

- Cours pluridisciplinaire atelier

Bouchard Jérôme

Objectifs

Ce cours est conçu comme un laboratoire fertile destiné à révéler des projets et des personnalités artistiques. Il vise à rassembler et combiner différentes techniques tout en favorisant l'émergence de nouvelles idées. Cet atelier encourage ainsi l'expérimentation et le développement de méthodes de création dans une approche pluridisciplinaire. Une attention particulière sera portée à la capacité de l'étudiant·e à prendre en charge une idée en utilisant les moyens d'expression qu'il ou elle aura choisi d'explorer.

Voici, de façon plus succincte, les objectifs spécifiques de l'atelier :

- Explorer et développer ses capacités à combiner, assembler et mettre en relation des idées, des matériaux et des procédés.
- Tirer parti des connaissances pratiques, des habiletés manuelles et techniques, de l'acuité visuelle et des éléments fondamentaux de la pratique picturale.
- Reconnaître et exploiter les deux grandes orientations expressives de l'art, soit la figuration et l'abstraction, en regard du paradigme contemporain de l'art, et ce à la fois dans les approches en 2D et en 3D.
- Utiliser un vocabulaire approprié qui pose un regard critique sur son travail et sur le travail d'autrui.
- Développer une éthique de travail en regard des Autres (humains et non-humains...).
- Développer une approche réflexive.
- S'initier aux potentialités des nouvelles technologies et des nouveaux médias dans une démarche créative pluridisciplinaire, afin de développer une approche critique et inventive de ces outils.
- S'intéresser à la pertinence de sa pratique dans le contexte des enjeux actuels de l'art.

Contenu

L'atelier mettra l'accent sur l'exploration d'une méthode de travail personnelle en tant qu'approche réflexive, inscrite dans le champ des pratiques artistiques contemporaines. Les principaux apprentissages de l'atelier sont :

- Les relations entre surface, ligne, plan et couleur.
- La recherche en art, qui se matérialise à la fois en 2D et en 3D.
- La compréhension des enjeux liés aux différents paradigmes de l'art.
- Le décloisonnement disciplinaire
- Les méthodes d'enquête au service de la recherche pratique en art.
- L'utilisation d'un lexique adapté à la pratique pluridisciplinaire.
- L'intégration des nouvelles technologies et des nouveaux médias dans les approches pluridisciplinaires en art.
- La sensibilisation aux diverses propriétés de l'espace ainsi qu'aux effets de surface, de profondeur et de perspective.
- L'étude de la composition en lien avec l'intention, avec une attention particulière portée à l'organisation spatiale des éléments, selon diverses stratégies telles que la répétition, la superposition, la juxtaposition et la fragmentation.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Les périodes de cours se déroulent à travers des présentations thématiques appuyées par des supports visuels. Ces présentations visent à comprendre à la fois des méthodes de travail pratique et les notions qui leur sont associées. Elles sont suivies de lectures suggérées, d'exercices pratiques et d'un suivi individuel.

Il est important de noter que les étudiant·e·s seront invité·e·s à visiter des expositions et à consulter diverses ressources culturelles, afin d'élargir au maximum leur culture visuelle en art.

Voici, de manière succincte, les méthodes et moyens d'enseignement :

-Un calendrier des activités sera remis aux étudiant·e·s lors du premier cours.

-Visionnement de documents visuels.

-Discussions contextuelles et analyse des travaux.

-Présentations thématiques.

-Lectures suggérées et commentées.

-Ateliers de réalisation (études et projets).

-Suivi individuel.

-Rétroactions individuelles et collectives.

Bibliographie

Ardenne, P. (2019). *Un art écologique : création plasticienne et anthropocène*. Lormont : Le Bord de l'Eau, coll. « La Muette ».

Ardenne, P. (2023). *L'art en joie : esthétiques de l'humanité joyeuse*.

Beugnet, M. (2017). *L'attrait du flou*. Yellow Now.

Buffet, L. (2023). *Captation et subversion : l'art à l'épreuve du capitalisme tardif*.

Forest, F. (2000). *Fonctionnement et dysfonctionnements de l'art contemporain : un procès pour l'exemple*. L'Harmattan.

Godfrey, T., & Haddad, N. (2003). *L'art conceptuel*. Phaidon.

Klee, P. (s. d.). *Écrits sur l'art I : la pensée créatrice* (textes recueillis et annotés par J. Spiller).

Loubier, P. (2002). Un art à fleur de réel : considérations sur l'action furtive. *Inter*, (81), 12–17.

Mark Bradford in Paradox (s. d.). Art21. <https://art21.org/watch/art-in-the-twenty-first-century/s4/mark-bradford-in-paradox-segment/>

Merleau-Ponty, M. (1964). *L'Œil et l'esprit*. <https://doi.org/10.1522/030824586>

Mierle Laderman Ukeles | Focus sur une œuvre (s. d.). Centre Pompidou. <https://www.centrepompidou.fr/fr/videos/video/mierle-laderman-ukeles>

Nancy, J.-L. (2000). *L'Intrus*. Paris : Galilée, coll. « Lignes fictives », p. 56.

Park, S. (2014). *La pluridisciplinarité dans les musées et centres d'art contemporain* [thèse de doctorat]. <http://www.theses.fr/2014PA010503>

Saint-Jacques, C., & Suchère, É. (dir.). (2011). *Le geste à l'œuvre : Richard Tuttle & pratiques contemporaines*. Lienart.

Tsing, A. L. (2022). *Proliférations* (préface d'I. Stengers ; trad. M. Schaffner). Paris.

Mode d'évaluation pratiqué

Attention : les deux cours d'atelier (Pe - De Corte) et le cours pluridisciplinaire (Bouchard) font partie d'une même unité d'enseignement. Les évaluations seront donc additionnées.

En lien avec les objectifs, l'évaluation se fera de manière continue et portera sur l'ensemble des réalisations des étudiant·e·s, à travers une série d'exercices et de projets personnels. Les étudiant·e·s seront encouragé·e·s à observer, puis à partager leurs expériences et connaissances personnelles, dans le but de développer un esprit critique vis-à-vis de leur propre démarche.

Une participation active, le respect des différences et une écoute attentive sont indispensables au bon déroulement de ce cours.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Investissement - présence, motivation, dialogue et comportement, curiosité et investigation, implication

Exposition - qualité de mise en espace, pertinence du dispositif, souci d'ensemble, adaptation au contexte

Forme - plastique, qualités de réalisation, compréhension et maîtrise des moyens, finalisation

Contenu - intentions, analyse et esprit critique, contenu réflexif, références, contextualisation, argumentation

Moyens et processus - cohérence de la pratique, corrélation contenu/forme/exposition (intentions/plastique/mise en espace), pertinence de la mise en œuvre

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur MyIntranet > mes études > mes cours