

Master Arts

Parcours Arts plastiques et sciences de l'art

2024-2025



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

SOMMAIRE

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. 25
4 Liste des enseignants pouvant encadrer des recherches	p. 27
5 Liens avec le LESA (séminaires, conférences, recherche)	p. 29
6 Contacts et liens utiles	p. 30

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 du LESA, cours de langues [espagnol, anglais] appliquées, 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, workshops) 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 masterant.e.s et doctorant.e.s.

Outre les salles de cours, les étudiant.e.s du Master APSA y disposent d'ateliers, de réserves, d'un labo photo argentique ainsi qu'à l'accès à un bureau du LESA équipé d'un ordinateur doté de la suite Adobe.

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 (30 crédits)

Structure des enseignements

UE : Unité d'Enseignement EC : Élément Constitutif

MCC (Modalité de contrôle des connaissances et des compétences : rapport)

Une session de jury : 15 juillet

HARAK14 UE BCC A.1 Compétences transversales générales								Rapport
Code APOGEE	Libellé	ECTS	Enseignant.e	HETD	Jour	Horaire	Salle	
HARAU20	UE Séminaires du LESA 1	4	Voir programme de Turbulence	31h	Vendredi	14h-17h	Voir programmation des amphis	
HARAX20 UE Théorie des arts en anglais ou en espagnol 3 crédits								Rapport
HARAU20	UE Théorie des arts en espagnol	3	Alejandro León Cannock	18h	Lundi 23, 30 sept. 5, 14, 21 oct., 4, 18, 25 nov. 2 déc.	9h-11h	Salle de cours mutualisée 25 pers.	
OU								
HARAU26	UE Théorie des arts en anglais (le cours de Susan McAllister est réservé au parcours Médiation culturelle)	3	Grégoire Lauvin Gr.1	18h	Lundi 23, 30 sept. 5, 14, 21 oct., 4, 18, 25 nov. 2, 9 déc.	9h-11h	Salle de cours mutualisée 40 pers.	
			Michella Perera Gr.2		Lundi 23, 30 sept. 5, 14, 21 oct., 4, 18, 25 nov. 2 déc.			9h-11h
			Susan McAllister Gr.3		Mercredi	16h-18h		
HARAU21 UE Mener une recherche selon une démarche scientifique 3 crédits								Rapport
ECUE HARAU21A	Méthodologie de la recherche-crédation ou de la recherche-action	3	D. Beyrouthy/A. Guilló/A. Kapelusz J. Dehail/P. Wanner	9h 6hCM	Vendredi 27 septembre et vendredi 04 octobre	14h-17h	Salle de projection (004)	
ECUE HARAU21B	Suivi des recherches 1		Sabrina Dubbeld	12h	Lundi	14h-16h	Salle de cours mutualisée 25 pers.	
HARAK 15 BCC A.2 Enjeux de l'art contemporain et de son exposition								Rapport
HAPAU20	Histoire et enjeux critiques de l'art contemporain	4	Fabien Faure	36h 24CM	Mercredi	14h-16h	Salle de projection (004)	
HAPAU22	Esthétique et théories critiques	3	Jean-Paul Fourmentaux	27h 18hCM	Mardi	9h-11h	Salle de cours mutualisée 25 pers.	
HARAK 16 UE BCC A.3 Développer une pratique artistique conceptualisée								Rapport
HAPAU26	Pratique personnelle 1 gr.1	7	Pascal Navarro	42h	Jeudi	14h30-18h	Grand Atelier (112)	
OU								
	Pratique personnelle 1 gr. 2		Anna Guilló	42h	Mardi	13h30-17h	Grand Atelier (112)	
HAPAU27	Projet collectif	6	Pascal Navarro	36h	Jeudi	13h-15h 15, 16, 17 janvier	Grand Atelier (112)	

HARAK14 UE BCC A.1 Compétences transversales générales

HARAU 20 – Séminaires du LESA 1 – 2h/s (voir programmation de Turbulence)

Responsables pédagogiques : Anyssa Kapelusz, Anna Guilló, Judith Dehail, Jean-Paul Fourmentraux, Quentin Destieu – 4 crédits

Ce séminaire prévu pour l'ensemble des étudiants du Master 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 et à sensibiliser les étudiant.e.s aux recherches du Laboratoire d'études en sciences des arts (LESA) à travers ses différents axes de recherche. Chaque séance est obligatoire et fait l'objet d'une évaluation.

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

+ lien vers la programmation de Turbulence

HARAX20 UE Théorie des arts en anglais ou en espagnol 3 crédits

HARAU 20 – UE Théorie des arts en espagnol – 2h/s pendant 9 semaines

Alexjandro León-Cannock – 3 crédits

Ce cours est structuré pour développer les compétences analytiques, d'écriture et oratoires des étudiantes et étudiants.

Objectifs du cours :

Développer des compétences analytiques : comprendre et interpréter des textes simples, œuvres, films, situations et articles de manière critique.

Améliorer l'expression orale : communiquer efficacement et avec assurance à travers des conversations, des exposés et des présentations.

Travailler sur l'expression écrite : savoir rédiger une biographie ou une notice d'œuvre qui pourrait accompagner un site Internet ; savoir rédiger un dossier de presse en anglais ; connaître les normes bibliographiques et typographiques utilisées dans la recherche.

Méthodologie :

Séances interactives et travail en groupe.

Évaluation :

Rapport

Thématique du cours :

La Biennale de Venise est sans aucun doute l'événement le plus important du circuit international de l'art contemporain. Cette année, la 60e édition s'est déroulée sur le thème des « étrangers partout », sous la direction, pour la première fois dans l'histoire de la Biennale, d'un commissaire sud-américain : Adriano Pedrosa (directeur artistique du musée de Sao Paulo, au Brésil). L'objectif

du cours Théorie des arts en espagnol sera d'établir un diagnostic critique des tendances plastiques, discursives et politiques ouvertes par cette édition de la Biennale, à partir de l'analyse du *statement* proposée par Pedrosa et d'une sélection des artistes choisis par le commissaire brésilien pour les principales sections de la Biennale : le noyau historique et le noyau contemporain. De même, le diagnostic sera élargi par l'analyse des représentations nationales les plus marquantes. Pour mener à bien cette exploration critique, nous nous référerons à une sélection d'articles critiques parus dans la presse spécialisée en langue espagnole.

Bibliographie :

"60° Bienal de Venecia. El pago de la deuda colonial y la estetización del "buen salvaje"", en: *Artishock. Revista de arte contemporáneo*, 11.06.2024. URL: <https://artishockrevista.com/2024/06/11/review-60-bienal-de-venecia/>

"España en la bienal de Venecia 2024. "pinacoteca migrante", de Sandra Gamarra", en: *Artishock. Revista de arte contemporáneo*, 17.04.2024. URL: <https://artishockrevista.com/2024/04/17/espana-bienal-venecia-2024-sandra-gamarra/>

"Huellas cósmicas. Perú en la bienal de Venecia 2024", en: *Artishock. Revista de arte contemporáneo*, 18.04.2024. URL: <https://artishockrevista.com/2024/04/18/huellas-cosmicas-peru-en-la-bienal-de-venecia-2024/>

Mariagrazia Muscatello, "60° Bienal de Venecia. Extranjeros a nuestros propios tiempos", en: *Artishock. Revista de arte contemporáneo*, 23.05.2024. URL: <https://artishockrevista.com/2024/05/23/60-bienal-de-venecia-extranjeros-a-nuestros-propios-tiempos/>

Nuestra visita decolonial a la Bienal de Arte de Venecia 2024", en: *Afrofeminas*, 22.04.2024. URL: <https://afrofeminas.com/2024/04/22/nuestra-visita-decolonial-a-la-bienal-de-arte-de-venecia-2024/>

"El shock de la redención. Bienal de Venecia 2024 (Nota)", en: *Trafico Visual*, 17.06.2024. URL: <https://traficovisual.com/2024/06/17/el-shock-de-la-redencion-bienal-de-venecia-2024-nota/>

"Bienal de Venecia: un planteamiento convencional, pero con algunos puntos de luz que alumbran un futuro diferente", en: *El periódico de España*. URL : <https://www.epe.es/es/cultura/20240423/bienal-venecia-planteamiento-convencional-puntos-101386643>

"Bienal de Venecia 2024, el Arte puede esperar", en: *Arte Mx*, por; Juan José Díaz Infante. URL: <https://artemx.mx/bienal-de-venecia-2024-el-arte-puede-esperar/>

"¿Quién puede dar una mirada crítica a la Bienal de Venecia?", en: *Esfera pública*, 20.04.2024. URL: <https://esferapublica.substack.com/p/quien-puede-dar-una-mirada-critica>

"La Bienal de Venecia y el arte de retroceder", en: *Esfera pública*, por: Jason farago, 26.04.2024. URL: <https://esferapublica.substack.com/p/la-bienal-de-venecia-y-el-arte-del>

"La descolonización por absorción: el núcleo histórico de la 60 Bienal de Venecia", en *Trama crítica*, por Natalia Majluf. URL: <https://tramacritica.pe/critica/2024/05/02/la-descolonizacion-por-absorcion-el-nucleo-historico-de-la-60-bienal-de-venecia/>

"Una Bienal de Venecia más inclusiva", en: *Exitmedia*, 30.04.2024. URL: <https://exitmedia.net/destacado-semana/una-bienal-de-venecia-mas-inclusiva/>

"La Bienal de Venecia: colonialismo al revés en una exposición decepcionante, dispersa y abigarrada", en: *El español*, 11.05.2024. URL: <https://www.elespanol.com/el->

cultural/arte/20240511/bienal-venecia-colonialismo-reves-exposicion-decepcionante-dispersa-abigarrada/852914810_0.html

Angela Molina, "Bienal de Venecia: un sur global heroico, pastoril y populista", en: El país, 20.04.2024. URL: <https://elpais.com/babelia/2024-04-20/bienal-de-venecia-un-sur-global-heroico-pastoril-y-populista.html#>

HARAU 20 – UE Théorie des arts en anglais – 2h/s pendant 9 semaines Susan McAllister Grégoire Lauvin et Michella Perrera – 3 crédits

Ce cours est structuré pour développer les compétences analytiques, d'écriture et oratoires des étudiantes et étudiants.

Objectifs du cours :

Développer des compétences analytiques : comprendre et interpréter des textes simples, œuvres, films, situations et articles de manière critique.

Améliorer l'expression orale : communiquer efficacement et avec assurance à travers des conversations, des exposés et des présentations. Développer la capacité à communiquer avec divers professionnels dans des situations artistiques et médiation.

Travailler sur l'expression écrite : savoir rédiger une biographie ou une notice d'œuvre qui pourrait accompagner un site Internet ; savoir rédiger un dossier de presse en anglais ; connaître les normes bibliographiques et typographiques utilisées dans la recherche.

Compétences en présentation : Apprendre à présenter une proposition et communiquer l'essence d'un spectacle/exposition de manière concise et efficace.

Méthodologie :

Séances interactives et travail en groupe. Discussions sur la scène artistique contemporaine en classe et en petits groupes, pratique de débats informels, réponses à des événements artistiques locaux et internationaux.

Évaluation :

Rapport

HARAU21 UE Mener une recherche selon une démarche scientifique 3 crédits

ECUE HARA 21A – Méthodologie de la recherche-crédation ou de la recherche-action – 6h CM, 2 cours de 3 h, 27 septembre (Damien Beyrouthy, Anna Guilló, Anyssa Kapelusz), 04 octobre (Judith Dehail, Prosper Wanner) – 1,5 crédits

Ces deux cours magistraux ont pour objectif de sensibiliser les étudiantes et les étudiants aux différentes méthodologies de la recherche-crédation et de la recherche-action à travers leur histoire et leurs pratiques actuelles. Ces deux conférences s'adressent à l'ensemble du Master Arts et sont pensées comme une introduction au suivi de recherches qui sera pris en charge plus spécifiquement dans chaque parcours-type.

ECUE HARA 21B – Suivi de recherches – 12h, 2h tous les 15 jours
Sabrina Dubbeld – 1,5 crédits

Cet enseignement est destiné à l'acquisition des méthodes et compétences nécessaires à la conception d'un mémoire de recherche en Arts plastiques et sciences de l'art (structuration de la bibliographie, questions relatives aux sources et aux corpus, élaboration de la problématique) ainsi qu'à la rédaction de ce mémoire selon les normes de l'écriture scientifique : structuration mémoire/annexes, présentation des légendes, des notes infrapaginales

HARAK 15 BCC A. 2 Enjeux de l'art contemporain et de son exposition

HAPAU20 – Histoire et enjeux critiques de l'art contemporain – 24h, 2h/s,
Fabien Faure – 4 crédits

Les lieux de l'œuvre – Fondé sur l'étude des configurations plastiques, des démarches dont elles procèdent et des expériences perceptuelles dont elles créaient les conditions, ce séminaire s'attachera à interroger les lieux de l'œuvre tels qu'ils affectent, et sa formation et son exposition, attestant sa *condition situationnelle*. Irréductible à une tendance, un mouvement ou un groupe constitué, la question sera envisagée dans sa dimension historique et au prisme de ses implications contemporaines.

HAPAU20 – Esthétique et théories critiques – 27h, 2h/s pendant 9 semaines
Jean-Paul Fourmentaux – 3 crédits

Le travail créateur : 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.

HARAK 16 UE BCC A.3 Développer une pratique artistique conceptualisée

HAPAU26 – Pratique personnelle 1, gr.1 – 42h, 3h30/s

Pascal Navarro – 7 crédits

OU

HAPAU26 – Pratique personnelle 1, gr.2 – 42h, 3h30/s

Anna Guilló – 7 crédits

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 développée en atelier et régulièrement présentée et commentée en cours. 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.

HAPAU27 – Projet collectif – 36h, workshop du 15 au 17 janvier 2025

Pascal Navarro – 6 crédits

Une pratique artistique ne se nourrit pas seulement de son propre objet. Elle a au contraire toutes les chances de s'enrichir par les pas de côté et les expériences nouvelles. Ce cours, qui sera construit comme un workshop, propose aux étudiants de laisser pour un moment les enjeux de leur pratique personnelle pour apprendre, expérimenter, échanger et réfléchir à partir d'une réalisation (pas nécessairement artistique) commune sur une proposition de l'enseignant.

Cette année, je proposerai un travail de construction de machines à dessiner. Précisions lors d'une première rencontre.

Bibliographie :

David Hockney et Martin Gayford, *Une histoire des images, de la grotte à l'écran*, Thames and Hudson, 2021.

MASTER 1 APSA SEMESTRE 2 (30 crédits)

Structure des enseignements

UE : Unité d'Enseignement EC : Élément Constitutif

MCC (Modalité de contrôle des connaissances et des compétences : rapport)

Une session de jury : 15 juillet

HARABK14 UE BCC B.1 Compétences transversales générales								Rapport
Code APOGEE	Libellé	ECTS	Enseignant.e	HETD	Jour	Horaire	Salle	
HARBU20	UE Séminaires du LESA 2	4	Voir programme	31h	Vendredi	14h-17h	Voir programmation des amphis	
HARABX20 UE Théorie des arts en anglais ou en espagnol 3 crédits								Rapport
HARBU20	UE Théorie des arts en espagnol	3	Alejandro León Cannock	18h	Lundi (Dates à préciser-	9h-11h	Salle de cours mutualisée 25 pers.	
OU								
HARBU20	UE Théorie des arts en anglais (le cours de Susan McAllister est réservé au parcours Médiation culturelle)	3	Grégoire Lauvin Gr.1	18h	Lundi Dates à préciser	9h-11h	Salle de cours mutualisée 40 pers.	
			Michella Perrera Gr.2		Lundi Dates à préciser	9h-11h		
			Susan McAllister Gr.3		Mercredi Dates à préciser	16h-18h		
HARABU21 UE Mener une recherche selon une démarche scientifique 3 crédits								Rapport
ECUE HARBU21A	Méthodologie de la recherche-crédation ou de la recherche-action	3	Voir programme de Turbulence	9 (6hCM)	Vendredi 2 dates à préciser	14h-17h	Salle de projection (004)	
ECUE HARBU21B	Suivi des recherches 2		Divisé en nombre de suivis de mémoire + présentation finale	12h	Lundi	14h-16h	Petit atelier	
HARABK 15 BCC B.2 Enjeux de l'art contemporain et de son exposition								Rapport
HAPBU21	Esthétique et enjeux critiques	3	Frédéric Pouillaude	27 (18CM)	Mardi	09h-11h	Salle de projection ou salle de cours mutualisée	
HAPBU25	Ateliers techniques 1	5	C. Paillard (son) P. Navarro (bois) A. Barthélémy (édition)	30 dont 15 en péd. active)	27/02 28/02 06/02 04/04 18/04	9h-12h 9h-11h + 18h 9h-14h 9h-12h 10h-12h	Grand Atelier 112	
HARBK 16 BCC B.3 Développer une pratique artistique conceptualisée								Rapport
HAPBU26	Montage d'exposition	6	Sabrina Dubbeld / Alain Barthélémy	36h	Jeudi	15h-18h	Grand Atelier 112	
HAPBU27	Mémoire de recherche	6	Tous les enseignants	Horaires à définir selon rendez-vous				

HARBK14 UE BCC A.1 Compétences transversales générales

HARBU 20 – Séminaires du LESA 2 – 2h/s (voir programmation de Turbulence)

Responsables pédagogiques : Anyssa Kapelusz, Anna Guilló, Judith Dehail, Jean-Paul Fourmentraux, Quentin Destieu – 4 crédits

Ce séminaire prévu pour l'ensemble des étudiants du Master 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 et à sensibiliser les étudiant.e.s aux recherches du Laboratoire d'études en sciences des arts (LESA) à travers ses différents axes de recherche. Chaque séance est obligatoire et fait l'objet d'une évaluation.

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

+ lien vers la programmation de Turbulence

HARBX20 UE Théorie des arts en anglais ou en espagnol 3 crédits

HARBU 20 – UE Théorie des arts en espagnol – 2h/s réparties sur 9 semaines

Alexjandro León-Cannock – 3 crédits

Ce cours est structuré pour développer les compétences analytiques, d'écriture et oratoires des étudiantes et étudiants.

Objectifs du cours :

Développer des compétences analytiques : comprendre et interpréter des textes simples, œuvres, films, situations et articles de manière critique.

Améliorer l'expression orale : communiquer efficacement et avec assurance à travers des conversations, des exposés et des présentations.

Travailler sur l'expression écrite : savoir rédiger une biographie ou une notice d'œuvre qui pourrait accompagner un site Internet ; savoir rédiger un dossier de presse en anglais ; connaître les normes bibliographiques et typographiques utilisées dans la recherche.

Méthodologie :

Séances interactives et travail en groupe.

Évaluation :

Rapport

Thématique du cours :

La Biennale de Venise est sans aucun doute l'événement le plus important du circuit international de l'art contemporain. Cette année, la 60e édition s'est déroulée sur le thème des « étrangers partout », sous la direction, pour la première fois dans l'histoire de la Biennale, d'un commissaire sud-américain : Adriano Pedrosa (directeur artistique du musée de Sao Paulo, au Brésil). L'objectif du cours Théorie des arts en espagnol sera d'établir un diagnostic critique des tendances

plastiques, discursives et politiques ouvertes par cette édition de la Biennale, à partir de l'analyse du *statement* proposée par Pedrosa et d'une sélection des artistes choisis par le commissaire brésilien pour les principales sections de la Biennale : le noyau historique et le noyau contemporain. De même, le diagnostic sera élargi par l'analyse des représentations nationales les plus marquantes. Pour mener à bien cette exploration critique, nous nous référerons à une sélection d'articles critiques parus dans la presse spécialisée en langue espagnole.

Bibliographie :

"60° Bienal de Venecia. El pago de la deuda colonial y la estetización del "buen salvaje"", en: *Artishock. Revista de arte contemporáneo*, 11.06.2024. URL: <https://artishockrevista.com/2024/06/11/review-60-bienal-de-venecia/>

"España en la bienal de Venecia 2024. "pinacoteca migrante", de Sandra Gamarra", en: *Artishock. Revista de arte contemporáneo*, 17.04.2024. URL: <https://artishockrevista.com/2024/04/17/espana-bienal-venecia-2024-sandra-gamarra/>

"Huellas cósmicas. Perú en la bienal de Venecia 2024", en: *Artishock. Revista de arte contemporáneo*, 18.04.2024. URL: <https://artishockrevista.com/2024/04/18/huellas-cosmicas-peru-en-la-bienal-de-venecia-2024/>

Mariagrazia Muscatello, "60° Bienal de Venecia. Extranjeros a nuestros propios tiempos", en: *Artishock. Revista de arte contemporáneo*, 23.05.2024. URL: <https://artishockrevista.com/2024/05/23/60-bienal-de-venecia-extranjeros-a-nuestros-propios-tiempos/>

Nuestra visita decolonial a la Bienal de Arte de Venecia 2024", en: *Afrofeminas*, 22.04.2024. URL: <https://afrofeminas.com/2024/04/22/nuestra-visita-decolonial-a-la-bienal-de-arte-de-venecia-2024/>

"El shock de la redención. Bienal de Venecia 2024 (Nota)", en: *Trafico Visual*, 17.06.2024. URL: <https://traficovisual.com/2024/06/17/el-shock-de-la-redencion-bienal-de-venecia-2024-nota/>

"Bienal de Venecia: un planteamiento convencional, pero con algunos puntos de luz que alumbran un futuro diferente", en: *El periódico de España*. URL : <https://www.epe.es/es/cultura/20240423/bienal-venecia-planteamiento-convencional-puntos-101386643>

"Bienal de Venecia 2024, el Arte puede esperar", en: *Arte Mx*, por; Juan José Díaz Infante. URL: <https://artemx.mx/bienal-de-venecia-2024-el-arte-puede-esperar/>

"¿Quién puede dar una mirada crítica a la Bienal de Venecia?", en: *Esfera pública*, 20.04.2024. URL: <https://esferapublica.substack.com/p/quien-puede-dar-una-mirada-critica>

"La Bienal de Venecia y el arte de retroceder", en: *Esfera pública*, por: Jason farago, 26.04.2024. URL: <https://esferapublica.substack.com/p/la-bienal-de-venecia-y-el-arte-del>

"La descolonización por absorción: el núcleo histórico de la 60 Bienal de Venecia", en *Trama crítica*, por Natalia Majluf. URL: <https://tramacritica.pe/critica/2024/05/02/la-descolonizacion-por-absorcion-el-nucleo-historico-de-la-60-bienal-de-venecia/>

"Una Bienal de Venecia más inclusiva", en: *Exitmedia*, 30.04.2024. URL: <https://exitmedia.net/destacado-semana/una-bienal-de-venecia-mas-inclusiva/>

"La Bienal de Venecia: colonialismo al revés en una exposición decepcionante, dispersa y abigarrada", en: *El español*, 11.05.2024. URL: <https://www.elespanol.com/el-cultural/arte/20240511/bienal-venecia-colonialismo-reves-exposicion-decepcionante-dispersa->

abigarrada/852914810_0.html

Angela Molina, "Bienal de Venecia: un sur global heroico, pastoril y populista", en: El país, 20.04.2024. URL: <https://elpais.com/babelia/2024-04-20/bienal-de-venecia-un-sur-global-heroico-pastoril-y-populista.html#>

HARBU 20 – UE Théorie des arts en anglais – 2h/s pendant 9 semaines Susan McAllister Grégoire Lauvin et Michella Perera – 3 crédits

Ce cours est structuré pour développer les compétences analytiques, d'écriture et oratoires des étudiantes et étudiants.

Objectifs du cours :

Développer des compétences analytiques : comprendre et interpréter des textes simples, œuvres, films, situations et articles de manière critique.

Améliorer l'expression orale : communiquer efficacement et avec assurance à travers des conversations, des exposés et des présentations. Développer la capacité à communiquer avec divers professionnels dans des situations artistiques et médiation.

Travailler sur l'expression écrite : savoir rédiger une biographie ou une notice d'œuvre qui pourrait accompagner un site Internet ; savoir rédiger un dossier de presse en anglais ; connaître les normes bibliographiques et typographiques utilisées dans la recherche.

Compétences en présentation : Apprendre à présenter une proposition et communiquer l'essence d'un spectacle/exposition de manière concise et efficace.

Méthodologie :

Séances interactives et travail en groupe. Discussions sur la scène artistique contemporaine en classe et en petits groupes, pratique de débats informels, réponses à des événements artistiques locaux et internationaux.

Évaluation :

Rapport

HARBU21 UE Mener une recherche selon une démarche scientifique 3 crédits

ECUE HARB 21A – Méthodologie de la recherche-crédation ou de la recherche-action – 6h CM, 2 cours de 3 h, dates à préciser – 1,5 crédits

Ces deux cours magistraux ont pour objectif de sensibiliser les étudiantes et les étudiants aux différentes méthodologies de la recherche-crédation et de la recherche-action à travers leur histoire et leurs pratiques actuelles. Ces deux conférences s'adressent à l'ensemble du Master Arts et sont pensées comme une introduction au suivi de recherches qui sera pris en charge plus spécifiquement dans chaque parcours-type.

ECUE HARA 21B – Suivi de recherches – 12h réparties selon rendez-vous avec les directeurs de recherche – 1,5 crédits

Les suivis de recherche sont assurés par les directeurs et directrices de mémoires tout au long de l'année. Ces rendez-vous ponctuels sont à planifier individuellement.

HARBK 15 BCC B.2 Enjeux de l'art contemporain et de son exposition

HAPBU20 – Esthétique et théories critiques – 27h, 2h/s pendant 9 semaines – 3 crédits
Frédéric Poullaude

Art et résistance II - Que devient l'art sous un régime fasciste ? Mettant de côté compromissions opportunistes et adhésions idéologiques, on répond généralement qu'il *résiste*. Mais alors, pour l'art, qu'est-ce que *résister* ? Est-ce simplement *persister*, ne pas céder, continuer à faire ce qui doit être fait ? Est-ce au contraire entrer dans un régime d'exception où l'art s'auto-destitue – se *désiste* – au profit de l'activisme et subordonne ses processus créatifs à l'efficacité communicationnelle et l'univocité du sens ? On fera ici l'hypothèse d'une troisième voie : celle de l'*insistance*. Sous un régime fasciste, l'art *insiste*.

AGAMBEN Giorgio, *Crédation et anarchie. L'œuvre à l'âge de la religion capitaliste*, trad. de l'italien par Joël Gayraud, Paris, Payot & Rivages, 2019.

DIDI-HUBERMAN, Georges, *Désirer Désobéir. Ce qui nous soulève I*, Paris, Minuit, 2019.

— *Imaginer Recommencer. Ce qui nous soulève II*, Paris, Minuit, 2021.

DELEUZE Gilles, « Qu'est-ce que l'acte de création ? », Conférence à la FEMIS du 17 mai 1987, <https://www.youtube.com/watch?v=2OyuMJMrCRw>

WEISS Peter, *L'Esthétique de la résistance*, trad. de l'allemand par Éliane Kaufholz-Messmer, Paris, Klincksieck, 2017.

HAPBU25 – Ateliers techniques 1 – 30h dont 15 en pédagogie active – 5 crédits
Alain Barthélémy (atelier édition), Pascal Navarro (atelier bois), Célio Paillard (atelier son).

Atelier édition : vendredi 18 avril 9h-12h, puis vendredi 2 mai 10h-12h

Objet essentiellement issu de la production industrielle, qu'advient-il de l'imprimé lorsque sa réalisation se voit confiée aux mains habiles de la logique du Do It Yourself et du multiple d'artiste ? Du livre d'artiste au fanzine sans se refuser un détour par le dépliant ou l'affiche, nous explorerons, dans un atelier en deux temps, les possibilités d'expression et de diffusion offertes par l'objet imprimé lorsqu'il échappe à une logique purement communicationnelle pour questionner son statut d'œuvre multiple.

Atelier bois : 06 février, 9h-14h

En fonction des acquis des étudiants, nous aborderons quelques principes et gestes fondamentaux du travail du bois, utiles pour des réalisations simples.

Atelier composition et performance sonore : 27 février 9h-12h, 28 février 9h-11h, rendu 18h

En s'appuyant sur l'expérience du collectif d'improvisation Radio Cousue Main, cet atelier conduira les étudiant·es à ausculter leur cadre de travail (bâtiment Turbulence) pour l'interpréter d'un point de vue sonore, en profitant des opportunités techniques de la galerie d'exposition. Cela doit donner lieu à une courte représentation publique en fin d'atelier.

HARBK 16 BCC B.3 Développer une pratique artistique conceptualisée

HAPBU26 – Montage d'exposition – 36 h 3h/s – 6 crédits
Alain Barthélémy et Sabrina Dubbeld

Les étudiant·es sont invité·es à organiser une exposition collective mettant en jeu leurs productions artistiques et questionnant la diffusion de ces dernières 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 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·es sont amené·es à élaborer les outils (curatoriaux, de production, de communication et de médiation), permettant au public de s'appropriier la manifestation.

MASTER 2 APSA SEMESTRE 1 (30 crédits)

Structure des enseignements

UE : Unité d'Enseignement EC : Élément Constitutif

MCC (Modalité de contrôle des connaissances et des compétences : rapport

Une session de jury : 15 octobre. Soutenances possibles jusqu'au 10 octobre

HARCK13 UE BCC C.1 Compétences transversales générales								M3C Rapport
Code APOGEE	Libellé	ECTS	Enseignant.e	HETD	Jour	Horaire	Salle	
HARCU20	UE Séminaires du LESA 3	4	Voir programme de Turbulence	30h	Vendredi	14h-17h	Voir prog. des amphis	
HARCU21 UE Mener une recherche selon une démarche scientifique 3 crédits								M3C Rapport
UE HARCU21	Mener une recherche selon une démarche scientifique	3	Fabien Faure	18h	Mercredi	16h-18h	Salle de cours mutualisée 25 pers.	
HARCK 14 BCC C.2 Enjeux de l'art contemporain et de son exposition								M3C Rapport
HAPCU20	Esthétique et théories critiques	3	Frédéric Pouillaude	18h	Mardi	09h-11h	Salle de projection ou salle de cours mutualisée 25 pers.	
HAPCU26	Ateliers techniques 2	2	1 workshop de 6h Moulage Nathalie Contenay	12 dont 6 en péda.ac	Vendredi 8 nov. 15 nov.	09h-12h	Grand atelier 112	
HARCK 15 BCC C.3 Envisager son parcours professionnel								M3C Rapport
UE HAPCU27	Mondes de l'art	3	Florian Gaité	18h	Judi 26 sept. 17, 24 oct. 7, 28 nov. 5 déc.	13h-16h	Petit atelier	
UE HAPCU23	Métiers de l'art contemporain	3	Céline Ghisléri	24h	Judi	09h-11h	Petit atelier	
HARCK 16 BCC C.4 Développer une pratique artistique conceptualisée								M3C Rapport
HAPCU28	Pratique personnelle 2	6	Nathalie Contenay	36h	Lundi	14h-17h	Grand Atelier 112	
HAPCU 29	Montage d'exposition 1	6	Alain Barthélémy/Anna Guilló	36h	Mardi	11h-13h	Grand Atelier 112	

HARCK13 UE BCC C.1 Compétences transversales générales

HARCU 20 – Séminaires du LESA 3 – 2h/s (voir programmation de Turbulence)

Responsables pédagogiques : Anyssa Kapelusz, Anna Guilló, Judith Dehail, Jean-Paul Fourmentraux, Quentin Destieu – 4 crédits

Ce séminaire prévu pour l'ensemble des étudiants du Master 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 et à sensibiliser les étudiant.e.s aux recherches du Laboratoire d'études en sciences des arts (LESA) à travers ses différents axes de recherche. Chaque séance est obligatoire et fait l'objet d'une évaluation.

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

+ lien vers la programmation de Turbulence

HARCU21 UE Mener une recherche selon une démarche scientifique 3 crédits

HAPCU 20 – Mener une recherche selon une démarche scientifique – 2h/s sur 9 semaines

Fabien Faure – 3 crédits

Par quoi donc êtes-vous traversé e s ? Il y a quelques années, lors d'une conversation improvisée avec Hubert Duprat, celui-ci me disait : « peut-être faudrait-il demander aux artistes de s'expliquer, non à propos de ce qu'ils ont compris de ce qu'ils *fabriquent*, mais à propos de ce par quoi ils sont *traversés* ». Si l'on veut bien considérer un peu sérieusement cette remarque, que peut alors signifier « mener une recherche [en art] selon une démarche scientifique » ? Et, si l'on retient une telle proposition, quel commerce cette recherche peut-elle entretenir avec la vie des formes, avec le hasard, la mémoire, les affects et tous les paradoxes qui fondent nos existences mêlées d'imprévu, d'impensable et d'indicible ?

Ponctué de propositions inspirées par l'art récent, ce séminaire invitera l'étudiant.e à présenter son travail de recherche. Chaque exposé sera suivi d'une analyse critique collective. Celle-ci sera l'occasion de revenir sur les conditions de production d'une recherche en arts plastiques, conduite selon une démarche (scientifiquement) attentive à tout ce qui traverse les êtres symboliques que nous sommes.

HARCK 14 BCC C.2 Enjeux de l'art contemporain et de son exposition

HAPCU20 – Esthétique et théories critiques – 27h, 2h/s pendant 9 semaines
Frédéric Pouillaude – 3 crédits

Art et résistance I - Que devient l'art sous un régime fasciste ? Mettant de côté compromissions opportunistes et adhésions idéologiques, on répond généralement qu'il *résiste*. Mais alors, pour l'art, qu'est-ce que *résister* ? Est-ce simplement *persister*, ne pas céder, continuer à faire ce qui doit être fait ? Est-ce au contraire entrer dans un régime d'exception où l'art s'auto-destitue – se *désiste* – au profit de l'activisme et subordonne ses processus créatifs à l'efficacité communicationnelle et l'univocité du sens ? On fera ici l'hypothèse d'une troisième voie : celle de l'*insistance*. Sous un régime fasciste, l'art *insiste*.

AGAMBEN Giorgio, *Création et anarchie. L'œuvre à l'âge de la religion capitaliste*, trad. de l'italien par Joël Gayraud, Paris, Payot & Rivages, 2019.

DIDI-HUBERMAN, Georges, *Désirer Désobéir. Ce qui nous soulève I*, Paris, Minuit, 2019.

— *Imaginer Recommencer. Ce qui nous soulève II*, Paris, Minuit, 2021.

DELEUZE Gilles, « Qu'est-ce que l'acte de création ? », Conférence à la FEMIS du 17 mai 1987, <https://www.youtube.com/watch?v=2OyuMJMCRw>

WEISS Peter, *L'Esthétique de la résistance*, trad. de l'allemand par Éliane Kaufholz-Messmer, Paris, Klincksieck, 2017.

HAPCU26 – Ateliers techniques 2 – 12h dont 6 en pédagogie active
Nathalie Contenay (atelier moulage) – 2 crédits

Ce workshop vise à initier les étudiantes et étudiants aux principales techniques de moulage : Le moulage « à bon creux » ou « à pièces » (terre/plâtre), le moulage en empreinte souple (silicone, élastomère, latex, + plâtre) ou encre à l'estampage (plastiline, terre). Il sera question, en amont et sous la direction de l'enseignante, de concevoir et de réaliser une production en trois dimensions susceptible d'être reproduite : modelage en ronde-bosse, bas-relief ou encore assemblage d'éléments composites. Le workshop s'effectuera ainsi en trois temps : conception, moulage, tirage (plâtre, résine, terre...).

HARCK 15 BCC C.3 Envisager son parcours professionnel

HAPCU27 – Mondes de l'art – 18h, 2h/s sur 9 semaines
Florian Gaité – 3 crédits

Partant d'une analyse de la définition et de l'évolution d'une notion (« le ou les monde(s) de l'art ») depuis sa conceptualisation philosophique par Arthur Danto jusqu'à sa reprise en sciences sociales par George Dickie et Howard Becker, ce cours entend circonscrire l'étendue et dessiner les formes

d'une sphère d'activités difficile à saisir, aussi complexe que différenciée. Par la mise au jour de ses fonctionnements économiques, politiques et culturels, il s'agira d'en questionner l'autonomie revendiquée – aujourd'hui entamée par ses liens étroits aux institutions, à l'industrie, au monde numérique ou au marché – pour mieux en identifier les enjeux actuels. Adoptant un point de vue résolument critique (féministe, écologique, décolonial, queer, militant, antivaldiste, etc.), il permettra d'en dresser une cartographie contemporaine comme de sensibiliser à ses métamorphoses en devenir. Le cours partira de la pratique de textes historiques ou actuels et donnera lieu à des exposés réalisés en binômes. L'assiduité et la participation seront également pris en compte pour la validation du semestre.

HAPCU23 – Métiers de l'art contemporain – 24h, 2h/s
Céline Ghisléri – 3 crédits

Ce cours a pour objectif de donner les moyens de s'approprier 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.

HARCK 16 BCC C.4 Développer une pratique artistique conceptualisée

HAPAU26 – Pratique personnelle 2, gr.1 – 36h, 3h/s
Nathalie Contenay – 6 crédits

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.

HAPCU29 – Montage d'exposition – 36 h 3h/s
Alain Barthélémy, Anna Guilló – 6 crédits

Ce cours a pour objectif d'engager les étudiant·e·s dans la conception et la réalisation des travaux montrés à l'occasion de leur exposition de fin d'études. L'accent sera plus spécifiquement porté sur la relation œuvre/espace d'exposition et aux modalités et possibilités d'accrochage en fonction des différents médiums utilisés. Le cours est pensé en relation directe avec les cours du second semestre autour de la conception et de la mise en œuvre de l'exposition de fin d'études.

MASTER 2 APSA SEMESTRE 2 (30 crédits)

Structure des enseignements

UE : Unité d'Enseignement EC : Élément Constitutif

MCC (Modalité de contrôle des connaissances et des compétences : rapport

Une session de jury : 15 octobre. Date-limite des soutenance : 10 octobre

HARDK12UE BCC D.1 Création								M3C Rapport
Code APOGEE	Libellé	ECTS	Enseignant.e	HETD	Jour	Horaire	Salle	
UE HAPDU20	Exposition de fin d'études	9	Anna Guilló/Nadiejda Hachami	72h	Lundi	13h-16h	Grand Atelier 112	
ECUE HAPDU20A	Conceptualisation							
ECUE HAPDU20B	Mise en œuvre							
HARDK 13 BCC D.2 Enjeux de l'art contemporain et de son exposition								M3C Rapport
HAP DU23	Stage	5	Divers workshops proposés (Financement TIGER). Hors maquette					
HARAK 14 BCC D.3 Produire sa recherche								M3C Rapport
HAP D24	Mémoire de recherche	16	Différentes directeurs et directrices de recherche					
ECUE HAPD24A	Soutenance							

HARDK12UE BCC D.1 Création

HAPDU20 – Exposition de fin d'études – 36 h 3h/s – 9 crédits

Anna Guilló, Nadiejda Hachami

ECUE HAPDU20A : Conceptualisation

ECUE HAPDU20B : Mise en œuvre

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·e, 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.

HARDK 13 BCC D.2 Enjeux de l'art contemporain et de son exposition

HAPD23A – Stage – 5 crédits

Référents : Directeurs et directrices de recherche

ECUE HAPDU23 A : Rapport de stage

ECS HAPDU23 B : Stage

Dans l'optique générale de ce second semestre qui est d'assurer un passage progressif vers la professionnalisation des étudiant·e·s, un stage en lien avec la formation devra être réalisé pendant cette année de M2. Ce dernier pourra prendre plusieurs formes : assistantat au d'exposition, assistantat d'artiste, institutions artistiques, métiers de l'art, laboratoire (2 stages au LESA financés et soumis à un appel d'offres) ou tout autre stage qui pourrait intéresser les recherches des étudiant·e·s. L'expérience de ce stage fera l'objet d'un court rapport qui sera fourni en annexe du mémoire de recherche et rendu aux directeurs et directrices de recherche. Par ailleurs, différents workshops (hors maquette de formation) animés par des intervenants extérieurs seront proposés tout au long du semestre. Programme à venir.

HARAK 14 BCC D.3 Produire sa recherche

HAPD24 – Mémoire de recherche – 16 crédits

Référents : Directeurs et directrices de recherche

ECUE HAPD24 A : Soutenance

Voir note sur les mémoires à la page suivante.

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 session des jurys de M1 se déroule les **15 et 16 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 4 juillet 2025**. 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** (**absente en 2024-2025**) – 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.
- **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.
- **Sabrina DUBBELD** – Art en situation et contestation (graff, art urbain ; réappropriation et actions dans l'espace public, contre-culture). Pratique et acte d'écriture artistique (génétique et processus artistiques ; musées imaginaires, bibliothèques, écrits d'artistes, plurilinguisme ; art et littérature) ; théorie de l'art (Cultural, Visual, Post colonial et Gender studies). Sculpture dans son champ élargi. Matérialité
- **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.

• **Alejandro LEÓN-CANNOCK** – Vie des images (esthétique), de l'exercice de la pensée (gnoséologie) et de la distribution de la réalité (ontologie politique). Axes de recherche : La pratique photographique comme activité philosophique, l'exposition comme dispositif de pensée, la photographie comme art contemporain, l'écologie et l'écologie des images, la photographie documentaire et les activités extractives.

• **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-Paul FOURMENTRAUX
- Anna GUILLÓ
- Frédéric POUILLAUDE
- Marie RENOUE
- Patricia SIGNORILE

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

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, la revue [Turbulences](#), revue du LESA, propose 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 utiles à la page suivante).

Enfin, 2 stages rémunérés sont proposés pour l'année 2024-2025. L'appel d'offres sera lancé début octobre.

2 postes de tutorat sont offerts, l'un pour le laboratoire photo, l'autre en infographie. Appels disponibles sur ce lien :

https://drh.univ-amu.fr/public_content/emplois-etudiants?field_emploi_type_value=Tutorat

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 directement.

Directeur du Département Arts : **Étienne Kippelin**

Directrice du LESA (Laboratoire d'études en sciences de l'art) : **Anna Guilló**

Responsable de la section Arts plastiques : **Marie Renoue**

Responsable du Master Arts : **Anyssa Kapelusz**

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

Responsable des relations internationales : **Sara Alonso Gómez (absente en 2024-2025)**

Responsable administrative : **Catherine Bonnefond**

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

Équipe de Turbulence

Responsable administrative et multimédia : **Christophe Cerdan**

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.**

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>