

- Peinture-atelier Bouchard Jérôme

Objectifs

Ce cours d'atelier a pour objectif d'accompagner l'étudiant·e dans le développement de sa pratique artistique personnelle, le menant vers la réalisation de son projet de fin d'études.

Il s'agira de lui permettre d'aiguiser son sens critique à travers la réalisation d'exercices et une présentation de son travail sous forme d'exposition.

Ce cours apportera une attention particulière aux enjeux de l'art contemporain et à la sensibilité de l'étudiant·e à prendre en charge ses propres idées par la matière et en relation avec un contexte donné.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- Capacité à inscrire le travail dans un contexte artistique et culturel.
- Situer la pertinence de sa pratique dans le contexte des enjeux actuels de l'art.
- Tirer parti des connaissances pratiques, des habiletés manuelles et techniques, de l'acuité visuelle et des éléments fondamentaux de la pratique picturale.
- Développer un vocabulaire approprié qui pose un regard critique sur son travail et sur le travail d'autrui.

Contenu

L'atelier mettra l'accent sur le développement d'une méthode de travail personnelle en tant qu'approche réflexive, s'inscrivant dans le champ des pratiques artistiques contemporaines.

Les principaux thèmes abordés dans ce cours sont :

- Les actions furtives
- Interroger nos récits
- L'art de l'attention
- La relation entre la notion de territoire et l'art : la notion de territoire comme type d'appropriation (économique, idéologique et politique) ainsi que les phénomènes immatériels et symboliques.
- L'histoire des procédés et des techniques.
- Les méthodes d'enquête au service de la recherche pratique en art.
- L'utilisation d'un lexique adapté à la pratique artistique contemporaine : les exemples vus en atelier aborderont les notions d'échelle, d'espace négatif, d'images fantômes, de trace, de reste et de soin dans les pratiques en art contemporain.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Les périodes de cours se déroulent à travers des présentations thématiques appuyées par des supports visuels, des lectures suggérées, des exercices pratiques et des suivis individuels et en groupe.

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 en groupe.
- Suivi individuel.
- Rétroactions individuelles et collectives.

Bibliographie

- Ardenne, P. (2019). *Un art écologique. Création plasticienne et anthropocène*. Lormont : Éditions Le Bord de l'Eau, collection « La Muette ».
- Ardenne, P. (2023). *L'art en joie : Esthétiques de l'humanité joyeuse*.
- Armiero, M. (2024). *Poubelloène : Chroniques de l'ère des déchets*. Lux Éditeur.
- BOURRIAUD, Nicolas. (2021) *Inclusions – Esthétique du capitalocène*, PUF
- Bourse de Commerce — Pinault Collection. (2023, 1 mars). « Pour moi, la matière n'est pas inerte du tout. » Edith Dekyndt [Vidéo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=v5nBEu8QpxY>
- De la récupération au recyclage. (s. d.). Centre Pompidou. <https://www.centrepompidou.fr/fr/videos/video/artecologie/de-la-recuperation-au-recyclage>
- DESPRET, Vinciane, *Les ondes de love : Edith Dekyndt*. (2009) p.27-41
- <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://edithdekyndt.be/wp-content/uploads/2021/10/2009-LESONDES-DE-LOVE.pdf>
- DIETSCHY Nathalie, « Des images fantômes qui nous regardent : l'œil de la machine soumis au regard des artistes », *Sociétés & Représentations*, 2023/1 (N° 55), p. 125-146. DOI : 10.3917/sr.055.0125. URL : <https://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2023-1-page-125.htm>
- Buffet, L. (2023). *Captation et subversion : L'art à l'épreuve du capitalisme tardif*.
- Forest, F. (2000). *FONCTIONNEMENT ET DISFONCTIONNEMENTS DE L'ART CONTEMPORAIN : Un procès pour l'exemple*. Editions L'Harmattan.
- Frichot, H. (2019). *Dirty Theory: Troubling Architecture*. AADR / Spurbuchverlag.
- Godfrey, T., & Nordine Haddad. (2003). *L'art conceptuel*. Phaidon.
- Ingold, T. (2017). *Faire: Anthropologie, archéologie, art et architecture* (S. Maury, Trad.). Bruxelles: Zones sensibles.
- Latour, B. (1991). *Nous n'avons jamais été modernes: Essai d'anthropologie symétrique*. Paris: La Découverte.
- Loubier, P. (2002). Un art à fleur de réel : considérations sur l'action furtive. *Inter*, (81), 12–17
- Macé, M. (2023). *Respire*. Verdier.
- Merleau-Ponty, M. (1964). *L'Œil et l'esprit*. <https://doi.org/10.1522/030824586>
- Merle Laderman Ukeles | Focus sur une œuvre. (s. d.). Centre Pompidou. <https://www.centrepompidou.fr/fr/videos/video/merle-laderman-ukeles>
- Nancy, J-L. (2000). *L'intrus*, Paris : Galilée, coll. Lignes fictives. p. 56
- quepea. (2013, 12 octobre). *Qu'est-ce que l'acte de création ? par Gilles Deleuze sous-titre français / sub. French* [Vidéo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=2OyuMJMrCRw>
- Tsing Anna L., 2022, *Proliférations*, préface d'Isabelle Stengers, traduit de l'anglais par Marin Schaffner. Paris.
- Zask, J. (2019). *Quand la forêt brûle : Penser la nouvelle catastrophe écologique*. Premier Parallèle.

Mode d'évaluation pratiqué

En lien avec les objectifs, l'évaluation se fera de manière continue et portera sur l'ensemble des réalisations des étudiant-e-s. 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** : qualité plastique, réalisation soignée, compréhension et maîtrise des moyens, finalisation.
- **Contenu** : intentions, analyse et esprit critique, réflexion, références, contextualisation.
- **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