

Mise à niveau au concours d'entrée des écoles supérieures d'art

Public cible : jeunes chinois titulaires du gaokao

Prérequis : niveau de français A1

Durée : 3 mois

Début formation : entre le 01 janvier et le 01 février 2020.

Descriptif de la formation :

Cette formation de 3 mois, hors vacances universitaires, se veut un enseignement permettant de dominer la compréhension des enjeux de la création contemporaine occidentale par l'approche transversale des grandes problématiques actuelles. Cela étant, ces enseignements permettront de préparer au mieux les élèves à l'épreuve des concours d'entrée dans les écoles d'arts françaises, qu'il s'agisse des cours d'histoire de l'art, de la pratique des différents médiums, du français langue étrangère, de la préparation aux concours blancs que de visites culturelles.

La formation est répartie comme suit :

Histoires des Arts : 40H (Théorie) : 20 h période de 1945 à 1970 et 20h période de 1980 à aujourd'hui

80 h d'ateliers :

20 h de photos, vidéos, nouvelles images,

20h de volume et installations,

20h de dessin et peinture

20h de pratique et théorie du graphisme

Cours de français langue étrangère : 60 h

Préparation au concours blanc et constitution d'un porte folio

Deux (2) examens blancs de mise en situation : épreuve plastique 2h, dissertation culture générale : 3h, épreuve d'anglais : 1h et entretien avec le jury 20 mn

Corrections

Visites de sites culturels dont au moins une (1) à Paris et une (1) en Suisse (Genève, Lausanne) , une (1) à Arc et Senans, une (1) à la chapelle de Ronchamp et la saline Royale d'Arc et Senans, une (1) en Bourgogne : Bibracte et Cluny , une (1) à Lyon (musée d'art contemporain et Confluence)

Corpus des enseignements :**Histoire des arts (40H)**

Comprendre la modernité occidentale c'est d'abord considérer en elle ses héritages historiques. Ceux-ci sont le produit d'une longue période faite de continuités et de ruptures qui se sont succédé tout au long du XXe siècle. En approfondissant quelques-uns des événements, des acteurs ou des écoles qui ont marqué l'histoire de l'art en occident, il s'agira de définir sur un mode transversal et ouvert ce qui peut faire la spécificité de la création actuelle. Création qui suppose également les réflexions propres à ses modes de monstration et de diffusion (galeries, musées, marché de l'art).

I. L'après seconde guerre mondiale. Déplacement des scènes artistiques et nouveaux enjeux. (2H)

La scène artistique s'est déplacée vers New York et les démarches des artistes évoluent jusqu'à la chute du mur de Berlin qui déplacera encore la scène artistique qui aujourd'hui après le 11 septembre doit à nouveau se déplacer. Lecture de ses enjeux et des modifications structurelles qui les accompagnent.

II. Nouveaux mouvements : les nouveaux réalistes (2H)

III. De nouveaux groupes et mouvements se forme avec des artistes qui marqueront la scène artistique comme Arman, Yves Klein, Jean Tinguely, Nikki de St-Phalle, César...

IV. La peinture dans le monde : l'expressionnisme abstrait américain et les Color-fields, l'expressionnisme Allemands (2H)

Une grande partie de la peinture s'est construite sur le continent nord-américain avec des artistes comme Jackson Pollock, Clifford Still, Barnett Newman, tout comme en Allemagne avec des artistes comme Jorg Immendorf ou Sigmar Polke.

V. Le Pop Art en Europe et aux Etats-Unis (2H)

James Rosenquist, Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein sont des artistes Pop Art.

Mais de la toute première factory à la silver factory, passage en revue d'un lieu qui a marqué une époque donnant au Pop art né en Angleterre avec Richard Hamilton, une force toute particulière au travers de sa figure principale : Andy Warhol.

VI. Gutai, Fluxus et Dada (2H)

De Gutai, initiateur des pratiques performative, à Dada, passage en revue des artistes comme Robert Filiou, Ben, Maciunas, ...

VII. La performance (2H)

Pratique mettant en avant le corps à partir des années 70, l'art action n'a cessé de se renouveler et de questionner les sociétés qui l'entourent marqué par des artistes comme Marina Abramovic, Gina Pane, et aujourd'hui par des artistes comme Piotr Pavolsky ou Abel Azcona.

VIII. La plastique sonore (2H)

De tout temps, les artistes travaillent avec les musiciens. Mais toute une démarche est née de ces relations étroites. De la Monte Young à Phil Niblock et de John Cage à Ryoji Ikeda.

IX. Un cas Français : Support Surfaces (2H)

Support surface est une expérience singulière mais qui a peut-être été une source pour la peinture aujourd'hui. Analyse de ce cas particulier autour d'œuvres de Daniel Buren, Dezeuze, Louis Cane...

X. Le Vidéo Art (2H)

La démocratisation des supports de vidéo ont permis aux artistes de développer une pratique liée à ce support. Les précurseurs comme Nam June Paik ont laissé la place à Bruce Nauman jusqu'à aujourd'hui avec un grand nombre d'artiste qui pratique la vidéo : Mc Queen, Philippe Parreno et Douglas Gordon, Matthew Barney.

XI. La peinture au XXI e siècle (2H)

La peinture est morte ! Vive la peinture ! Regards sur les pratiques et les mouvements de la peinture.

De Gerard Richter à Aurélie Neumours, De Claude Rutault à Glenn Brown, ...)

XII. L'Art conceptuel (1H)

Forme post-Duchamp et post seconde guerre mondiale, l'art conceptuel a marqué le seconde moitié du Xxe siècle en transformant radicalement la vision de l'art chez le grand public. Lawrence Weiner, Joseph Kosuth, On Kawara sont des artistes ayant constitué les bases de cette démarche. Tout comme Joseph Beuys.

XIII. L'Art Minimal (1H)

Au-delà du concept, la forme peut souvent être plus forte et transcende l'idée. Dan Flavin, Donald Judd, Carle André sont des figures de ce mouvement.

XIV. Le Land Art (1H)

Forme et pratiques importantes des années 70 et 80 qui retrouvent aujourd'hui une nouvelle lecture dans nos sociétés ou l'écologie prend une place importante. De Richard Long à Nils Udo jusqu'au travail de Jeanne Claude et Christo.

XV. La Sculpture (2H)

La sculpture a subi de nombreuses transformations de Brancusi cherchant la forme et ligne la plus épure jusqu'à l'hyperréalisme de Ron Mueck.

XVI. Le volume aujourd'hui (2H)

Regards critique sur la pratique de la sculpture / volume aujourd'hui. De la question du mou et de la forme chez Eva Hesse jusqu'au « Néopop » Art de Jeff Koons en passant par le travail de Bertrand Lavier ou de Xavier Veilhan et Gilles Barbier. Sans oublier des artistes comme Maurizio Cattelan ou Wim Delvoye.

XVII. L'installation (2H)

Médium incontournable, des pénétrables de Soto jusqu'aux matières pourries de Michel Blazy.

XVIII. L'Art numérique (2H)

Les nouvelles technologies imprègnent les productions plastiques aujourd'hui.

Du mapping au travail de Pascal Broccolochi, passage en revue de ces artistes qui s'émancipent dans un espace virtuel.

XIX. Le marché de l'Art : Biennale et grandes foires (2H)

Les saisons de l'Art contemporain et son marché sont marqués par de grands rendez-vous. Regard critique sur la Biennale de Venise et d'Istanbul et sur Art Basel ou Art Basel Miami.

XX. Les expositions majeures (2H)

Des expositions majeures ont marqué la deuxième partie du Xxe siècle jusqu'à transformer le travail des artistes. De « Quand les attitudes deviennent formes » d'Harald Szeeman à « Magiciens de la terre » de Jean-Hubert Martin en passant par le « Xerox Book » de Seth Ziegelhaub.

XXI. Perspectives (2H)

Quelles sont les perspectives de développement de l'Art aujourd'hui tant au travers des démarches et réflexion portées par les sociétés qu'à propos du marché de l'Art. Vers un rapprochement ou une scission.

Photo / vidéos et nouvelles images (20H)

Découvrir l'audiovisuel en expérimentant diverses techniques de prise de vue, de prise de son, en passant par le montage numérique. Maîtriser la diffusion de films vidéos et de pièces sonores.

I. Pratique 1 : Photographie entre pratiques obsolètes et nouvelles images

La photographie a subi de nombreuses évolutions sous l'ère du numérique. Ce, tout en apportant une marque de nostalgie avec par exemple le retour des appareils instantanés. Chaque pratique, du sténopé, à la diapositive ou la prise de vue avec un smartphone cristallise une réflexion et une démarche particulière. Chaque étudiant tentera de développer une série autour d'un sujet choisi et d'articuler celle-ci à l'une des techniques photographiques. (8H)

II. Pratique 2 : Vidéo

L'on tentera ici, suite à un sujet donné de réaliser un court métrage de la prise de vue à la postproduction. En tentant de mettre en avant les qualités et les aspects plastiques d'un travail vidéo aujourd'hui. (8H)

III. Pratique 3 : Images nouvelles.

A l'aide de matériaux obsolètes (pellicule, super 8, papier photo périmé, bandes magnétiques, etc...), l'on tentera ici de créer de nouvelles images se caractérisant par une démarche et des qualités contemporaines. (4h)

Chaque exercice pratique sera introduit par des études de cas permettant à l'élèves de comprendre les objectifs à atteindre et conclu également par des études de cas qui permettront de définir au mieux les perspectives de chaque pratique. Par ailleurs, les temps de production seront ponctués par des échanges réguliers avec l'enseignant, ceci permettant de développer la démarche de l'élève tout en l'orientant vers le bon objectif et définissant les contraintes d'une telles pratiques.

Volume & Installation (20H)

Connaissance du volume et de ses implications, en particulier en terme de moyens techniques et enjeux théoriques. Concernant les installations, il s'agira de porter l'attention de l'élève vers des considérations de type accrochage et scénographique.

I. Pratique 1 : le mou

Le contraire d'un volume semble être le mou. Dans cet exercice pratique, nous tenterons donc de réaliser un volume mou gardant toutes les caractéristiques du volume et de la sculpture et développant un regard critique ou formel sur son propre médium. (5H)

II. Pratique 2 : Multiples.

Il s'agira ici de développer la réalisation d'un volume à plusieurs exemplaires, questionnant ici la reproductibilité dans son unicité ou ses différences. (5H)

III. Pratique 3 : In situ

L'installation ne peut se désolidariser de l'espace dans lequel elle s'enclasse.

Il s'agira ici de réaliser une installation dans un espace donné. Chacune de ces productions développera un aspect critique de la pratique installative.

Chaque exercice pratique sera introduit par des études de cas permettant à l'élève de comprendre les objectifs à atteindre et conclu également par des études de cas qui permettront de définir au mieux les perspectives de chaque pratique. Par ailleurs, les temps de production seront ponctués par des échanges réguliers avec l'enseignant, ceci permettant de développer la démarche de l'élève tout en l'orientant vers le bon objectif et définissant les contraintes d'une telles pratiques.

Dessin & Peinture (20H)

Expérimenter et questionner les outils, les supports et les échelles du dessin. Etudier et définir ses méthodes de représentation. S'affranchir d'une conception trop académique et classique de cette pratique. L'axe principal de cet enseignement consiste notamment, à travers l'étude de la couleur, à forger une identité artistique solide pour chacun des élèves qui doivent être, à terme, capables de choisir consciemment entre différentes pratiques et différents héritages. Cet enseignement est essentiellement censé permettre aux jeunes artistes d'affirmer leur liberté et par là de défendre avec conviction leur démarche devant n'importe quel jury.

I.Pratique 1 : Surfaces

Il s'agira dans cet exercice pratique d'appréhender les différentes surfaces d'expression possibles en dehors de la toile et de la feuille de papier.

L'élève tentera donc de réaliser une pièce in situ ou sur une surface particulière qui donnera une nouvelle lecture ou un sens plus prononcé au sujet qu'il aura choisi de traiter. (6H)

II.Pratique 2 : Formes

La peinture tout comme le dessin n'évolue pas nécessairement sur une forme bi-dimensionnelle et rectangulaire. Il s'agira par conséquent ici de tenter de réaliser un support qui accueillera une réalisation différente des codes conventionnels. (4H)

III.Pratique 3 : Citation

A l'aide d'une œuvre classique que l'élève choisira, l'on tentera ici de réaliser une citation de l'œuvre. Un des exemples les plus marquant est peut-être la série des Ménines de Picasso inspirée des Ménines de Vélasquez. (5H)

IV. Pratique 4 : Inversion.

La couleur semble associée à la peinture et le noir et blanc au dessin. L'exercice tentera ici d'inverser cette idée préconçue en inversant ces pratiques. Chaque élève devra donc produire une peinture en noir et blanc et un dessin en couleur, permettant de démontrer les qualités et enjeux critiques de chaque technique. Ceci à l'aide d'œuvres proposées par l'enseignant.

Chaque exercice pratique sera introduit par des études de cas permettant à l'élève de comprendre les objectifs à atteindre et conclu également par des études de cas qui permettront de définir au mieux les perspectives de chaque pratique. Par ailleurs, les temps de production seront ponctués par des échanges réguliers avec l'enseignant, ceci permettant de développer la démarche de l'élève tout en l'orientant vers le bon objectif et définissant les contraintes d'une telle pratique.

Pratique et théorie du Graphisme (20H)

La pratique du graphisme s'organise autour de deux dominantes : comprendre et créer en communication visuelle.

Signe et sens : Il s'agit de comprendre comment produire des signes et construire du sens à partir de ceux-ci par l'utilisation de différents outils.

Média et reproduction :

Cette seconde dominante permettra aux étudiants d'expérimenter différentes techniques de reproduction (sérigraphie, risographie, découpe laser, découpe numérique, etc...) et de tirer parti de leurs avantages.

Il s'agira pour les étudiants de s'approprier les supports privilégiés du graphisme par la production de séries de posters, d'éditions et d'installations graphiques murales à grandes échelles.

Ces différentes expérimentations seront accompagnées d'un enseignement théorique dans lequel nous nous intéresserons à des études de cas par des analyses d'affiches, de logotypes, de signes de typographies, d'éditions particulières, de signalétiques, d'identité visuelles et de campagnes de communication.

I. Cours théorique sur l'histoire du Graphisme (2H)

Il semble nécessaire et important dans cette partie de cours pratique d'avoir un regard sur l'évolution du graphisme de l'Art nouveau à aujourd'hui.

II. Pratique 1 : Déconstruction de l'image

Il s'agira ici de travailler sur la déconstruction d'une image jusqu'à en produire un signe. Ceci permettant d'identifier et de comprendre la valeur et la force d'une telle production graphique en regard de l'image. (4H)

III. Pratique 2 : Impression / reproduction

Chaque étudiant choisira une image qu'il devra tenter de reproduire à l'aide d'un des moyens de reproduction suivant : sérigraphie, risographie, découpe laser, tirage numérique, stickers. Avec pour objectif de définir le moyen de reproduction qui permettra de donner une force communicationnelle à l'image. (4H)

IV. Pratique 3 : Forme de l'édition

A l'aide d'un corpus de textes et d'images, l'étudiant définira une forme d'édition innovante (livres, rouleau, classeur, marques pages, etc...) qui permettra de mettre en avant les qualités de ces textes et images et donnera aux lecteurs des nouvelles perspectives de manipulation. (4H)

V. Pratique 4 : Typographie et affiche

L'élève devra produire une affiche communiquant l'ouverture d'un événement type exposition.

La forme et le choix des typographies devront communiquer sur le contenu de cet événement (4 H)

Chaque exercice pratique sera introduit par des études de cas permettant à l'élèves de comprendre les objectifs à atteindre et conclu également par des études de cas qui permettront de définir au mieux les perspectives de chaque pratique. Par ailleurs, les temps de production seront ponctués par des échanges réguliers avec l'enseignant, ceci permettant de développer la démarche de l'élève tout en l'orientant vers le bon objectif et définissant les contraintes d'une telle pratique.

Cours de Français (60H)

Il s'agit de perfectionner la pratique de la langue française à l'oral comme à l'écrit et de permettre la rédaction de courtes notes et la lecture d'articles spécialisés.

Il s'agit d'arriver à tenir des débats sur des problématiques touchant à l'art contemporain dans le monde occidental et dans ses relations-interculturelles.

Le cours s'attache à corriger par la pratique du français oral et écrit le niveau de langue des étudiants afin de leur permettre d'avoir accès aux ressources essentielles concernant l'art contemporain et d'exprimer à ce sujet leur propre point de vue.

Prix de la formation : 3200 € + 100 € de droits d'inscription

Renseignements :

nathalie.gentilhomme@isba.besancon.fr

julien.cadoret@isba.besancon.fr

christelle.botton@isba.besancon.fr