
ORGA NISATION

Votre cursus
par année

ORGA NISATION

Votre cursus
par année

1er cycle

1 ^{er} semestre	Coefficient	ECTS
UC Atelier 1		10
UC Dessin		6
UC Théorique		10
<i>Histoire générale de l'art Diagonale</i>	1 1	
UC Disciplines connexes		4
<i>Art et environnement numérique Langues</i>	1 1	

2 ^e semestre	Coefficient	ECTS
UC Atelier 2		10
UC Dessin		6
UC Théorique		10
<i>Histoire générale de l'art Diagonale</i>	1 1	
UC Disciplines connexes		4
<i>Enseignement technique ou stage Langues</i>	1 1	

Atelier

Chaque étudiant-e doit être inscrit-e dans un atelier de pratiques artistiques. L'étudiant-e peut rester dans un seul atelier durant toute sa scolarité, ou en changer en fonction de l'évolution de son travail et en accord avec les chefs d'atelier concernés.

Enseignement théorique

HISTOIRE DE L'ART

Premier semestre

Une histoire de transferts
Guitemie Maldonado
Une histoire connectée
François-René Martin

Second semestre

Une histoire de transferts
François-René Martin
Une histoire connectée
Guitemie Maldonado

Ce cours est conçu comme une introduction à l'histoire de l'art, par le biais d'une anthologie d'œuvres de périodes et de cultures différentes et au croisement d'approches multiples. Parce qu'il ne saurait exister un récit unique ou principal, le cours, qui est fait à deux voix, s'efforcera, tout en installant des repères chronologiques et méthodologiques, d'être expérimental et critique. Construit à partir des œuvres, dont certaines à l'évidence « canoniques », il en proposera un répertoire sans cesse reformulé et interrogé, non figé en une quelconque tradition.

La description et l'interprétation des œuvres, la lecture de textes qui leur sont liés, s'organiseront autour de deux thèmes qui donneront au cours son unité, sa cohérence. Après les styles et les périodes, cette année sera consacrée aux transferts et à la mondialisation, et les suivantes au sujet et à l'interprétation, aux collections et aux musées.

Une histoire de transferts : À partir des années 1980, d'abord dans le champ de l'histoire littéraire et des études germaniques, est née la théorie des transferts culturels, comme une alternative au comparatisme et un questionnement des constructions identitaires. Elle propose de

considérer, dans un repère principalement occidental, les espaces géo-culturels non pour ce qui les sépare mais pour ce qui les lie (le plus souvent à deux ou trois pays ou scènes) et surtout dans leurs foncières hétérogénéité et imbrication. Nous aborderons les apports de l'idée de transfert à l'histoire de l'art et étudierons la diversité des phénomènes qu'elle recouvre, à travers l'analyse de différents vecteurs (humains ou matériels), des modèles et de leur circulation, de figures limitrophes, de regards croisés, de re-sémantisations et d'acculturations.

Une histoire connectée : Les historiens ont défini dans les années 1990 un domaine de travail, que l'on désigne sous le terme d'« histoire connectée ». Il s'agit d'étudier les échanges culturels entre villes, cours ou nations lointaines, dans un monde globalisé où d'un continent à un autre les hommes, les idées, les marchandises ou encore les œuvres d'art circulent en tous sens, produisent des métissages. On s'intéressera aux possibilités qu'offre cette méthode en histoire de l'art : concevoir l'histoire des œuvres et des artistes à une échelle globale, dans laquelle l'Europe est une zone du monde parmi d'autres.

HISTOIRE DE L'ART COURS TRANSVERSAL

J'émervaille. Le ré-enchantement de la modernité.
Pascal Rousseau

Croyances, magie et illusion sont des termes que l'on rencontre de manière plus ou moins assumée dans le vocabulaire de la création contemporaine globalisée pour qualifier le retour d'hypothèses anciennes sur les liens au monde et aux êtres, contrevenant aux modèles d'une rationalité technique et scientifique. Plutôt que de considérer, tel un cliché bien appris, que la modernité aura été le moment du « désenchantement du monde » (Max Weber), ce cours s'appuiera sur de nombreux exemples croisant cultures savantes et populaires, écritures fictionnelles et inventions technologiques, pour étudier les stratégies de « ré-enchantement » adoptées par des artistes qui ne craignent pas de mobiliser des interprétations magiques et décalées du réel sans se voir assigner le rôle d'antimodernes.

Cet enseignement doit être suivi au moins une fois au cours du 1er cycle.

DIAGONALES

La Chaire du Présent repose sur la conviction que les artistes se nourrissent au présent d'enjeux qui débordent le seul champ de l'art. Ces enjeux qu'ils soient politiques, économiques, scientifiques, sociétaux, philosophiques ou littéraires sont autant de matière pour l'artiste d'aiguiser sa curiosité, affiner son sens critique et nourrir sa pratique.

En première année, l'étudiant-e choisit une diagonale par semestre. Chaque diagonale est organisée en une séance introductive, un workshop de deux jours lors d'une semaine dédiée aux diagonales et une séance conclusive.

Dessin

Cet enseignement est obligatoire en 1re et 2e années. En 1re année, l'étudiant-e doit choisir un cours (deux semestres consécutifs) parmi les six proposés.

Le dessin est considéré comme une discipline transversale à la pratique des ateliers. À la fois compte rendu de la chose vue, outil d'analyse, instrument de réflexion, épure ou projet, le dessin occupe une place majeure dans la conception d'une œuvre, mais peut être également considéré comme une œuvre en soi.

Enseignement Technique

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

L'objectif du cours est de présenter quelques notions clés du numérique dont les applications artistiques sont fréquentes, riches et adaptables. Les thèmes abordés sont les pixels en tant que supports discrétisés des données visuelles, les dynamiques élémentaires allant de simulations de la dynamique des fluides aux automates cellulaires et aux foules, ainsi que les réalités virtuelle et augmentée et leurs applications, par exemple, aux arts visuels. L'analyse détaillée de quelques algorithmes simples et de leurs synthèses graphiques permettra aux étudiants de percevoir les enjeux du codage informatique sur les trois thèmes suivants : pixels, dynamiques élémentaires et scripts pour la génération d'images vectorielles.

Kit technique

Les étudiants de 1re année des Beaux-Arts de Paris doivent pouvoir bénéficier d'une formation / sensibilisation aux diverses techniques de création artistique enseignées à l'École. Ce kit a pour objectif d'éveiller le désir et d'apprendre certains gestes techniques de base et mesures de sécurité. Il permet également de sensibiliser les étudiants au fonctionnement des ateliers techniques et à l'investissement personnel indispensable à un travail fructueux. Le cas échéant, il permet aux étudiants de découvrir des pratiques extérieures à leur champ d'intérêt immédiat.

Les étudiants sont amenés à choisir quatre ateliers de techniques, dans lesquels ils passeront une demi-journée. (1er semestre)

Langue

L'École propose un enseignement d'allemand, d'anglais, d'espagnol, d'italien ainsi que de japonais pour les débutants et de français langue étrangère (FLE). Le développement des échanges internationaux rend désormais indispensable la pratique de plusieurs langues par les étudiants. Les cours de langues sont obligatoires pendant tout le cursus. Les cours de français langue étrangère sont destinés aux étudiants non francophones, en cursus normal ou en échange.

Les étudiants sont répartis dans les cours en fonction du résultat au test de niveau, préalable à l'inscription aux cours. La langue choisie est conservée pour toute la durée du cycle. Des dérogations peuvent être accordées très ponctuellement, sur la base de demandes motivées et justifiées.

Celles-ci doivent être faites auprès du service de la vie scolaire avant la fin du 2^d semestre, pour l'année scolaire suivante.

Enseignement technique

À partir du 2e semestre de 1re année, l'étudiant-e suit des enseignements de technicité, qu'il ou elle choisit en fonction de sa pratique artistique. Les UC Technicité sont dispensées dans le département impression / édition, dans le département matière / espace et dans le département des bases techniques. Il est aussi possible pour l'étudiant-e de réaliser un stage de 15 jours d'observation au sein d'un atelier d'artiste, artisan d'art, structure culturelle.

3 ^e semestre	Coefficient	ECTS
UC Atelier 3		10
UC Dessin		4
UC Technicité		4
UC Théorique		10
<i>Histoire générale de l'art</i> <i>Diagonale</i> <i>Anthropologie</i>	1 1 1	
UC Langues		2

4 ^e semestre	Coefficient	ECTS
UC Atelier 4		10
UC Dessin		4
UC Portfolio		4
UC Théorique		10
<i>Histoire générale de l'art</i> <i>Diagonale</i> <i>Anthropologie</i>	1 1 1	
UC Langues		2

Atelier

Chaque étudiant-e doit être inscrit-e dans un atelier de pratiques artistiques. L'étudiant-e peut rester dans un seul atelier durant toute sa scolarité, ou en changer en fonction de l'évolution de son travail et en accord avec les chefs d'atelier concernés.

Dessin

Cet enseignement est obligatoire en 1re et 2e années. En 2e année, l'étudiant-e doit choisir un cours (deux semestres consécutifs) parmi les six cours proposés.

Lors de l'inscription, il ou elle n'est pas prioritaire dans le cours suivi l'année précédente. Le dessin est considéré comme une discipline transversale à la pratique des ateliers. À la fois compte rendu de la chose vue, outil d'analyse, instrument de réflexion, épure ou projet, le dessin occupe une place majeure dans la conception d'une œuvre, mais peut être également considéré comme une œuvre en soi.

Enseignement théorique

HISTOIRE DE L'ART

*Machinations : secrets et complots
dans l'art du xviie au xxie siècle.*
Christian Joschke

La littérature de fiction, le cinéma et la culture populaire sont pleins de machinations. Le terme, dérivé de « machiner », au sens d'« ourdir, comploter », désigne un « ensemble de menées secrètes déloyales », tantôt contre un État ou un monarque, tantôt contre les adversaires du pouvoir. Or il ne suffit pas d'être conspirationniste pour décrire une machination, encore faut-il avoir le sens des machines, des systèmes, des organisations, connaître la part visible et invisible d'une action. Tout est en somme affaire de dispositif, in fine, de « machinerie » diabolique où le rapport de l'homme et de la technique met en jeu, à l'inverse des dispositifs de surveillance, des « dispositifs d'ignorance et de dissimulation ». Pour traiter cette question, il faut remonter aux origines des représentations de l'État comme une machine – Thomas

Hobbes et l'automate, qui renvoie lui-même aux machineries du théâtre du xviie siècle. Nous nous intéresserons aux missions diplomatiques de certains artistes. Puis nous aborderons progressivement la question du secret tel que l'ont étudié Georg Simmel, Alain Dewerpe ou encore Louis Marin, secret qui suppose une répartition du visible et de l'invisible. Ainsi, de l'architecture des lieux de pouvoir au mécanismes cachés, des écritures secrètes à la cryptographie moderne, du contrôle des regards aux projets de « contre-surveillance », nous aborderons des œuvres d'art et productions visuelles, architecturales ou littéraires, qui évoquent le secret, la trahison, le complot, que tentent de déjouer ou de mettre en scène des artistes contemporains. De Borges à Brecht, de Marx à Sun Tzu ou Deleuze, de Dan Graham à Harun Farocki, de Taryn Simon à Laura Poitras, ce cours explorera les modalités de mise en scène des machinations en croisant diverses approches qui tiennent de la théorie politique, de la littérature, du cinéma et des arts plastiques.

HISTOIRE DE L'ART COURS TRANSVERSAL

J'émervaille. Le ré-enchantement de la modernité.

Pascal Rousseau

Croyances, magie et illusion sont des termes que l'on rencontre de manière plus ou moins assumée dans le vocabulaire de la création contemporaine globalisée pour qualifier le retour d'hypothèses anciennes sur les liens au monde et aux êtres, contrevenant aux modèles d'une rationalité technique et scientifique. Plutôt que de considérer, tel un cliché bien appris, que la modernité aura été le moment du « désenchantement du monde » (Max Weber), ce cours s'appuiera sur de nombreux exemples croisant cultures savantes et populaires, écritures fictionnelles et inventions technologiques, pour étudier les stratégies de « ré-enchantement » adoptées par des artistes qui ne craignent pas de mobiliser des interprétations magiques et décalées du réel sans se voir assigner le rôle d'antimodernes.

Cet enseignement doit être suivi au moins une fois au cours du 1er cycle.

DIAGONALES

La Chaire du Présent repose sur la conviction que les artistes se nourrissent au présent d'enjeux qui débordent le seul champ de l'art. Ces enjeux qu'ils soient politiques, économiques, scientifiques, sociétaux, philosophiques ou littéraires sont autant de matière pour l'artiste d'aiguiser sa curiosité, affiner son sens critique et nourrir sa pratique.

En deuxième année, l'étudiant·e choisit une diagonale par semestre. Chaque diagonale est organisée en une séance introductive, un workshop de deux jours lors d'une semaine dédiée aux diagonales et une séance conclusive.

ANTHROPOLOGIE

Monique Jeudy-Ballini

Ouvrir à la connaissance d'autres modes de vie, de pensée et d'action ; sensibiliser à la notion d'altérité et à la nécessité de décentrer son regard pour comprendre que rien ne va de soi ; admettre qu'il n'existe pas de sens commun intellectuel, émotionnel ou sensoriel universellement partagé : tel sera le principal enjeu des séances présentées par des anthropologues et des historiens.

À partir de situations relevées dans diverses sociétés contemporaines, proches ou lointaines (Europe, Océanie, Moyen Orient, Inde, Mexique, Japon...), il s'agira de proposer un aperçu des façons souvent contrastées dont les communautés humaines conçoivent, en même temps que ce qui les définit, leur rapport singulier au monde et à ses transformations.

Le point de vue sur l'altérité animale sera également évoqué comme moyen d'interroger nos présupposés sociaux et culturels.

L'évaluation du premier semestre consistera en une enquête de terrain réalisée dans un milieu non familier et librement choisi. Au deuxième semestre, l'enquête pourra être enrichie par des données supplémentaires ou bien remplacée par une nouvelle. L'expérience concrète de l'observation devrait permettre d'expérimenter sa propre capacité à questionner, écouter et interpréter non seulement ce qui est vu et entendu mais aussi ce qu'on peut s'étonner de ne voir ni d'entendre...

UC Portfolio

L'UC Portfolio articule un volet réflexif mené en dialogue avec un théoricien et un volet plus pratique composé d'une série de formations qui se dérouleront au Pôle Numérique. Ce cours aide à rendre l'étudiant·e indépendant·e sur la création d'un portfolio artistique depuis la conception numérique jusqu'à l'impression et au façonnage de l'édition.

Une première rencontre sera programmée en amphithéâtre au début du premier semestre et rassemblera des membres du PN, du Pôle Impressions Multiples ainsi que des théoriciens.

Les étudiants seront répartis en 3 groupes qui échangeront avec un théoricien en janvier. Les formations débiteront au premier semestre et s'achèveront avec le rendu du portfolio courant avril.

Langue

L'École propose un enseignement d'allemand, d'anglais, d'espagnol, d'italien ainsi que de japonais pour les débutants et de français langue étrangère (FLE). Le développement des échanges internationaux rend désormais indispensable la pratique de plusieurs langues par les étudiants. Les cours de langues sont obligatoires pendant tout le cursus. Les cours de français langue étrangère sont destinés aux étudiants non francophones, en cursus normal ou en échange. Les étudiants poursuivent en 2e année l'apprentissage de la langue choisie en 1re année. Les demandes de dérogation doivent être motivées et justifiées, elles doivent parvenir au service de la vie scolaire avant la fin du 2^d semestre, pour l'année scolaire suivante.

5 ^e semestre	Coefficient	ECTS
UC Atelier 5		12
UC Technicité ou UC stage professionnel		4
UC Théorique		12
<i>Diagonale</i>	1	
<i>Cours transversal</i>	1	
<i>Diagonale de l'art au présent</i>	1	
UC Langues		2

6 ^e semestre	Coefficient	ECTS
UC Atelier 6 – préparation et présentation du diplôme		16
UC Technicité ou UC stage professionnel		4
UC Théorique		10
<i>Cours transversal</i>	1	
<i>Enseignement obligatoire au choix</i>	1	
<i>Diagonale ou cours de l'en-dehors</i>		

Atelier

PRÉPARATION ET SOUTENANCE DU DIPLÔME

L'étudiant-e poursuit son travail auprès d'un.e chef-fe d'atelier, selon l'évolution de sa pratique personnelle et les explorations qu'il ou elle souhaite mener.

En vue de l'obtention du diplôme de premier cycle, les étudiants doivent être capables de démontrer dans l'espace la cohérence de leur parcours artistique et la qualité plastique des pièces réalisées. Ils doivent aussi être capables de communiquer à un jury extérieur, lors d'une soutenance de 20 min, la bonne compréhension qu'ils ont des enjeux de l'art aujourd'hui, leur parcours à l'intérieur de ce contexte, ainsi que les perspectives de développement qu'ils envisagent.

Enseignement technique

TECHNICITÉ OU STAGE

L'étudiant-e poursuit son apprentissage dans l'un des ateliers techniques, ou se familiarise avec de nouvelles techniques, selon l'évolution de sa production personnelle. Les UC Technicité sont dispensées dans le département impression / édition, dans le département matière / espace et dans le département des bases techniques. L'étudiant-e a la possibilité de suivre un enseignement technique ou de réaliser un stage de 150h (équivalent à 1 mois à temps plein).

Enseignement théorique

HISTOIRE DE L'ART COURS TRANSVERSAL

J'émervaille. Le ré-enchantement de la modernité.
Pascal Rousseau

Croyances, magie et illusion sont des termes que l'on rencontre de manière plus ou moins assumée dans le vocabulaire de la création contemporaine globalisée pour qualifier le retour d'hypothèses anciennes sur les liens au monde et aux êtres, contrevenant aux modèles d'une rationalité technique et scientifique. Plutôt que de considérer, tel un cliché bien appris, que la modernité aura été le moment du « désenchantement du monde » (Max Weber), ce cours s'appuiera sur de nombreux exemples croisant cultures savantes et populaires, écritures fictionnelles et inventions technologiques, pour étudier les stratégies de « ré-enchantement » adoptées par des artistes qui ne craignent pas de mobiliser des interprétations magiques et décalées du réel sans se voir assigner le rôle d'antimodernes.

Cet enseignement doit être suivi au moins une fois au cours du 1er cycle.

DIAGONALES

La Chaire du Présent repose sur la conviction que les artistes se nourrissent au présent d'enjeux qui débordent le seul champ de l'art. Ces enjeux, qu'ils soient politiques, économiques, scientifiques, sociétaux, philosophiques ou littéraires sont autant de matière pour l'artiste d'aiguiser sa curiosité, affiner son sens critique et nourrir sa pratique.

En troisième année, l'étudiant-e choisit une diagonale au premier semestre. Chaque diagonale est organisée en une séance introductive, un workshop de deux jours lors d'une semaine dédiée aux diagonales et une séance conclusive.

COURS DE L'EN-DEHORS

Au cours de la troisième année, chaque étudiant-e peut suivre un cours dans un établissement partenaire pendant un semestre. Le principe de ces cours (de la biotechnologie aux grands courants du Mahayana en passant par la géopolitique du risque ou la mort en Amérique précolombienne) est d'immerger les étudiants dans un domaine de compétence qui leur est *a priori* étranger, mais qui leur soit profitable en termes d'extension de leur curiosité et de fabrication d'outils inédits. En partenariat avec l'ENSA Paris-Malaquais, l'École du Louvre, Sciences Po, l'ICP, Paris Dauphine, etc.

L'étudiant-e peut remplacer le cours de l'en-dehors par une diagonale au second semestre.

Langue

L'étudiant-e poursuit l'apprentissage de la langue choisie en 1re année.

L'École propose un enseignement d'allemand, d'anglais, d'espagnol, d'italien ainsi que de japonais pour les débutants et de français langue étrangère (FLE). Le développement des échanges internationaux rend désormais indispensable la pratique de plusieurs langues par les étudiants. Les cours de langues sont obligatoires pendant tout le cursus. Les cours de français langue étrangère sont destinés aux étudiants non francophones, en cursus normal ou en échange.

Si un seul semestre doit être validé pour les étudiants en cursus normal, les étudiants non francophones sont vivement invités à poursuivre les cours de FLE au 2e semestre.

Candidatures pour la mobilité internationale de 4e année

Les étudiants inscrits en 3e année ont la possibilité de faire acte de candidature pour réaliser un séjour à l'étranger au cours de la 4e année. Une réunion d'information est organisée à leur intention au premier semestre par le service des relations internationales, afin de présenter les possibilités de séjours à l'étranger et les modalités de candidature.

Les candidatures sont déposées par les étudiants au service des relations internationales fin janvier et sont examinées par une commission composée d'enseignants début février. Les candidatures sélectionnées sont ensuite adressées aux écoles partenaires pour approbation définitive.

La réalisation de la mobilité est bien entendue subordonnée à l'obtention du diplôme de premier cycle.

Les étudiants intéressés par un séjour à l'étranger sont invités à se renseigner au plus tôt sur les prérequis, notamment en matière de maîtrise de la langue.

ORGA NISATION

Votre cursus
par année

2e cycle