

Master Arts

Parcours Arts plastiques et sciences de l'art

2023-2024

Bâtiment Turbulence (14), Département Arts, Campus Saint-Charles
3, place Victor Hugo 13331 Marseille Cedex 03
Responsable du parcours : Anna Guilló

1 Présentation du parcours Arts plastiques et sciences de l'art	p. 3
2 Maquette des enseignements	p. 6
3 Note sur les mémoires en arts plastiques et sciences de l'art (M1 et M2)	p. 17
4 Liste des enseignants pouvant encadrer des recherches	p. 19
5 Liens avec le LESA (séminaires, conférences, recherche)	p. 21
6 Contacts et liens utiles	p. 22

1 Présentation du parcours Arts plastiques et sciences de l'art

Objectifs :

En Master, le parcours « Arts plastiques et sciences de l'art » – dit « Master APSA » – est l'un des quatre parcours constitutifs du Master Arts d'Aix-Marseille université (AMU). Cette formation se fonde sur les enjeux de création, de recherche et de professionnalisation associés au champ de l'art contemporain, unissant la pratique des arts visuels, la réflexion critique que ceux-ci inspirent et les pratiques définissant les conditions de leur visibilité.

L'acquisition de compétences artistiques et théoriques vise à l'insertion professionnelle dans les métiers de la création, de la critique d'art, du journalisme spécialisé, des métiers de la culture – au sein, notamment, des institutions culturelles (musées, DRAC, centres d'art, etc.) et des structures publiques et privées (galeries associatives et privées, lieux d'accueil dévolus aux résidences d'artistes, centres de documentation et de diffusion, etc.).

Le parcours de Master Arts plastiques et Sciences de l'art permet en outre la poursuite d'études en Doctorat ainsi que l'inscription au concours de l'Agrégation Arts option arts plastiques.

Enfin, il peut préparer ponctuellement à une réorientation en école supérieure d'art.

Le parcours Arts plastiques et Sciences de l'art propose également, sur candidature et sous réserve de la validation d'un semestre dans le pays partenaire, un double diplôme de Master, associant l'Académie Royale des Beaux-Arts/École Supérieure d'Art de Bruxelles (ARBA-ESA) et Aix-Marseille Université.

Formation, recherche, stages :

Le Master APSA repose sur l'alternance, en M1 et en M2, d'enseignements séquentiels collectifs (séminaires d'histoire de l'art et d'esthétique, ateliers de pratique plastique, ateliers de pratique de l'exposition, groupes de travail consacrés à la méthodologie de la recherche ainsi qu'à l'élaboration du mémoire) et d'enseignements individualisés (projets tutorés, conception et réalisation de projet, accompagnement à la création plastique...). En Master 2, la mise en place de stages au sein de structures de recherche, ainsi que d'institutions culturelles et artistiques vient compléter la formation des étudiant.e.s ouvrant le Master APSA au monde professionnel.

Compétences visées :

Les connaissances et compétences acquises en fin de Master APSA permettent aux étudiant.e.s de répondre à une offre professionnelle allant de la création et réalisation de projets artistiques personnels à la conception et gestion de projets culturels ancrés dans le champ de l'art contemporain. La formation repose sur :

- Le développement et l'approfondissement d'une production plastique singulière, informée des enjeux de l'art récent. Celle-ci peut faire intervenir un ou plusieurs domaines

et médiums : peinture, vidéo, photographie, dessin, sculpture, installation, pratiques performatives, pratiques conceptuelles, etc.

- L'élaboration d'une pensée discursive, critique et théorique, portant sur les productions de l'art contemporain et sollicitant l'esthétique, l'épistémologie, l'histoire de l'art, etc.
- La connaissance approfondie des œuvres et des phénomènes artistiques, les apports théoriques nourrissant l'expérimentation, et contribuant à la formation d'une pensée attentive aux développements de l'art récent.

Bâtiment Turbulence

Depuis septembre 2020, l'offre de formation du Master APSA est dispensée sur le campus Saint-Charles à Marseille, au sein du bâtiment 14 « Turbulence ». Entièrement rénové, aménagé et équipé pour les enseignements artistiques (Arts plastiques, création numérique, arts de la scène, cinéma, médiation culturelle, musique), celui-ci accueille l'ensemble des parcours du Master Arts ainsi que la recherche avec une annexe du LESA (Laboratoire de recherche en sciences des arts) et des salles de travail pour les masteurant.e.s et doctorant.e.s.

Outre les salles de cours, les étudiant.e.s du Master APSA y disposent d'ateliers et de réserves.

Le bâtiment comporte également une salle d'exposition équipée. Cet espace peut accueillir les productions des étudiant.e.s ainsi que des projets conduits avec des artistes et des institutions partenaires.

Modalités de candidature et inscriptions :

Important : les inscriptions au Master APSA se font sur dossier, déposé en ligne sur l'application <https://www.monmaster.gouv.fr/>

Attention : même s'ils ont préparé leur M1 APSA au sein de l'université d'Aix-Marseille, les étudiant.e.s doivent, pour des raisons administratives, remplir un dossier de candidature pour l'entrée en M2 APSA.

Le dossier déposé comporte :

- une pièce d'identité
- une copie du Baccalauréat (ou diplôme équivalent)
- les relevés disponibles de notes de la Licence
- un CV accompagné d'une brève lettre de motivation
- un portfolio présentant un ensemble de travaux plastiques reproduits et commentés
- si possible : trois vœux classés correspondant aux noms de trois enseignant.e.s susceptibles d'accompagner les recherches (voir la liste en fin de document).

Etudiants étrangers non titulaires d'un diplôme français : voir la procédure auprès de Campus France (avis SCAC, entretien ECF, dossier comportant les justificatifs d'identité, de statut particulier, de cursus, des compétences linguistiques TCF)

Pour accéder au Master APSA, il faut être titulaire d'un des diplômes suivants :

- Licence : Arts plastiques, histoire de l'art, communication, informatique (Imagerie numérique ou SRC)
- Diplôme de l'École Nationale de la Photographie d'Arles et de Supinfocom
- DNSEP
- DSAA

Les dossiers de candidature sont étudiés par une commission pédagogique réunissant les enseignant.e.s qui interviennent dans le Master APSA.

Cette commission s'attache aux compétences, singularités et motivations dont témoigne la candidate ou le candidat, ainsi qu'à l'équilibre d'ensemble de son dossier. Les critères d'« excellence » et de « concurrence » n'interviennent aucunement dans l'étude des dossiers de candidature.

2 Maquette des enseignements

MASTER 1 APSA SEMESTRE 1

Structure des enseignements

UE : Unité d'Enseignement EC : Élément Constitutif

MCC (Modalité de contrôle des connaissances et des compétences :

CCP : contrôle continu partiel CCI : contrôle continu intégral CT : contrôle terminal

Deux sessions de jurys : mai et juillet

MASTER ARTS -Parcours Type « Arts Plastiques et Sciences des Arts » - 2023-2024										
MASTER 1 - Coordination pédagogique : Anna Guilló										
	CODE	INTITULE	PROFESSEUR	HETD	JOUR	HORAIRE	SALLE	G		
SEM	HARASAA	Semestre 1 (30 crédits)								
UE	HAPAU01	Fonctions critiques de l'art	FAURE Fabien		12 ECTS					CT (rapport)
EC	HAPA01A	Questions d'art contemporain	FAURE Fabien	24/36	mercredi	15h-17h	14-112 (127)			
EC	HAPA01B	Penser/créer	Frédéric Pouillaude	24/24 Ped. Act. 48h étu.	mardi	09h-11h	14-112 (127)			
UE	HAPAU03	Projet personnel, accompagnement 1	NAVARRO Pascal		6 ECTS					CT (rapport)
			ARNAUD Jean	36/36	mardi	13h-16h	14-112 (127)	1		
			NAVARRO Pascal	36/36	jeudi	15h30-18h30	14-112 (127)	2		
UE	HARAU01	Arts et transversalités (UE commune aux 4 PT de la mention arts)	KAPELUSZ Anyssa		3 ECTS					CT (rapport)
			18/27							
UE	HARAU02	Arts et espaces (commun au 4 PT) : choix de 2 EC couplées	KAPELUSZ Anyssa		9 ECTS					CT (rapport)
EC	HARA02E	Arts et espaces	BUTEL Yannick FAURE Fabien	9/13.5	vendredi	14h-16h30	14-004 Turbulence			
EC	HAPA02A	Les mondes de l'art	GHISLERI Céline	21/21	jeudi	09h30-12h30	14-105 (111)			
EC	HAPA02B	Espaces et écritures	POUILLAUDE Frédéric	24/24	mercredi	13h-15h	14-112 (127)			

À partir d'études théoriques et/ou d'analyses d'œuvres, l'étudiant se familiarise avec les méthodologies de la recherche dans les arts plastiques. Les deux cours suivants sont obligatoires.

HAPA01A : Questions d'art contemporain – 2h/s – 6 crédits – contrôle continu.

Fabien Faure

L'œuvre et le lieu

Fondé sur l'étude des faits plastiques, des démarches dont ils procèdent et des situations perceptuelles qu'ils engendrent, ce séminaire interroge la redéfinition de la sculpture et, plus largement, celle de l'œuvre comme lieu.

Irréductible à une tendance, un mouvement ou un groupe constitué, ce phénomène sera envisagé dans sa dimension historique et dans ses implications contemporaines. Seront ainsi abordées des productions qui, par-delà une certaine hétérogénéité d'apparence, témoignent d'une spatialité et/ou d'une inscription situationnelle et topologique affirmées.

Seront également interrogées diverses constructions théoriques faisant intervenir les notions de site et, partant, celles d'*in situ* (voire d'*ex situ*), de *site-specificity*, de *site oriented art*, etc.

HAPA01B : Penser/créer (Esthétique) – 2h/s – 6 crédits – contrôle continu.

Frédéric Pouillaude

Pour un « réalisme viscéral »

J'ignore en quoi consiste le « réalisme viscéral », également nommé « réal-viscéralisme ». Dans son chef-d'œuvre *Les Détectives sauvages* (*Los Detectives Salvajes*, 1998), l'écrivain chilien Roberto Bolaño baptise de ces deux labels énigmatiques le groupe d'avant-garde artistique qui, œuvrant à Mexico dans les années 1970, constitue l'objet principal de son roman. Mais il se garde bien d'attribuer audit groupe un contenu idéologique ou artistique précis et nous laisse ainsi libre d'imaginer. C'est précisément ce que je nous propose de faire durant ce semestre : imaginer, aussi bien en discours qu'en gestes artistiques, ce que pourrait être aujourd'hui un « réalisme viscéral ». Pour ma part, je fais l'hypothèse que le « réal-viscéralisme » consiste dans la rencontre instable et inconfortable du fait et de l'émotion, dans le désir que la représentation fidèle et précise de certains faits ne se sépare jamais des tripes que les reçoivent, ou encore dans le souhait que l'« éclat cruel de ce qui est » – le factuel – apparaisse toujours mêlé au flou grouillant de nos intériorités, de nos pensées, de nos possibilités et de nos mouvements.

HAPU03 – Projet personnel, accompagnement 1 – 3h/s – 6 crédits

Responsable pédagogique : Pascal Navarro

Pratique personnelle

En M1 et M2 d'Arts plastiques et sciences de l'art, la pratique personnelle doit être confirmée et actualisée. Parallèlement au suivi du directeur de recherche, celle-ci est régulièrement présentée et commentée en cours d'atelier. C'est sa pratique artistique et la connaissance des enjeux dont elle procède qui doit permettre à l'étudiant de définir et d'explorer la question qu'il se propose de traiter dans son mémoire principal.

En fin de semestre, il est demandé aux étudiants de remettre un dossier comportant des reproductions de leurs travaux plastiques, accompagnés d'un texte de présentation.

- Groupe 1 : **Pascal Navarro**
- Groupe 2 : **Jean Arnaud**

HARAU01 – Arts et transversalités – 8 séances de 2,25h chacune – 3 crédits

UE commune aux 4 parcours de la mention Arts 18h CM

Responsable pédagogique : Anyssa Kapelusz

Ce séminaire prévu pour l'ensemble des étudiants de Master 1 Arts fait partie d'un tronc commun aux parcours Arts et scènes d'aujourd'hui, Médiation culturelle de l'art, Arts plastiques et sciences de l'art et Création Numérique. Il vise à développer la transdisciplinarité des formations. Chaque séance est obligatoire.

⇒ Salles différentes : Turbulence ou autres bâtiments sur le Campus Saint Charles, Marseille.

- 15 septembre : Arts et scènes d'aujourd'hui (A. Kapelusz) Amphi CHARVE
- 22 septembre : Arts et scènes d'aujourd'hui (A. Kapelusz) Salle 4 Turbulence
- 6 octobre : Arts plastiques et sciences de l'art (A. Guilló) Salle 4 Turbulence
- 20 octobre : Arts plastiques et sciences de l'art (A. Guilló) Salle 4 Turbulence
- 3 novembre : Création numérique (A. Tillenon) Salle 4 Turbulence
- 24 novembre : Création numérique (A. Tillenon) Salle 4 Turbulence
- 1 décembre : Médiation culturelle de l'art (P. Wanner) Salle 4 Turbulence
- 8 décembre : Médiation culturelle de l'art (P. Wanner) Salle 4 Turbulence

HARAU02 – Arts et espaces – 9 crédits – Choix de 2 EC couplés 9h CM

UE commune aux 4 parcours de la mention Arts

Responsable pédagogique : Yannick Butel, Fabien Faure, Arianne Tillenon

HARA02E – Arts et espaces

Ce séminaire prévu pour l'ensemble des étudiants de Master 1 Arts fait partie d'un tronc commun aux parcours Arts et scènes d'aujourd'hui, Médiation culturelle de l'art, Arts plastiques

et sciences de l'art et Création Numérique. Il vise à développer la transdisciplinarité des formations. Chaque séance est obligatoire.

⇒ Salles différentes : Turbulence ou autres bâtiments sur le Campus Saint Charles, Marseille.

29 septembre : Théâtre/Médiation - Yannick Butel. Salle 4 Turbulence

13 octobre : Théâtre/Médiation - Yannick Butel. Salle 4 Turbulence

17 novembre : Arts Plastiques - Fabien Faure. Amphi Massiani Campus St Charles

15 décembre : Création Numérique – A. Tillenon. Salle 4 Turbulence

HAPA02A – Les mondes de l'art 21 HETD (3h/s – planning à venir) réparties sur le site Turbulence et sur les sites de différentes institutions artistiques locales et régionales.

Céline Ghisléri

Ce cours a pour objectif de donner les moyens de s'appropriier les outils nécessaires à la pratique du réseau de l'art contemporain de notre territoire. Il permettra aux étudiant.e.s de découvrir la scène artistique locale, d'identifier les lieux relevant du champ de l'art contemporain et de se repérer au sein des différentes typologies des structures : institutionnelles, artist-run-space, associatives, collectives, ateliers de production etc. La rencontre avec les directeurs, régisseurs, médiateurs et artistes devrait faciliter leur insertion dans ce milieu, et l'obtention d'un stage en M2. La découverte du réseau sera mise en perspective avec l'histoire des politiques culturelles nationales et les spécificités territoriales. En fin de semestre les étudiants devront fournir une analyse des modes de fonctionnement d'une structure visitée. Il leur sera également demandé une présentation sommaire (en petits groupes) en amorce de chaque visite. Enfin, leur présence aux différents cours et leur assiduité seront particulièrement observées et prises en compte pour leur évaluation.

HAPA02B – Espaces et écritures

Frédéric Pouillaude

Le cours propose une introduction à la méthodologie de la rédaction d'un mémoire de recherche de niveau Master. Il vise à aider au travail de rédaction requis pour tout mémoire universitaire ainsi qu'à celui plus spécifiquement adapté au champ des Arts plastiques. Le cours est conçu comme un atelier d'écriture dans lequel l'étudiant.e construit et délimite son domaine d'exploration théorique, en articulation étroite avec sa propre pratique plastique. Deux objectifs, assez franchement différents, sont visés lors de ce premier semestre : 1) l'assimilation pratique des normes de présentation ortho-typo-bibliographique d'un mémoire universitaire, 2) une première formulation, en lien avec le.la directeur.trice de recherche, des différentes problématiques et axes du mémoire, aboutissant à la remise d'un dossier d'une dizaine de pages. Le cours se poursuit au second semestre sous le nom « suivi collectif » et « méthodologie, écriture du mémoire ».

MASTER 1 APSA SEMESTRE 2

Structure des enseignements

(UE : Unité d'Enseignement EC : Élément Constitutif)

MCC (Modalité de contrôle des connaissances et des compétences :

CCP : contrôle continu partiel CCI : contrôle continu intégral CT : contrôle terminal

SEM	HARBSAA	Semestre 2 (30 crédits)						
UE	HAPBU01	Méthodologie	POUILLAUDE Frédéric		6 ECTS			CCP
EC	HAPB01A	Suivi collectif	POUILLAUDE Frédéric	24/24	mardi	9h-11h	14-105 (111)	
EC	HAPB01B	Méthodologie, écriture du mémoire 1	POUILLAUDE Frédéric	10/10 Péd. Act. 24h étu.	mercredi	11h-13h	14-105 (111)	CC (méthodo 1ere session) CT (mémoire 2e session)
UE	HAPBU02	Pratique de l'exposition (1)	ALONSO GOMEZ Sara		12 ECTS			CT (rapport)
			ALONSO GOMEZ Sara	36/36 Péd. Act. 72h étu	mercredi	10h-13h	14-112 (27)	1
			NAVARRO Pascal	36/36 Péd. Act. 72h étu	mercredi	10h-13h	14-006 (13)	2
UE	HAPBU03	Atelier de pratique artistique	GUILLÓ Anna		12 ECTS			CT (rapport)
			BEYROUTHY Damien	36/36 Péd. Act. 72h étu	mardi	14h-17h	14-112 (127)	1
			GUILLÓ Anna	36/36 Péd. Act. 72h étu	mardi	14h-17h	14-112 (127)	2

HAPBU01 – Mémoire de M1 et Méthodologie – 6 crédits (3 et 3)

Responsable pédagogique : Frédéric Pouillaude

HAPB01A – Suivi collectif

Frédéric Pouillaude – 2h/s

HAPB01B – Méthodologie, écriture du mémoire

Frédéric Pouillaude – 10h, pédagogie active

Le cours poursuit le travail du premier semestre basé sur le fonctionnement d'un atelier d'écriture. Il vise à accompagner la production par chaque étudiant du mémoire de M1 (une trentaine de pages), lequel est censé servir de base pour l'année de M2. Après les normes de présentation typographiques et bibliographiques vues au premier semestre, une insistance toute particulière est accordée à la circulation argumentée entre pratique personnelle, connaissance de l'art contemporain et références théoriques générales. Le cours se valide par la remise, en contrôle continu, d'un premier jet du mémoire de M1.

HAPBU02 – Pratique de l'exposition (1) – 12 crédits – 3h/s

Responsables pédagogiques : Sara Alonso Gómez (Groupe 1) et Pascal Navarro (Groupe 2)

Groupe 1 et 2 : Sara Alonso Gómez et Pascal Navarro

Les étudiant.e.s sont invité.e.s à organiser une exposition collective mettant en jeu leurs productions artistiques et réfléchissant à leur diffusion dans un lieu public. L'exercice engage la définition collective d'une problématique, la familiarisation avec des méthodes d'accrochage, la spatialisation des productions artistiques ainsi que de leur articulation. Cet atelier interroge les façons dont l'exposition renouvelle les rapports aux œuvres ainsi que les usages des espaces et des temporalités. Mesurant les manières de « faire événement », les étudiant.e.s sont amené.e.s à élaborer les outils (curatoriaux, de production, de communication et de médiation), permettant au public de s'appropriier la manifestation. Cette pratique de l'exposition sera renforcée par des séances consacrées aux développements historiques et aux discussions théoriques récents sur le geste d'exposer et ses différents enjeux.

HAPBU03 – Atelier de pratique artistique – 12 crédits – 3h/s

Responsable pédagogique : Anna Guilló

Groupe 1 et 2 : Anna Guilló et Damien Beyrouthy

Cet atelier de pratique artistique accompagne les étudiant.e.s dans l'élaboration et la réalisation des productions plastiques individuelles et se pense en étroite collaboration avec les cours de pratique de l'exposition. Les étudiant.e.s sont par ailleurs invité.e.s à rédiger des comptes-rendus critiques publiés sur une plateforme numérique et portant sur les accrochages hebdomadaires. Ils et elles développent ainsi, par-delà la dimension purement technique de leur travail, une démarche artistique pensée et problématisée sur le plan sémantique.

MASTER 2 APSA SEMESTRE 3

Structure des enseignements

(UE : Unité d'Enseignement EC : Élément Constitutif)

MCC (Modalité de contrôle des connaissances et des compétences :

CCP : contrôle continu partiel CCI : contrôle continu intégral CT : contrôle terminal

Session unique en octobre 2023

MASTER ARTS – Parcours Type "Arts Plastiques et Sciences de l'Art" - 2023-2024										
MASTER 2 - Coordinateur pédagogique : ?????										
	CODE	INTITULE	PROFESSEUR	HETD	JOUR	HORAIRE	SALLE	G	MCC	
SEM	HARCSAA	Semestre 3 (30 crédits)								
UE	HAPCU01	Le travail créateur	FOURMENTRAUX Jean-Paul			3 ECTS			CT (rapport)	
			FOURMENTRAUX Jean-Paul	24/36	mercredi	16h-18h	14-007 (014)			
UE	HAPCU02	Méthodologie écriture du mémoire 2	GUILLÓ Anna			12 ECTS			CT (rapport)	
			GUILLÓ Anna	24/24 Ped. Act. 72H étu.	mardi	14h-16h	14-105 (111)			
UE	HAPCU03	Projet personnel, accompagnement 2	ARNAUD Jean			12 ECTS			CT (rapport)	
			ARNAUD Jean	48/54 (12CM+36TD) Péd. Act. (12hCM+60hTD étu)	mercredi	09h-13h	14-112 (127)			
UE	HAPCU04	Esthétique et théorie de l'art contemporain	POUILLAUDE Frédéric			3 ECTS			CT (rapport)	
			POUILLAUDE Frédéric	24/36	mardi	11h-13h	14-112 (127)			

HAPCU01 – Le travail créateur – 3 crédits – 2h/s
Responsable pédagogique : Jean-Paul Fourmentraux

Jean-Paul Fourmentraux

Le travail créateur : nouvelles démarches artistiques

Si dire que l'activité artistique relève de formes de travail au même titre que d'autres activités moins « nobles » semble courant aujourd'hui, le milieu culturel continue pour autant de prolonger le vieux mythe romantique de génies artistiques autonomes transcendant le monde d'un seul trait esthétique. Il ne s'agit pas ici pour autant de mener une entreprise de démythification pour elle-même (et « l'autonomie » est au moins une valeur), mais bien de profiter des nombreux travaux en sciences humaines et en sciences des arts sur les questions du travail artistique pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui.

À partir de séances organisées comme des ateliers réflexifs, autour de la lecture-exposé de plusieurs essais théoriques, nous traiterons les problématiques suivantes : nouvelles figures de l'œuvre et de l'auteur, hybridations esthétiques, rejets et scandales de l'art contemporain, interventions dans des lieux « imprévus » et/ou dans l'espace public, déplacement de la relation artiste-spectateur, etc.

HAPCU02 – Méthodologie, écriture du mémoire (2) – 12 crédits – 2h/s
Responsable pédagogique : Anna Guilló

Anna Guilló

Créer, chercher, écrire : la recherche-création et ses méthodes

Les réflexions sur la recherche en arts plastiques sont légion depuis ces dix dernières années et coulent essentiellement de la plume d'enseignants, d'acteurs du monde de la culture, d'artistes, d'étudiants ou encore de jeunes chercheurs confrontés à la difficulté de rédiger un mémoire de recherche en arts. Les conclusions auxquelles parviennent ces réflexions pour le moins hétéroclites sont évidemment très différentes les unes des autres. À l'instar de l'historique « articulation pratique/théorie », qui fut à l'origine de la méthodologie de mise lors de la création des arts plastiques comme discipline universitaire, on parle aujourd'hui de recherche-création. Mais quels sont les enjeux et courants académiques (voire politiques) qui se cachent derrière cette appellation ?

Ce cours de 2h est organisé selon les modalités suivantes : 1h d'intervention méthodologique de l'enseignante, 1h d'exercices d'écriture. Le cours sera assorti d'une bibliographie, de conseils

techniques liés à la rédaction du mémoire de recherche, le tout accessible à travers l'espace numérique de travail (Amétice) où les différentes ressources bibliographiques étudiées en cours sont par ailleurs mises à disposition.

Contrôle continu.

HAPCU03 – Projet personnel, accompagnement 2 – 12 crédits – 4h/s
Responsable pédagogique : Jean Arnaud

Jean Arnaud

Ce cours propose un accompagnement du projet personnel de M2 avant tout basé sur l'analyse critique approfondie des réalisations plastiques de chacun, et de leurs enjeux dans le champ de la création contemporaine et de la recherche.

Si ce cours vise essentiellement à accompagner le développement d'une pratique artistique singulière dans un cadre expérimental, il propose des connexions entre œuvre et texte, entre pensée visuelle et pensée discursive en s'appuyant sur une interdisciplinarité arts / sciences. L'objectif est enfin de permettre à chacun de décider, si besoin, de présenter ou pas sa pratique artistique lors de la soutenance en fin de M2, et d'assumer efficacement une relation particulière entre recherche et création.

HAPCU04 – Esthétique et théorie de l'art contemporain – 3 crédits – 2h/s
Responsable pédagogique : Frédéric Pouillaude

Frédéric Pouillaude

Art et anarchie

On peut aborder les rapports entre art et anarchie de deux manières bien distinctes. L'une, relativement formelle, retient principalement de l'anarchie l'absence d'*archè* (*av-αρχή*), le refus de toute origine, principe ou commandement. Elle en déduit alors une déstabilisation générale des déterminants traditionnels de l'œuvre et de la production artistiques (projet, intention, auteur, forme/matière, sens, etc.), déstabilisation qui n'est pas sans lien avec certaines avant-gardes telles que le dadaïsme. L'autre approche, plus directement historique et politique, considère d'abord l'anarchie comme un projet d'émancipation sociale fondé sur un double désir de justice et d'autonomie, sur le refus de l'exploitation et de la sujétion. Cette seconde approche engage vraisemblablement pour l'art des programmes iconologiques, narratifs ou thématiques précis, lesquels semblent justement contrevenir à l'absence de principe mise en avant par la première approche. C'est la tension entre ces deux approches, à la fois complémentaires et antinomiques, que je nous propose d'étudier.

MASTER 2 APSA SEMESTRE 4

Structure des enseignements

UE : Unité d'Enseignement EC : Élément Constitutif)

MCC (Modalité de contrôle des connaissances et des compétences :

CCP : contrôle continu partiel CCI : contrôle continu intégral CT : contrôle terminal

SEM	HARDSAA	Semestre 4 (30 crédits)							
UE	HAPDU07	Pratique de l'exposition 2	ARNAUD J.		12 ECTS				CT (rapport)
			ARNAUD/BEYROUTHY/NAVARRO	36/36 18/36 et 18/36 Péd. Act. 72h étu.	lundi	13h-16h	14-112 (127) et 14-105 (111) Turbulence		
UE	HAPDU02	Séminaire de clôture	FAURE Fabien		6 ECTS				CT (rapport)
			FAURE Fabien	(24CM+12TD)/48	mercredi	14h-17h	14-112 (127)		
UE	HAPDU08	Rédaction d'un rapport de stage	FAURE Fabien		12 ECTS				CT (rapport)
			FAURE Fabien	24/24 Ped. Act. 72H étu.	mercredi	17h-19h	14-112 (127)		

HAPDU01 – Pratique de l'exposition (2) – 9 crédits – 3h/s
Responsable pédagogique : Jean Arnaud

Jean Arnaud et Damien Beyrouthy

Ce cours vise à préparer l'exposition de fin d'études des étudiants de M2 qui se déroule en mai-juin. À partir de la pratique artistique de chacun, il s'agit d'élaborer un projet d'exposition collective en tenant compte de l'ensemble des enjeux et contraintes d'un tel projet : titre de l'exposition, nature et techniques de l'accrochage, réalisation du travail à exposer ; mais aussi relation avec le lieu d'exposition, communication, liens avec les partenaires institutionnels, organisation du vernissage, etc.

Afin de décider de leurs choix médiatiques, ce cours proposera une approche analytique des pratiques actuelles de l'exposition.

Contrôle continu.

HAPDU02 – Séminaire de clôture – 6 crédits – 3h/s
Responsable pédagogique : Fabien Faure

Fabien Faure

Approches critiques de la recherche en Arts plastiques et en Sciences de l'art : séminaire de clôture. Chaque semaine durant le séminaire, l'étudiant expose oralement sa problématique de recherche en Arts plastiques ou en Sciences de l'art, selon un point de vue rapproché ou bien, au contraire, selon un panorama synthétique. Chaque exposé est suivi d'une analyse critique collective à laquelle peut s'ajouter un exposé de l'enseignant consacré à un point de l'histoire de l'art récent, à une question théorique, à l'analyse d'un texte, d'une œuvre ou d'un ensemble, à l'explicitation d'une démarche contemporaine, etc.

Contrôle continu.

HAPDU03 – Stage et Rédaction d'un rapport de stage – 3 crédits – 2h/s
Responsable pédagogique : Fabien Faure

Qu'est-ce qu'un stage ? Conseils rédactionnels portant sur le rapport de stage.

HAPDU09 – Mémoire principal : conception, rédaction, soutenance – 12 crédits

Suivi de recherche individualisé par les directrices et directeurs de recherches.

3 Note sur les mémoires en arts plastiques et sciences de l'art (M1 et M2)

Mémoire de Master 1

Le mémoire de Master 1 se compose d'une trentaine de pages. Il est construit selon le plan suivant :

– un pré-mémoire de 15 pages

Ce pré-mémoire est à penser comme une longue introduction au mémoire de Master 2. Il entend faire la preuve de la faisabilité de la recherche, en exposant la problématique, les enjeux et la méthode, et en commençant à développer des axes qui pourront, si nécessaire, être repris et approfondis dans le mémoire de deuxième année.

– une analyse d'éléments bibliographiques de 15 pages

Quelques ouvrages et/ou chapitres d'ouvrages sont analysés à partir de la problématique envisagée.

Une construction selon la hiérarchie corpus primaire/corpus secondaire est encouragée. (par exemple, un ouvrage principal et 3 ouvrages secondaires).

– une bibliographie

– un corpus artistique précis

Ce mémoire suit scrupuleusement les règles de présentation ortho-typographiques universitaires.

Mémoire de Master 2

Le mémoire de Master 2 se compose d'une centaine de pages et entend développer une recherche théorique à partir d'une problématique relevant du champ des arts plastiques, et plus particulièrement de l'art contemporain. Si la réflexion trouve a priori son origine dans la pratique plastique de l'étudiant, celle-ci peut faire partie de l'analyse et de la réflexion menée (on parlera plutôt de mémoire fléché "arts plastiques") ou ne pas figurer dans le développement du mémoire (on parlera plutôt de mémoire en "sciences de l'art"). L'art contemporain, s'il n'est pas un champ référentiel exclusif, reste l'enjeu essentiel de la recherche.

Ce mémoire suit scrupuleusement les règles de présentation ortho-typographiques universitaires.

Calendrier des rendus de mémoire :

M1

La première session des jurys de M1 se déroule du **10 au 15 juin**, le mémoire doit donc avoir été rendu en temps et en heure, selon convenance du directeur de recherche, pour que les notes puissent être rendues à cette date.

La seconde session des jurys de M1 se tient le **12 juillet**, le mémoire doit donc avoir été rendu en temps et en heure, selon convenance du directeur de recherche, pour que les notes puissent être rendues à cette date.

M2

Le mémoire de recherche de M2 est écrit tout au long de l'année et **doit être en mesure d'être soutenu avant le 7 juillet 2024**. La soutenance est accompagnée d'une présentation des travaux plastiques et se tient devant un jury composé du directeur ou de la directrice de recherche et d'un.e assesseur.e. À ce titre, et pour que l'assesseur.e puisse avoir le temps de lire le mémoire, ce dernier sera rendu dans sa forme finale a minima 2 semaines avant la soutenance.

Dans le cas exceptionnel où l'étudiant.e n'aurait pas pu soutenir son mémoire à la fin de l'année universitaire, il reste possible de rendre son mémoire au **15 septembre** pour une soutenance ne dépassant pas la date du **6 octobre**. En Master 2, il n'y a qu'une seule session de jury, ce dernier se tenant cette année le **16 octobre**.

4 Liste des enseignants pouvant encadrer des recherches en Master 1 et 2 (parcours Arts plastiques et sciences de l'art et parcours Création numérique)

- **Sara ALONSO GÓMEZ** – L'art et le politique. Mondialisation, injonctions et désobéissance artistique. Contre-visualités et tactiques oppositionnelles. Performance et espace public. Décolonisation épistémique et désobéissance culturelle. Poétiques des latitudes et ré-existence. Histoire des méga-expositions et *curating*. Aires culturelles latino-américaine, caraïbienne et africaine.
- **Jean ARNAUD** – Image, réel, fiction. Espace et matérialités de l'image contemporaine.
- **Renaud BÉZY** – CONTRE le second degré en Art / POUR une pratique du 0,5 degré. Peinture et Cinéma, Peinture et Performance, Peinture Installée. À l'intérieur du *White Cube* et au-delà : *Paint Out !* la peinture dans le champ élargi.
- **Damien BEYROUTHY** – L'image appareillée (pratique et théorie) – image fixe et en mouvement, analogique et numérique ; l'installation multimédia (image, son, mise en espace) ; imaginaires du corps et de l'espace en art actuel ; images et mondes contemporains au prisme du compositage (*compositing*) ; art contemporain et psychanalyse.
- **Nathalie CONTENAY** – Pratiques plastiques contemporaines et plus particulièrement la sculpture, la mise en espace et la photographie installée.
- **Quentin DESTIEU** – « Du courant électrique au courant artistique », la technologie au-delà des représentations visuelles, techno-ésotérisme, contre-cultures et pratiques numériques, archéologie des média, techno-paganisme, animisme digital, détournements technologiques et artistes casseurs de machines.
- **Fabien FAURE** – L'espace plastique, l'œuvre e(s)t le lieu : installations, propositions *site-specific* et *in situ*, art contextuel, etc. Schèmes spatiaux dans la sculpture contemporaine. Pratiques performatives, cinéma d'exposition. Multiculturalisme, exposition et pensée de l'art à l'âge postcolonial. Fonction critique de l'art.
- **Anna GUILLÓ** – Pratiques plastiques contemporaines, images et dispositifs. Cartographie alternative, géographie expérimentale, esthétique des frontières, vues du ciel. Désexcellence, anarchisme épistémologique, extradisciplinarité. Écrits d'artistes, figure de l'artiste-chercheur, pensée critique de la recherche-crédation.
- **Jean-Paul FOURMENTRAUX** – Art et écologie politique (art contextuel, espace public, démocratie), Art et media (media-hacktivisme et contres-cultures 2.0), Arts et cultures numériques (post-internet, data, algorithmes, interactivité), Art et Science (recherche et création in.ter.disciplinaire), Esthétique, Visual studies, Anthropologie, Pragmatisme, Fonction critique de l'art.
- **Pascal LABORDE** – Pratiques plastiques contemporaines, peinture, photographie, vidéo, volume, installation et plus particulièrement le dessin contemporain et l'extension de son domaine.
- **Pascal NAVARRO** – Pratiques artistiques contemporaines: dessin, installation, performance. Approches formelles (procédés), conceptuelles (démarches) et politiques impliquant les affects. Questions relatives à l'image, à sa matérialité, à ses conditions d'apparition et de disparition. Questions de mémoires et de préservation.

• **Frédéric POUILLAUDE** – Philosophie de l'art et esthétique générale ; danse et arts de performance ; esthétiques documentaires ; fiction et non-fiction ; art et activisme (féminisme, décolonialisme, anti-fascisme, anti-racisme...) ; art et géopolitiques contemporaines (*border studies*).

• **Marie RENOUE** – Sémiotique de la perception et esthétique ; lumière, rythme, couleur, matière et densité des œuvres ; dispositifs de médiation et d'exposition ; arts animaux et points de vue animaux ; éthosémiotique ; linguistique du sujet ; référence, cohérence et énonciations des discours.

• **Yves SCHEMOUL** – Pratiques artistiques contemporaines : image fixe, volume, installation, interrogés dans leurs procédés, procédures et processus. Relations des modes d'inscription à leur support (support/substrat), relations au corps (stature, psyché) et à la nature des dispositifs qui font de l'exposition même un objet de production, le lieu d'un récit visuel ou de l'expression d'une forme de métalepse. Questions sur le « dessin contemporain » et ses spécificités.

• **Patricia SIGNORILE** – Théorie de l'art ; esthétique ; sciences de l'art ; poïétique ; épistémé critique ; mécanismes d'invention de l'objectivité ; cadre de la peinture ; mutations sociales, politiques et artistiques à la lumière de l'art contemporain et questionnant la loi ; faire, fabriquer, dispositif ; système ; philosophie de l'architecture ; performance ; cryptage et décryptage du geste artistique ; questionnement des normes et du sens.

Liste des enseignant.e.s habilité.e.s à diriger des recherches en doctorat

- Jean ARNAUD
- Jean-Paul FOURMENTRAUX
- Anna GUILLÓ
- Frédéric POUILLAUDE
- Marie RENOUE
- Patricia SIGNORILE

5 Liens avec le LESA (séminaires, conférences, recherche)

Le parcours-types Arts plastiques et sciences de l'art de la mention du Master Arts d'Aix-Marseille Université est rattaché au LESA (Laboratoire de recherche en sciences des arts) dont le bureau et les services administratifs sont situés sur le Campus Schuman mais comptent également deux bureaux à la disposition des étudiants à Turbulence. Le laboratoire organise la vie de la recherche du Département à travers, notamment, un programme de séminaires et de conférences auxquels les étudiants de Master se doivent d'assister régulièrement. Il contribue également à organiser les expositions de recherche ainsi que les expositions de thèse qui se déroulent pour la plupart à Turbulence. Enfin, avec la future création de sa revue *Turbulences* en décembre 2023, le LESA pourra également proposer un espace de publication de textes et de diffusion des productions plastiques des étudiant.e.s de Master et de Doctorat.

Un programme des événements est distribué au début de chaque semestre. Consultez régulièrement le site Internet et la page Facebook du laboratoire (cf. Contacts et liens).

6 Contacts et liens utiles

Département Arts (ALLSH) Bâtiment Turbulence

3, place Victor Hugo

13331 Marseille Cedex 03

Contact : allsh-turbulence-adm@univ-amu.fr

Chaque enseignant.e est joignable sur son adresse universitaire (nom.prénom@univ-amu.fr). En cas de question concernant un cours en particulier, merci de vous adresser aux responsables pédagogiques.

Directeur du Département Arts : **Étienne Kippelin**

Directeur du LESA (Laboratoire d'études en sciences de l'art) : **Jean-Michel Durafour**

Responsable de la section Arts plastiques : **Damien Beyrouthy**

Responsable du Master Arts : **Anna Guilló**

Responsable du parcours de Master Arts plastiques et sciences de l'art : **Anna Guilló**

Responsable des relations internationales : **Sara Alonso Gómez**

Responsable administrative : **Catherine Bonfond**

Bureau d'appui à la pédagogie : **Catherine Bernard-Béranger**

Équipe de Turbulence

Responsable administrative et multimédia : **Nadia Benbrahim**

Secrétaire : **Sabrina Parat** (+33(0)4 13 55 02 61. Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h. Fermé le mercredi

Équipe technique : **Pierrick Le Borgne, Quentin Rameau, Dylan Léonard**

Liens utiles :

<https://allsh.univ-amu.fr/fr/formation/masters/master-arts/parcours-arts-plastiques>

<https://lesa.univ-amu.fr/>

<https://www.facebook.com/ea3274>

<https://allsh.univ-amu.fr/fr/turbulence>

<https://www.instagram.com/turbulence.amu/?hl=fr>

<https://formulaire.univ-amu.fr/fr/public/formulaire-contact-scolarite-allsh>