

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
D'ART
D'AIX
EN
PROVENCE
FÉLIX CICCOLINI

LIVRET
DE
L'ÉTUDIANT·E

2023/2024

L'IMAGINATION EN COMMUN

L'école d'art peut s'appréhender comme une fabrique du commun, dont la puissance initiatique, à l'égal de l'expérience esthétique, constituerait dans la vie de chacun-e une véritable rencontre individuante, capable de nous transformer profondément, nous et nos modes de sentir. L'art, en tant que médium de la relation, a cette faculté de décentrer et d'éclairer. Et une école d'art, à ce titre, doit être le lieu du réenchantement.

Inscrite au cœur d'Aix-en-Provence et jouissant d'une architecture exceptionnelle classée «architecture contemporaine remarquable» en 2019, l'ESAAIX, au travers de l'ensemble de son équipe, porte une naturelle attention aux paysages, à leur diversité, à leur occupation et à leur évolution. La pédagogie de projets qui en résulte, propre à initier de nombreuses expériences de recherche-crédation, irrigue littéralement la typologie des enseignements et la vie scolaire. Il est dans la culture de l'école de développer cette poétique de l'environnement au travers de dispositifs innovants et à partir de démarches pédagogiques situées. Les étudiant-es et les enseignant-es inventent des méthodes exploratoires pour travailler ensemble et produire des formes dans la confrontation des pratiques artistiques.

L'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence, en étant un formidable foyer d'expérimentation collective vise à être un établissement pleinement ouvert. Elle est un lieu en prise avec la réalité du monde actuel, ses bouleversements et ses questionnements artistiques. Les chocs et les dérèglements, sociaux ou climatiques, nous engagent à considérer autrement nos modes de coexistences et de fonctionnement. C'est en élargissant et en redéfinissant nos coopérations (localement, nationalement et internationalement) que nous relevons le défi d'une nécessaire adaptabilité de la vie d'une école aujourd'hui, dont la nature même est de demeurer en perpétuelle mutation.

Tout l'écosystème que forme l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence s'emploie à entretenir un précieux bouillon de culture où l'inventivité et la liberté sont les cellules souches. Ainsi, si l'école d'art a un rôle à jouer dans la société, par la formation artistique, intellectuelle et professionnelle des futures générations, c'est peut-être parce qu'elle est une indispensable gardienne, nous permettant de revendiquer, voire d'affirmer, à la suite d'Annie Le Brun : « Sauvons l'imagination, l'imagination sauve le reste ! ».

Barbara Satre, directrice

SOMMAIRE

éditorial : l'imagination en commun	3
sommaire	4
l'école supérieure d'art d'aix-en-provence	6
étudier à l'ESAAIX	7
les diplômés	8
politique internationale	9
les enseignants	10
l'équipe administrative, pédagogique et technique	15
nos réseaux	16
nos partenaires	18

L'ENSEIGNEMENT

notre pédagogie	22
organisation des études	23
la médiathèque	26
présentation des enseignements	30
ateliers	31
workshops	37
langues	38
journées thématiques	40
lire aussi est un art vivant	42
conférences et stages obligatoires	43
les rendez-vous professionnels	44

CYCLE 1 LICENCE

calendrier	46
approche expérimentale des pratiques	52
pôles	55
enseignements théoriques	61
assistantat aux diplômés	68
un programme spécifique A3	69
travaux dirigés / humanités	69

CYCLE 2 MASTER

calendrier	72
mémoire	78
mobilité internationale	80
studios de recherche	81
séminaires	85

SOMMAIRE

CYCLE 3 DOCTORAT / RECHERCHE	89
LOCUS SONUS VITAE	90
APRÈS L'ÉCOLE	
année 6	91
post diplôme	92
VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE	93
LES COURS PUBLICS DE L'ÉCOLE D'ART	
les ateliers	96
les cours d'histoire de l'art	99
VIE ÉTUDIANTE	
vie de l'école	101
vie étudiante	103
informations pratiques	106

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART D'AIX-EN-PROVENCE

L'École Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence Félix Ciccolini est un établissement public de coopération culturelle, ayant pour mission l'enseignement supérieur artistique et la recherche en art.

Fondée en 1765, l'école d'art a intégré en 1977 le bâtiment de 7026 m2 dessiné par l'architecte Claude Pradel-Lebar, conseiller de Victor Vasarely et directeur de la fondation lors de son ouverture. Conçu dans le prolongement de la réforme des enseignements artistiques de 1973, le bâtiment de l'école est contemporain d'une rupture historique avec les canons de l'Académie. Construits sur deux niveaux et un sous-sol, les espaces lumineux utilisent les doubles hauteurs et, disposés en spirale, rayonnent autour d'une place centrale. Tous les bâtiments sont connectés et peuvent être parcourus en traversant les ateliers par des passerelles. Leur point de convergence est l'amphithéâtre où s'organisent les cours, conférences, projections et débats. Ce bâtiment est emblématique, dans son interprétation architecturale, d'un changement profond de l'enseignement artistique dans les années 70. Pour cette raison il a reçu le label «Architecture contemporaine remarquable» en juillet 2019, attribué par le ministère de la Culture. Établissement d'enseignement supérieur, l'école est un lieu de travail et de vie pour près de 600 personnes dans un bâtiment historique. Elle accueille 185 étudiant-es dans les trois cycles d'enseignement supérieur, encadrés par une cinquantaine d'agents et enseignant-es. Ouverte sur la ville, l'école assure au quotidien le fonctionnement de cours de pratiques amateurs pour un public de 400 personnes (enfants, adolescents et adultes) répartis sur 20 ateliers de pratiques artistiques.

L'école prépare ses étudiant-es au Diplôme National d'Art (DNA, valant grade licence) et au Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (DNSEP, valant grade master). Elle accompagne aussi un parcours doctoral de recherche en création validé dans le cadre du laboratoire de recherche Locus sonus vitae en cotutelle avec Aix-Marseille université et divers laboratoires (IREMAM, CNRS, IMERA). De plus, l'école mène des activités de diffusion, de promotion et d'expertise dans le domaine de la création contemporaine en organisant des expositions, cycles de conférences et colloques. Engagée auprès des habitant-es de la ville et ses alentours, l'école assure également le fonctionnement des cours de pratiques amateur-trices pour un public de plus de 400 personnes (enfants et adolescent-es d'une part et adultes d'autre part) répartis en 12 ateliers : dessin, peinture, bande dessinée jusqu'à 16 ans ; art thérapie, céramique, dessin d'extérieur, dessin d'observation, modèle vivant, peinture, photographie, bande dessinée, sculpture à partir de 16 ans. Ces pratiques sont ouvertes également aux étudiantes et étudiants de l'école, elles constituent une passerelle avec l'enseignement supérieur et la recherche menés au sein de l'établissement. Elle valorise le travail de ses étudiant-es et de ses diplômé-es à travers des programmes de résidences et des rencontres avec des professionnel·les de l'art. Elle met en place des actions artistiques visant à garantir l'égal accès de tous à la culture en participant à des événements dans la ville et la région.

ÉTUDIER À L'ESAAIX

L'admission en école d'art se fait par concours après obtention du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger équivalent, ou lorsque ces conditions ne sont pas remplies, à titre dérogatoire après avis d'une commission de recevabilité.

L'admission au semestre 1 fait l'objet d'une procédure de sélection comprenant trois épreuves obligatoires qui peuvent s'articuler, se combiner ou fusionner :

- une épreuve de pratique artistique ;
- une épreuve écrite ;
- un entretien avec des membres du jury, sur la base de la présentation d'un ensemble de travaux réalisés par le-s candidat-es.

Les épreuves ont pour objet de mesurer la motivation du-de la candidat-e, la maîtrise de la langue française et d'une langue étrangère, la capacité d'expression, d'analyse et d'organisation d'un discours, la curiosité et l'intérêt pour la création contemporaine. Elles peuvent être organisées en présentiel ou à distance.

Une commission d'harmonisation est ensuite organisée par la directrice. Il est possible d'intégrer l'école d'art en cours de cursus au premier cycle comme au deuxième cycle.

Le-la candidat-e à l'admission dépose un dossier artistique et pédagogique auprès de l'établissement dont il veut suivre le cursus. Le dossier comprend un descriptif détaillé des enseignements suivis, d'éléments de sa pratique artistique et, le cas échéant, des activités professionnelles antérieures.

Pour être recevable à l'admission aux semestres 3, 5 et 9, les candidat-es doivent justifier respectivement de 60, 120 et 240 crédits européens : le-la candidat-e à l'accès aux semestres 3 et 5 passe un entretien avec la commission d'équivalence de premier cycle de l'établissement dont il veut suivre le cursus.

LES DIPLÔMES

Les diplômes décernés par l'école supérieure d'art sont le Diplôme National d'Art ou DNA valant grade de licence sanctionnant trois ans d'études, et le Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique ou DNSEP valant grade de master sanctionnant cinq ans d'études.

DIPLÔME NATIONAL D'ART LE DIPLÔME NATIONAL D'ART VALIDE LES TROIS ANNÉES D'ENSEIGNEMENT DU CYCLE DE LICENCE. POUR AVOIR LA POSSIBILITÉ DE PRÉSENTER CE DIPLÔME, L'ÉTUDIANT DOIT AVOIR OBTENU TOUS LES CRÉDITS VALIDANT LE TRAVAIL DU PREMIER CYCLE. L'OBTENTION DU DNA PERMET DE COMPLÉTER LES CRÉDITS VALIDANT CE PREMIER CYCLE. LE PASSAGE EN ANNÉE 4 EST SOUMIS À L'OBTENTION DU DNA ET À L'ACCORD D'UNE COMMISSION D'ADMISSION EN SECOND CYCLE.

DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR D'EXPRESSION PLASTIQUE LE DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR D'EXPRESSION PLASTIQUE VALIDE LES DEUX ANNÉES D'ENSEIGNEMENT DU CYCLE DE MASTER. L'ÉCOLE DÉLIVRE LA MENTION SPÉCIFIQUE ART TEMPS RÉEL POUR LES ÉTUDIANT·ES QUI LE SOUHAITENT. L'ANNÉE 5 EST CONSACRÉE À LA PRÉPARATION DU DIPLÔME QUI AUTORISE L'ACCÈS AU TROISIÈME CYCLE UNIVERSITAIRE, À L'AGRÉGATION EN ARTS PLASTIQUES ET AUX POST-DIPLÔMES EN ÉCOLE D'ART.

Plus d'images ici :

POLITIQUE INTERNATIONALE

La politique internationale de l'école vise à enrichir le projet d'établissement, caractérisé par une approche critique et participative de la pédagogie, en encourageant les rencontres interculturelles, les projets et collaborations transnationaux, les circulations d'œuvres et d'artistes. Elle vise conjointement à développer l'implantation de l'école dans le territoire, la région et au niveau international.

Dans cette optique, l'école a défini trois axes stratégiques pour les relations internationales :

Le premier vise le développement d'un sentiment d'appartenance active à une communauté artistique internationale. D'une part, comme c'est le cas pour de nombreux établissements d'enseignement artistique, il s'agit de mettre en œuvre des dynamiques portant notamment sur l'autonomisation, la responsabilisation de l'étudiant-e et une approche critique ou participative de la pédagogie en art. Les enjeux environnementaux, politiques et sociétaux qui occupent une place centrale dans les projets développés à Aix-en-Provence nourrissent donc un travail de prospection internationale qui permet d'installer un dialogue fructueux avec l'ambition d'établissements similaires, à travers l'élaboration de collaborations, de projets et de workshops internationaux. D'autre part, les axes de recherche-crédation développés au sein du laboratoire Locus Sonus Vitae – notamment à travers deux projets européens en cours, « Acoustic Commons » et « Projet Entre Serras » - nourrissent des événements et des actions en lien avec des partenaires européens, du pourtour méditerranéen et de plusieurs régions du monde, permettant à l'étudiant d'inscrire son parcours dans un écosystème artistique étendu.

Le second s'attache à l'amélioration de l'accueil et de l'insertion des étudiant-es et artistes émergent-es internationaux-ales. Chaque année, un-e étudiant-e sur cinq intègre l'école dans le cadre de la plateforme Campus art ou par voie de concours, garantissant une forte présence d'étudiant-es issu-es du monde entier à l'école. En parallèle, plusieurs artistes-chercheur-euses étranger-es, sélectionné-es lors d'un appel à projet, sont accueilli-es en résidence par le laboratoire Locus Sonus Vitae pour développer un projet en résonance avec les axes de recherche de l'école. En outre, un-e artiste en situation d'exil économique et politique peut être accueilli-e à l'école dans le cadre du programme Artist Protection Fund. Et depuis la crise en Ukraine, l'école s'efforce d'accueillir des étudiant-es échappant au conflit via les dispositifs du ministère. Outre la vocation politique de cet accueil, une forte interaction est ainsi rendue possible tout au long de l'année entre cette diversité d'étudiant-es, résident-es, chercheur-euses, enseignant-es et membres de l'équipe, renforçant la disposition cosmopolite et le sens de l'hospitalité de l'école et du territoire d'Aix-Marseille.

Le troisième concerne plus spécifiquement la mobilité internationale des étudiant-es, des enseignant-es et du personnel de l'école, et l'accueil des étudiant-es en programme d'échange, dans le cadre de nos partenariats internationaux avec des établissements étrangers, notamment dans le cadre du programme ERASMUS+. L'objectif est d'encourager l'appréhension par l'étudiant-e, mais aussi par l'enseignant-e ou les membres du personnel, d'autres systèmes de références au contact de cultures artistiques et de modèles économiques différents. À ce titre, l'école accompagne les projets de mobilité internationale dans le cadre de séjours d'études, de stages et de formations professionnelles. Cette expérience, encouragée au premier semestre de la quatrième année du cursus et, depuis peu, au second semestre de la deuxième année, vient soutenir et confirmer une expérience d'ouverture sur le monde et de professionnalisation du parcours artistique à l'échelle européenne et internationale.

LES ENSEIGNANTS

Cécile AMPELAS

professeure d'enseignement artistique, français

Titulaire d'une maîtrise de Français Langue Etrangère et d'un Master de recherche en art, Cécile Ampelas commence par enseigner le français aux adultes étrangers dans des centres sociaux et des associations, puis au sein du département FLE d'Aix-Marseille Université. Depuis 9 ans à l'école, elle s'interroge sur la façon dont la langue dite étrangère influence le travail des plasticiens.

Leslie ASTIER

professeure d'enseignement artistique, jeux vidéos et dispositifs ludiques, médias programmés

Leslie Astier conçoit des protocoles de création et des expériences participatives. Elle travaille autour de questions de médiation et de recherche-création avec des chercheur.e.s et institutions comme l'institut Medialect ou le Nouveau Musée National de Monaco. En 2022, elle valide un post-diplôme de recherche au sein de l'Écolab de l'ÉSAD Orléans s'appliquant à définir ce qu'elle nomme «les émergences ludiques situées», des moments intercréatifs d'élaboration de récits et de partage de connaissances ayant le jeu pour cadre ou pour objectif. Depuis 2020, elle est à la tête du Pang Pang Club, club de créateur-ices de jeux et d'artefacts ludiques et numériques. Son travail a pu être expérimenté au Mucem, à l'AntrePeaux ou encore à la Gaîté Lyrique.

Christophe BLANCARD

assistant enseignement artistique, métal

Après une formation de plasticien de l'environnement et conception de produits industriels, Christophe Blancard poursuit un apprentissage autodidacte dans un chantier naval, expérimente les techniques de charpente, de l'installation électrique et de la ferronnerie d'art. Il assiste des artistes, construit et restaure des œuvres monumentales et anime des ateliers de sculpture avec les centres sociaux des quartiers Nord de Marseille.

Antoine BOLLASINA

assistant d'enseignement artistique, bois

Diplômé d'école d'art, Antoine Bollasina entame son parcours en détournant les techniques de reproduction de l'image. Sensible au « faire » et porté par un intérêt pour le design et l'architecture, il développe la production de mobilier et d'aménagement en bois sous le nom de Bollafactory. Depuis 2018, il est chargé de cours de construction au sein du master Création numérique à Aix-Marseille Université.

France CADET

professeure d'enseignement artistique, mécatronique

France Cadet est une artiste de l'hybridation art-science. De sa formation en biologie, elle a gardé un goût pour l'anatomie. Ni technophobe, ni technophile, elle s'intéresse aux mutations technologiques de notre monde, à notre devenir cyborg et notre fusion avec la machine. Ses œuvres, souvent ironiques et ludiques, jouent sur les frontières et les points de jonction entre le naturel et l'artificiel.

Carlos CASTELEIRA

assistant d'enseignement artistique, photographie

Ponctué de protocoles géo-photographiques, le travail de Carlos Casteleira se déploie au fil des paysages pour renouveler une approche critique de l'écologie, de la biodiversité et des équilibres socio-économiques. Il est également doctorant à l'université de Beira Interior en co-tutelle avec Aix-Marseille Université.

LES ENSEIGNANTS

CLÉMENT CAZAUX

intervenant mécatronique

Clément Cazaux est un ingénieur spécialiste dans l'enseignement en Systèmes Numériques (électronique et logiciel) et Sciences de l'Ingénieur.

Laurent COSTES

assistant d'enseignement artistique, mécatronique

Laurent Costes co-dirige l'atelier mécatronique.

Rémi COUPILLE

assistant d'enseignement artistique, pratiques sonores

De ses expériences de régisseur son à la réalisation de compositions sonores, Rémi Coupille a accompagné des créations chorégraphiques en Europe, en Russie et au Canada. Il a également collaboré avec de nombreux artistes sur des projets d'installations sonores : Pauline Oliveros, Jean-Marc Montera, Pascal Contet ou encore Erik Samakh.

Florian GAITÉ

professeur d'enseignement artistique, philosophie, esthétique et théorie de l'art

Docteur en philosophie, ses recherches, au croisement de la philosophie de l'art, de la psychanalyse et des sciences du vivant s'appuyaient sur le concept de « plasticité » pour questionner les crises du sujet, de l'affect et de la forme à partir de la modernité en Occident. Elles poursuivent depuis l'exploration de l'articulation entre art et négativité pour nourrir une approche critique de la culture contemporaine.

Ricardo GARCIA

professeur d'enseignement artistique, numérique (3D)

Ricardo Garcia se forme en art et bijoux contemporains aux ateliers de Fontblanche à Vitrolles. Son passage à la technique de la 3D lui permet de modéliser ses projets et d'enseigner à Supinfocom Rubika à Arles (cinéma d'animation). Il étend sa pratique à la production d'images live pour la scène musicale électronique, d'images génératives et de mapping, tout en se tournant vers l'écriture.

Sophie LAPALU

professeure d'enseignement artistique, histoire de l'art

Les recherches de Sophie Lapalu posent des questions de légitimation et de visibilité. Critique d'art, curatrice, elle est membre du comité de rédaction de la Belle Revue, docteure en esthétique et science de l'art, correspondante pour *DUUU radio et matelot du Laboratoire des Hypothèses.

Wilfried LEGAUD

assistant d'enseignement artistique, vidéo

Le parcours de Wilfried Legaud témoigne de multiples expériences liées à la vidéo et au graphisme. Il est impliqué au sein des équipes du Festival tous courts à Aix-en-Provence et du festival Les instants vidéo à Marseille. Il collabore régulièrement avec des institutions culturelles comme Les Écritures Croisées, Lieux fictifs, Fearless Méditerranée, Alphaberville et La galerie Béa-Ba.

LES ENSEIGNANTS

François LEJALUT

professeur d'enseignement artistique, vidéo

Vidéaste, François Lejault développe un travail autour du corps et du paysage. Jouant avec les multiples modes d'existence de l'image et du son, son œuvre se déploie entre fictions, documentaires, installations et scénographies. Ses derniers travaux explorent les formes génératives et la spatialisation pour interroger les nouvelles écritures documentaires.

Richard MARTELLE

assistant d'enseignement artistique, édition

Richard Martelle enseigne les techniques d'impression, notamment la sérigraphie, au sein de l'atelier édition de l'école. Il collabore à la réalisation de projets artistiques éditoriaux et anime de nombreux workshops dans des établissements scolaires.

Catherine MELIN

professeure d'enseignement artistique, dessin - espace

L'œuvre de Catherine Melin se nourrit de l'espace public urbain dans lequel elle saisit les comportements humains d'appropriation et de détournement. Modulable et modulaire, l'exposition est un état de sa recherche où structures spatiales, vidéos et dessins génèrent une proposition composite réactivant la mémoire des gestes.

Jürgen NEFZGER

professeur d'enseignement artistique, photographie

À travers ses photographies, Jürgen Nefzger propose une réflexion sur les devenirs contemporains. Des mutations du paysage à l'occupation des territoires, son œuvre aborde les enjeux politiques et environnementaux actuels pour dresser le portrait d'une société et ses modes de vie.

Paul-Emmanuel ODIN

professeur d'enseignement artistique, esthétique, histoire de l'art contemporain

Paul-Emmanuel Odin est artiste, critique et commissaire d'exposition. Il dirige le lieu de création La compagnie à Marseille qui lie expositions et pratiques sociales, témoignant d'un intérêt particulier pour la jeune création. Théoricien de l'art et docteur en esthétique, il publie en 2014 l'ouvrage L'inversion temporelle du cinéma – Tête à queue de l'univers.

François PARRA

professeur d'enseignement artistique, pratiques sonores

François Parra travaille le son dans son rapport à l'espace, au langage et au geste. Il conçoit des interfaces de production sonores liées à son propre corps et à celui du public. Le son, dont la voix est un élément central, est envisagé comme un matériau structurant l'espace et modifiant les rapports sociaux. Formé notamment au GMEM, ses rencontres de certains compositeurs l'amènent à croiser les questions d'écriture temporelle à un vocabulaire de plasticien.

Grégory PIGNOT

assistant d'enseignement artistique, numérique (web)

À la fois graphiste, créateur de sites internet et musicien, Grégory Pignot développe aussi la conception d'animations interactives. Ses travaux immersifs investissent le temps, la matière et les connexions graphiques, sonores ou sensorielles. Son travail oscille entre abstractions sonores, hallucinations infographiques, recherches aléatoires, expérimentations cyber-électroniques et design minimaliste.

LES ENSEIGNANTS

Rachel POIGNANT

assistante d'enseignement artistique, volume

Dans une œuvre sculpturale, tactile et sérielle, Rachel Poignant place son attention sur les processus de fabrication. Avec l'empreinte et le moule, l'artiste fait advenir d'infimes variations à l'occasion d'expériences minutieuses. En mettant à distance la notion de subjectivité, son œuvre donne forme à un instant.

Abraham POINCHEVAL

professeur d'enseignement artistique, performance

Les expériences itinérantes ou sédentaires d'Abraham Poincheval visent à découvrir le monde sous des angles inexplorés. Traverser les Alpes, s'enfermer dans un rocher ou marcher sur les nuages sont autant de situations pour repenser les liens entre le corps et son environnement. Ses sculptures habitables, laboratoires du temps, de l'immobilité ou de la pesanteur, perturbent le paysage et existent via les récits des témoins.

David POUILLARD

professeur d'enseignement artistique, édition

Designer graphique et typographique de formation, David Poullard développe des projets mêlant recherches plastiques et linguistiques. Ses productions interrogent un rapport à l'ordinaire, au proche, au commun. Il participe notamment aux Tentatives d'étirement du français figé, un projet collectif ayant donné lieu à plusieurs publications.

Graeme REID

professeur d'enseignement artistique, anglais

Après avoir enseigné l'anglais pendant 25 ans en Europe de l'ouest, Espagne, Inde et Asie centrale, Graeme Reid associe la transmission de la culture anglo-saxonne à l'histoire de la musique, du jazz à la soul, du punk à l'électro. Musicien, DJ et organisateur d'événements, il anime Radio Zai, web radio indépendante multi-genre qui existe pour amplifier la riche culture aixoise au niveau local et mondial.

Linda SANCHEZ

professeure d'enseignement artistique, volume

Linda Sanchez construit des principes de prises, d'enregistrement, de capture, entre sculpture et installation, dessin et vidéo. Formes du hasard, figures de la chute, écriture du temps; les œuvres fixent le mouvement dans la matière, l'écrivent, le mesure ou le transcrivent. Procédés, systèmes, modes de fabrication trouvent leur équivalence dans le langage; un rapport à l'énonciation qui sous tend, comme un script, un rapport non autoritaire au matériau en mouvement.

Jérémie SETTON

professeur d'enseignement artistique, peinture

Composée de surfaces planes, d'installations et de mises en scène immersives, la peinture de Jérémie Setton sort de son support, trouble les perceptions, brouille les certitudes et questionne le réel. Par les outils traditionnels et la précision des gestes, il interroge les grammaires picturales : couleur et lumière se confondent, le séchage devient sujet à part entière, des images émergent ou disparaissent.

LES ENSEIGNANTS

Peter SINCLAIR

professeur d'enseignement artistique, Locus Sonus

Artiste sonore, Peter Sinclair est engagé dans la recherche création et responsable du laboratoire Locus Sonus Vitae. Ses réalisations explorent les espaces virtuels en réseau, la géolocalisation, la mobilité et la sonification de données. Sous forme d'installations, de concerts ou d'œuvres en réseau, son travail intègre une dimension collaborative et participative.

Guillaume STAGNARO

professeur d'enseignement artistique, numérique (programmation)

En développant des systèmes et des écritures algorithmiques, Guillaume Stagnaro explore la dimension collaborative et repense le travail en réseau. Il revisite les notions de responsabilité, de compatibilité et d'écologie de la pensée en concentrant son attention vers de nouveaux types de relations. Il collabore avec des artistes tels que Saâdane Afif, Nicolas Moulin, Marie Reinert ou Francis Alÿs.

Camille VIDECOQ

professeure d'enseignement artistique, esthétique, histoire de l'art contemporain

Critique d'art, commissaire indépendante et directrice artistique de Rond-Point Projects, plateforme de production et de diffusion de projets artistiques et curatoriaux à Marseille, Camille Videcoq pense l'exposition comme une pratique spécifique d'écriture et une expérience artistique.

L'ÉQUIPE ADMINISTRATIVE, PÉDAGOGIQUE ET TECHNIQUE

Juliette BEORCHIA	responsable de la médiathèque
David BRASSEUR	responsable technique
Hocine DAHAK	agent de maintenance
Virginie DOMÉNY	directrice adjointe
Lison DUMAS	chargée des relations avec le public et du secrétariat
Elza ESPENEL	assistante pédagogique, chargée de la vie étudiante
Claire FERRER	assistante documentaliste
Elodie GAGNEPAIN	responsable de la communication
Julien GIRAUD-CLAUDE	agent de maintenance
Gaëlle GUÉNEAU	assistante en ressources humaines
Catherine LE BERRE	agent de gestion administrative, comptable et RH
Céline MARX	responsable des enseignements et de la professionnalisation
Pénélope PATRIX	responsable des relations internationales et de la recherche
Frédérique PRÉVOST-RAMS	responsable administrative et financière
Charles de ROSAMEL	régisseur technique et audiovisuel
Barbara SATRE	directrice

NOS RÉSEAUX

ANdÉA

Créée en 1995, l'ANdÉA fédère les 45 écoles supérieures d'art et design sous tutelle du ministère de la Culture. Les établissements sont représentés au sein de l'ANdÉA par plus de 230 membres : enseignant-es, étudiant-es, directeur-ices, personnels administratifs... mais aussi des structures associées qui partagent des objectifs ou environnements communs (enseignement supérieur Culture, écoles d'art de pratiques amateurs, classes préparatoires publiques aux écoles d'art...). Cette communauté des écoles d'art travaille au sein de l'ANdÉA dans le cadre de commissions thématiques et de groupes de travail : études, concours d'entrée, recherche, design, transition écologique, égalité, professionnalisation, international, etc.

www.andea.fr

BEAR

Créée en 2011, l'association BEAR regroupe les bibliothèques des écoles d'art et de design françaises et de Monaco ainsi que leurs partenaires, bibliothèques de Centre d'art, Frac, Musées d'art contemporain, Centre de recherche... Si la gestion et le développement de la BSAD (Base Spécialisée Art et Design) constitue son activité principale, elle vise à faciliter les échanges professionnels et la circulation des documents, à partager connaissances et savoir-faire entre les membres du réseau, à organiser des rencontres annuelles autour de l'édition, de l'offre documentaire, de la transmission des savoirs. BEAR est financée par les écoles d'art, les membres associés et les personnels des bibliothèques du réseau à titre individuel. BEAR est membre du CIPAC, du comité de consultation de la bibliothèque de l'INHA et membre associé de l'ANdEA.

www.bsad.eu

CAMPAGNE PREMIÈRE

Campagne première est un réseau national pour l'Art, le design et l'innovation en milieu rural, développé à l'initiative de l'École des Arts Décoratifs – Paris (ENSAD) et la Haute école des arts du Rhin (HEAR). A la suite de la « Déclaration de Meisenthal », ce réseau s'intéresse aux expériences des designers et des artistes qui, tout comme les architectes et les chercheur-ses, ouvrent aujourd'hui des voies singulières pour analyser, comprendre et construire des solutions originales en milieu rural, devant l'urgence de repenser nos manières de vivre et d'habiter le monde.

ÉCOLE(S) DU SUD

L'École(s) du Sud regroupe les six écoles supérieures d'art et de design publiques de la région, Aix-en-Provence, Arles, Avignon, Marseille, Toulon, Nice et associe les écoles de Monaco et de Nîmes. L'École(s) du Sud est donc un réseau de huit établissements d'enseignement artistique dont les acteurs, à différents niveaux, collaborent et articulent leurs ressources et leurs savoir-faire. Le réseau favorise également la circulation des étudiant-es au sein de ses écoles pendant leur cursus, la complémentarité des compétences techniques ainsi que la mutualisation des ressources et des outils dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, de l'accompagnement de la création et de l'insertion professionnelle des diplômé-es.

NOS RÉSEAUX

MIRAMAR

Miramar est un réseau méditerranéen d'acteurs académiques, artistiques et culturels qui vise à soutenir le développement professionnel des jeunes artistes et travailleur-ses de l'art, et à créer des opportunités d'échanges culturels basés sur la solidarité, la réciprocité et l'hospitalité.

<http://miramarnetwork.art/>

PARTICIP/ARC

Le réseau des acteurs engagés pour les sciences participatives dans les domaines de la culture. Conservation du patrimoine, archives, archéologie, architecture et aménagement urbain, informatique documentaire, musique, arts du spectacle, patrimoine écrit, ethnologie, sociolinguistique, arts plastiques...

Le réseau Particip-Arc, soutenu par le Ministère de la Culture, ambitionne la mise en réseau des acteurs des recherches culturelles participatives, pour favoriser le partage d'expériences et l'analyse réflexive des pratiques mais aussi pour promouvoir et développer les sciences participatives dans les domaines de la culture.

<https://www.participarc.net/>

PROVENCE ART CONTEMPORAIN

Le réseau PAC rassemble 74 lieux d'exposition, de production, de formation et de résidence des arts visuels en Provence.

www.p-a-c.fr

PROVENCE CULTURE, RÉSEAU D'EXCELLENCE

Impliqués sur des champs très différents de la culture et de la création – les musiques, classiques et actuelles, l'art lyrique, le théâtre, la danse, le cirque et les arts plastiques – douze structures patrimoniales d'Aix-en-Provence et de son arrondissement enrichissent leurs programmations respectives de propositions transversales pour œuvrer ensemble à leur rayonnement et à l'attractivité du territoire.

Les membres : le Ballet Preljocaj-Pavillon Noir, le Centre d'Art Tadao Ando du Château La Coste, le Centre international des arts en mouvement (CIAM), l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence Félix Ciccolini, le Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence, le Festival international de piano de La Roque d'Anthéron, la Fondation Vasarely, le Grand Théâtre de Provence, l'Hôtel de Caumont-Centre d'art, le Groupe et la Compagnie Grenade, le Musée Granet, le 6MIC, scène de musiques actuelles (SMAC).

NOS PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES ACADÉMIQUES

Aix-Marseille Universités
Crous d'Aix-en-Provence
Institut national des Beaux-Arts de Tétouan (Maroc)
L'école d'art intercommunale de Digne les bains
L'école des arts et métiers d'Aix (ENSAM)
Le réseau des École(s) du sud
Lycée d'enseignement général et technologique agricole Aix Valabre
Science-Po Aix

NOS PARTENAIRES CULTURELS

3bisF (Aix-en-Provence)
Anania Danse / Taoufiq Izeddiou (Aix-en-Provence)
Arthothèque intercommunale – Territoire Istres Ouest Provence
Bibliothèques d'écoles d'art en réseau BEAR / BSAD
Catalogue collectif des bibliothèques de l'enseignement supérieur
Centre franco-allemand de Provence
Centre International de Poésie (Marseille)
Centre Pompidou (Paris)
Château La Coste (Aix-en-Provence)
CHRONIQUE (Aix-en-Provence – Marseille)
Cité des arts de la rue (Marseille)
Document d'artistes (Provence-Alpes Côte d'Azur)
Dos Mares – Plateforme curatoriale (Marseille)
FAI-AR (Marseille)
Festival d'Art Lyrique (Aix-en-Provence)
Festival Gamerz (Aix-en-Provence)
Festival Image de ville (Aix-en-Provence)
Festival Instants Video (Marseille)
Festival Parallèle (Marseille)
Festival Tous Courts (Aix-en-Provence)
Fondation Vasarely (Aix-en-Provence)
Fotokino (Marseille)
Frac Sud - Cité de l'art contemporain (Marseille)
Fraeme (Marseille), Friche de la Belle de Mai
Galerie Béa-Ba (Marseille)
Gmem/CNCM
Institut de l'image (Aix-en-Provence)
La Cité de la musique de Marseille
La Compagnie - Lieu de création (Marseille)
La Source Sainte-Victoire (Aix-en-Provence)
Le cairn - Digne
Le Goethe Institut
Le Petit Duc (Aix-en-Provence)
Les Méjanes (Aix-en-Provence)
Mac Arteum – Musée d'art contemporain (Châteauneuf le Rouge)
Mécènes du Sud (Marseille)
Métropole Aix-Marseille-Provence

NOS PARTENAIRES

Ministère de la Culture et de la Communication
Mucem (Marseille)
Musée du Vieil Aix
Musée Granet (Aix-en-Provence)
Office Franco-Allemand de la Jeunesse
PAREIDOLIE, salon international du dessin contemporain (Marseille)
Pavillon Noir (Aix-en-Provence)
Pavillon Vendôme (Aix-en-Provence)
Point d'Accueil Écoute Jeune (PAEJ)
Polaris et le Centre d'art intercommunal (Istres)
Provence Art Contemporain
Radio Zai
Région sud
Salon Paréïdolie (Marseille)
Seconde Nature (Aix-en-Provence)
Sic12 (Aix-en-Provence)
Théâtre du Bois de l'Aune (Aix-en-Provence)
Transvercité
Triangle France (Marseille)
Ville d'Aix-en-Provence
Voyons-voir (Aix-en-Provence)
Zirlib / Mohammed El Khatib

NOS PARTENAIRES RÉSEAUX RECHERCHE ET INTERNATIONAL

AMU (Aix Marseille Université)
Campus France / Campus Art
Centre franco-allemand de Provence
CNRS
Commission européenne (Erasmus, Creative Europe)
Concordia University, Canada
DAAD
DRAC PACA
IMERA (Institut d'études avancées d'Aix-Marseille)
Institute for American Universities
Instituts Français
IREMAM (Institut de Recherches et d'Études sur les Mondes Arabes et Musulmans)
Ministère de la Culture et de la Communication, DGCA
OFAJ
Région sud
SAIC Chicago, US
School of Creative Arts, Queen's University
SOJO Université (Kumamoto – Japon)
SUDOC
Transvercité
Université Paris 1 et le laboratoire Institut ACTE
Université de Tokyo (Cyberforest)
Université de Kyoto, Japon

NOS PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES ERASMUS

Académie des Beaux-Arts de Tournai

Academy of Fine Arts in Prague

Cardiff Metropolitan University, UK

ERASMUS

ERG, Bruxelles

Faculté des Beaux-Arts de l'Université d'Alexandrie, Egypte

Faculté des Beaux-Arts de l'Université de Grenade

Faculté des Beaux-Arts de l'Université de Porto

Guangzhou Academy of Fine Arts, Chine

HFBK Dresde, Allemagne

HFBK Munster, Allemagne

HFBK Nuremberg, Allemagne

HFBK Sarrebruck, Allemagne

Kyoto Saga University of arts

La Cambre, Bruxelles

Le 75, Bruxelles

Mimar Sinan University, Istanbul

School of Arts, Hogeschool Ghent, Gand

The Royal Danish Academy of Art, Schools of Visual Arts, Copenhagen

Universidade Beira Interior, Portugal

Université de Sojo à Kumamoto

University of art and design Linz, Autriche

University of Lincoln, UK

University of Pecs, Hongrie

UQAM, Canada

Yildiz Technical University, Istanbul

l'enseignement

NOTRE PÉDAGOGIE

unir la pédagogie, l'art et la recherche !

L'ESAAIX favorise l'autonomisation des parcours des étudiant-es par l'accompagnement le plus large à la caractérisation de son expérience et de son savoir. L'ensemble de l'équipe enseignante intervient dans chacun des deux cycles et travaille à initier tout au long des années à la recherche-création. Il s'agit de viser par là-même à ce que l'étudiant-e acquiert des compétences attestant d'une maturité artistique et critique, tout en étendant leurs champs d'application à de nombreux autres domaines contemporains, esthétiques, scientifiques, sociétaux, sociaux et politiques.

pratiques interdisciplinaires/transversalité de l'enseignement

L'école dispense un enseignement basé sur une pédagogie de projets. La transversalité des pratiques artistiques se déploie pour le premier cycle au travers de pôles. Les enseignant-es et les étudiant-es travaillent ensemble en groupe, dès la première année de Licence, au travers d'axes thématiques. Cette forme d'enseignement se poursuit durant le second cycle où le Master s'articule autour de studios de recherche-création, étendus à trois axes de réflexion : pratiques d'espace et co-création, temps réel, terrains d'attentions. En cycle 2, l'accent est mis sur le développement des pratiques personnelles des étudiants, l'approfondissement des connaissances théoriques en création et en arts visuels, l'intégration au monde professionnel de l'art et des modalités pédagogiques plurielles, alliant pratique de l'atelier, suivi individuel, projets transversaux. Par ailleurs, l'ESAAIX cultive, au sein même de sa formation, les vertus du déplacement. Les enseignements s'exercent aussi en dehors de l'école en développant une pédagogie de terrain fondée sur des situations et des contextes toujours nouveaux.

l'option Art, une revendication

Une des forces de l'école est d'être dotée d'une équipe d'enseignant-es et d'assistant.e.s très ouverte et représentative de la pluralité des dimensions de l'art actuel, proposant par là-même une offre pédagogique très complète, allant des formes innovantes usant des technologies comme les arts sonores, la 3D, le jeu vidéo, la mécanique, la programmation, le web jusqu'aux formes contemporaines comme le dessin et la peinture dans l'espace, le cinéma expérimental, la photographie et la vidéo documentaires, l'installation multimédia, les plastiques de l'édition et de la typographie, la lecture artiste, la performance exploratoire, les pratiques somatiques en danse ou encore les dispositifs visuels pour les lieux publics et la scène.

la recherche en art

L'adossement structurel entre les pratiques des artistes et celles des théoricien-nes au sein d'une même école forge naturellement une recherche vivante et dynamique.

Le laboratoire de l'ESAAIX, Locus Sonus Vitae (LSV), pionnier historique de la recherche en art sonore, s'est élargi. Il englobe aujourd'hui la dimension des interactions humaines et des écosystèmes dans toutes leurs variétés, analysant leurs milieux d'inscription artistique et sociétal, œuvrant enfin toujours et davantage sur ces deux niveaux d'excellence que sont les expérimentations transdisciplinaires et la création de nouveaux outils de production artistiques et scientifiques. En résonance avec la pédagogie, le laboratoire conduit quatre champs d'étude : 1. Milieux et communs, 2. Jeux, processus, écritures, 3. En corps, en vie, 4. D3 (décors, dispositifs, déplacements). Le résultat de cette recherche est diffusé à l'école au travers de séminaires, de journées thématiques, de résidences d'artistes, d'expositions ou encore au sein de la publication de ses Cahiers mésozoaires.

ORGANISATION DES ÉTUDES

Le parcours à l'École Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence est un enseignement de haut niveau, dispensé par des artistes, des spécialistes, des théoricien-nes et chercheur-ses, des professionnel-les reconnu-es. Il permet d'accompagner de manière personnalisée les étudiant-es dans leur parcours en 3 ans (DNA) ou en 5 ans (DNSEP). Il allie cours théoriques, rencontres professionnelles, conférences, ateliers, pratiques artistiques pluridisciplinaires individuelles et collectives. L'ouverture, les pédagogies innovantes, les approches collectives, la co-construction des contenus entre enseignant-es et étudiant-es sont à la base de l'enseignement à l'école.

Le calendrier type des études divise l'année en deux semestres, chacun comprenant des enseignements théoriques, des ateliers d'initiation pratique et des enseignements plastiques collectifs, des modalités de contrôle continu et d'évaluations finales.

L'année universitaire commence par un temps d'immersion (visite de l'école, présentation de la pédagogie, rencontres avec des personnes et référent-es ressources des domaines psycho-social et culturel), suivi d'un temps d'exploration (présentation de l'équipe enseignante et des axes pédagogiques, marche de rentrée, restitution).

Les mobilités à l'étranger dans le cadre d'Erasmus+ ou de stages longs, en Europe et au-delà, sont possibles pour un ou deux semestres, selon modalités et conditions, en 2ème et en 4ème années.

Une année de césure est possible (dans le respect du cadre légal, décret n°2021-1154 du 3 septembre 2021).

INFORMATIONS PRATIQUES

Le secrétariat pédagogique accueille les étudiant-es sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

pedagogie@ecole-art-aix.fr

↑

DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR D'EXPRESSION PLASTIQUE

Cycle master

5e année

Semestre 10
Semestre 9

**Cycle master
option Art**

4e année

Semestre 8
Semestre 7

Mobilité internationale
Studios de recherche

**Commission de
passage en second
cycle**

**Enseignements
communs
(cycles licence
et master)**

Workshops
Conférences
Journées
thématiques
Stages
Cours optionnels

↑

DIPLÔME NATIONAL D'ART

Cycle licence

3e année

Semestre 6
Semestre 5

Préparation au Diplôme
national d'art

2e année

Semestre 4
Semestre 3

**Cycle licence
option Art**

1ère année

Semestre 2
Semestre 1

Projets
Cours théoriques

**Concours d'entrée
via Parcoursup**

À NOTRE
FUTUR!

LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque est tout à la fois lieu de conservation, de ressources, de recherche, d'inspiration, de rencontres et de débats. Ses collections constituent un ensemble composé d'ouvrages de référence sur les tendances de la scène artistique internationale depuis les années 1960 et de la pensée critique qui l'accompagne. Les champs de l'édition, des arts numériques et sonores sont particulièrement développés conformément aux spécificités des enseignements de l'école.

Elle donne accès aux étudiant-es, enseignant-es, élèves des cours publics et à tous les publics à plus de 10 000 documents (catalogues d'expositions, ouvrages théoriques, usuels, livres d'artistes, revues, CD, DVD...). Une veille ciblée est par ailleurs en permanence effectuée sur les ressources disponibles en ligne qui représentent aujourd'hui une documentation variée, abondante et souvent inédite. Membre du réseau national BEAR (Bibliothèques d'Écoles d'Art en Réseau), la médiathèque donne accès aux références d'articles parus dans plus de 200 titres de revues spécialisées et à celles des mémoires réalisés dans toutes les écoles d'art françaises.

La mission première de la médiathèque est l'accompagnement pédagogique des étudiant-es. En apportant des outils documentaires et des ressources de qualité, l'objectif est de former l'étudiant-e à l'acquisition d'une méthodologie de recherche pour leur permettre de se constituer un champ d'étude propre dans la perspective d'un épanouissement intellectuel et de la rédaction du mémoire de fin d'études.

Pleinement associées aux programmes pédagogiques, l'équipe de la médiathèque accompagne l'étudiant-e tout au long de son cursus au travers de rendez-vous individuels réguliers, de séances de travail collectives (méthodologie de la recherche documentaire), de programmes de rencontres étroitement imaginés avec les équipes enseignantes (Choses imprimées, Avec (ou sans) méthode, Séances d'écoute) et enfin des propositions de projections de films, de conférences et de workshops.

La complémentarité et la collaboration avec les bibliothèques de lecture publique, spécialisées ou universitaires sont essentielles pour enrichir l'activité transdisciplinaire et/ou de recherche que chaque structure mène aujourd'hui. Depuis 2018, qu'ils concernent une programmation culturelle ou des échanges à visée pédagogique ou professionnelle, des partenariats ont déjà vu le jour sur le territoire, notamment avec la Méjanes d'Aix-en-Provence, l'Institut de l'Image, le Centre international de poésie de Marseille, la Cité de la musique de Marseille, le Frac PACA, 3e plateau, le centre de ressources du MUCEM, La bibliothèque du MAC, les bibliothèques de l'École(s) du Sud, le centre d'art 3bisF.

INFORMATIONS PRATIQUES

La médiathèque accueille tous les publics pour une consultation sur place, libre et gratuite.
Ouverte les lundis de 12h00 à 18h30 et du mardi au vendredi de 10h00 à 18h30.
Fermeture vacances de Noël, du 1er juillet au 15 septembre et jours fériés.
Contact : 04 65 40 05 01 - la.mediathèque@ecole-art-aix.fr

LA MÉDIATHÈQUE

NOS RENDEZ-VOUS

A1-2-3-4-5-6

CHOSSES IMPRIMÉES

mercredi de 13h29 à 14h01 : 11/10, 13/12, 07/02, 10/04

médiathèque

une proposition de David Poullard, Juliette Beorchia et Claire Ferrer

Ces rendez-vous mensuels permettent d'aborder, de manière désacralisée, la question de « l'imprimé », ici envisagé sous toutes ses formes. Le livre certes, mais pas seulement : tous les types d'objets imprimés (revues, affiches, ephemera, tracts, dépliants, autocollants, timbres, etc.) sont conviés à être examinés, touchés, décortiqués, expliqués, interrogés. Des productions concrètes à partir desquelles peuvent être abordés sujets, formes, expériences sensibles, mais aussi techniques, histoires, l'économie et les enjeux tant artistiques que politiques.

AVEC (OU SANS) MÉTHODE

jeudi de 13h29 à 14h01 : 08/11, 10/01, 13/03

médiathèque

une proposition de David Poullard, Juliette Beorchia et Claire Ferrer

Ces rendez-vous mensuels ont pour objectif de parler d'un projet artistique sous l'angle de la méthode que l'artiste a appliqué pour parvenir à un résultat. Méthode consciente, organisée, planifiée ou au contraire improvisée, empirique, aléatoire... C'est du «chemin» du projet dont il sera ici question. À chaque séance un.e artiste (enseignant.e à l'école ou bien intervenant.e extérieur.e) invité.e à présenter un projet, à nous révéler les coulisses de son «penser» et de son «faire» : présentation des étapes du travail, de l'origine à la finalisation, en parlant désirs, obstacles, joies, désarrois, ténacité, aboutissement.

33 minutes per revolution!

mardi de 13h27 à 14h : programme à venir

médiathèque

une proposition de Graeme Reid, Juliette Beorchia et Claire Ferrer

33 minutes d'écoute et de conversation autour des échanges entre art, musique et textes (Bob Dylan, Lou Reed, Kae Tempest, Dan Graham, Laurie Anderson, Brian Eno...) en langue anglo-saxonne. Playlist bilingue à constituer collectivement. For who ? Pour toutes celles et ceux qui aiment la musique et qui souhaitent améliorer leur anglais (faits de langue, vocabulaire, grammaire, compréhension, expression) et approfondir leurs connaissances des artistes et musiciens du monde anglophone en se saisissant des ressources spécialisées de la médiathèque.

LA MÉDIATHÈQUE

NOS RENDEZ-VOUS

SÉANCES D'ÉCOUTE

vendredi à 13h30 à la médiathèque : 19/10, 30/11, 22/02, 21/03, 18/04

vous retrouverez les dates des séances d'écoute à la rentrée sur esaaix.fr

La médiathèque de l'école conserve un fonds de CD riche et précieux constitué de plus de 400 titres, reflet et écho de l'enseignement et de la recherche liés à la création sonore, inscrits depuis longtemps dans l'école. Les séances d'écoute sont des rencontres informelles, de 30 minutes à 1h selon la sélection proposée autour de cette collection à re-découvrir ainsi que ses nouvelles acquisitions.

MARDI VISIONS

mardi à 18h à l'amphithéâtre à partir du 03 octobre 2023

vous retrouverez les dates des mardi visions à la rentrée sur site esaaix.fr

Les Mardi Visions sont des moments collectifs de visionnage et de découverte ouverts à tou.te.s les étudiant.e.s de l'école d'art d'Aix-en-Provence. Tous les mardis, des films et œuvres d'artistes provenant du fonds documentaire de la médiathèque sont diffusés à l'amphithéâtre de l'école. Une semaine plus tard, s'ensuit une discussion retraçant les réflexions de chacun.e.s, étudiant.e.s, professeur.e.s, curieux.es diffusées sur Radio Zai.

PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS

L'enseignement en premier cycle (phase programme) comprend des apprentissages théoriques et pratiques et des enseignements d'initiation au projet. Ces enseignements prévoient histoire de l'art, théorie des arts, culture générale, esthétique et philosophie, anglais pour la théorie et une inscription dans les ateliers techniques, à raison de deux ateliers de quatre semaines par semestre.

L'initiation au travail collectif en projet s'inscrit dans une participation aux pôles proposés par plusieurs enseignant-es, impliquant d'une part les pratiques artistiques, rencontres, productions, et d'autre part la participation à des workshops où l'ensemble des étudiants s'inscrivent dans des propositions portées par des artistes, des professionnel·les ou des étudiant-es.

L'année est rythmée par des temps forts pédagogiques : semaine d'immersion (semaine de la rentrée scolaire, à partir du 26 septembre 2023), suivie par une semaine d'exploration (ponctuée par un projet de marche, à la découverte du territoire), semaine de workshops, évaluations de pôles, bilans de semestre, journées d'études, conférences et rencontres, rendez-vous professionnels.

L'enseignement en deuxième cycle (phase projet) est une initiation à la recherche-création. Il poursuit et approfondit une approche transdisciplinaire des champs de l'art et de la connaissance. Des rencontres avec des intervenant-es sont programmées tout au long de l'année. Les enseignements théoriques sont dispensés dans les séminaires de recherche-création, en lien étroit avec les objets de réflexion travaillés au sein du laboratoire LSV, et sont complétés par des séances d'écriture pour préparer et accompagner l'élaboration du mémoire, développer l'initiation à la recherche bibliographique, la méthode rédactionnelle et la recherche en art.

Les moments de pratiques sont répartis en plusieurs temps, chaque étudiant intégrant l'un des studios de recherche proposés par l'école : Pratiques d'espace et co-création ; Temps réel ; Terrains d'attentions. Les studios peuvent prendre diverses modalités (projet collectif, pratique du médium individuel et collectif) et impliquent une approche des métiers et du monde professionnel, des mises en espace et des préparations au diplôme (mémoire et présentation plastique).

Pour tous les étudiants, deux temps de workshops (en novembre et en mars) sont organisés, souvent hors les murs. Deux temps de journées d'études (recherche) ponctuent l'année (décembre et mars), ainsi que de nombreuses conférences et rencontres.

PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS

ATELIERS

BOIS ET MÉTAL

Lieux ressource de l'école, ces deux ateliers permettent aux étudiantes et aux étudiants d'accéder à des outils spécifiques et d'être accompagnés dans la conception de projets en phase de production. Les étudiant-es y acquièrent une maîtrise technique et une autonomie au regard des outils partagés. Ces ateliers développent, par ailleurs, une politique de sensibilisation à l'organisation de l'espace de travail et aux règles de sécurité.

enseignant bois : Antoine Bollasina

enseignant métal : Christophe Blancard

DESSIN ESPACE

Le dessin est envisagé de manière transversale en lien avec les autres disciplines artistiques. Il permet d'aborder des problématiques d'espace public, de déplacement et se construit à partir de temps d'observation et de production. L'atelier permet de déployer les projets des étudiantes et étudiants en lien avec différentes situations, pour les éprouver et les amplifier. Ici, les propositions contextuelles conduisent au développement d'une démarche personnelle, favorisant un positionnement critique et un ancrage du travail dans le monde tout en élargissant les spécificités du dessin. Le travail est approfondi par une pratique d'accrochage et de scénographie, interrogeant ainsi toutes les problématiques de la mise en espace de l'œuvre dans un lieu d'exposition. L'atelier dessin-espace est l'un des ateliers composant le Studio de recherche *Pratiques d'espace et co-crétions* du cycle de master.

enseignante : Catherine Melin

ÉDITION IMPRESSION

La porosité entre le champ de l'art et celui de l'édition s'est fortement développée ces dernières décennies. De nombreux-ses artistes se sont emparé-es de ce territoire d'expression et de diffusion singulier, permettant une relation augmentée avec le public. L'atelier édition propose ainsi une réflexion sur le multiple et ses techniques de mise en œuvre, dans le cadre de projets individuels ou collectifs. Lieu de production, l'atelier permet d'une part l'apprentissage de la mise en forme graphique et, d'autre part, l'expérimentation de techniques, de méthodes et de supports différents. La production est centralisée dans un atelier d'impression qui regroupe un large éventail d'outils (PAO, sérigraphie, presse à épreuve, reliures, façonnage, etc.). À partir d'un enseignement collectif permettant d'acquérir les savoirs fondamentaux, les étudiantes et étudiants sont progressivement accompagnés vers la consolidation de leur pratique personnelle d'édition. Des interventions et rencontres avec artistes, éditeur-ices, imprimeur-es, relieur-euses ainsi que des ateliers hors-les-murs sont proposés durant les semaines de workshops. Le rendez-vous Choses imprimées proposé en médiathèque permet d'aborder de manière décomplexée la question de « l'imprimé » sous toutes ses formes. L'atelier édition est l'un des ateliers composant le Studio de recherche *Terrains d'attentions* du cycle de master.

enseignants :

David Poullard

Richard Martelle

PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS

ATELIERS

ENVIRONNEMENTS NUMÉRIQUES

Jeux et dispositifs ludiques L'atelier Jeux a pour vocation d'explorer les marges ludiques : dispositifs jouables, jeux vidéos, jeux de plateau, créations protocolaires... En parcourant et développant différents outils numériques et analogiques (moteurs de jeux), les jeux convoquent des espaces de rencontre, mettent en valeur des systèmes d'interaction ou encore proposent de nouvelles formes narratives et contemplatives. Installés dans des espaces publics (extérieurs, intérieurs) ou privés (smartphone, ordinateurs, sac-à-dos), les jeux invitent à penser en termes d'interactions et de mécanique la place de la spectateurice-joueureuse.

enseignante : Leslie Astier

semestres : 1 et 2

calendrier : vendredi de 14h à 17h

fréquence : bi-mensuelle

Mécatronique La mécatronique est un atelier historique dont l'enseignement constitue une spécificité de l'école depuis 1992. Elle permet d'appréhender la conception d'objets mécaniques et électroniques. L'enseignement théorique permet l'introduction à l'électricité, aux notions d'électronique et aux outils et logiciels Open Source destinés à la conception mécanique et électronique. L'enseignement pratique concerne la manipulation des outils électroniques de base (logiciels, environnements de développement) pour la fabrication d'objets animés et interactifs, l'initiation à la conception et à l'utilisation d'interfaces multi-systèmes, l'initiation aux techniques de travail du métal (découpe, soudure, pliage, etc.) et aux techniques de fabrication numérique (fraisage numérique, impression 3D, découpe et gravure laser). L'accompagnement des projets individuels porte sur les techniques et sur leur adéquation avec les pratiques de l'art contemporain.

enseignant-es :

France Cadet

Laurent Costes

Christophe Blancard

Clément Cazaux

Programmation L'enseignement de la programmation invite les étudiantes et étudiants à développer un regard critique sur les évolutions technologiques en concevant leurs propres outils et méthodes de création par le biais de langages simples ou complexes tels que C, Javascript, PHP, ou Twine. Étant donné l'évolution constante des langages, des environnements et des protocoles informatiques, cet enseignement privilégie une approche globale de la programmation et s'adapte à chaque projet.

enseignant : Guillaume Stagnaro

PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS

ATELIERS

ENVIRONNEMENTS NUMÉRIQUES

3D Considéré comme une plateforme dédiée à la création d'espaces virtuels 3D, cet enseignement permet de se former (initiation et perfectionnement) au traitement de l'image calculée, aux techniques de la réalité virtuelle, de la captation du vivant, de l'interactivité, de l'image en relief, du mapping vidéo, ou encore de l'espace immersif. Il donne lieu à la maîtrise de logiciels 3D tels que 3DSMax, Blender, Character Studio ou Motion Builder et des moteurs de jeux tels qu'Unity.

enseignant : Ricardo Garcia

Web Internet a apporté aux artistes un nouvel espace de création et de diffusion, imposant des contraintes et enjeux artistiques sans précédent. Cet enseignement accompagne les étudiantes et étudiants dans la documentation de leur travail et dans la création d'œuvres en ligne via un apprentissage des bases du HTML, CSS, et JavaScript. Il introduit également un regard critique sur les réseaux sociaux et les interfaces graphiques.

enseignant : Grégory Pignot

PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS

ATELIERS

PEINTURE

Laboratoire d'idées et de formes en dialogue avec d'autres disciplines et d'autres modes de perceptions du réel, l'atelier permet une approche technique et conceptuelle de la peinture. La pratique picturale est expérimentée dans son rapport à la couleur, au support et à l'espace et ce, dans un champ de références historiques qui la composent. L'atelier développe une appréhension du monde la plus riche possible, afin de permettre une capacité de conceptualisation. Il vise à accompagner l'étudiant et l'étudiante à confronter sa pratique picturale aux enjeux contemporains. Des exercices d'accrochages et de spatialisation du travail rythment l'enseignement. L'atelier encourage la fabrication des outils et des composants de la peinture à travers l'exploration de tous les matériaux. Un axe de lecture critique est développé par des analyses et des discussions collectives. Les étudiant-es sont invité-es à sortir de l'atelier, à participer à des visites et à réaliser des comptes rendus d'expositions. Il s'agit de regarder, sentir, restituer, construire son regard et aiguiser sa pensée. L'atelier peinture est l'un des ateliers composant le Studio de recherche *Terrains d'attentions* du cycle de master.

enseignant : Jérémie Setton

PERFORMANCE

La performance est l'une des pratiques qui permet de rencontrer le monde. Dans sa forme la plus minimale et dans une économie de moyens, elle rend tangible une idée, un état, un lieu, la réalité de chaque individu. Individuelle ou collective, la performance joue avec le temps, pense différemment la durée d'une exposition, questionne l'espace public ou privé. C'est un art de la frontière, protéiforme, entre méthodes archaïques et technologies innovantes. Dans ce vaste champ des possibles l'étudiant peut, à sa manière, créer des mondes nouveaux. L'espace public est un terme polysémique qui désigne à la fois un espace métaphorique et matériel. Synonyme de sphère publique, il peut s'agir également d'espaces de rencontre et d'interaction sociales, géographiques, ou de catégories d'actions fondées sur l'usage libre et public de la raison. Le terme d'espace public désigne aussi un espace abstrait et changeant, prenant la forme du rassemblement qui le fait naître. En sociologie urbaine, les espaces publics sont des espaces de rencontre organisés par des rituels d'exposition ou d'évitement. Le terme désigne alors un lieu d'expérience et renvoie aux interactions se nouant dans l'anonymat de la ville. C'est cette expérience de l'espace public qui est appréhendée dans l'atelier. L'atelier performance est l'un des ateliers composant le Studio de recherche *Pratiques d'espace et co-créations* du cycle de master.

enseignant : Abraham Poincheval

PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS

ATELIERS

PHOTOGRAPHIE

« À son origine, la photographie fut animée par la nécessité d'enregistrer des manifestations du réel, d'en constituer des inventaires, des mémoires, des archives. Mais elle fut aussi désireuse de constater ce qui résiste à la représentation. L'appareillage technique et conceptuel de la photographie offre ainsi la possibilité de décrire et d'analyser les réalités sociales et humaines dont les artistes sont les contemporains. » Pascal Beausse, « Documents pour une information alternative », 2012. En écho aux propos de Pascal Beausse, cet atelier examine les moyens dont l'image dispose pour questionner le monde. L'art peut-il être un outil critique des réalités contemporaines ? Et dans ce cas, s'agirait-il pour l'artiste de devenir un investigateur à la recherche d'une nouvelle narration du monde ? Cet enseignement vise à transmettre des connaissances sur le médium photographique et à analyser son évolution. Il s'agit pour les étudiantes et étudiants de développer un projet personnel protéiforme, d'échanger avec d'autres ateliers, notamment vidéo ou édition, d'assister à des manifestations artistiques et de participer à des rencontres professionnelles. L'atelier photographie est l'un des ateliers composant le Studio de recherche *Terrains d'attentions* du cycle de master.

enseignants :

Jürgen Nefzger

Carlos Casteleira

SON

Atelier pratique et critique autour de pratiques sonores

Cet atelier a pour objectif de vous aider à la conception et à la réalisation de dispositifs, installations performances, dans lesquelles le son est envisagé dans sa relation à l'espace. Le son y est envisagé tant comme média que comme flux. Vous y présenterez collectivement vos travaux, aborderez les techniques de créations sonores, et aborderez les enjeux de leurs différents modes d'écriture, de leur diffusion. Nous pensons ensemble les notions d'écoute, ce qu'elles engagent, les outils qui les permettent et leur ancrage historique. Les principaux outils sont Pure Data, Reaper, Synthèse modulaire et logiciels de spatialisation. Ateliers en partenariat avec le Gmem/CNCM

enseignants :

François Parra

Rémi Coupille

semestres : 1 et 2

fréquence : hebdomadaire

horaires : 9h30-12h30

PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS

ATELIERS

VIDÉO

L'atelier vidéo retrace l'histoire du médium de ses débuts à aujourd'hui, à travers plusieurs présentations d'œuvres historiques et contemporaines internationales. Il est pensé comme un espace de découverte, d'échange et d'expérimentations critiques et théoriques. L'atelier permet un apprentissage spécialisé, en s'appuyant sur une méthodologie propre aux projets des étudiantes et étudiants et comporte des mises au point techniques régulières. Les étudiant·es visionnent, critiquent et conceptualisent, participent à un atelier d'écriture, réalisent des courts-métrages et mettent en forme des projets personnels et collectifs. Une commande est également passée par l'enseignant à chacune et chacun pour la réalisation de courts métrages. De plus, l'étudiant·e participe à différents projets avec des partenaires extérieurs, tels que le Festival international d'art lyrique et le festival Tous courts d'Aix-en-Provence, ainsi que le festival Instants vidéo à Marseille.

enseignants :
François Lejault
Willy Legaud

VOLUME

La sculpture est considérée comme un moyen d'expression qui sollicite l'espace pour trouver sa résonance. Le travail est organisé autour de la notion de champ de manœuvre, avec ses corollaires telles que l'observation, la décision ou l'indécision, la formulation, la construction, la monstration, l'analyse... Les pratiques s'étendent du bricolage aux techniques numériques en passant par la céramique, le moulage et le modelage. Il s'agit de donner forme aux projets personnels des étudiant·es en associant apprentissage technique et décision esthétique, intuition et élaboration. Ces dernier·es sont amené·es à prendre conscience de l'importance du cheminement (accidents ou digressions) et à comprendre la notion de chaîne opératoire ou de processus en amont de l'objet finalisé. Dans un souci d'ouverture, l'atelier favorise la rencontre critique avec d'autres œuvres. Une partie de l'espace de travail est utilisée pour un accrochage mensuel des étudiant·es qui est analysé et discuté.

enseignantes :
Linda Sanchez
Rachel Poignant

PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS

WORKSHOPS

Dans l'année, deux semaines sont entièrement libérées des enseignements et dédiées à des workshops. Ces temps d'expérience et de création, encadrés par des enseignant-es et intervenant-es extérieur-es, sont construits autour de propositions thématiques. Les 8 workshops du premier semestre et les 8 workshops du second semestre sont ouverts aux étudiantes et étudiants d'années 1 à 6.

calendrier :

workshops du 1er semestre : du 13 au 17 novembre 2023 (cycle en partage avec le réseau École(s) du Sud)

workshops du 2nd semestre : du 25 au 29 mars 2024

Le détail des propositions et les informations complémentaires concernant les workshops seront publiées sur le site internet de l'école à partir du mois d'octobre 2023.

PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS

LANGUES

A1-2-3-4

Anglais

[année 1]

Les objectifs du cours sont la révision des bases fondamentales de la grammaire, l'étude de sujets divers utilisant un éventail de supports (presse, internet, films, documentaires, etc.). Les étudiant-es interviennent sous forme d'exposés et de présentations de projets personnels. Par des activités créatives et ludiques et des sorties hors les murs, l'accent est mis sur l'acquisition d'un vocabulaire approprié et l'expression orale. *Students will learn how to present and talk about an artist of their choice.*

[année 2]

Les cours s'articulent autour de différentes activités : études de documents, interventions des étudiant-es, visites, jeux de communication. Une partie de l'année sera consacrée à la recherche et à la création d'un article ou d'un podcast en anglais sur un sujet de leur choix.

[année 3]

Il s'agit de permettre à l'étudiant-e de parler de son travail en anglais, de développer un discours cohérent, de créer un lieu de rencontres, d'échanges et de partages. Le projet personnel est encadré par l'enseignant sur la rédaction de documents, la mise à jour du CV et la rédaction de lettres de motivation, ainsi que l'artist' statement et le dossier artistique. L'objectif est d'enrichir le discours artistique et de se doter d'outils de communication en anglais (site web, CV, portfolio, etc.). Le cours et les rendez-vous permettent à l'étudiant-e candidat-e à un séjour à l'étranger (mobilité internationale) de préparer son dossier de mobilité en anglais. L'enseignement de l'anglais se retrouve dans chacun des projets.

[année 4]

Ce cours permet à chacun de parler de son travail en anglais et de développer un discours cohérent. Il s'agit de créer un lieu de rencontres, d'échanges et de partages. Le travail individuel est encadré par l'enseignant via la rédaction de documents, la mise à jour du CV, la rédaction de lettres de motivation, de l'artist' statement et du dossier artistique. Ce cours vise à améliorer les compétences en anglais tout en enrichissant le discours artistique. Il s'agit de se doter d'outils de communication (site web, CV, portfolio, etc.) et d'entamer une phase d'apprentissage personnelle axée sur le travail individuel. *Students will be able to talk more deeply about their work and life in the school.*

enseignant : Graeme Reid

PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS

LANGUES

A1-2-3-4

Français langue étrangère

Les cours s'articulent autour de différentes activités, comme l'étude de documents, les jeux de communication, les exercices grammaticaux, la rédaction, la lecture de textes littéraires. Pour l'étudiant-e débutant-e, l'accent est mis sur l'expression et la compréhension orales. Pour l'étudiant-e intermédiaire, l'accent est mis sur la communication orale et l'enrichissement du vocabulaire. Toutefois une place importante est également accordée à la maîtrise des principes grammaticaux, puisque l'obtention du DELF B2 ou du TCF B2 est obligatoire en année diplômante pour la validation du DNA ou DNSEP (entraînement régulier à l'aide de manuels de TCF et DELF). L'objectif est de développer des compétences de rédaction et d'expression orale en français, d'enrichir son vocabulaire général et d'apprendre à communiquer sa propre démarche artistique en français. Il s'agit de maîtriser les bases grammaticales de la langue française.

enseignante : Cécile Ampelas

calendrier :

- niveau débutant : le lundi et vendredi, de 12h à 13h
- niveau intermédiaire : le lundi de 14h à 15h30

lieu : villa ou salle BD

Option français préparation au DALF C1 et soutien

L'ESAAIX propose un cours de soutien en français aux étudiants et une préparation au DALF (Diplôme Approfondi en Langue Française) niveau C1.

enseignante : Cécile Ampelas

PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS

JOURNÉES THÉMATIQUES

A1-2-3-4-5-6

Semestre 1

Rendez-vous sur inscription pour le cycle 1 et obligatoire pour le cycle 2

Lire avec les mains, les oreilles et les pieds #2

Poursuivant l'investigation amorcée lors d'un premier volet en décembre 2023, ces journées déclineront à nouveau différents formats de transmission et de mise en partage des savoirs (conférences, ateliers, projections, performances) pour nourrir un chantier de recherche autour des formes et des enjeux des pratiques de lecture et d'écriture dans les différents domaines de la création artistique contemporaine. Tout en s'inscrivant dans une histoire qu'on peut faire remonter aux pratiques les plus expérimentales et novatrices des années 60 et 70, et jusqu'aux premières avant-gardes du XXème siècle, l'époque actuelle est le témoin d'une fécondité inédite des pratiques d'écriture et de lecture à la fois comme composantes essentielles du processus de création et comme formes et pratiques artistiques à part entière. Il s'agira d'envisager les divers aspects de ce renouveau qui traverse les disciplines, des arts visuels à la danse et à la performance, en prêtant une attention particulière au continuum qu'il met en relief entre écriture, lecture, parole et geste, et aux implications à la fois pratiques et théoriques qu'il dessine.

Longtemps dominée par le modèle d'une relation exclusive, silencieuse et imaginaire, entre la figure de l'auteur-ice et celle du lecteur-ice se rencontrant dans le travail du texte, l'intérêt pour la lecture qui traverse les pratiques artistiques actuelles semble s'inscrire dans un nouveau paradigme, plus complexe, qui réinvestit sa dimension collective, sociale et politique autant qu'esthétique en la replaçant dans une histoire longue. Le développement des dispositifs numériques, des réseaux sociaux aux jeux vidéo, reconfigurent de façon inédite les espaces de la lecture et de l'écriture au-delà du livre, les entrelacent dans des pratiques d'interaction dialogiques et chorales, dont la temporalité renoue avec l'immédiateté de l'oralité ; les neurosciences, parallèlement, mettent en lumière l'ancrage somatique de l'activité cérébrale en observant les interactions étroites entre cognition, perception et émotion à l'œuvre dans l'expérience de la lecture.

Dans ce champ élargi de la lecture, nous nous attacherons à explorer et formuler les effets, au sein des pratiques artistiques, de ces processus de dématérialisation et rematérialisation du continuum lecture-écriture, en particulier quant à sa dimension d'expérience incarnée, spatiale, sonore et contextuelle, mais aussi collective, culturelle et politique.

coordination : Camille Videcoq

PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS

JOURNÉES THÉMATIQUES

A1-2-3-4-5-6

Semestre 2

Rendez-vous sur inscription pour le cycle 1 et obligatoire pour le cycle 2

Écouter : du corps à l'environnement

Ces journées réunissent des artistes menant une recherche en art sonore et des anthropologues qui utilisent le son dans le cadre de leurs recherches. Il s'agit d'explorer les sensibilités particulières liées à l'utilisation du médium sonore et d'interroger les particularités d'une approche perceptive du monde par l'écoute et la production sonore. Ils s'inscrivent dans le cadre de notre programme de recherche partagé avec l'IREMAM (AMU/CNRS)** et dans la continuité des journées de recherche No(s)Limites présentées en 2021. Les interventions sont regroupées sous trois intitulés : Corps source et support du son, Chercher à travers le son, Environnements et politique du son. Des performances et démonstrations sont prévues en dialogue avec les communications.

(**) Institut de recherche et d'étude sur les mondes arabes et musulmans, Aix-en-Provence

coordination : Peter Sinclair

PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS

LIRE AUSSI EST UN ART VIVANT*

A1-2

un mardi sur deux en alternance A1 et A2, de 10h à 13h30, en médiathèque
deux séances semestrielles dans le cadre des pôles

une proposition de Juliette Beorchia et Claire Ferrer

Au rythme de temps individuels et de propositions collectives, ces séances en médiathèque ont pour objectif d'accompagner l'étudiant·e à l'acquisition d'une méthodologie de recherche propre. À l'aide des outils documentaires et des ressources proposées, il s'agit d'approfondir ses connaissances, au regard des thématiques abordées au sein des cours théoriques et des pôles, et de constituer, au fil de ces deux années, un champ d'étude personnel en formant sa propre pratique de la lecture, de l'écriture, de la recherche.

(*) Robert Filliou, *Enseigner et apprendre : arts vivants, Bruxelles : Lebeer Hossmann, 1998*

PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS

CONFÉRENCES

Chaque année, l'ESAAIX propose un cycle de conférences pensé dans une complémentarité avec les enseignements et mettant à l'honneur les différents partenariats de l'École. Ces conférences sont aussi ouvertes au grand public. La programmation de ce cycle est ponctuée de rendez-vous intitulés les Ex d'Aix, des moments de rencontres qui présentent l'itinéraire personnel et professionnel d'ancien-es étudiant-es et enseignant-es de l'École supérieure d'Art d'Aix-en-Provence.

en savoir + : <https://esaaix.fr/ecole>
Instagram · Facebook

LES STAGES OBLIGATOIRES

Permettant de se sensibiliser à la pluralité des pratiques de l'art, les métiers de la création et de développer un réseau d'interlocuteurs, les stages font partie de la formation de l'étudiant-e et contribuent à préparer sa vie professionnelle.

[année 1 / optionnel]

L'objectif du stage en début de cursus relève d'une immersion dans un milieu professionnel. Sa durée minimum est d'une semaine. Ce stage est réalisé pendant les périodes de vacances ou pendant les semaines de recherches et pratiques optionnelles. L'équipe enseignante accompagne les étudiantes et les étudiants dans leurs choix et leurs orientations et sont référents de stage.

[années 2 et 3]

Les étudiantes et les étudiants sont conviés à effectuer un stage entre le semestre 3 et le semestre 6, avant le passage du Diplôme national d'art. Ce stage est réalisé pendant les périodes de congés ou pendant les semaines de recherches et pratiques optionnelles. Quel que soit le semestre pendant lequel il est réalisé, les crédits de stage sont validés à l'issue du semestre 6. Des stages supplémentaires optionnels peuvent être effectués dans le cours de l'année.

[années 4 et 5]

Le stage du cycle de master est d'une durée moyenne de deux mois. Il est effectué en priorité pendant le premier semestre de l'année 4 (semestre 7) ou pendant les vacances d'été. L'école diffuse auprès des étudiantes et des étudiants un panel de propositions de stages dans les métiers de la création. Un stage d'assistantat d'artiste en lien avec leurs pratiques est aussi conseillé au cours du second cycle. Les missions des stagiaires sont discutées avec l'artiste ou la structure d'accueil et validées par le coordinateur-ice d'année. La convention de stage précise les missions, le temps de travail et les conditions de prise en charge financières. Le stage peut se dérouler sur des semaines non consécutives, dans une ou plusieurs structures, en France ou à l'étranger. Pour demander une bourse de mobilité internationale, le stage à l'étranger doit se dérouler dans une même structure pendant deux mois consécutifs.

PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS

LES RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS

A3-4-5-6

La professionnalisation et l'insertion de nos étudiant-es sur le marché du travail, sont des enjeux qui traversent tout notre engagement pédagogique. Parce que l'expérience s'acquiert au long cours, solliciter la participation de nos étudiant-es à des événements programmés par les festivals, les centres d'art, ou encore les Frac et les musées devient un pan de l'enseignement à part entière, tant ce type de projets comporte une fonction professionnalisante majeure. Ce sont également des occasions pour l'équipe enseignante d'inciter les étudiant-es à prendre conscience de leurs ingéniosités. Il est donc toujours particulièrement profitable de multiplier les expériences dans la vie active.

Le programme de professionnalisation imaginé pour l'année universitaire 2023-2024 s'appuie sur différents dispositifs ayant à la fois pour objectifs d'ouvrir les étudiant-es aux différents champs d'activités et métiers qui jalonnent leur parcours d'artistes et de leur permettre, dès les années de formation, de commencer à se constituer un premier réseau partenarial.

Enseignements intégrés au cursus

Ces enseignements s'articulent entre des cours et des études de cas pratiques permettant aux étudiant-es d'appréhender dans son ensemble leur futur secteur professionnel, le vaste champ des métiers de la culture. Ces séances destinées à les accompagner individuellement dans la structuration de leur activité et leur insertion professionnelle amènent progressivement les étudiant-es et ce dès le début de leur formation en premier cycle, dans une démarche d'insertion. Le suivi de ces modules pleinement intégré au cursus est valorisé par des crédits semestriels.

Premières expériences professionnelles et mise en réseau avec le tissu partenarial de l'Esaiix

Ce volet du projet d'accompagnement à la professionnalisation s'appuie sur le réseau partenarial tissé par l'école dans le cadre de conventions à géométrie variable : conventions cadre, conventions de projet.

Il a pour objectif de permettre aux étudiant-es de s'insérer progressivement et de manière active dans ce même tissu de partenaires. Deux domaines d'investigations sont favorisés tout au long du cursus : les stages en entreprise rendus obligatoires dans le cursus ainsi que les résidences et les projets artistiques et culturels co-construits ayant un rayonnement sur le territoire. A ce titre, la Biennale des Arts et de la Culture constitue un formidable terrain d'expérimentation de situations professionnelles et professionnalisantes diversifiées.

Cycle 1 : Un programme obligatoire dédié à l'année 3 – une séance par semaine le lundi après-midi.

Cycle 2 : Un programme optionnel pour l'année 4, obligatoire pour l'année 5 et ouvert à l'année 6 – séances le mercredi après-midi.

Cycle 1 Licence

CALENDRIER 2023/2024

SEPTEMBRE

		A1	A2	A3
V	1			
S	2			
D	3			
L	4			
M	5			
M	6			
J	7			
V	8			
S	9			
D	10			
L	11			
M	12			
M	13			
J	14			
V	15			
S	16	Cérémonie publique de remise des diplômes et Journées Européennes du Patrimoine		
D	17			
L	18			
M	19			
M	20			
J	21			
V	22			
S	23			
D	24			
L	25			
M	26	à partir de 10h00 RENTÉE		à partir de 14h00 RENTÉE
M	27	Rencontres avec les partenaires culturels		
J	28	matin Test de niveau de langues		
V	29	Temps libre		
S	30			

OCTOBRE

		A1	A2	A3
D	1			
L	2	10h prés. théorie. 10h30 prés. workshops / journées thématiques / cycle conférences. 14h visite des ateliers (A1, A2)		
M	3	Présentations : 10h pôles, 11h30 AEP 14h RDV coordinateurs		
M	4	Temps libre		
J	5	Marche et pique-nique à la Fondation Vasarely puis soirée de rentrée à l'ESAAIX Remise en état de l'école post festivités		
V	6	Date butoir inscription Pôles et Workshops		
S	7	SEMESTRE 1		
D	8			
L	9	matin Esthétique		
M	10	matin Anglais ou Médiathèque	matin Hist. théorie art	
M	11	AEP 1		TD / Humanités
J	12	Pôle S1		matin Atelier site internet / portfolio
V	13	Pôle S1		
S	14			
D	15			
L	16	matin : Philosophie après-midi : Culture générale		après-midi Professionnalisation
M	17	matin Histoire de l'art	matin Anglais ou Médiathèque	matin : anglais par gr. après-midi : Séminaire
M	18	AEP 2		TD / Humanités
J	19	Pôle S1		matin Atelier site internet / portfolio
V	20	Pôle S1		
S	21			
D	22			
L	23	matin Esthétique		après-midi Professionnalisation
M	24	matin Anglais ou Médiathèque	matin Hist. théorie art	matin : anglais par gr. après-midi : Séminaire
M	25	AEP 3		Mise en situation
J	26	Pôle S1		
V	27	Pôle S1		
S	28			
D	29			
L	30	matin Philosophie		après-midi Professionnalisation
M	31	matin Histoire de l'art	matin Anglais ou Médiathèque	matin : anglais par gr. après-midi : Séminaire

CYCLE 1 LICENCE

NOVEMBRE

		A1	A2	A3
M	1			
J	2	Pôle S1		Atelier site internet / portfolio
V	3	Pôle S1		
S	4			
D	5			
L	6	matin : Esthétique après-midi : Culture générale		après-midi Professionalisation
M	7	matin Anglais ou Médiathèque	matin Hist. théorie art	Accrochage A3
M	8	AEP 4		
J	9	Pôle S1		
V	10	Pôle S1		
S	11			
D	12			
L	13	Workshops		
M	14			
M	15			
J	16			
V	17			
S	18			
D	19			
L	20	matin Philosophie		après-midi Professionalisation
M	21	matin Histoire de l'art	matin Anglais ou Médiathèque	matin : anglais par gr. après-midi : Séminaire
M	22	AEP 1		TD / Humanités
J	23	Pôle S1		Atelier site internet / portfolio
V	24	Pôle S1		
S	25			
D	26			
L	27	matin Esthétique		après-midi Professionalisation
M	28	matin Anglais ou Médiathèque	matin Hist. théorie art	après-midi Séminaire
M	29	AEP 2		TD / Humanités
J	30	Pôle S1		Atelier site internet / portfolio

DÉCEMBRE

		A1	A2	A3
V	1	Pôle S1		
S	2			
D	3			
L	4	Journées thématiques		
M	5	Journées thématiques		
M	6	AEP 3		TD / Humanités
J	7	Pôle S1		Atelier site internet / portfolio
V	8	Pôle S1		
S	9			
D	10			
L	11	matin Philosophie		après-midi Professionalisation
M	12	matin Histoire de l'art	matin Anglais ou Médiathèque	Mise en situation
M	13	AEP 4		
J	14	Préparation bilan des pôles		
V	15	Préparation bilan des pôles		
S	16			
D	17			
L	18	Bilan des pôles		après-midi Professionalisation
M	19			matin : anglais par gr. après-midi : Séminaire
M	20			TD / Humanités
J	21	Nettoyage des espaces		matin Atelier site internet / portfolio
V	22			
S	23			
D	24			
L	25			
M	26			
M	27			
J	28			
V	29			
S	30			
D	31			

CALENDRIER 2023/2024

JANVIER

		A1	A2	A3
L	1			
M	2			
M	3			
J	4			
V	5			
S	6			
D	7			
L	8	matin : Esthétique après-midi - Prés. pôles et workshop		après-midi Prés. pôles workshop
M	9	matin Anglais ou Médiathèque	matin Hist. théorie art	
M	10			
J	11			
V	12			
S	13			
D	14			
L	15	matin : Philosophie Date butoir inscription pôles et workshops		Date butoir inscription pôles et workshops
M	16	matin Histoire de l'art	matin Anglais ou Médiathèque	Bilan
M	17			
J	18			
V	19			
S	20	SEMESTRE 2		
D	21			
L	22	matin Esthétique		Nettoyage des espaces
M	23	matin Hist. théorie art	matin Anglais ou Médiathèque	
M	24			TD / Humanités
J	25	Pôle S2		matin Atelier site internet / portfolio
V	26	Pôle S2		
S	27			
D	28			
L	29	matin : Philosophie		après-midi Professionnalisation
M	30	matin Anglais ou Médiathèque	matin Histoire de l'art	TD / Humanités
M	31	Journée rencontres professionnelles / partenaires réseau pro		

FÉVRIER

		A1	A2	A3
J	1			matin Atelier site internet / portfolio
V	2			
S	3			
D	4			
L	5	matin Esthétique		après-midi Professionnalisation
M	6	matin Hist. théorie art	matin Anglais ou Médiathèque	matin : anglais par gr. après-midi - Séminaire
M	7	AEP 1		TD / Humanités
J	8	Pôle S2		matin Atelier site internet / portfolio
V	9	Pôle S2		Accrochage A3
S	10	Journée Portes Ouvertes		
D	11			
L	12	matin : Philosophie après-midi : Culture générale		après-midi Professionnalisation
M	13	matin Anglais ou Médiathèque	matin Histoire de l'art	matin : anglais par gr. après-midi - Séminaire
M	14	AEP 2		TD / Humanités
J	15	Pôle S2		matin Atelier site internet / portfolio
V	16	Pôle S2		Accrochage A3
S	17			
D	18			
L	19	matin Esthétique		après-midi Professionnalisation
M	20	matin Hist. théorie art	matin Anglais ou Médiathèque	matin : anglais par gr. après-midi - Séminaire
M	21	AEP 3		TD / Humanités
J	22	Pôle S2		matin Atelier site internet / portfolio
V	23	Pôle S2		Accrochage A3
S	24			
D	25			
L	26	Workshop Inba du 24 février au 3 mars		
M	27	Workshop Danse / Transe		
M	28			
J	29			

CYCLE 1 LICENCE

MARS

		A1	A2	A3
V	1			
S	2			
D	3			
L	4			
M	5			
M	6			
J	7			
V	8			
S	9			
D	10			
L	11	matin : Philosophie après-midi : Culture générale		
M	12	matin Anglais ou Médiathèque	matin Histoire de l'art	matin : anglais par gr. après-midi : Séminaire
M	13	AEP 4		TD / Humanités
J	14	Pôle S2		matin Atelier site internet / portfolio
V	15	Pôle S2		Accrochage A3
S	16			
D	17			
L	18	Journées thématiques		
M	19	Journées thématiques		
M	20	AEP 1		
J	21	Pôle S2		matin Atelier site internet / portfolio
V	22	Pôle S2		Accrochage A3
S	23			
D	24			
L	25	Workshops		
M	26	Workshops		
M	27	Workshops		
J	28	Workshops		
V	29	Workshops		
S	30			
D	31			

AVRIL

		A1	A2	A3
L	1			
M	2	matin Hist. théorie art	matin Anglais ou Médiathèque	matin : anglais par gr. après-midi : Séminaire
M	3	AEP 2		TD / Humanités
J	4	Pôle S2		
V	5	Pôle S2		Accrochage A3
S	6			
D	7			
L	8	matin : Esthétique après-midi : Culture générale		Évaluation diplomabilité
M	9	matin Anglais ou Médiathèque	matin Histoire de l'art	
M	10	AEP 3		
J	11			
V	12			
S	13			
D	14			
L	15	matin Philosophie		Remise en état des espaces
M	16	matin Hist. théorie art	matin Anglais ou Médiathèque	
M	17	AEP 4		
J	18	Pôle S2		matin Atelier site internet / portfolio
V	19	Pôle S2		
S	20			
D	21			
L	22			
M	23			
M	24			
J	25			
V	26			
S	27			
D	28			
L	29			
M	30			

CALENDRIER 2023/2024

MAI

		A1	A2	A3
M	1			
J	2			
V	3			
S	4			
D	5			
L	6	Bilan pôles		
M	7	Bilan pôles		
M	8			
J	9			
V	10	Bilan pôles		
S	11			
D	12			
L	13	Nettoyage des espaces		DNA blanc
M	14			
M	15			
J	16			
V	17			
S	18			
D	19			
L	20			
M	21			Nettoyage des espaces
M	22			
J	23			
V	24			
S	25			
D	26			
L	27			
M	28			
M	29			
J	30			
V	31			

JUIN

		A1	A2	A3
S	1			
D	2			
L	3			
M	4			
M	5			
J	6			
V	7			
S	8			
D	9			
L	10			DNA
M	11			
M	12			
J	13			
V	14			
S	15			
D	16			
L	17			Nettoyage des espaces
M	18			
M	19			
J	20			
V	21			
S	22			
D	23			
L	24			
M	25			
M	26			
J	27			
V	28			
S	29			
D	30			

CALENDRIER 2023/2024

CYCLE 1 LICENCE

Stage court / Cycle 1

1 semaine

hors ou pendant les vacances scolaires

Atelier site internet et portfolio numérique / A3 :

jeudi de 10h à 12h

amphithéâtre

Anglais / A1

Semaine A (en alternance) le mardi

- 10h-11h30 : groupe 1 (renforcement)

- 11h30-13h : groupe 2 (perfectionnement)

Anglais / A2

Semaine B (en alternance) le mardi

- 10h-11h30 : groupe 1 (renforcement)

- 11h30-13h : groupe 2 (perfectionnement)

Anglais / A3

- Le mardi de 9h à 10h : 1 groupe par semaine (roulement sur 4 semaines)

- Le jeudi : rendez-vous individuels ou petits groupes

Français

- Lundi et vendredi, 12h à 13h : débutant

- Lundi, 14h à 15h30 : intermédiaire

- Vendredi, 14h à 15h30 : avancé

CYCLE 1 LICENCE

Le découpage pédagogique du cycle de licence se déroule sur une durée de six semestres. Il débute par une série de projets proposés par les enseignants s'associant autour de problématiques communes. L'étudiant-e doit parcourir quatre projets de son choix pendant les quatre premiers semestres du cursus. La transmission entre étudiant-es, de niveaux, de sensibilités et de maturités différent-es est facilitée par cette approche horizontale de la pédagogie. Ces deux premières années d'étude en Cycle 1 sont complétées par des AEP (Approche Expérimentale des Pratiques) qui permettent à chacun-e une première approche des formes et des matières, tout en garantissant, dès le démarrage de sa formation, une bonne acquisition des savoir-faire. Les cinquième et sixième semestres de la troisième année sont consacrés à la préparation du Diplôme National d'Art. Durant le cycle de licence, l'étudiant-e se forme à travers des projets spécifiques où enseignements théoriques, pratiques et techniques sont associés dans une même expérience de la création. Par ailleurs, des rendez-vous professionnels et des moments collectifs de présentation du travail artistique jalonnent le parcours de cette troisième année. Les enseignements théoriques et la recherche personnelle alimentent l'expérimentation des pratiques artistiques, et articulent les apprentissages conceptuels, plastiques et techniques.

APPROCHE EXPÉRIMENTALE DES PRATIQUES

calendrier : les mercredis des AEP

horaires : de 9h à 12h et de 14h à 18h

Codesign

A1

Découverte et initiation autour des questions de design appliqué aux média numériques (image fixe et animée, son, vidéo...). Design (info)graphique mais aussi animatique (motion design) et sonore; le tout orchestré par le code informatique. Un cours pour s'emparer d'outils numériques, les analyser, les comprendre, les dompter. Il s'agira de développer une pratique expérimentale et utopique, d'offrir une représentation virtuelle de votre travail, et de savoir mettre en place les données nécessaires à la réalisation d'un document électronique audiovisuel et dynamique, sur un sujet proche de vos préoccupations, où l'écran noir remplace la page blanche.

enseignant : Grégory Pignot

semestres : 1 et 2

Vidéo Son

A1

Journée 1 : Prises de vues (réglages caméra, mouvements, échelle de plans, plans séquence), prises de sons (réglages, mouvements et objets sonores) | Journée 2 : Composition sonore (sur le logiciel Reaper, version gratuite sur Mac/PC) | Journée 3 : Montage vidéo (sur le logiciel Da Vinci Resolve, version gratuite sur Mac/PC) | Journée 4 : Réalisation de fiches techniques et mise en place d'installations sonores et/ou vidéo. Ces quatre journées laisseront la part belle à l'apprentissage et à l'expérimentation, afin d'améliorer les capacités de création sur les projets, d'augmenter l'autonomie dans les ateliers, de savoir utiliser et prendre soin du matériel commun.

enseignants : Wilfried Legaud, Rémi Coupille

semestres : 1 et 2

fréquence : 4 journées par groupe. 4 groupes dans l'année

CYCLE 1 LICENCE

APPROCHE EXPÉRIMENTALE DES PRATIQUES

3D

A1

Perfectionnement 3D et suivi de projets. L'apprentissage se fait autour de la découverte et de la manipulation de logiciels spécialisés, et ce, au travers d'exercices pratiques.

enseignant : Ricardo Garcia

semestre : 1

Photographie (initiation)

A1

Portraits, autoportraits, documentation, objets, paysages ou mise en scène ... L'AEP photographie vise à la réalisation d'un micro-projet ayant pour objectif la production d'une série d'images qui croise préoccupations artistiques et initiation à l'outil et au projet. L'AEP aborde l'écriture et la mise en forme (tirages, accrochages, projections ou projets d'édition ...) et peut s'apparenter à un début de recherche ou à une enquête. Il croise expérimentations avec préoccupations personnelles et présentations de travaux.

enseignant : Carlos Casteleira

semestres : 1 et 2

Mécatronique

A2

L'AEP mécatronique propose une approche théorique et pratique des outils de création de l'atelier mécatronique :

- Approche historique de la robotique et applications dans le champ de la création artistique.
- Initiation aux techniques de fabrication numérique : impression 3D, gravure et découpe laser, thermoformage, assemblage.
- Apprentissage des outils électroniques de base pour la fabrication d'objets animés ou interactifs : conception et utilisation d'interface multi-système, capteurs, programmation.

enseignant-es : France Cadet, Laurent Costes

semestres : 1 et 2

Bois Métal

A2

Bois, métal, construction, assemblage.

- Enseignement des techniques du travail du métal : découpe, soudure, pliage, cintrage, assemblage,
- Initiation au travail du bois avec maîtrise de l'outillage électro-portatif.

enseignants : Antoine Bollasina, Christophe Blancard

semestres : 1 et 2

CYCLE 1 LICENCE

APPROCHE EXPÉRIMENTALE DES PRATIQUES

Textes et images imprimés-es

A2

Cet AEP est dédié aux savoirs et savoir-faire utiles à la pratique du graphisme et de l'édition imprimée. Chaque séance sera l'occasion de découvrir concrètement les diverses étapes permettant de concevoir, réfléchir et produire une forme graphique imprimée : une affiche, un tract, un dépliant, un livret, un livre, etc. Enseignement des notions de base de mise en page des textes et des images, initiation aux logiciels spécifiques et découverte des techniques d'impression et de façonnage présentes dans l'atelier Édition-impression : sérigraphie, gravure, marquage, reliure, découpe, etc. Chaque séance sera l'occasion de parler de culture graphique, typographique, éditoriale : interroger l'histoire et l'actualité de nos habitudes de lectures et des formats/formatages qui nous entourent.

enseignants : Richard Martelle, David Poullard
semestres : 1 et 2

Peinture Volume

A2

Peinture : Les séances explorent les matériaux de la peinture et le champs des possibles qu'offre la couleur. Il s'agit d'apprentissages pratiques qui visent à apporter plus d'autonomie à chacun dans son travail. Les cours sont aussi associés à une approche de l'histoire du médium.

Volume : Ce module propose de découvrir les ressources de l'atelier volume en terme d'outils et de matériaux. L'étudiant-e est Initié-e à la manipulation directe (avec ou sans projet) en vue d'explorer les notions de plasticités. Ce travail permet à chacun-e d'être attentif-ve à ses gestes, entre maîtrise et non maîtrise, ouvert au hasard et à l'accident. Chaque cession s'appuie sur des exemples puisés dans l'histoire de l'art et l'art actuel. Tel un laboratoire, l'exploration de gestes sculpturaux variés permet à chacun-e de repérer des approches à réinvestir dans ses propres recherches.

enseignant peinture : Jérémie Setton
enseignante volume : Rachel Poignant

semestres : 1 et 2
calendrier : 2 jours en alternance

CYCLE 1 LICENCE

PÔLES

Les pôles sont des enseignements thématiques pluridisciplinaires dispensés par une équipe de plusieurs pédagogues croisant les médiums comme les approches. A la rencontre d'objets d'expérimentation, les étudiant-es sont convié-es à travailler, souvent collectivement, autour de terrains méconnus ou de sujets sociétaux. Il-elles sont amené-es à cette occasion à rencontrer et interagir avec des invité-es dans le cadre de cours spécialisés, de conférences ou de chantiers dédiés.

Traces et tracés

A1-2

Traces et tracés vous propose d'investir les outils, les vocabulaires graphiques et les imaginaires associés aux champs de la cartographie et de la partition. Explorations de terrain, observations, histoire des outils et méthodes,... : vous serez amené-es à concevoir des formes esthétiques permettant de vous déplacer ou d'activer les territoires que vous aurez vous-même parcourus et faits advenir par le filtre de vos modes de perception et de traduction.

coordinateurs :

François Parra

David Poullard

intervenantes ponctuelles :

Juliette Beorchia

Claire Ferrer

semestres : 1

CYCLE 1 LICENCE

PÔLES

Cinéma [un peu plus large]

A1-2

“La nature qui parle à la caméra n'est pas la même que celle qui parle aux yeux”, Walter Benjamin.
“La vision magique du monde repose sur la croyance en une fluidité des frontières entre l'homme, l'animal, la plante et le minéral” Aby Warburg.

Performances vidéo, installations multi-écran, projections dans l'espace public, nous aborderons la question des espaces cinématographiques élargis en imaginant des fictions qui s'épanouissent en sortant de la frontalité de la salle de cinéma. Nous porterons nos imaginaires vers la thématique très actuelle de notre rapport au vivant et tout particulièrement au monde végétal. Elargi aussi par des parcours de découverte du cinéma expérimental et scientifique, de la phyto-cinématographie...

coordinateur : François Lejault

enseignants :

Willy Legaud

Rémi Coupille

Abraham Poincheval

Jürgen Nefzger

intervenant-es ponctuel·les :

Antoine Bollasina

Christophe Blancard

Juliette Beorchia

Claire Ferrer

intervenant-es extérieur·es :

Karel Doing

Elio Della Noce

événement associé : conférence de Elio Della Noce

semestre : 1

CYCLE 1 LICENCE

PÔLES

Carnaval la fête à l'envers. Carnaval prendre l'espace public

A1-2

Faire l'expérience du « Carnaval » comme une fête collective, une force transgressive qui se joue dans un temps et un espace symbolique, un espace public. Nous prendrons pour axe principal le carnaval de la Plaine à Marseille qui accueille l'équinoxe de printemps. Carnaval est une fête parodique et grotesque, qui veut que le haut se transforme en bas, le noble en trivial, le spirituel en matériel, etc. Son cadre est social et de type communautaire. Le temps de Carnaval est vécu comme temps de rupture doué de qualités telles qu'il permet la réaffirmation, hors du quotidien, de la cohésion sociale du groupe dont il porte les valeurs et qui y projette sa « vision du monde », que ces valeurs soient celles du pouvoir établi ou celles d'une opposition. Carnaval est une forme propagatrice qui se nourrit de la joie et la colère sociale. C'est un organe de catharsis dont la vie a besoin. C'est dans cette farandole carnavalesque que nous évoluons tout au long du semestre pour finir au carnaval de la Plaine dans un feu de joie et d'allégresse.

enseignant-es :

Abraham Poincheval

Catherine Melin

Guillaume Stagnaro

intervenant-es ponctuel·les :

Juliette Beorchia

Claire Ferrer

événement associé : Carnaval de la Plaine Marseille

semestre : 1 avec une finalisation sur le Carnaval de la Plaine en mars

CYCLE 1 LICENCE

PÔLES

A comme Animal

A1-2

En partant du visionnage de la lettre « A comme Animal » de l'Abécédaire de Gilles Deleuze, nous questionnerons les parallèles qui peuvent exister entre le territoire animal et celui des artistes. Nous nous intéresserons à la représentation de l'animal lors de sorties sur le terrain : l'animal vivant dans son habitat ou en captivité, l'animal mort au musée. Protection ou exploitation, la relation que nous entretenons avec lui est complexe, nous obligeant à repenser le vivant ou le non-humain, jusqu'à imaginer d'autres formes de vies possibles, une biologie spéculative. Nous questionnerons l'humanité de l'animal et la part animale en nous en tentant de nous glisser dans la peau d'une autre espèce. Les productions réalisées donneront lieu à une exposition finale de type muséum d'histoire naturelle en 3 parties : une partie réelle, une fictive et une pour animaux.

coordinatrice : France Cadet

enseignant-es :

France Cadet

Jérémie Setton

Carlos Casteleira

Abraham Poincheval

intervenant-es ponctuel·les :

Paul-Emmanuel Odin

Florian Gaité

Sophie Lapalu

Juliette Beorchia

Claire Ferrer

Laurent Costes

Christophe Blancard

intervenant-es extérieur·es :

Erik Samakh (2 jours + 1 conférence)

1 personne à confirmer

semestre : 2

CYCLE 1 LICENCE

PÔLES

Pourquoi travaillons-nous ?

A1-2

Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les gens travaillent ? Ce pôle explorera les raisons qui poussent les individus à travailler. De la stabilité financière à l'épanouissement personnel, du capitalisme créatif à la fin du travail, nous examinerons les différents facteurs qui façonnent nos quotidiens. Grâce à des discussions, des études de cas et des visites chez différents employeurs, nous essaierons de mieux comprendre pourquoi nous travaillons comme nous le faisons et de trouver des moyens d'améliorer notre mode de vie. En parallèle, nous explorerons dans nos expérimentations plastiques et protocoles comment la notion de travail diffuse dans notre organisation, nos objectifs, nos productions.

Domaines possibles :

Histoire du travail / Histoire du travail dans l'art / Alternatives de travail / Revenu de base universel / Bullshit Jobs / Art et travail / Automatisation / Critiques du travail / Perspectives psychologiques et sociologiques sur le travail / Emplois de rêve / Travail et bien-être / Bénévolat... and much MORE

coordinateur : Graeme Reid

enseignant-es :

François Lejault

Abraham Poincheval

Sophie Lapalu

Leslie Astier

Graeme Reid

intervenant-es ponctuel·les :

Juliette Beorchia

Claire Ferrer

semestre : 2

CYCLE 1 LICENCE

PÔLES

L'appartement

A1-2

Durant ce pôle vous allez investir un appartement mis à disposition par la ville avant démolition. Vos créations, actions, activations seront visibles par le public durant la biennale d'Art et de Culture de la ville d'Aix-en-Provence. Nous envisagerons la question de la texture de l'existence de sa temporalité, de la mémoire des lieux d'habitation.

L'habitat est une construction visant le confort mais c'est aussi une représentation du soi, une idéalisation parfois sujette aux tendances et qui avec le temps évolue ou au contraire se fige. L'imprégnation du vécu, des vécus, aboutit à une stratification des modes de vie. Ainsi il reste comme traces de l'enfance, de la jeunesse, de la vieillesse, des singularités des occupants. Cette matière est donc propice aux transpositions fictionnelles et permet à la création de se fondre dans l'espace in / out, d'occuper le lieu et l'interroger sensiblement.

coordinateur : Ricardo Garcia

enseignant-es :

François Lejaut

Ricardo Garcia

Sophie Lapalu

Florian Gaité

intervenant-es ponctuel·les :

Juliette Beorchia

Claire Ferrer

semestre : 2

calendrier : du 18 Janvier 2023 au 18 avril 2024

horaires : de 9h à 12h et de 14h à 18h

événement associé : Biennale d'Art et de Culture de la ville d'Aix-en-Provence

CYCLE 1 LICENCE

ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES

Histoire de l'art

Autres histoires de l'art

A1

« Nous l'avons entendu cette histoire, nous avons tous-tous entendu parler des bâtons, des lances et des épées, de tous ces instruments avec lesquels on frappe, on perce et on cogne, de ces choses longues et dures. En revanche, nous n'avons rien entendu sur la chose dans laquelle on met d'autres choses, sur le contenant et les choses qu'il contient », Ursula le Guin, «Théorie de la fiction panier», *revue Terrestres*, 2018 [<https://www.terrestres.org/2018/10/14/la-theorie-de-la-fiction-panier/>].

Comment proposer de nouvelles histoires ? Des histoires aux perspectives décentrées, non androcentrées, des histoires non linéaires, sans héros ni sang versé ? Nous nous attacherons particulièrement à la remise en cause du format de l'exposition ; l'art peut-il exister là où on ne l'attend pas ? En analysant ces œuvres, leurs constructions, leurs collisions et leurs entrelacements, nous chercherons à saisir comment elles permettent d'offrir une alternative aux récits dominants, d'écrire une autre histoire de l'art.

enseignante :
Sophie Lapalu

semestre : 1

calendrier : mardi

horaires : de 9h30 à 12h30

fréquence : cours une semaine sur deux / travail en autonomie en bibliothèque une semaine sur deux

CYCLE 1 LICENCE

ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES

Histoire de l'art

Les voix des œuvres

A2

Quelles voix se font entendre aujourd'hui ? Comment porter la voix quand on ne nous a jamais appris à le faire ? Quand on est absent-e de toute représentation et de tout discours ? Qui a le droit à la parole ? Comment, et pour quelles revendications ? Comment les entendre ? En partant de la question de Gayatri Chakravorty Spivak *Les subalternes peuvent-elles parler ?*, nous étudierons des œuvres qui, durant les XXème et XXIème siècle, ont porté des voix minoritaires, ont travaillé des modes d'expression non hégémoniques, ont fait entendre leur voix.

enseignante :

Sophie Lapalu

semestre : 2

calendrier : mardi

horaires : de 9h30 à 12h30

fréquence : cours une semaine sur deux / travail en autonomie en bibliothèque une semaine sur deux

CYCLE 1 LICENCE

ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES

Histoire et théorie de l'art contemporain

A2

Du discours sur l'œuvre au discours de l'art, l'artiste en travailleur-euse de l'art et l'art comme activité au principe du paradigme de l'art contemporain.

Au fil d'une série de traversée thématiques, nous explorerons le foisonnement des pratiques artistiques qui, au cours de années 60 et 70, ont participé à l'avènement d'un nouveau paradigme de l'art marqué par la prise en compte de l'activité artistique au-delà de la seule pensée de l'œuvre. Nous déplierons les multiples implications de ce changement de focale, de la place inédite allouée au corps de l'artiste et au discours de l'art sous ses multiples formes, dans et autour de l'œuvre, à de nouvelles manières de penser l'expérience esthétique, ses temporalités et ses espaces possibles à partir d'une conception de l'art envisagé non plus comme une sphère autonome et séparée mais comme le domaine d'exercice des travailleur-euses de l'art, lui-même inscrit dans le champ social et politique.

enseignante :

Camille Videcoq

semestre : 1

calendrier : mardi

horaires : de 10h à 13h

fréquence : cours une semaine sur deux / travail en autonomie en bibliothèque une semaine sur deux

CYCLE 1 LICENCE

ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES

Histoire et théorie de l'art contemporain

L'art et les mots

A2

Depuis les premières avant-gardes du XXème siècle, le mot, et plus largement l'expression verbale sous toutes ses formes, sont devenus des composantes majeures du champ élargi des arts plastiques tandis que dans un même mouvement la création littéraire et poétique investissait le son, l'image et la performance comme des dimensions à part entière de son langage. Nous aborderons le vaste territoire né de cette convergence à travers des axes thématiques aussi divers que « Matérialités du verbe » ; « Dispositif et documents poétiques » ; « Machines narratives », « Poétique et politique de la parole » à la découverte d'œuvres poétiques tout autant que plastiques, visuelles ou sonores.

enseignante :

Camille Videcoq

semestre : 2

calendrier : mardi

horaires : de 10h à 13h

fréquence : cours une semaine sur deux / travail en autonomie en bibliothèque une semaine sur deux

CYCLE 1 LICENCE

ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES

Philosophie

Déconstruire l'esthétique

A1-2

En embrassant une compréhension ouverte de la déconstruction élaborée par Jacques Derrida, ce cours propose de relire l'histoire de l'esthétique en regard des enjeux contemporains de l'art. Il s'agit autant d'acquérir une maîtrise des notions classiques que d'en produire la critique et d'identifier les métamorphoses nécessaires à leur actualisation. La pratique de la déconstruction entend ainsi donner à entendre les non-dits des discours, à situer les paroles et à révéler les présupposés idéologiques qui pèsent sur leur compréhension. En se focalisant une année sur la création artistique, l'autre sur la réception esthétique, il s'agit de permettre aux étudiant·es de se familiariser avec les concepts fondamentaux de la philosophie de l'art.

enseignant :
Florian Gaité

semestres : 1 et 2
horaires : de 10h à 13h

fréquence : en alternance avec les cours d'esthétique

CYCLE 1 LICENCE

ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES

Esthétique

C'est fait j'ai fait l'image...

A1-2

La langue ressort va dans la boue je reste comme ça plus soif la langue rentre la bouche se referme elle doit faire une ligne droite à présent c'est fait j'ai fait l'image...

Samuel Beckett, *L'image*

En s'appuyant sur l'actualité, nous approcherons différentes pratiques contemporaines de l'image (photographie, cinéma, vidéo, gps-art, googlestreetview art...) pour saisir le rôle ou la fonction de l'image comme outil politique, comme partenaire intime, en s'appuyant sur les cultures queer, trans, décoloniales, depuis les collages d'Andrew Moncrief jusqu'aux films de Marie Voignier, Franssou Prenant ou Marine Hugonnier. Il s'agira de comprendre les enjeux de ces nouvelles représentations autant que leurs techniques, les liaisons texte-image, leurs flux, leurs disséminations, leurs viralités.

enseignant :

Paul-Emmanuel Odin

semestres : 1 et 2

horaires : de 10h à 13h

fréquence : en alternance avec les cours de philosophie

CYCLE 1 LICENCE

ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES

Culture générale

Marges de manœuvre

A1-2

Le titre *Marges de manœuvre* fait référence aux espaces de création de culture et de recherche limitrophes ou en interaction avec l'art. Il s'agit de considérer différentes approches de la recherche création, ainsi que leur histoire, leur théorie et leur actualité. Il s'agit de saisir les démarches et réalisations des médias expérimentaux à échelle internationale. De façon plus large, les questions de société qui animent les pensées artistiques sont importantes dans ce cours. Une attention particulière est portée sur les thématiques abordées dans certains des projets pédagogiques. Ce cours est complété par des interventions d'artistes et chercheurs, membres de Locus Sonus Vitae et de l'UMR PRISM. Les travaux menés dans le contexte du groupe servant d'exemples concrets. Thématiques : technologies et usages, société, esthétique, épistémologie, perception, participation, interdisciplinarité, paysage, écologie, espaces partagés, recherche création, recherche-action, expérimentation.

enseignant :

Peter Sinclair

semestres : 1 et 2

horaires : de 14h à 16h

fréquence : un lundi après-midi par mois

CYCLE 1 LICENCE

ASSISTANAT AUX DIPLÔMES

A1-2

À l'ESAAIX, les A1 assistent les A3, et les A2 assistent les A5 !

Une expérience comme un avant-goût et une démarche d'entraide.

Un exercice très profitable en terme d'apprentissage qui initie à la rigueur nécessaire aux exigences d'un passage de diplôme. Cette activité support au bon déroulement et à la fluidité du déroulement de ce temps d'évaluation est donc rendu obligatoire et crédité.

CYCLE 1 LICENCE / DNA

UN PROGRAMME SPÉCIFIQUE POUR LES A3

A3

En plus des cours théoriques communs et afin d'inscrire pleinement le parcours des étudiant-es, le programme pédagogique de l'année 3 s'articule entre des enseignements théoriques, un cycle de professionnalisation dédié spécifique, des séances d'accrochage et des rendez-vous individuels.

Outre un programme de professionnalisation spécialement dédié inscrivant étroitement le diplôme en relation directe avec la création et le monde de l'art, la troisième année de licence propose un temps de projet spécifique, comprenant des séances de rencontres avec des artistes et professionnels, de présentation de travaux et de travail plastique encadré.

Au cours du second semestre, l'accent est mis progressivement sur la présentation et la médiation de son travail pour amener les étudiant-es à présenter leur parcours devant le jury du DNA.

Des moments de mises en situation, se présentant comme des workshops concentrés sur quelques jours afin d'expérimenter une production, permettent aux étudiant-es d'élaborer des systèmes de montage ou d'accrochage. Les étudiant-es sont amené-es dans ces rendez-vous collectifs à échanger avec des invité-es venu-es spécialement à cette occasion pour les conseiller.

TRAVAUX DIRIGÉS / HUMANITÉS

Les cours de travaux dirigés portent sur la pratique des textes et constituent une initiation à la méthodologie de la recherche. A travers la lecture, la définition et la mise en discussion des concepts et problématiques, le corpus propose une large ouverture sur les humanités en art (histoire, philosophie, esthétique, anthropologie, études critiques etc.), leurs auteurices actuel-les et les débats qui les animent. Les TD sont l'occasion d'aborder différents types de textes d'orientation théorique ou plus littéraires ainsi que différentes méthodologies de lecture et d'écriture (arpentages, cartes conceptuelles etc.) en vue de sensibiliser les étudiant-es à la mise en partage de leurs recherches.

enseignant.e.s :

Florian Gaité
Sophie Lapalu
Camille Videcoq

semestres : 1 et 2

calendrier : mercredi

horaires : de 10h à 13h et de 14h à 17h

fréquence : hebdomadaire, par demi-groupes

Cycle 2 Master

CALENDRIER 2023/2024

SEPTEMBRE

		A4	A5
V	1		
S	2		
D	3		
L	4		
M	5		
M	6		
J	7		
V	8		
S	9		
D	10		
L	11		
M	12		
M	13		
J	14		
V	15		
S	16	Cérémonie publique de remise des diplômes et Journées Européennes du Patrimoine	
D	17		
L	18		
M	19		
M	20		
J	21		
V	22		
S	23		
D	24		
L	25		
M	26	à partir de 14h00 RENTÉE	
M	27	Rencontres avec les partenaires culturels	
J	28	matin Test de niveau de langues	
V	29	Temps libre	
S	30		

OCTOBRE

		A4	A5
D	1		
L	2	10h prés. théorie. 10h30 prés. workshops / journées thématiques / cycle conférences. 14h visite des ateliers (entrants). 15h RDV nouveaux A4	
M	3	14h RDV coordinateurs 15h studios	
M	4	Temps libre	
J	5	Marche et pique-nique à la Fondation Vasarely puis soirée de rentrée à l'ESAAIX	
V	6	Remise en état de l'école post festivités	
S	7	SEMESTRE 1	
D	8		
L	9	Workshop mémoire	
M	10		
M	11		
J	12	Studio ou autonomie	
V	13	Studio ou autonomie	
S	14		
D	15		
L	16		
M	17	après-midi Séminaire	
M	18	après-midi Professionalisation	
J	19	Studio ou autonomie	
V	20	Studio ou autonomie	
S	21		
D	22		
L	23		
M	24	après-midi Séminaire	
M	25	après-midi Professionalisation	
J	26	Studio ou autonomie	
V	27	Studio ou autonomie	
S	28		
D	29		
L	30		
M	31	après-midi Séminaire	

CYCLE 2 MASTER

NOVEMBRE

		A4	A5
M	1		
J	2	Studio ou autonomie	
V	3	Studio ou autonomie	
S	4		
D	5		
L	6		
M	7	après-midi Séminaire	
M	8	après-midi Professionnalisation	
J	9	Studio ou autonomie	
V	10	Studio ou autonomie	
S	11		
D	12		
L	13	Workshops École du Sud	
M	14		
M	15		
J	16		
V	17		
S	18		
D	19		
L	20		Préparation soutenance
M	21	matin Mémoire	après-midi Séminaire
M	22	après-midi Professionnalisation	
J	23	Studio ou autonomie	
V	24	Studio ou autonomie	
S	25		
D	26		
L	27		
M	28	après-midi Séminaire	
M	29	matin Mémoire	
J	30	Studio ou autonomie	

DÉCEMBRE

		A4	A5
V	1	Studio ou autonomie	
S	2		
D	3		
L	4	Journées thématiques	
M	5	Journées thématiques	
M	6	matin Mémoire	
J	7	Studio ou autonomie	
V	8	Studio ou autonomie	
S	9		
D	10		
L	11		Préparation soutenance
M	12	après-midi Séminaire	
M	13	après-midi Professionnalisation	
J	14	Studio ou autonomie	
V	15	Studio ou autonomie	
S	16		
D	17		
L	18		Préparation soutenance
M	19	matin : Mémoire	après-midi Séminaire
M	20	après-midi : Séminaire	
J	21	après-midi Professionnalisation	
V	22		
S	23		
D	24		
L	25		
M	26		
M	27		
J	28		
V	29		
S	30		
D	31		

CALENDRIER 2023/2024

JANVIER

		A4	A5
L	1		
M	2		
M	3		
J	4		
V	5		
S	6		
D	7		
L	8		
M	9		
M	10	matin Mémoire	Évaluations S1
J	11		
V	12		
S	13		
D	14		
L	15		Nettoyage des espaces
M	16	après-midi Séminaire	
M	17	matin Mémoire	après-midi Prof. après-midi Professionnalisation
J	18	Studio ou autonomie	
V	19	Studio ou autonomie	
S	20	SEMESTRE 2	
D	21		
L	22	Workshop Mémoire	
M	23		
M	24	Évaluations S1	Soutenance Mémoire
J	25		
V	26		
S	27		
D	28		
L	29	Nettoyage des espaces	
M	30		
M	31	Journée rencontres professionnelles / partenaires réseau pro	

FÉVRIER

		A4	A5
J	1	Workshop Mémoire Reliure	
V	2		
S	3		
D	4		
L	5		
M	6	après-midi Séminaire	
M	7	après-midi Professionnalisation	
J	8	Studio ou autonomie	
V	9	Studio ou autonomie	
S	10	Journée Portes Ouvertes	
D	11		
L	12		
M	13	après-midi Séminaire	
M	14	après-midi Professionnalisation	
J	15	Studio ou autonomie	
V	16	Studio ou autonomie	
S	17		
D	18		
L	19		
M	20	après-midi Séminaire	
M	21	matin Mémoire	Évaluations, diplomabilité
J	22		
V	23		
S	24		
D	25		
L	26	Workshop Tétouan du 24 février au 3 mars	
M	27	Workshop Danse / Transe	
M	28		
J	29		

CYCLE 2 MASTER

MARS

		A4	A5
V	1		
S	2		
D	3		
L	4		
M	5		
M	6		
J	7		
V	8		
S	9		
D	10		
L	11		Nettoyage des espaces
M	12	après-midi Séminaire	
M	13	après-midi Professionnalisation	
J	14	Studio ou autonomie	
V	15	Studio ou autonomie	
S	16		
D	17		
L	18	Journées thématiques	
M	19		
M	20	après-midi Mémoire	
J	21	Studio ou autonomie	
V	22	Studio ou autonomie	
S	23		
D	24		
L	25	Workshops	
M	26		
M	27		
J	28		
V	29		
S	30		
D	31		

AVRIL

		A4	A5
L	1		
M	2	après-midi Séminaire	
M	3	après-midi Professionnalisation	
J	4	Studio ou autonomie	
V	5	Studio ou autonomie	
S	6		
D	7		
L	8		
M	9	après-midi Séminaire	
M	10	après-midi Mémoire	
J	11	Studio ou autonomie	
V	12	Studio ou autonomie	
S	13		
D	14		
L	15		
M	16	après-midi Séminaire	
M	17	après-midi Mémoire	
J	18	Studio ou autonomie	
V	19	Studio ou autonomie	
S	20		
D	21		
L	22		
M	23		
M	24		
J	25		
V	26		
S	27		
D	28		
L	29		
M	30		

CALENDRIER 2023/2024

MAI

		A4	A5
M	1		
J	2		
V	3		
S	4		
D	5		
L	6		
M	7		
M	8		
J	9		
V	10	après-midi Mémoire	
S	11		
D	12		
L	13		
M	14		
M	15	après-midi Mémoire	
J	16	après-midi Mémoire	
V	17		
S	18		
D	19		
L	20		
M	21		
M	22	après-midi Mémoire	
J	23		
V	24		
S	25		
D	26		
L	27		
M	28		DNSEP blanc
M	29	après-midi Mémoire	
J	30	après-midi Mémoire	
V	31	Rendu Mémoire	

JUIN

		A4	A5
S	1		
D	2		
L	3		Nettoyage des espaces
M	4	Évaluations	
M	5		
J	6		
V	7	Nettoyage des espaces	
S	8		
D	9		
L	10		
M	11		
M	12		
J	13		
V	14		
S	15		
D	16		
L	17		
M	18		
M	19		
J	20		
V	21		
S	22		
D	23		
L	24		DNSEP
M	25		
M	26		
J	27		
V	28		
S	29		
D	30		

CALENDRIER 2023/2024

CYCLE 2 MASTER

Accrochages A4 les mercredis

- 1 accrochage en semestre 1 par groupe 1, 2 et 3
- 2 accrochages en semestre 2 par groupe 1, 2 et 3

Accrochages A5, jeudi et/ou vendredi en alternance avec les studios

- 1 accrochage en semestre 1 en groupe
- 2 accrochages en semestre 2 en individuel

Périodes possibles de stage

- stage de 2 à 4 semaines consécutives entre le 4 décembre et le 19 janvier, entre le 12 février et le 22 mars, et entre le 8 avril et le 17 mai
- stage long de deux mois entre le 1er juillet et le 20 septembre 2024

Professionnalisation

- A4 : 11 séances (programme commun A5) + journée partenaires réseau pro
- A5 : 11 séances + journée partenaires réseau pro

Studios

- soit 2 jours consécutifs par mois
 - soit 1 jour par quinzaine
- et RDV ponctuels selon les projets

Anglais / A4-5

Jeudi ou vendredi sur RDV

Français

- Lundi et vendredi, 12h à 13h : débutant
- Lundi, 14h à 15h30 : intermédiaire
- Vendredi, 14h à 15h30 : avancé

CYCLE 2 MASTER

L'entrée dans le cycle de master fait l'objet d'une décision de la commission d'admission qui valide un projet présenté par l'étudiante ou l'étudiant. Pendant ce cursus de quatre semestres, l'étudiant-e développe un projet artistique personnel en vue de la présentation du Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP). Ces deux années permettent d'approfondir un ensemble de pratiques artistiques, d'investir des champs de recherche et de préparer son entrée dans le monde professionnel. Pendant ce cycle d'études, l'étudiant-e développe durablement sa pratique à travers la fréquentation des studios de recherche, des workshops, des séminaires théoriques, du cycle de conférences, des journées thématiques et, enfin, mène un travail assidu consacré à la rédaction de son mémoire.

MÉMOIRE

A4

La recherche en art participe d'un débat collectif qui engage l'artiste dans ses choix et sa relation au monde. Le mémoire permet à l'étudiant-e de présenter une réflexion critique qui problématiser un axe de sa recherche. Le principal enjeu du mémoire est le développement de la pensée et des moyens de son expression. Il sert à consolider et à ouvrir la pratique artistique à partir d'une recherche (souvent sous forme écrite) qui développe une question plastique, théorique, politique ou sociale rencontrée dans la démarche personnelle de l'étudiant-e. Plusieurs étapes permettent d'organiser et d'encadrer la progression de ce travail. Le sujet du mémoire est défini par l'étudiant-e en accord avec ses enseignant-es tuteur-trices, sous la forme d'un court texte de présentation de son sujet de recherche. Tout au long de l'année 4, accompagné-e par l'équipe pédagogique, l'étudiant-e pense l'organisation de sa recherche et la forme finale de son mémoire en fonction de sa propre logique de travail, des besoins et des voies de sa réflexion. Un certain nombre de rendez-vous (séminaire d'écriture, workshops, atelier en médiathèque, rendez-vous individuels...) sont proposés durant cette période permettant à l'étudiant-e de faire régulièrement le point collectivement sur l'avancement de ses recherches. Le mémoire aboutit à une publication originale dont la forme n'est pas déterminée au préalable (édition papier, édition web, vidéo, podcast...). L'atelier Edition Impression de l'école peut accompagner la création de l'objet, et notamment conseiller chaque étudiant-e sur la mise en page et l'impression du mémoire. Ce travail de maturation nécessite alors une réelle anticipation de la part de l'étudiant-e, en accord avec les enseignants concernés. Il y adjoint une liste précise de références (bibliographie, œuvres, artistes, musiciens, philosophes...) qui est obligatoire. Le mémoire fait l'objet d'une soutenance devant un jury. Un exemplaire est conservé à la médiathèque et référencé dans la Base spécialisée Art et design (BSAD). [le calendrier des différents rendez-vous avec l'équipe pédagogique sera proposé en début d'année, la coordination du suivi des mémoires est assurée par Sophie Lapalu, enseignante, et Juliette Beorchia, responsable de la médiathèque].

Workshop écriture du mémoire #1 (du 9 au 11 octobre 2023)

Objectifs : il s'agira lors de ces trois journées de définir l'objet, le cadre et les possibilités du mémoire en école d'art et de présenter les grandes étapes de réalisation de celui-ci. A l'issue de ces trois jours, chaque étudiant-e aura rédigé une note d'intention, une ébauche de bibliographie, et aura fait le choix d'un binôme tuteurs-tutrices de mémoire (artiste + théoricien-ne).

Le workshop #2 (du 22 au 23 janvier 2024) constituera un point d'étape et de cadrage collectif à mi-parcours.

Intervenant-es : Juliette Beorchia, Claire Ferrer, Florian Gaité, Sophie Lapalu, Paul-Emmanuel Odin, David Poullard, Peter Sinclair, Camille Videcoq.

CYCLE 2 MASTER

MOBILITÉ INTERNATIONALE

A4

L'innovation, la création et la recherche naissent d'un rapprochement d'expériences et d'un croisement des cultures. La découverte d'autres systèmes de références dans le champ de l'art est l'un des enjeux majeurs de la mobilité internationale. À l'école d'Aix-en-Provence, cette mobilité représente une composante essentielle du parcours des étudiant-es et s'inscrit pleinement dans leur cursus pédagogique. Les étudiant-es élaborent leur projet de mobilité en troisième année et effectuent un semestre d'études ou de stages à l'étranger en quatrième année, accompagné-es par le bureau des relations internationales. Le programme ERASMUS+, auquel l'école participe, finance une partie des projets de mobilité en Europe. L'école favorise et accompagne également les projets de mobilité extra-européens. La mobilité permet d'enrichir le parcours et le réseau international de l'étudiant qui bénéficie d'un suivi pédagogique assurant la pleine reconnaissance de ses acquis d'apprentissage.

CYCLE 2 MASTER

STUDIOS DE RECHERCHE

A4-5

Le cycle de master propose trois studios de recherche conduits, chacun, par plusieurs enseignant-es. Au sein de chaque studio, diverses pratiques, expérimentations techniques et analyses théoriques sont réunies par des problématiques communes, c'est à dire par un faisceau de réflexions partagées. Ces studios proposent des temps d'échanges, permettant aux étudiantes et aux étudiants de parcourir librement les différents ateliers qui les composent. Chaque année, l'étudiant-e choisit et fréquente un studio de recherche.

CYCLE 2 MASTER

STUDIOS DE RECHERCHE

Pratiques d'espace et co-création

A4-5

Plaçant les notions de terrain et de déplacement au cœur de sa méthodologie, le studio Pratiques d'espace et co-création propose chaque année à des étudiant-es de cycle master de développer leur pratique au travers d'une aventure collective. Faisant la part belle à la diversité des médiums et des sensibilités, le principe moteur et fédérateur du studio réside dans cette mise en situation concrète qui engage chacun-e à prendre la mesure d'un contexte particulier et de ses multiples dimensions (spatiale, architecturale, sociale, imaginaire, poétique et politique), à trouver sa propre manière d'aller à sa rencontre. Travailler par le déplacement, c'est amener chacun-e à mettre et remettre en jeu sa pratique artistique, en conjuguant la nécessité de l'ouvrir et la faire évoluer, à celle d'approfondir et d'affirmer la singularité de son langage et de sa démarche artistique. En inscrivant la construction de cette démarche au sein d'une expérience professionnalisante, il s'agit de penser et de prendre en charge comme partie intégrante de la pratique artistique l'ensemble des interactions constitutives du processus de création, du rapport aux institutions aux différentes formes de co-créations et modalités de rencontres entre des œuvres et des publics.

Des centralités

En collaboration avec le théâtre du Bois de l'Aune, la nouvelle aventure imaginée pour le studio Pratiques d'espace et co-création prend la forme d'une résidence expérimentale de création dans le quartier du Jas de Bouffan, qui sera consacrée à l'élaboration et à la production d'œuvres et de propositions inédites destinées à être présentées au public dans le cadre de la 2ème édition de la Biennale d'Art et de Culture d'Aix-en-Provence.

À quelques kilomètres du centre historique d'Aix-en-Provence et de ses hauts-lieux touristiques, le Jas de Bouffan est un quartier résidentiel populaire qui a vu le jour dans les années 70. Son identité urbaine, sociale et culturelle s'est dessinée au fil des années et de l'apparition des ensembles de petits immeubles ponctués d'espaces verts qui le composent principalement. L'histoire s'est poursuivie avec l'installation de bâtiments liés à d'autres activités, artistiques et culturelles notamment, et continue de s'écrire au présent. En prenant le théâtre du Bois de l'Aune pour point d'ancrage, le studio Pratiques d'espace et co-création se propose de délocaliser la majeure partie de ses temps pédagogiques de l'année 2023-2024 (d'octobre 2023 à avril 2024) dans le quartier du Jas de Bouffan. Workshop, conférences, temps de réflexion collective, temps d'expérimentations, de productions et de restitutions, les différents formats pédagogiques qui composeront le programme articulé autour de cette situation accompagneront les étudiant-es dans l'inscription de leur pratique au sein même de la ville, non pour en reconduire la centralité conventionnelle mais au contraire pour la mettre à distance, la repenser et la déplacer. Il ne s'agira pas de travailler sur le quartier excentré du Jas de Bouffan, mais avec, à travers et à partir de ses propres centralités, marges et interstices, en prêtant attention à la physicalité des espaces et des gestes, à la multiplicité des récits et des manières d'habiter, en démultipliant les échelles, les traversées, les rythmes et les rencontres.

enseignant-es :

Abraham Poincheval

Catherine Melin

Linda Sanchez

Camille Videcoq

CYCLE 2 MASTER

STUDIOS DE RECHERCHE

A4-5

Terrains d'attentions

Le studio de recherche «Terrains d'attentions» s'intéresse aux techniques et aux poétiques de l'attention, c'est-à-dire à la présence au monde et à la perception qui la médie. Il se propose d'être un lieu où mettre en œuvre, par la recherche et la pratique, de nouvelles approches des territoires qui nous entourent ou nous habitent. A l'aide d'un pinceau, d'un livre, d'une caméra (...) il s'agira d'explorer des environnements urbains, ruraux ou institutionnels, des espaces singuliers ou banals, proches ou lointains, comme autant de terrains de jeu, de contemplations et d'expériences, capables d'éveiller notre curiosité. Chacun sera l'occasion de se questionner sur les formes, les objets et les dynamiques de l'attention, qu'elle soit flottante ou concentrée, et de se saisir de l'art comme d'un moyen de se (re)connecter au monde pour, peut-être, mieux en prendre soin.

L'objectif de notre studio de recherche est de constituer des champs d'exploration communs à l'ensemble des participant-es, d'élargir leurs territoires de recherches théoriques et pratiques, de donner des contraintes de travail induites par des contextes spécifiques, d'offrir l'espace d'une exploration collective qui permette d'alimenter les travaux personnels et la définition des démarches artistiques de chacun-e.

Terrain principal pour l'année 2023-2024 – Arenc/La Joliette :

A l'opposé de l'institution du Musée Granet (observé l'an passé), nous irons explorer cette année la zone urbaine historique de Marseille en pleine mutation, Arenc/La Joliette. Ce quartier contrasté coïncé entre le port autonome, le très populaire marché aux puces de la ville et les riches constructions modernes et touristiques du MUCEM et de la villa méditerranée.

Ces explorations, accompagnées d'artistes, d'architectes ou d'urbanistes, donneront lieu à des travaux divers d'étudiant-es que nous réunirons dans une édition, un ensemble d'éditions et/ou dans une exposition.

enseignants :

Florian Gaité
Jürgen Nefzger
David Poullard
Jérémie Setton

CYCLE 2 MASTER

STUDIOS DE RECHERCHE

A4-5

Temps-réel

Le studio Temps-réel questionne les bouleversements esthétiques, sociaux et politiques engendrés par l'omniprésence quotidienne des nouvelles technologies. Il s'empare de la superposition des temporalités humaines et machiniques et des croisements de flux permanents, mis en évidence par l'avènement du numérique et des réseaux informatiques.

Cette année, le studio se penche sur la figure des fantômes, zombies, spectres, pour une étude des flux et médias comme lieux d'apparition. Entre parasitage, manifestation et dérèglement, comment l'art techno-augmenté permet de lire les enjeux contemporains liés à la visibilité ? Comment les poésies et enjeux politiques de lectures spectrales peuvent irriguer la pratique artistique ? Prenant appui sur les ateliers techno-numériques, les séances Temps-réel articulent arpentages de textes, visites, rencontres, workshops, pour explorer ces enjeux de façon collective.

enseignant-es :

Leslie Astier

Sophie Lapalu

François Parra

Peter Sinclair

Guillaume Stagnaro

CYCLE 2 MASTER

SÉMINAIRES

A4-5 + OPTIONNEL A3

Un séminaire hebdomadaire complète le fonctionnement des studios de recherche. Ils concernent tous les étudiants d'années 4 et 5 et permettent de se saisir des outils de la recherche, de développer des pratiques d'écriture, d'approfondir les axes de réflexion de leur projet personnel et d'aborder collectivement les grandes thématiques des trois studios.

semestres : 1 et 2

calendrier : tous les mardi après-midi en amphithéâtre

Cycle 3

Doctorat

CYCLE 3 DOCTORAT

RECHERCHE

Aujourd'hui, la recherche est une activité inséparable de la pratique artistique dans les écoles d'art. À l'école d'Aix-en-Provence, la recherche peut mener à un doctorat en recherche-création, en cotutelle avec Aix-Marseille Université et le CNRS.

L'école accompagne un parcours doctoral de recherche en création validé dans le cadre du laboratoire de recherche Locus Sonus Vitae en cotutelle avec Aix-Marseille université et divers laboratoires (IREMAM, CNRS, IMERA).

Dans ce programme de troisième cycle, les doctorant-es proposent un projet de recherche basé sur l'articulation entre pratique et théorie. En amont, les activités de recherche sont pleinement intégrées à la pédagogie des premier et second cycles, et trouvent des applications à travers plusieurs programmes menés par les enseignant-es, en lien avec des partenaires académiques en France et à l'étranger.

Informations pratiques :

<https://locusonus.org/vitae/>

Pour toute information s'adresser à la codirection de Locus Sonus Vitae :

- peter.sinclair@ecole-art-aix.fr

- barbara.satre@ecole-art-aix.fr

LOCUS SONUS VITAE

LE LABORATOIRE DE RECHERCHE DE L'ESAAIX

L'adossment structurel entre les pratiques des artistes et celles des théoriciens au sein d'une même école forge naturellement une recherche vivante et dynamique.

L'école d'Aix-en-Provence est l'une des premières à avoir structuré la recherche en art en créant, en 2005, un groupe de recherche intitulé Locus Sonus. Ce groupe développe une recherche basée sur la pratique des arts sonores. Il envisage la façon dont l'espace se transforme avec l'évolution de la transmission, de la distribution et de la génération audio, et étudie les potentialités artistiques qui en découlent. Le champ de recherche originaire de Locus Sonus concerne l'art sonore en réseau, les usages artistiques de la spatialisatation et de la mobilité sonore, les nouveaux espaces de diffusion que ceux-là créent et que nous appelons collectivement les nouveaux auditoriums. Cet axe a été développé dans le cadre de partenariats structurels avec des laboratoires de recherche et départements d'Aix Marseille Université. Il s'est progressivement étendu vers le LAMES (2008 à 2016), puis vers PRISM (2017 à 2020) et est aujourd'hui prolongé par le projet mené en partenariat avec IREMAM (Aix Marseille Université) - La recherche par l'écoute : Expérimentations artistiques et dispositifs critiques. Cette collaboration, qui bénéficie d'un soutien pluriannuel dans le programme-cadre du ministère de la Culture, a pour objectif de développer une réflexion pratique autour des modes de perception et de conceptualisation des espaces et des limites par le son. Elle s'appuie sur l'exploration de formats et de dispositifs collaboratifs de captation et d'écoute à distance. Ceci permet de s'interroger sur les caractéristiques des espaces sonores ainsi que sur les dispositifs et les modalités à travers lesquels les chercheur-ses accèdent à leurs terrains d'enquête.

Ce laboratoire de recherche est reconnu depuis 2005 comme unité de recherche par le ministère de la Culture et bénéficie depuis 2008 de l'accord-cadre ministère de la Culture/CNRS - (avec AMU-LAMES-MMSH de 2008 à 2016, avec AMU CNRS PRISM de 2017 à 2020 et avec AMU CNRS IREMAM depuis 2021). Cette reconnaissance assure la validité administrative et scientifique de l'équipe et est confirmée par son Comité scientifique et artistique de la recherche.

L'extension des champs d'activité du laboratoire de recherche de l'ESAAIX, devenu Locus Sonus Vitae (LSV), englobe la dimension des interactions humaines et des écosystèmes dans toutes leurs variétés, analysant leurs milieux d'inscription artistique et sociétal, œuvrant enfin toujours et davantage sur ces deux niveaux d'excellence que sont les expérimentations transdisciplinaires et la création de nouveaux outils de production artistiques et scientifiques.

Locus Sonus Vitae accueille des étudiant-es en troisième cycle dans le cadre d'un doctorat en recherche-création. L'école accueille aujourd'hui plusieurs chercheur-ses doctorant-es ainsi que des artistes pré-doctorant-es dans le cadre de programmes de résidences de plusieurs mois, qui donnent lieu à des interventions régulières à l'école. Parallèlement, Locus Sonus Vitae développe un réseau émergeant de streams (flux audios) environnementaux consacré au son.

Avec l'agrandissement de l'équipe au sein de l'ESAAIX nous étendons ces thématiques dans le sens d'une interdisciplinarité artistique et scientifique toujours plus large, ramifiée et ouverte.

En savoir + : <https://locusonus.org/vitae/>

une année de lancement

Dans la continuité de son engagement dans l'accompagnement à une meilleure intégration au marché du travail et à l'élaboration d'un parcours d'études supérieures inscrit dans le monde professionnel, l'ESAAIX propose des dispositifs de formation complémentaires afin de permettre à certains de ses diplômés après le Master de développer ses compétences. Le spectre large d'expertise dont dispose l'école, mis au service de la réflexion de chacun pour dessiner leurs itinéraires professionnels individuels, fait alors office de soutien, voire de tremplin.

La 6e année, dans l'offre pédagogique de l'ESAAIX, est à considérer comme une année de mise en route du projet personnel et professionnel des jeunes artistes tout juste sortis de leur DNSEP. Parallèlement à cette possibilité d'une 6e année qui repose sur des nécessités de spécialisation, l'école ouvre un post-diplôme « art et enseignement », proposition faite chaque année à un diplômé d'intégrer pendant deux semestres universitaires l'équipe pédagogique, sous la tutelle de quelques enseignants, et de bénéficier de qualifications propres au domaine d'activité. Les demandes de participation à ces dispositifs se font sur dossiers motivés, à travers les appels à candidature publiés sur le site de l'ESAAIX, ouverts au début du mois de juillet.

Les critères de sélections sont les suivants :

- pertinence du projet
- capacité de l'école à répondre à l'attente du jeune artiste
- compatibilité du projet avec le cadre pédagogique dédié au cursus.

Le programme de formation inclut :

- la participation aux séminaires de recherche du Cycle 2
- La participation aux modules de professionnalisation
- la participation aux conférences et séminaires en lien avec le projet de l'étudiant-e
- l'inscription de cette année supplémentaire dans un projet personnel singulier relevant des pratiques artistiques contemporaines en lien avec les axes de recherche de l'ESAAIX
- la prise de rendez-vous individuels ou semi-collectifs avec l'un.e ou des enseignant-es accompagnant le projet de l'étudiant-e
- l'accès à la médiathèque de l'école
- la possibilité de faire des stages en France ou à l'étranger avec des artistes ou des structures professionnelles
- l'ouverture au réseau professionnel de l'école
- la participation à des projets engageant les partenaires de l'ESAAIX

L'école peut également envisager de proposer à l'étudiant de contribuer sous de multiples formes à la pédagogie de l'établissement.

APRÈS L'ÉCOLE

POST DIPLÔME

art et enseignement

A6

Chaque année, l'ESAAIX propose à un-e diplômé-e de rejoindre l'équipe, encadré-e par quelques enseignant-es de l'école, et de bénéficier du savoir pédagogique et de l'accompagnement de ses pairs. L'enseignement est évidemment une expérience importante à acquérir pour qui prétend à postuler dans une école supérieure d'art ou à mener des ateliers d'arts plastiques dans des institutions publiques ou privées. Ce post-diplôme offre un programme de traversée de la vie de l'enseignant-e tout au long de l'année et des enjeux de l'enseignement supérieur aujourd'hui. Il fait l'objet de critères d'acquisition de compétences qui déterminent le parcours au terme de l'apprentissage.

VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

Institué par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, le dispositif de validation des acquis de l'expérience permet à toute personne de demander, sous certaines conditions, la validation des acquis de son expérience pour justifier de tout ou partie des connaissances, aptitudes et compétences exigées pour l'obtention d'un diplôme.

Les candidats à la VAE bénéficient d'un accompagnement méthodologique proposé par deux artistes enseignants de l'école. Cet accompagnement de trois jours prépare aux conditions de l'épreuve sans toutefois relever d'une formation continue. Il s'agit de reconnaître l'importance que revêt la formation tout au long de la vie pour les artistes plasticiens, ainsi que d'accompagner les parcours singuliers qu'autorise cette pratique.

ACCOMPAGNEMENT DU DIPLÔME

À la réception des dossiers, une commission interne statue sur la recevabilité administrative des candidats. En cas de recevabilité du dossier, l'accompagnement des candidats au diplôme se déroule sur trois journées, programmées en tenant compte au mieux des calendriers de chacun.

L'accompagnement des candidats au diplôme se déroule en groupe, comme suit :

Jour 1 : les candidat-es présentent leur production et leur parcours aux enseignants et au groupe. Les candidats sont incités à mettre en perspective leurs contextes de production et de diffusion de leur travail.

Jour 2 : les candidat-es présentent une ou deux œuvres originales et un dossier artistique aux enseignants et au groupe. Pendant cette journée, les enseignants précisent les attendus de la soutenance face au jury et les possibilités d'accrochage dans les locaux de l'école.

Jour 3 : la veille de la soutenance du diplôme, les candidat-es bénéficient d'une aide à l'accrochage.

L'épreuve du diplôme consiste en un accrochage du travail artistique et une soutenance en présence d'un jury extérieur. Pour le DNSER, le jury se compose de cinq personnalités nommées par l'école et la soutenance dure environ 45 minutes. Pour le DNA, le jury se compose de trois personnalités nommées par l'école et la soutenance dure environ 30 minutes. Pendant la soutenance, le-la candidat-e présente son parcours, ses travaux, les situe dans leur contexte de production et de diffusion et répond aux questions du jury. Les appréciations et préconisations sont données à l'oral par le président du jury. Par la suite, les résultats peuvent être demandés par écrit à la direction de l'école.

NOTA BENE

La commission de recevabilité ne disposant que des documents administratifs pour instruire sa décision, la recevabilité ne préjuge en rien de la décision finale du jury de délivrer ou non le diplôme. Le jury s'exprime en effet autant sur la pratique artistique que sur le parcours professionnel du-de la candidat-e.

La soutenance du diplôme est placée sous l'entière responsabilité du-de la candidat-e. Ce-tte dernier-e est tenu-e d'évaluer l'engagement, l'actualité, la pertinence et les perspectives de son projet artistique. Les décisions d'un jury étant souveraines, la responsabilité de l'école ou de ses représentant-es ne peut être engagée en cas de non obtention du diplôme. L'accompagnement proposé par l'école ne se substitue en rien au travail de préparation des candidat-es en vue de l'obtention du diplôme.

les cours publics
de l'école d'art

LES COURS PUBLICS DE L'ÉCOLE D'ART

En complément de sa mission d'enseignement supérieur, l'École Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence propose des cours de pratiques artistiques ouverts aux amateur-ices de tout âge. Elle répond ainsi à sa mission de service public de sensibilisation à l'art et à la création contemporaine en lien avec la vie culturelle et artistique du territoire. Assurés par des artistes-enseignant-es confirmé-es, ces cours permettent à toutes et tous de partager un moment de découverte et de création. Sous réserve de disponibilité et sur inscription, ces ateliers publics sont ouverts gratuitement aux étudiant-es des années 1 à 6.

Dessin, couleur, expression plastique

mardi de 16h à 18h

mardi de 18h à 20h

Cet atelier s'adresse à un public adulte souhaitant acquérir ou confirmer certaines pratiques artistiques fondamentales ayant pour axe central le dessin et la couleur. À travers une succession d'exercices basés sur les techniques du dessin d'après des compositions imposées, l'élève pourra trouver sa propre liberté d'expression. L'atelier s'appuiera sur des exercices techniques avec différents outils afin de montrer que le champ des possibles est vaste mais que la technique est nécessaire. Des sessions de dessins collectifs et participatifs seront également proposées.

enseignante : Victoire BARBOT

Peinture

vendredi de 17h à 19h

vendredi de 19h à 21h

Victoire Decavèle propose des cours ouverts, presque sous forme d'ateliers afin de mieux coller aux sensibilités et aux appétences de chacun. L'idée est de développer sa pratique, sa curiosité, son geste pictural, et d'affiner son regard. Il s'agit pour elle d'emmener ses élèves vers des projets personnels. L'espace du cours est un endroit vivant, un lieu d'échanges. Chaque module de cours aborde un des grands thèmes de peinture, tels que le portrait, le paysage, la nature morte, mais aussi la schématisation de formes et le signe, la peinture gestuelle, etc.

enseignante : Victoire DECAVÈLE

Modèle vivant

lundi de 17h à 20h

jeudi de 16h à 18h

jeudi de 18h à 20h

À partir de l'observation du corps humain, l'objectif du cours est d'acquérir les bases du dessin ou de consolider sa pratique en dessin et en peinture par l'expérimentation de différentes techniques. Le travail avec modèle vivant est une discipline complète qui nous permet d'aborder l'anatomie mais aussi la composition, la structure, le clair/obscur, la perspective... Les cours de modèle vivant permettent d'apprendre les techniques du dessin et de développer une approche personnelle en s'appropriant des moyens d'expression variés.

enseignants : Armelle DE SAINTE MARIE, Frédéric Arcos

LES COURS PUBLICS DE L'ÉCOLE D'ART

Expression plastique, sculpture et volume

mercredi de 17h à 20h

Cet atelier s'adresse à un public souhaitant acquérir ou confirmer certaines pratiques artistiques ayant pour axe central le volume et la sculpture. À travers une succession d'exercices basés sur les techniques de construction, d'équilibre visuel ou physique, de balance et de forme, les élèves pourront s'emparer de toutes les dimensions de la pratique sculpturale. Il s'agira d'expérimenter des matériaux divers et de susciter de nouvelles envies, de découvrir de nouvelles matières et possibilités. L'atelier s'appuiera sur des références artistiques contemporaines, permettant à chacun de se positionner face à ses pairs classiques, modernes et contemporains.

enseignante : Victoire BARBOT

Céramique

mardi de 17h à 20h

vendredi de 17h à 20h

La céramique, datant du néolithique, offre des possibilités quasi infinies : les savoir-faire vont de la potière berbère, qui, encore aujourd'hui, foule son argile au pied et cuit ses pièces à même le sol aux technologies de pointe telles que prothèses de hanche ou même des revêtements d'engins spatiaux. Dans les cours publics de céramique est abordée une multitude de techniques de modelage et de décor allant du Moyen Âge aux procédés plus modernes comme la photo-céramique. Ce cours est proposé en partenariat avec l'Atelier Buffile.

enseignant : Romain BUFFILE

Photographie

mardi de 18h à 20h

Cet atelier s'inscrit entre objectivité et subjectivité, entre observation et création, entre simple représentation et travail d'auteur, entre création d'une image photographique commune et d'une image consciente élaborée. Chacun-e d'entre nous sera invité-e à concevoir un projet d'image en lien avec ses préoccupations personnelles et centres d'intérêt. Une écriture photographique exprimant votre pensée sera élaborée. Les dimensions d'enquête et d'expérience, prêtant attention à ce que l'on n'attendait pas, pourront apparaître dans le processus de production. L'année sera construite autour des axes suivants : exercices pratiques, échanges autour de notions phares, analyse de travaux d'artistes, mise en forme.

enseignants : Carlos CASTELEIRA et Pascal GRIMAUD

Art-thérapie

lundi de 18h à 20h

Pratique de soin et de connaissance de soi centrée sur le processus créatif, l'art-thérapie favorise la mise en mouvement des liens entre corps et esprit, procure un apaisement et renforce ses capacités à être avec soi et avec les autres. Le temps de l'atelier, il s'agit de partager un moment de création, un espace de « respiration » et de plaisir, pour retrouver la confiance et l'estime de soi, en expérimentant et en découvrant les potentialités des pratiques artistiques.

enseignante : Valérie EBREN

LES COURS PUBLICS DE L'ÉCOLE D'ART

Une approche du dessin et de la bande-dessinée

mercredi de 18h à 20h

Le but de cet atelier est de pratiquer différents types de dessins, de comprendre, reproduire et interpréter des styles divers. Nous abordons ce qu'est l'image mais aussi le graphisme, le découpage de bande-dessinée, les bases des structures anatomiques et de l'animation. Nous faisons des « gammes », nous aiguïsons notre regard, assouplissant notre ligne, affutons nos traits et explorons des univers et des imaginaires d'époques et d'origines multiples. La technique est ce que l'on apprend en premier pour pouvoir l'oublier au plus vite. Les musiciens ne « copient » pas Mozart ou les Beatles, ils les jouent. Et bien nous c'est pareil, nous jouons, et surtout nous nous amusons !

enseignant : Éric CARTIER

LES COURS PUBLICS DE L'ÉCOLE D'ART

LES COURS D'HISTOIRE DE L'ART

8 séances

1 mercredi par mois

18h30-20h00

L'École Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence lance son nouveau cycle de cours d'histoire de l'art ouvert au public. Pour inaugurer cette saison 2023-2024, Barbara Satre (historienne de l'art, directrice de l'ESAAIX) se propose de revisiter le couple nature-culture dans l'histoire de l'art et ce qui constitue l'aventure de l'art écologique aujourd'hui.

L'ART PAR NATURE

Mercredi 27 septembre 2023

Introduction, mise en perspective critique du sujet et présentation du cycle de cours.

(I - Nouvelles pratiques environnementales à partir de 1960 ; II - Art écologique, esthétique environnementale et formes de l'activisme ; III - Art et nature, multiplication des formes et des remanents).

Mercredi 18 octobre 2023

Les artistes précurseurs parmi les dernières avant-gardes (Joseph Beuys, Ana Mendieta, Giuseppe Penone, Gina Pane, etc.)

Mercredi 22 novembre 2023

L'art de la marche et autres nomadismes

Mercredi 13 décembre 2023

Art participatif et relation art-science

Mercredi 31 janvier 2024

Des activistes croisés : exemple de l'art écoféministe

Mercredi 21 février 2024

Renouveau du genre du paysage

Mercredi 13 mars 2024

Vie animale / les exigences du non-humain (autre qu'humain)

Mercredi 17 avril 2024

L'art d'habiter : exemple de la cabane

enseignante : Barbara SATRE, historienne de l'art et directrice de l'ESAAIX

vie étudiante

VIE DE L'ÉCOLE

Lieu d'expériences, d'apprentissages et de réflexions, l'école est aussi un lieu de vie partagée où se côtoient quotidiennement étudiantes, étudiants, enseignant-es, membres du personnel administratif et technique, amateur-ices d'art et invité-es extérieurs. L'architecture du bâtiment, conçue pour favoriser l'échange entre les disciplines artistiques, participe d'une fluidité des circulations. Ateliers, bureaux, médiathèque et espaces de travail partagés sont en effet reliés par un réseau de passerelles qui, contournant une cour intérieure, conduisent à l'amphithéâtre, lieu de rassemblement au cœur de la vie de l'école. L'école favorise l'éclosion de projets artistiques et d'initiatives citoyennes, individuelles et collectives, au moyen desquelles les questions d'actualité, de société et d'environnement nourrissent l'implication de chacun-e : débats sur l'inclusion et sur l'écologie, gestion des espaces de stockage, projets de radio, événements festifs tout au long de l'année. L'école est signataire de la charte contre les discriminations de l'ANdÉA. Les écoles supérieures d'art sont des espaces de construction et d'affirmation de l'identité de chacune et de chacun.

ASSOCIATIONS DES ÉTUDIANTS

L'association des étudiant-es, impliquée dans la vie de l'école, a pour but de valoriser et soutenir les initiatives étudiantes, de permettre le financement ou la récupération de matériel et la mise en place d'événements artistiques et culturels. Régie par un Conseil d'administration et une assemblée générale ordinaire, elle maîtrise sa propre organisation. Son budget de fonctionnement est constitué par l'adhésion de ses membres et par une subvention annuelle de l'école attribuée sur projet.

CAFÉTÉRIA ET FOYER

Espaces communs mis à disposition de l'ensemble des usagers de l'école, la cafétéria et le foyer sont régis par des règles de vie en collectivité : respect des locaux et du mobilier devant rester à demeure, utilisation du matériel uniquement sur place et sur les tables extérieures. Ils sont ouverts toute la journée pour prendre des cafés, déjeuner, ou organiser des moments de réunion. L'école met à disposition un distributeur de boissons, un réfrigérateur, des micro-ondes, des tasses et verres, de la vaisselle et des ustensiles de cuisine. Le foyer situé en contrebas de la cafétéria dispose de canapés, fauteuils et tables basses. Pour le garder propre et agréable, seules les boissons y sont autorisées.

FORUM DES ASSOCIATIONS ET DU BÉNÉVOLAT

Pour la deuxième année consécutive, l'école d'art sera présente au Forum des Associations et du Bénévolat organisé par la Mairie d'Aix-en-Provence le dimanche 17 septembre 2023.

GOVERNANCE ET INSTANCES COLLÉGIALES

Administrée par un conseil d'administration (CA) et sa présidence, l'école est régulée par plusieurs organes consultatifs : d'une part un Conseil scientifique et de la recherche (CSR), d'autre part un Conseil artistique, pédagogique et de la vie étudiante (CAPVE). Le rôle du CSR est de garantir l'indépendance de la recherche à l'école, d'en valider la pertinence et d'orienter le choix des projets. Le CAPVE traite de toutes les questions touchant aux activités pédagogiques, artistiques et culturelles de l'établissement. Le dialogue sur les orientations de l'école se déroule lors de réunions pédagogiques qui permettent de débattre de tous les aspects d'organisation des enseignements. Étudiant-es, enseignant-es et personnel administratif et technique participent à ces instances, soit directement par leurs fonctions, soit indirectement par la parole de leurs représentant-es élu-es. Enfin, des séances plénières, propres à l'école, réunissent plusieurs fois par an toutes les équipes et les étudiant-es pour débattre des sujets liés à la vie et aux missions de l'école.

VIE DE L'ÉCOLE

JOURNÉE PORTES OUVERTES

La journée des portes ouvertes est un événement important pour faire connaître l'enseignement artistique de l'école. C'est un moment qui vise à exposer l'ensemble des pratiques et des compétences développées par les étudiant-es. C'est aussi le lieu de rencontres avec l'ensemble des acteur-ices des métiers de la création, en constante évolution, pour qui la pédagogie, basée sur l'expérience et l'ouverture aux savoirs, joue un rôle décisif. Des visites guidées et des rencontres avec étudiant-es, enseignant-es et équipe pédagogique sont organisées pendant toute la journée.

calendrier : samedi 10 février 2024

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Créées en 1984 par le ministère de la Culture, les Journées européennes du patrimoine ont lieu chaque année le troisième week-end de septembre. À cette occasion l'école ouvre ses portes pour une visite du bâtiment récemment labellisé « Architecture contemporaine remarquable ».

calendrier : samedi 16 septembre 2023

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Une cellule de signalement destinée à recueillir les signalements des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et des agissements sexistes est mis en place au sein de l'école. Ce dispositif a pour objet de recueillir les signalements des agents, des étudiant-es ou de toute personne en lien avec l'école s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements. Mais également d'orienter vers les autorités, services et professionnels compétents. La cellule est composée d'un-e référent-e ainsi que de deux acteur-ices ressources de chacun des collèges (enseignant-e, personnel administratif et technique et étudiant-es). Les membres s'engagent à respecter les principes de confidentialité et discrétion, de bienveillance et non jugement et de neutralité. *Une permanence a lieu tous les mercredis de 13h00 à 14h00 et une boîte dédiée est à la disposition de tou-ttes : signalement@ecole-art-aix.fr*

REMISE DES DIPLÔMES ET EXPOSITIONS

Les diplômé-es sont célébré-es pour la première fois par une remise des diplômes officielle suivie d'un verre d'honneur. La promotion de l'année 5 sortante expose dans l'école et les diplômé-es présentent leurs œuvres au large public convié pour l'occasion.

calendrier : samedi 16 septembre 2023

SÉANCES PLÉNIÈRES

(Plénière : *adj. fem. Cour. [En parlant d'une assemblée de pers., d'une réunion] Qui siège avec tous les membres qui lui sont propres ; qui se déroule avec la participation de tous les membres prévus. Source : cnrtl*). Réunions proposées deux fois par an, les séances plénières rassemblent l'ensemble des étudiant-es, des enseignant-es et des membres du personnel. Conduites par l'équipe pédagogique, elles donnent l'occasion à tous d'échanger librement et collégialement sur le fonctionnement et la vie de l'école.

calendrier : les 6 décembre 2023 et le 16 avril 2024

VIE ÉTUDIANTE

ABSENCES

Chacune et chacun doit être présent-e et suivre l'ensemble des cours inscrits dans son contrat d'études, les conférences et les journées thématiques. Les absences non-justifiées sont sanctionnées et empêchent la validation des crédits.

ASSURANCE

Une attestation d'assurance responsabilité civile et individuelle-accident est obligatoire. Elle devra être remise lors de l'inscription à l'école. En son absence, aucun certificat de scolarité, ni de carte d'étudiant ne seront délivrés. Les étudiant-es étranger-es et en mobilité doivent fournir une attestation d'assurance rapatriement.

BOURSES

Les bourses d'enseignement supérieur sont attribuées aux étudiant-es des écoles d'art, exclusivement par le CROUS, sur critères sociaux. La recevabilité de la demande est en fonction des ressources et des charges des parents ou du tuteur-ice légal-e. Il est impérativement nécessaire de s'inscrire auprès du CROUS aux dates indiquées sur le site et de fournir les informations suivantes :

- le code établissement de l'école : 0130232G
- le code du cursus suivi :

pour les étudiant-es du cycle de licence (années 1 à 3) : L34

pour les étudiant-es du cycle de master (années 4 et 5) : M34

Aucun document concernant votre dossier ne pourra être transmis par l'administration de l'école auprès du CROUS. Pour toute question, contactez le service Allo Bourses au 04 42 900 800, du lundi au vendredi de 11h à 17h.

CONTRIBUTION VIE ÉTUDIANTE ET DE CAMPUS

Avant de s'inscrire à l'école (ou dans tout autre un établissement d'enseignement supérieur), l'étudiant-e doit fournir une attestation d'acquiescement de la Contribution vie étudiante et de campus (CVEC). La CVEC permet de développer des services utiles dans votre quotidien, dans l'établissement et le Crous de l'académie Aix-Marseille. D'un montant annuel de 95€, tous les étudiant-es y sont assujetti-es, à l'exception des étudiant-es boursier-es qui en sont exonéré-es. L'attestation doit être fournie que vous en soyez exonéré ou non.

<https://cvec.etudiant.gouv.fr/>

COORDINATEURS.ICES

Les enseignant.e.s coordinateur-ices assurent un rôle de coordination d'année auprès des étudiantes et des étudiants au moment des évaluations.

Année 1 : Grégory Pignot et Cécile Ampélas

Année 2 : David Poullard

Année 3 : Leslie Astier et Florian Gaité

Année 4 : Jérémie Setton

Année 5 : Jürgen Nefzger

VIE ÉTUDIANTE

DÉLÉGUÉS ET REPRÉSENTANTS DES ÉTUDIANTS

Dix délégués (deux par année du cursus) représentent l'ensemble des étudiantes et des étudiants dans les instances de l'école. Les modalités de leur désignation sont laissées à la libre appréciation de ces derniers et des enseignant-es. Leur rôle est primordial car ils assurent le lien entre les étudiant-es et les équipes tout au long de l'année. Les instances auxquelles ils et elles participent peuvent être régulières, comme des réunions ou ponctuelles, tels que les conseils pédagogiques (CP). D'autres représentant-es sont élu-es pour participer au Conseil d'administration (CA), Conseil artistique pédagogique et de la vie étudiante (CAPVE) ou encore au Conseil scientifique et de la recherche (CSR).

ESPACE D'ÉCOUTE ET D'ORIENTATION

Attentive aux orientations professionnelles de chacun-e, l'école est aussi un lieu d'écoute et d'échange sur les choix de vie personnelle. Le bureau de la vie étudiante ainsi que l'équipe pédagogique sont au service des étudiantes et des étudiants pour les accompagner et les conseiller durant leur cursus.

ESPACES DE TRAVAIL

Les espaces de vie et de travail de l'école sont communs, chacun doit donc en respecter les règles et les usages. Il incombe à chacune et chacun de ranger et de maintenir propres les locaux qu'il occupe, en particulier, avant chaque période de vacances. En fin d'année, les espaces sont libérés pour permettre à l'équipe technique de réaliser l'entretien. Le stockage des travaux fait l'objet d'un accord préalable. À compter du mois de juillet, l'école évacue les différents travaux et matériaux restés dans les locaux sans autorisation préalable. Les documents empruntés à la médiathèque doivent être conservés dans les rangements fermés à clefs ou au domicile de chacune et chacun.

ÉTUDIANT-ES ÉTRANGER-ES

Le niveau B2 en langue française est exigé pour intégrer une année de diplôme. Il est obligatoire en France d'avoir une assurance maladie.

ÉTUDIANT-ES EUROPÉEN-NES

Avant de venir en France, les étudiant-es européen-nes doivent faire la demande d'une Carte Européenne d'Assurance Maladie (CEAM) auprès de leur pays d'origine.

ÉTUDIANT-ES NON-EUROPÉEN-NES

À l'exception des étudiant-es québécois-es qui dépendent du service de Relations Internationales de la caisse primaire d'assurance maladie, tous les étudiant-es doivent s'affilier à la sécurité sociale française (voir sécurité sociale.) Lors de l'inscription, une attestation d'assurance rapatriement ainsi qu'une attestation d'assurance individuelle accident et responsabilité civile sont obligatoirement à fournir au secrétariat pédagogique.

VIE ÉTUDIANTE

HÉBERGEMENT EN CITÉ UNIVERSITAIRE

Les demandes d'admission en cité universitaire doivent se faire par internet sur le site : www.crous-aix-marseille.fr. Pour toute question, contactez le service Allo Logement au 04 42 900 800, du lundi au vendredi de 11h à 16h.

Les étudiant-es peuvent obtenir une aide au logement. Se renseigner auprès des organismes suivants :

- le CILE (Centre d'Information sur le Logement Étudiant)
- le site de la ville d'Aix, consacré aux étudiants : <http://www.aix-etudiant.fr/>
- la CAF : <https://www.caf.fr/>
- Les aides « Loca-Pass » : <https://locapass.actionlogement.fr/>

RATTRAPAGES

Les crédits ECTS que l'étudiant n'obtient pas peuvent être soumis à un rattrapage, décidé d'un commun accord avec l'équipe. Les passages de l'année 2 à 3 et 4 à 5 peuvent se faire avec l'obtention de 54 crédits soit 6 crédits à rattraper l'année suivante.

REDOUBLEMENT

Le redoublement en année 1 n'est autorisé qu'à titre exceptionnel. Le redoublement en année 2, 3 ou 4 est autorisé sur proposition de l'équipe pédagogique, validée par la directrice.

RÉSIDENCES DES DIPLÔMÉ-ES

Chaque année, des artistes diplômé-es réalisent une résidence de recherche et de production accompagné-es par l'ESAAIX, dans le cadre de ses nombreux partenariats. Sélectionné-es sur un appel à projet, les artistes bénéficient d'une bourse de création et participent à une restitution publique de leurs travaux à l'issue de la résidence.

L'école accompagne également les diplômé-es dans la présentation de leur travail au sein de biennales et de salons d'art contemporain.

Ces rendez-vous, largement soutenus par le réseau national des écoles d'art, sont l'occasion d'acquérir une expérience dans le milieu professionnel et d'élargir le réseau professionnel. L'ESAAIX encourage notamment les résidences méditerranéennes du réseau des École(s) du sud MIRAMAR (<http://miramarnetwork.art/>).

SÉCURITÉ SOCIALE

Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, la cotisation étudiante pour la sécurité sociale a été supprimée. L'étudiant-e devra simplement vérifier l'exactitude des informations personnelles sur le site ameli.fr et mettre à jour sa carte vitale.

INFORMATIONS PRATIQUES

OUVERTURE DE L'ÉCOLE

L'ESAAIX est ouverte du lundi au vendredi, de 8h à 20h, hors période de vacances scolaires.

Le secrétariat pédagogique accueille les étudiant-es sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Contact : pedagogie@ecole-art-aix.fr

La médiathèque accueille tous les publics pour une consultation sur place, libre et gratuite.
Ouverte les lundis de 12h00 à 18h30 et du mardi au vendredi de 10h00 à 18h30.
Fermeture vacances de Noël, du 1er juillet au 15 septembre et jours fériés.

Contact : 04 65 40 05 01 - la.mediatheque@ecole-art-aix.fr

École supérieure d'art d'Aix-en-Provence Félix Ciccolini
rue Émile Tavan
13100 Aix-en-Provence
04 65 40 05 00
www.esaaix.fr

imprimeur : Primconcept

