 ECTS</b>
Culture générale		
Méthodologie - suivi du mémoire		
Séminaire APILAB		
Séminaire de recherche paysage		
<b>Culture générale</b>	<b>150<sup>h</sup></b>	<b>5 ECTS</b>
Cycle de conférences		
Actualité de l'art, art et paysage		
<b>UE 3 - Langue étrangère</b>	<b>30<sup>h</sup></b>	<b>1 ECTS</b>
Atelier de pratique plastique en anglais		

# MAQUETTE DES ENSEIGNEMENTS

## Année 4 - Semestre 8

	900 h	30 ECTS
<b>UE 1 - Projet plastique, prospective, méthodologie, production</b>	<b>600<sup>h</sup></b>	<b>20 ECTS</b>
<b>Atelier de recherche et de création</b>	<b>180<sup>h</sup></b>	<b>6 ECTS</b>
ARC - ERRE		
ARC - Thriller et paysage		
<b>Production et présentation du projet</b>	<b>240<sup>h</sup></b>	<b>8 ECTS</b>
Bilan fin de semestre		
Quand lire c'est faire		
Suivi collectif		
Suivi individuel		
<b>Professionnalisation</b>	<b>180<sup>h</sup></b>	<b>6 ECTS</b>
Ateliers de professionnalisation		
Pratique curatoriale- Projet CAUE		
Workshop		
<b>UE 2 - Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts</b>	<b>270<sup>h</sup></b>	<b>9 ECTS</b>
<b>Culture générale liée aux projets et à la recherche personnelle</b>	<b>120<sup>h</sup></b>	<b>4 ECTS</b>
Culture générale		
Méthodologie - suivi du mémoire		
Séminaire APILAB		
Séminaire de recherche paysage		
<b>Culture générale</b>	<b>150<sup>h</sup></b>	<b>5 ECTS</b>
Cycle de conférences		
Littérature, art et paysage dans l'Océan Indien		
<b>UE 3 - Langue étrangère</b>	<b>30<sup>h</sup></b>	<b>1 ECTS</b>
Atelier de pratique plastique en anglais		

# NOTICES DES ENSEIGNEMENTS

## Année 4

### ACTUALITÉ DE L'ART, ART ET PAYSAGE

Professeur d'enseignement artistique :  
Yves-Michel BERNARD

**Objectifs** : Commentaires analytiques d'œuvres et d'artistes présentant de nouvelles tendances de l'art actuel afin de nourrir le discours critique des étudiants et d'apporter à leurs connaissances des réflexions permettant de questionner leurs recherches plastiques.

**Contenu** : MAXXI Rome *African metropolis* - commissaire Simon Njami. Un aperçu de la scène artistique et culturelle du continent africain présentant les travaux de 34 artistes qui réfléchissent aux grandes transformations sociales et culturelles en cours / KW Institute for Contemporary Art Biennial, Berlin, *We don't need another hero* - commissaire Gabi Ngcobo (enseigne à la Wits School of Arts de l'Université de Witwatersrand en Afrique du Sud). Au delà de la question de l'art post-colonial, les créations de 40 artistes reflètent l'époque dans laquelle nous vivons tout en remettant en cause les constructions de l'histoire.

**Évaluation** : Exposé de présentation de l'un des artistes de *African metropolis* ou de *We don't need another hero*.

#### **Bibliographie** :

Catalogues des deux expositions.

### ARC - PAROLES PAROLES, GESTES ET TERRITOIRES

Professeurs d'enseignement artistique :  
Myriam OMAR AWADI / Mounir ALLAOUI  
Yohann QUÉLAND DE SAINT-PERN

**Objectifs** : Cet atelier est un espace de production, où l'étudiant pourra déployer son projet, et le consolider par des mises en situation et le développement de son discours.

**Contenu** : PAROLES PAROLES I Il faudrait entendre derrière les mots de cet intitulé « parole parole », l'air du célèbre duo chanté. Lui dit que « c'est étrange, qu'il ne sait pas ce qui lui arrive ce soir, qu'il l'a regardé comme pour la première fois, et qu'elle est comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. » Il dira d'autres mots encore, ceux qu'elle qualifiera de mots tactiques, de mots magiques, faciles, fragiles...parole parole parole... On connaît la chanson. La parole c'est cette faculté propre à l'être humain, qui, par l'utilisation du langage articulé, lui permet de communiquer avec ses congénères et d'exprimer sa pensée. Et si l'on se réfère à la définition de Joris Lacoste qui détermine le théâtre comme « tout dispositif qui met en présence quelqu'un qui agit (parle) avec quelqu'un qui regarde (écoute) », on peut également considérer la dimension performative de celle-ci. La parole : un dispositif théâtral originel, une discipline dont le langage serait la matière première et qu'il s'agirait ici d'exploiter en tant que matière plastique à part entière. Il sera alors question dans cet atelier, de « travailler » cette forme spectaculaire, d'interroger les diverses formes orales, d'en saisir les contours et les limites, et de tenter de révéler leur potentiel créateur de mondes et de pensées.

**Évaluation** : Pertinence des propositions. Qualité des réalisations et du propos.

## ARC - THRILLER ET PAYSAGE

Professeurs d'enseignement artistique :  
Esther HOAREAU / Cédric MONG-HY

**Objectifs** : Cet atelier est un espace de production, où l'étudiant pourra déployer son projet, et le consolider par des mises en situation et le développement de son discours.

**Contenu** : Une approche du cinéma par le rythme et la photographie en parallèle d'une approche du mythe et du paysage à La Réunion. L'étude du suspense comme procédé cinématographique pour comprendre les enjeux du rythme au cinéma, ainsi que les liens au champ des arts visuels. Nous voyagerons dans le cinéma d'auteurs contemporains en nous focalisant sur leur manipulation du temps et en nous imprégnant des esthétiques particulières. Nous déferons le récit, en visitant le conte de fée. Le paysage comme entité nous emmènera au suspense dans le documentaire, puis aux « crimes en pays créoles ». Nous aborderons également la question du crime, et du crime dans l'art. La forêt clôturera les échanges, avec balade et rencontres scientifiques.

**Évaluation** : Pertinence des propositions. Qualité des réalisations et du propos.

### Bibliographie :

*Le cinéma de Michelangelo Antonioni*, A. Bonfant, Éd. Images Modernes, 2003 / *Contes de Grimm*, Grimm, Éd. d'ANTAN, 1982 / *Hitchcock-Truffaut*, Gallimard, 1993 / *Images à charges*, Éd. le BAL, 2015 / *Le crime en pays créoles*, Dr A. Corre, 1889.

## ATELIER DE PRATIQUE PLASTIQUE EN ANGLAIS

Professeure d'enseignement artistique :  
Sasha NINE

**Objectifs** : Vaincre ses inhibitions au niveau de l'usage d'une langue étrangère. Travailler sa justesse grammaticale. Savoir exprimer ses opinions et intérêts artistiques. Développer une sensibilité et un regard critique sur les acteurs de la scène artistique anglophone, que ce soit des artistes, des curateurs ou des institutions et biennales.

**Contenu** : Proposition d'une thématique à mener jusqu'à une réalisation plastique, qu'il faudra défendre Anglais. On se familiarisera avec les institutions et les artistes anglophones, à travers un échange nuancé et informé sur les sujets de société qu'ils abordent et les questionnements artistiques qu'ils posent. On regardera le travail d'artistes émergents ou fraîchement diplômés des grandes écoles d'art européennes et américaines aujourd'hui, ou d'artistes internationaux établis.

**Évaluation** : Qualité de la production plastique, assiduité, justesse lexicale et grammaticale, et surtout, progression personnelle.

### Bibliographie :

*Max and Iris Stern International symposium, Sans blague, no joke, the matter of humour in contemporary art*, Musée d'Art contemporain de Montréal, Palais de Tokyo, Canular / *L'art en rit / Ricochets*, cycle de Jean Hubert Martin.

## CULTURE GÉNÉRALE

Professeur d'enseignement artistique :  
Cédric MONG-HY

**Objectifs** : Activer un complexe de réflexions tant contextuelles et situationnelles que globales et systémiques sur la notion de piraterie.

**Contenu** : Si les pirates arpentaient autrefois les océans, l'essentiel des pirates contemporains ont les pieds sur terre d'une façon telle qu'ils connaissent une recrudescence sans précédent, ne serait-ce que dans l'imaginaire de la pop culture. C'est pourquoi on s'attachera à circonscrire la piraterie par son histoire et son actualité protéiforme, à examiner sa nature et à mesurer ses effets dans le champ contemporain de l'art et du politique.

**Évaluation** : Oral et écrit.

### Bibliographie :

*Le dispositif*, Giorgio Agamben  
*La piraterie dans l'âme*, Jean-Paul Curnier  
*Histoire générale des plus fameux pirates*, Daniel Defoe  
*Hackers*, Amaëlle Guitton  
*L'âge du faire*, Michel Lallement

## LITTÉRATURE, ART ET PAYSAGE DE L'OcéAN INDIEN

Professeur d'enseignement artistique :  
Nicolas GÉRODOU

**Objectifs** : Entre théories et pratiques artistiques du paysage, fonder des outils d'analyse endogènes et créatifs pour construire un travail artistique contemporain. Exploiter les singularités de l'espace indianocéanique et son historicité dans les pratiques plastiques et littéraires passées et présentes. Déconstruire les réductionnismes exotiques pour s'ouvrir aux perspectives postcoloniales de la modernité culturelle.

**Contenu** : Analyse de productions plastiques et littéraires des îles de l'océan Indien fondées sur le discours du lieu. Production de concepts opératoires susceptibles de créer une dialectique entre écriture critique et création plastique. Mise en œuvre d'un dialogue entre création littéraire et imaginaire du paysage. Interventions d'artistes contemporains autour de la matrice géopoétique de Jules Hermann.

**Évaluation** : Production individuelle d'une vision paysagère associant discours critique, production plastique et création littéraire. Mise en réseau dans une exposition en interne et par la revue de l'ESAR.

### Bibliographie :

*Les Révélations du Grand Océan*, Jules Hermann / *et al.*, *Paysages d'énigmes*, Carpanin Marimoutou, Igor Babou, Joëlle Le Marec / *Piton la nuit*, Boris Galameya / *L'Art du paysage à La Réunion*, Yves-Michel Bernard / *Littératures de l'océan Indien*, Camille De Rauville / *Petrusmok*, Malcolm De Chazal / *Voyage à Rodrigues*, J.-M. G. Le Clézio / *Œuvres complètes*, J.-J. Rabearivelo / ...

## MÉTHODOLOGIE

Professeur d'enseignement artistique :  
Cédric MONG-HY

**Objectifs** : Amener chaque étudiant à développer une méthode de recherche adaptée à son projet personnel.

**Contenu** : Première étape (cinq séances en début d'année) : livraison des règles formelles du mémoire. Epistémologie de la recherche en école d'art. Analyse critique de mémoires déjà existants. Considérations théoriques sur la méthode, l'anti-méthode et l'a-méthode. Seconde étape : suivi de mémoire individuel.

**Évaluation** : Notation sur premiers pas de la mise en place du mémoire de DNSEP.

### Bibliographie :

*Entretien avec Michel Archimbaud*, Francis Bacon  
*Journal*, Eugène Delacroix  
*Introduction à la pensée complexe*, Edgar Morin  
*Lettres à un jeune poète*, Rainer Maria Rilke  
*Le macroscopie – Vers une vision globale*, Joël de Rosnay

## QUAND LIRE C'EST FAIRE

Professeures d'enseignement artistique :  
Diana MADELEINE / Myriam OMAR AWADI

**Objectifs** : Envisager la lecture comme une pratique créatrice fondamentale au développement d'imaginaires, à l'analyse et aux perceptions complexes du monde. Expérimenter un atelier de lecture en partage en consacrant régulièrement des temps à la lecture collective à partir d'une bibliographie augmentée au fur et à mesure des propositions d'étudiant.e.s. Entendre et assimiler le pouvoir formidable de la littérature (tous genres confondus).

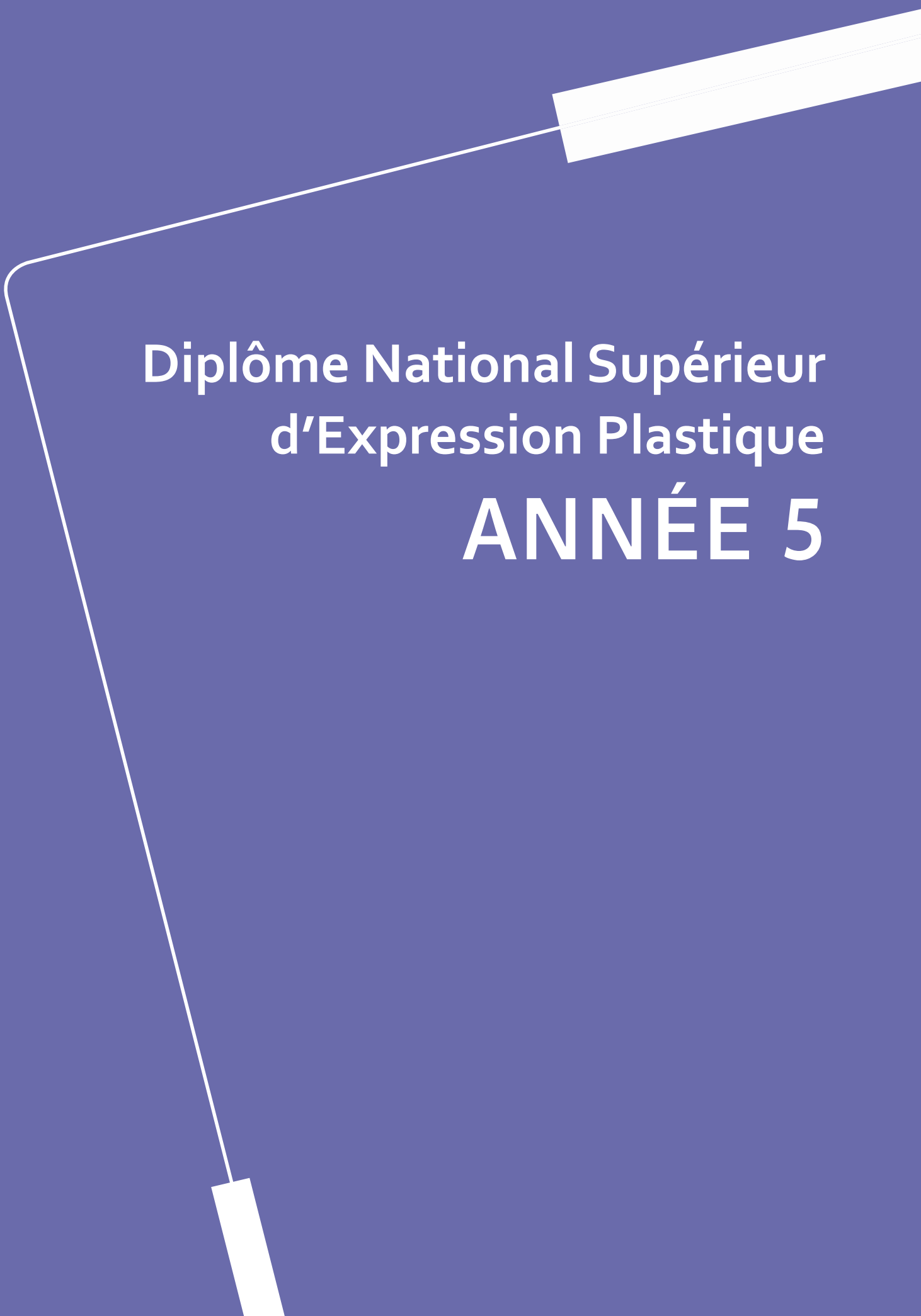
**Contenu** : *Quand dire c'est faire*, de John Langshaw Austin, développe une théorie des actes du langage en affirmant sa dimension performative. Certains énoncés sont eux-mêmes l'acte qu'ils désignent (« je vous déclare mari et femme »). Ils ne décrivent pas une réalité existante, mais créent la réalité qu'ils décrivent. De la même manière, nous nous intéresserons aux actes de la lecture et à sa dimension performative. Qu'est-ce que la lecture fait être? Quelle réalité crée-t-elle? Quelles conditions d'écoute propose-t-on selon la matière du texte? Dans quels espaces, quelles acoustiques? Lire pour soi, lire pour un autre, pour un auditoire, lire ensemble,... Qu'est-ce que ces différentes pratiques de lectures créent en nous et en dehors de nous ?

**Évaluation** : Contrôle continu. Restitution en fin de semestre.

### Bibliographie :

*Quand dire c'est faire*, John Langshaw Austin / *Le plaisir du texte*, Roland Barthes / *Le bruissement de la langue*, Roland Barthes / *Sur la lecture*, Marcel Proust / *L'art de la lecture*, David Trigg.



A white graphic element consisting of a thin line that starts from the top right, goes left, then curves down to the bottom left, and finally goes up to the bottom center. Two white rectangular bars are attached to the line: one at the top right end and one at the bottom center end.

**Diplôme National Supérieur  
d'Expression Plastique  
ANNÉE 5**

# MAQUETTE DES ENSEIGNEMENTS

## Année 5 - Semestre 9

	<b>900 h</b>	<b>30 ECTS</b>
<b>UE 1 - Méthodologie de la recherche</b>	<b>600<sup>h</sup></b>	<b>20 ECTS</b>
<b>Culture générale liée aux projets et à la recherche personnelle</b>	<b>360<sup>h</sup></b>	<b>12 ECTS</b>
Culture générale		
Méthodologie - suivi de mémoire		
Séminaire APILAB		
Séminaire de recherche et paysage		
<b>Culture générale</b>	<b>120<sup>h</sup></b>	<b>4 ECTS</b>
Cycles de conférences		
Actualité de l'art - Art et paysage		
<b>Professionnalisation</b>	<b>120<sup>h</sup></b>	<b>4 ECTS</b>
Ateliers de professionnalisation		
Workshop		
<b>UE 2 - Mise en forme du projet personnel</b>	<b>300<sup>h</sup></b>	<b>10 ECTS</b>
<b>Atelier de recherche et de création</b>	<b>180<sup>h</sup></b>	<b>6 ECTS</b>
ARC - ERRE		
ARC - Thriller et paysage		
<b>Production et présentation du projet</b>	<b>120<sup>h</sup></b>	<b>4 ECTS</b>
Bilan fin de semestre		
Quand lire c'est faire		
Suivi collectif		
Suivi individuel		
<b>SEMESTRE 10</b>		<b>30 ECTS</b>
<b>UE 2 - Épreuves du diplôme</b>		<b>30 ECTS</b>

# NOTICES DES ENSEIGNEMENTS

## Année 5

### ACTUALITÉ DE L'ART, ART ET PAYSAGE

Professeur d'enseignement artistique :  
Yves-Michel BERNARD

**Objectifs** : Commentaires analytiques d'oeuvres et d'artistes présentant de nouvelles tendances de l'art actuel afin de nourrir le discours critique des étudiants et d'apporter à leurs connaissances des réflexions permettant de questionner leurs recherches plastiques.

**Contenu** : MAXXI Rome *African metropolis* - commissaire Simon Njami. Un aperçu de la scène artistique et culturelle du continent africain présentant les travaux de 34 artistes qui réfléchissent aux grandes transformations sociales et culturelles en cours / KW Institute for Contemporary Art Biennial, Berlin, *We don't need another hero* - commissaire Gabi Ngcobo (enseigne à la Wits School of Arts de l'Université de Witwatersrand en Afrique du Sud). Au delà de la question de l'art post-colonial, les créations de 40 artistes reflètent l'époque dans laquelle nous vivons tout en remettant en cause les constructions de l'histoire.

**Évaluation** : Exposé de présentation de l'un des artistes de *African metropolis* ou de *We don't need another hero*.

#### **Bibliographie** :

Catalogues des deux expositions.

### ARC - PAROLES PAROLES, GESTES ET TERRITOIRES

Professeurs d'enseignement artistique :  
Myriam OMAR AWADI / Mounir ALLAOUI  
Yohann QUÉLAND DE SAINT-PERN

**Objectifs** : Cet atelier est un espace de production, où l'étudiant pourra déployer son projet, et le consolider par des mises en situation et le développement de son discours.

**Contenu** : PAROLES PAROLES I Il faudrait entendre derrière les mots de cet intitulé « parole parole », l'air du célèbre duo chanté. Lui dit que « c'est étrange, qu'il ne sait pas ce qui lui arrive ce soir, qu'il l'a regardé comme pour la première fois, et qu'elle est comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. » Il dira d'autres mots encore, ceux qu'elle qualifiera de mots tactiques, de mots magiques, faciles, fragiles...parole parole parole... On connaît la chanson. La parole c'est cette faculté propre à l'être humain, qui, par l'utilisation du langage articulé, lui permet de communiquer avec ses congénères et d'exprimer sa pensée. Et si l'on se réfère à la définition de Joris Lacoste qui détermine le théâtre comme « tout dispositif qui met en présence quelqu'un qui agit (parle) avec quelqu'un qui regarde (écoute) », on peut également considérer la dimension performative de celle-ci. La parole : un dispositif théâtral originel, une discipline dont le langage serait la matière première et qu'il s'agirait ici d'exploiter en tant que matière plastique à part entière. Il sera alors question dans cet atelier, de « travailler » cette forme spectaculaire, d'interroger les diverses formes orales, d'en saisir les contours et les limites, et de tenter de révéler leur potentiel créateur de mondes et de pensées.

**Évaluation** : Pertinence des propositions. Qualité des réalisations et du propos.

## ARC - THRILLER ET PAYSAGE

Professeurs d'enseignement artistique :  
Esther HOAREAU / Cédric MONG-HY

**Objectifs** : Cet atelier est un espace de production, où l'étudiant pourra déployer son projet, et le consolider par des mises en situation et le développement de son discours.

**Contenu** : Une approche du cinéma par le rythme et la photographie en parallèle d'une approche du mythe et du paysage à La Réunion. L'étude du suspense comme procédé cinématographique pour comprendre les enjeux du rythme au cinéma, ainsi que les liens au champ des arts visuels. Nous voyagerons dans le cinéma d'auteurs contemporains en nous focalisant sur leur manipulation du temps et en nous imprégnant des esthétiques particulières. Nous déferons le récit, en visitant le conte de fée. Le paysage comme entité nous emmènera au suspense dans le documentaire, puis aux « crimes en pays créoles ». Nous aborderons également la question du crime, et du crime dans l'art. La forêt clôturera les échanges, avec balade et rencontres scientifiques.

**Évaluation** : Pertinence des propositions. Qualité des réalisations et du propos.

### **Bibliographie :**

*Le cinéma de Michelangelo Antonioni*, A. Bonfant, Éd. Images Modernes, 2003 / *Contes de Grimm*, Grimm, Éd. d'ANTAN, 1982 / *Hitchcock-Truffaut*, Gallimard, 1993 / *Images à charges*, Éd. le BAL, 2015 / *Le crime en pays créoles*, Dr A. Corre, 1889.

## CULTURE GÉNÉRALE

Professeur d'enseignement artistique :  
Cédric MONG-HY

**Objectifs** : Activer un complexe de réflexions tant contextuelles et situationnelles que globales et systémiques sur la notion de piraterie.

**Contenu** : Si les pirates arpentaient autrefois les océans, l'essentiel des pirates contemporains ont les pieds sur terre d'une façon telle qu'ils connaissent une recrudescence sans précédent, ne serait-ce que dans l'imaginaire de la pop culture. C'est pourquoi on s'attachera à circonscrire la piraterie par son histoire et son actualité protéiforme, à examiner sa nature et à mesurer ses effets dans le champ contemporain de l'art et du politique.

**Évaluation** : Oral et écrit.

### **Bibliographie :**

*Le dispositif*, Giorgio Agamben  
*La piraterie dans l'âme*, Jean-Paul Curnier  
*Histoire générale des plus fameux pirates*, Daniel Defoe  
*Hackers*, Amaëlle Guitton  
*L'âge du faire*, Michel Lallement

## LITTÉRATURE, ART ET PAYSAGE DE L'OCÉAN INDIEN

Professeur d'enseignement artistique :  
Nicolas GÉRODOU

**Objectifs** : Entre théories et pratiques artistiques du paysage, fonder des outils d'analyse endogènes et créatifs pour construire un travail artistique contemporain. Exploiter les singularités de l'espace indianocéanique et son historicité dans les pratiques plastiques et littéraires passées et présentes. Déconstruire les réductionnismes exotiques pour s'ouvrir aux perspectives postcoloniales de la modernité culturelle.

**Contenu** : Analyse de productions plastiques et littéraires des îles de l'océan Indien fondées sur le discours du lieu. Production de concepts opératoires susceptibles de créer une dialectique entre écriture critique et création plastique. Mise en œuvre d'un dialogue entre création littéraire et imaginaire du paysage. Interventions d'artistes contemporains autour de la matrice géopoétique de Jules Hermann.

**Évaluation** : Production individuelle d'une vision paysagère associant discours critique, production plastique et création littéraire. Mise en réseau dans une exposition en interne et par la revue de l'ESAR.

### **Bibliographie :**

*Les Révélations du Grand Océan*, Jules Hermann / *et al.*, *Paysages d'énigmes*, Carpanin Marimoutou, Igor Babou, Joëlle Le Marec / *Piton la nuit*, Boris Galameya / *L'Art du paysage à La Réunion*, Yves-Michel Bernard / *Littératures de l'océan Indien*, Camille De Rauville / *Petrusmok*, Malcolm De Chazal / *Voyage à Rodrigues*, J.-M. G. Le Clézio / *Œuvres complètes*, J.-J. Rabearivelo / ...

## MÉTHODOLOGIE

Professeur d'enseignement artistique :  
Cédric MONG-HY

**Objectifs** : Amener chaque étudiant à développer une méthode de recherche adaptée à son projet personnel.

**Contenu** : Première étape (cinq séances en début d'année) : livraison des règles formelles du mémoire. Epistémologie de la recherche en école d'art. Analyse critique de mémoires déjà existants. Considérations théoriques sur la méthode, l'anti-méthode et l'a-méthode. Seconde étape : suivi de mémoire individuel.

**Évaluation** : Notation sur premiers pas de la mise en place du mémoire de DNSEP.

### **Bibliographie :**

*Entretien avec Michel Archimbaud*, Francis Bacon  
*Journal*, Eugène Delacroix  
*Introduction à la pensée complexe*, Edgar Morin  
*Lettres à un jeune poète*, Rainer Maria Rilke  
*Le macroscopie – Vers une vision globale*, Joël de Rosnay.

## QUAND LIRE C'EST FAIRE

Professeures d'enseignement artistique :  
Diana MADELEINE / Myriam OMAR AWADI

**Objectifs** : Envisager la lecture comme une pratique créatrice fondamentale au développement d'imaginaires, à l'analyse et aux perceptions complexes du monde. Expérimenter un atelier de lecture en partage en consacrant régulièrement des temps à la lecture collective à partir d'une bibliographie augmentée au fur et à mesure des propositions d'étudiant.e.s. Entrevoir et assimiler le pouvoir formidable de la littérature (tous genres confondus).

**Contenu** : *Quand dire c'est faire*, de John Langshaw Austin, développe une théorie des actes du langage en affirmant sa dimension performative. Certains énoncés sont eux-mêmes l'acte qu'ils désignent (« je vous déclare mari et femme »). Ils ne décrivent pas une réalité existante, mais créent la réalité qu'ils décrivent. De la même manière, nous nous intéresserons aux actes de la lecture et à sa dimension performative. Qu'est-ce que la lecture fait être? Quelle réalité crée-t-elle? Quelles conditions d'écoute propose-t-on selon la matière du texte? Dans quels espaces, quelles acoustiques? Lire pour soi, lire pour un autre, pour un auditoire, lire ensemble,... Qu'est-ce que ces différentes pratiques de lectures créent en nous et en dehors de nous?

**Évaluation** : Contrôle continu. Restitution en fin de semestre.

### **Bibliographie** :

*Quand dire c'est faire*, John Langshaw Austin / *Le plaisir du texte*, Roland Barthes / *Le bruissement de la langue*, Roland Barthes / *Sur la lecture*, Marcel Proust / *L'art de la lecture*, David Trigg.



# PROGRAMME DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

**PAGES 56 À 68 >**

Conférences

p. 56

Séminaires

p. 59

Workshops

p. 63

Ateliers de professionnalisation

p. 66



Programme  
**CONFÉRENCES**



# CONFÉRENCES



## CYCLE ARTOTHÈQUE // PATRIMOINE - CRÉATION « Les artistes ont la parole »

Les artistes de la collection parlent de leur actualité, de leur parcours, de leur pratique à partir de leurs œuvres acquises par l'Artothèque.

À travers ce cycle de conférences, l'Artothèque et l'ESA Réunion souhaitent donner plus de visibilité à l'art contemporain à La Réunion. Le projet prend appui sur des œuvres issues de la collection de l'Artothèque et vise à favoriser les rencontres et les échanges entre les artistes, les étudiants, les institutions culturelles, les établissements scolaires d'une part ; diffuser des savoirs sur l'art contemporain dans l'île et en dehors de l'île d'autre part.

► **21 OCTOBRE 2020**

**Alain SÉRAPHINE**

« Parcours d'un artiste impliqué »

► **17 MARS 2021**

**Cristof DÈNMONT**

« 2001-2021 : peintures et chemins de traverse »

► **12 NOVEMBRE 2020**

**Mounir ALLAOUI**

« Comment des chercheurs japonais m'ont poussé à m'intéresser aux contes comoriens »

► **24 MARS 2021**

**Kako**

« Piedbwa, l'arbre manifeste »

► **13 JANVIER 2021**

**Pascale SIMONET**

« Head toy »

► **14 AVRIL 2021**

**Mickaël ELMA**

« La chair du monde »

► **27 JANVIER 2021**

**Thierry FONTAINE**

« La possibilité d'une île »

► **5 MAI 2021**

**Myriam MIHINDOU**

« Corps et géographie »

► **24 FÉVRIER 2021**

**Henri MAILLOT**

« Les baigneuses créoles »

► **26 MAI 2021**

**Myriam OMAR AWADI**

« Les feux que vos derniers souffles ravivent »

## CYCLE ACTUALITÉ DE L'ART

---

► 4 NOVEMBRE 2020

**Yves-Michel BERNARD**

« Charlotte Perriand, 1903-1999 »

► 25 NOVEMBRE 2020

**Sophie KAPLAN**

Directrice de La Criée

« Les pratiques vernaculaires à l'épreuve de la création contemporaine et retour »

► 9 DÉCEMBRE 2020

**Antoine DU VIGNAUX**

Lerka

« Nouveaux mondes ? »

► 3 MARS 2021

**Michel COLLET**

« Art Performance, manoeuvres, coefficients de visibilité »



## CONFÉRENCES « LES AMIS DE L'UNIVERSITÉ »

Animées par Yves-Michel BERNARD

---

► 30 OCTOBRE 2020

« Backside, musée Bourdelle »

► 13 NOVEMBRE 2020

« Nous les arbres, fondation Cartier »

► 6 NOVEMBRE 2020

« Christian Boltanski, centre Pompidou »



## CYCLE LCF - UNIVERSITÉ

---

► 21 OCTOBRE 2020

**Valérie MAGDELAINE**

« L'intérêt des approches géocentrées pour une lecture des oeuvres créoles et de l'Océan Indien »

► 2 DÉCEMBRE 2020

**Markus ARNOLD**

« L'archive dans la bande dessinée contemporaine du tournant post colonial »



Programme  
**SÉMINAIRES**

## « MOUVEMENTS DE RÉSISTANCES ET D'ÉMANCIPATION » 17 décembre 2020 > 8h30 - 19h30 / À l'ESA Réunion



© Emma Di Orio

Ce séminaire est organisé par Brandon GERCARA, Artiste chercheur-Associé APILAB.

Par l'association Requeer en partenariat avec l'ESA Réunion et La Box.

### 8h30-12h : Atelier Drag

Intervenante : Sheinara TANJABI

### 14h-17h : Atelier Voguing

Intervenante : Luna NINJA

Le drag fait référence à la performance des genres. De l'acronyme DRAG DRESS AS GIRL, ce sont des hommes qui incarnent des rôles féminins. Le voguing, est une danse de l'émancipation des personnes queer POC (People of Color), qui reprend les poses-mannequin du magazine Vogue, qui à l'époque présentait des corps exclusivement blancs. En s'emparant de la pratique du drag et du voguing, les étudiant.e.s expriment par le corps les normes de genres socialement construites. Il s'agit véritablement d'explorer, d'incarner, défier, théâtraliser, déjouer les performances de genre en les exacerbant.

### 18h30 : Conférence - « Décoloniser les luttes »

Intervenante : Françoise VERGÈS

Il n'est plus l'heure de prouver l'intelligence et l'efficacité des alliances entre les luttes, il est l'heure de faire émerger de nouvelles dynamiques de pensée. Il ne s'agit pas de formuler un nous constant, mais d'aller vers des pensées conscientisées, des pensées qui ne lissent pas toutes les complexités qui composent nos sociétés. Il s'agit de parler de ces corps qui n'ont pas tous les mêmes privilèges, mais qui ont pu cibler leurs oppresseurs. Luttes féministes, décoloniales, écologiques, queer, anticapitalistes... tant de luttes qui peuvent converger afin qu'elles puissent se transformer en une grille de lecture, un état d'esprit à adopter pour tenter d'en finir avec les dynamiques de dominations et repenser la diversité des corps, des possibilités. Alors que nos sociétés commencent à mettre en lumière l'oppression structurelle de l'homme dominant, elles rejettent en masse la diversité d'identité de genres, romantiques et sexuelles. Et lorsqu'il y a une convergence des combats féministes et LGBTQI+ que vaut-elle quand elle est dominée par une perspective blanche ? Comment se fait-il que ces luttes prennent autant de visibilité médiatique tout en occultant sa dimension raciale ? Comment se fait-il qu'il y ait aussi peu d'éveil autour du système colonial sur l'île ? Comment se structurent les espaces de luttes pour exclure les questions raciales ?

*Françoise Vergès (extrait)*

# « L'ANTHROPOCÈNE, ET APRÈS ? »

21 janvier 2021 > 15h - 17h / À l'ESA Réunion

---



© Yasmine Attoumane

Ce séminaire est organisé en lien avec l'exposition qui s'est tenue à La Cité des Arts.

Artistes de l'exposition : Yasmine Attoumane, Janet Biggs, Thierry Boutonnier, Thierry Fontaine, Christiane Geoffroy, Jean-Claude Jolet, Ali Kazma, Lucy et Jorge Orta, Laurent Tixador

## Intervenants :

Paul ARDENNE / Nathalie GONTHIER - Commissaires d'exposition  
Jean-Claude JOLET / Yasmine ATTOUMANE - Artistes plasticiens Sheinara TANJABI

Le désordre écologique, avec l'avènement de l'« anthropocène », est en route. Cette ère de la vie de notre Terre où les effets de l'activité humaine affectent celle-ci, en surface et dans l'atmosphère, plus que l'action naturelle, est lourde de menaces pour la survie des espèces, dont la nôtre.

Intensifier la prise de conscience environnementale est aussi l'affaire de l'art. L'exposition « L'anthropocène, et après », dans cet esprit volontariste, présente à la Cité des Arts les travaux de neuf artistes plasticiens réunionnais et internationaux en rapport avec cette question devenue globale : que faire d'une Planète aux abois et dont l'offre écologique se délite ? Les artistes invités dans cette exposition, conscients de l'urgence d'une réplique « verte », s'engagent et instituent de nouvelles normes d'expression, d'essence écologique.

S'agit-il, artiste, de témoigner d'un malaise ? d'agir pour corriger ? d'imaginer la réparation, avec en ligne de mire un monde paradisiaque ? de craindre un futur prochain dystopique et invivable ? Les réponses apportées, diverses, se moulent dans des formes plasticiennes variées, évoquant nostalgie de type « solastalgie » (le paradis terrestre perdu), esprit de résistance ou recherches de solutions. Le but est de changer les mentalités, de refonder l'alliance avec la Terre, jusqu'à nouvel ordre notre unique zone d'habitat possible, de témoigner avec lucidité des rigueurs de l'anthropocène et de ses enjeux. L'esthétique se fait éthique.

*Nathalie Gonthier et Paul Ardenne*

# « OEUVRE D'ART ET PAYSAGE, LE PAYSAGE À L'OEUVRE »

22 avril 2021 / 13h30 - 17h15 / À l'ESA Réunion

---



© Alexandra Laibe

## 13h40-14h45: « Origine de l'oeuvre d'art et paysage »

Intervenant : Augustin BERQUE

Le titre de l'essai fameux de Heidegger prête à méprise. On part ici de l'hypothèse que la question n'est pas « d'où vient l'oeuvre d'art ? » mais « à quoi donne-elle son prime jaillissement (Ursprung) ? », ce qui cadre mieux avec le propos de l'essai, et plus explicitement avec Les concepts fondamentaux de la métaphysique, écrits quelques années auparavant. L'oeuvre ouvre la Terre dans les termes d'un certain monde, cosmophonie qui fait exister les choses en tant que quelque chose (als etwas). Cette question est ici reliée à celle de la naissance de la notion de paysage en Chine, au I<sup>er</sup> siècle p.C., advenance (Ereignis) par laquelle « les eaux de la montagne » (shan shui) se sont mises à exister en tant que « paysage » (shanshui).

*Augustin Berque*

## 14h45-16h : « La Réunion, index du jardin planétaire »

Intervenant : Gilles CLÉMENT

L'île de la Réunion est arrivée par le fond de la mer. Elle est sortie de l'eau en jaillissant, poussée par le magma du cœur de la Terre, prêt à fabriquer des reliefs là où il n'y a que la plaine ou l'océan (...) Le vent et les oiseaux ont apporté les graines volantes venues d'Afrique, d'Inde et peut-être même d'Australie. Certaines de ces espèces ont vécu de façon isolée pendant des siècles, au point de devenir singulières et de créer sur place une flore indigène originale. Les Tamarins des Hauts et les Fanjans en font partie. D'autres espèces sont venues s'installer récemment avec l'arrivée des humains voici à peine quatre siècles (...) Ainsi l'île apparaît comme un reflet de la planète. Sa configuration, la diversité des écosystèmes et des microclimats permettent l'implantation d'espèces issues de régions très différentes d'un point de vue géographique et climatique. Mais elle n'est pas seulement un index planétaire végétal, c'est aussi un territoire de brassage culturel riche et rare dont la diversité n'a jamais été source de conflits (...) alors qu'en d'autres lieux bien plus vastes les ethnies d'origines différentes ne cessent de s'affronter et se détruire. De mon point de vue le symbole de la Réunion est un métissage réussi.

*Gilles Clément (extrait)*

## 16h-17h15 : « Travailler sur le paysage... et y vivre »

Intervenante : Marianne LANAVÈRE

À partir d'un choix d'oeuvres d'artistes qu'elle a accompagné.e.s au CIAP de l'île de Vassivière lors de résidences, d'expositions ou de commandes dans l'espace public ces dernières années, Marianne Lanavère reviendra sur les liens qu'elle a tenté de créer avec le paysage comme lieu sensible, vivant et habité, mais aussi sur les paradoxes de l'exercice au sein d'une institution participant du développement rural.

*Marianne Lanavère*



Programme  
**WORKSHOPS**

# WORKSHOPS

## 1<sup>ER</sup> SEMESTRE

Semaine du 16 au 20 novembre 2020

---

### VIDÉO

Intervenant : Mounir ALLAOUI

**Horaires :** 9h-12h / 13h-17h

**Lieu :** ESA Réunion - salle des 3<sup>ème</sup> année

**Participants :** 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> années

**Nombre de participants :** 11

### PERFORMANCE ET PHOTO

Intervenante : Karine MAUSSIÈRE

**Horaires :** 8h30-12h / 13h-16h30

**Lieu :** ESA Réunion - salle des 2<sup>ème</sup> année

**Participants :** 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> années

**Nombre de participants :** 15

### DANSE

Intervenante : Sylvie ROBERT

Compagnie Argile

**Horaires :** 9h-12h / 13h-17h

**Lieu :** Jardin Botanique de Mascarin / Saint-Leu

**Participants :** 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> années

**Nombre de participants :** 14

### VIDÉO ET PHOTO

Intervenant : Philippe GAUBERT

**Horaires :** 9h-12h / 13h-17h

**Lieu :** Musée Villèle / Saint-Gilles

**Participants :** 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> années

**Nombre de participants :** 12

### PRATIQUE CURATORIALE

« Le dispositif d'exposition »

Intervenante : Nathalie GONTHIER

**Horaires :** 9h-12h / 13h-17h

**Lieu :** ESA Réunion - Galerie

**Participants :** 4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> années



## 2<sup>ÈME</sup> SEMESTRE

### Semaine du 1 au 12 mars 2021

---

#### TOUS MÉDIUMS

« Art, texte et futurs »

Intervenante : Maud MARIQUE

**Horaires :** 9h-12h / 13h-17h

**Lieu :** ESA Réunion - salle des 3<sup>ème</sup> année

**Participants :** 2<sup>ème</sup>, 3<sup>ème</sup> années et 4<sup>ème</sup> années

Ouverts aux étudiants en 5<sup>ème</sup> année

**Nombre de participants :** 15

#### INSTALLATION, AMBIANCES, EXPOSITIONS

« La collection, l'art de faire tenir ensemble »

Intervenante : Leïla PAYET

**Horaires :** 9h-12h / 13h-17h

**Lieu :** ESA Réunion - galerie

**Participants :** 2<sup>ème</sup>, 3<sup>ème</sup> années et 4<sup>ème</sup> années

Ouverts aux étudiants en 5<sup>ème</sup> année

**Nombre de participants :** 15

#### PHOTO, VIDÉO, INSTALLATION

« Quel est le rôle de l'artiste dans la société ? »

Intervenant : Yoyo GONTHIER

**Horaires :** 9h-12h / 13h-17h

**Lieu :** ESA Réunion - salle des 2<sup>ème</sup> année

**Participants :** 2<sup>ème</sup>, 3<sup>ème</sup> années et 4<sup>ème</sup> années

Ouverts aux étudiants en 5<sup>ème</sup> année

**Nombre de participants :** 15

#### TECHNIQUES MIXTES

« Reconquêtes »

Intervenante : Gwénaëlle MONTIGNÉ

**Horaires :** 9h-12h / 13h-17h

**Lieu :** ESA Réunion - salle des 1<sup>ère</sup> année

**Participants :** 2<sup>ème</sup>, 3<sup>ème</sup> années et 4<sup>ème</sup> années

Ouverts aux étudiants en 5<sup>ème</sup> année

**Nombre de participants :** 15





Programme  
**ATELIERS PRO**

# ATELIERS DE PROFESSIONNALISATION

## 1<sup>ER</sup> SEMESTRE

---

### ► 26 OCTOBRE 2020

#### ÉCOSYSTÈME DES ARTS VISUELS ET STATUT DE L'ARTISTE

Intervenants : Antoine DU VIGNAUX  
(Lerka) et Samuel PERCHE (CAAP)

**Horaires :** 13h-15h30

**Lieu :** ESA Réunion - salle de conférence

**Promotions participantes :** Années 3 et 5

### ► 2 NOVEMBRE 2020

#### MARCHÉ DE L'ART - LE MÉTIER DE GALERISTE - LES FOIRES - LE PRIX DE L'OEUVRE

Intervenant : Olivier POUDOU  
(Galerie Opus Art)

**Horaires :** 13h-16h

**Lieu :** ESA Réunion - salle de conférence

**Promotions participantes :** Années 3 et 5

### ► 9 NOVEMBRE 2020

#### MUSÉOLOGIE - MUSÉOGRAPHIE

Intervenant : Bernard LEVENEUR  
(Musée Léon Dierx)

**Horaires :** 13h30-14h45 pour le groupe 1 /  
14h45-16h pour le groupe 2

**Lieu :** Musée Léon Dierx - Saint-Denis

**Promotions participantes :** Année 3 et 5

#### MISSIONS DU DÉPARTEMENT ET DE L'ARTOTHÈQUE

Intervenant : Ayaz TIMOL (Artothèque)

**Horaires :** 13h30-14h45 pour le groupe 2 /  
14h45-16h pour le groupe 1

**Lieu :** Artothèque - Saint-Denis

**Promotions participantes :** Année 3 et 5

### ► 23 NOVEMBRE 2020

#### LE COMMISSARIAT D'EXPOSITION

Intervenante : Nathalie GONTHIER  
(Cité des Arts)

**Horaires :** 13h30-16h

**Lieu :** Cité des Arts - Sainte-Clotilde

**Promotions participantes :** Années 3, 4 et 5

### ► 7 DÉCEMBRE 2020

#### DISPOSITIFS D'AIDES ET COMMANDES PUBLIQUES

Intervenante : Lucie VIDAL  
(Association Praxitel)

**Horaires :** 13h-16h

**Lieu :** ESA Réunion - salle de conférence

**Promotions participantes :** Années 3, 4 et 5



### ► 25 JANVIER 2021

#### DROIT D'AUTEUR ET SOCIÉTÉ DE DROIT D'AUTEUR

Intervenant : Guillaume CLÉMENT

**Horaires :** 13h-16h

**Lieu :** ESA Réunion - salle de conférence

**Promotions participantes :** Années 3, 4 et 5

### ► 15 MARS 2021

#### DOCUMENTER SON TRAVAIL ARTISTIQUE ; LECTURE DE PORTFOLIOS

Intervenants : Leïla QUILLACQ et Kamboo

**Horaires :** 9h-12h / 13h-15h

**Lieu :** ESA Réunion - salle des 4A et 5A

**Promotions participantes :** Ouvert aux volontaires des années 3, 4 et 5

### ► 12 AVRIL 2021

#### COMMENT ENSEIGNER AU SORTIR D'UNE ÉCOLE D'ART ?

Intervenante : Catherine JUHEL  
(IA IPR arts plastiques)

**Horaires :** 13h-16h

**Lieu :** ESA Réunion - salle des 4A et 5A

**Promotions participantes :** Ouvert aux volontaires des années 3, 4 et 5



### ► 26 AVRIL 2021

#### RÉSIDENCES ET ATELIERS EN TERRITOIRE SCOLAIRE

Intervenants : Delphine COLIN et un artiste intervenant en milieu scolaire

**Horaires :** 10h-12h

**Lieu :** ESA Réunion - salle des 4A et 5A

**Promotions participantes :** Ouvert aux volontaires des années 3, 4, 5

### ► 3 MAI 2021

#### STATUT SOCIAL ET FISCAL DE L'ARTISTE - INFORMATIONS ET DÉMARCHES

Intervenante : Sylvia CASCIO (L'enVol)

**Horaires :** 13h-16h

**Lieu :** ESA Réunion - salle des 4A et 5A

**Promotions participantes :** Obligatoire pour les années 4 et 5 / Ouvert aux volontaires de 3<sup>ème</sup> année

### ► 31 MAI 2021

#### ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET PROJETS DE TERRITOIRES : RETOUR D'EXPÉRIENCES ET ANALYSE DE PRATIQUES

Intervenant : Samuel PERCHE (artiste)

**Horaires :** 13h-16h

**Lieu :** ESA Réunion - salle 4A et 5A

**Promotions participantes :** Obligatoire pour les années 4 et 5 / Ouvert aux volontaires de 3<sup>ème</sup> année



école  
supérieure  
d'art  
La Réunion

*Retrouvez-nous sur*



*Pour en savoir plus*  
**[www.esareunion.fr](http://www.esareunion.fr)**



102, avenue du 20 décembre 1848 - B.P. 246  
97826 PORT Cedex  
Tél. 02 62 43 08 01  
Mail. [contact@esareunion.com](mailto:contact@esareunion.com)

