

CPES-Arts

Classe d'approfondissement en arts plastiques

(ARTS PLASTIQUES, HISTOIRE DE L'ART, SPECTACLE VIVANT,
DESSIN CONTEMPORAIN, SON, MÉTIERS DE L'EXPOSITION, ETC.)

LYCÉE ALAIN-FOURNIER
BOURGES

ACADÉMIE
D'ORLÉANS-TOURS

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Maquette de formation

année universitaire 2025-2026

SOMMAIRE

1.	Arts plastiques	3
	Composante de Pratique artistique	4
	Composante de Culture artistique Contemporaine	9
	Accompagnement à l'Orientation, Méthodologie et Préparation aux épreuves des Concours	12
	Évaluation	14
	Conseils bibliographiques	15
2.	Histoire des Arts	21
	Composante d'Histoire de l'art	21
	Parcours Thématiques du XX ^e à nos jours	22
	Réactivité - Actualité	22
3.	Lettres - Philosophie	23
4.	Anglais	25
5.	Culture scientifique, mathématique et technique	27
	Observer l'œuvre	28
	Fabriquer l'œuvre	29
	Pérenniser et transmettre l'œuvre	30
6.	Arts du Spectacle	32
	Le traitement de l'espace au théâtre	32
	Mouvement organique des enseignements de la culture artistique et des théories de l'art	33

Arts plastiques

Préambule

Les composantes de **Pratique artistique**, de **Culture artistique contemporaine** et d'**Accompagnement à l'orientation, Méthodologie d'élaboration du dossier et Préparation aux épreuves des concours** permettent à des étudiant-es issu-es de parcours scolaires différents **d'acquérir et de développer des compétences techniques et méthodologiques liées aux pratiques opératoires artistiques, d'engager une réflexion critique en ce domaine, de développer des outils théoriques, en proposant une immersion dans des problématiques contemporaines, tout en effectuant des choix construits et en mettant en place des stratégies de poursuite d'études artistiques qui permettront d'y répondre.**

Objectifs

- faire émerger, constituer, ou consolider des compétences artistiques, réflexives et méthodologiques spécifiques permettant de développer un projet ambitieux à visée artistique et de constituer un dossier de travaux personnels ;
- théoriser la pratique artistique personnelle des étudiant-es (formalisation argumentative de la démarche de projet personnel et inscription dans des problématiques contemporaines) ;
- apporter une formation technique et méthodologique, historique et esthétique, culturelle et réflexive ;
- assurer un temps privilégié dans des conditions de travail soutenues, permettant un approfondissement d'une pratique personnelle afin de se construire un langage artistique singulier et de développer une véritable personnalité sensible créative ;
- introduire et développer les champs diversifiés des pratiques graphiques dans les habitudes productives et réflexives des étudiant-es afin d'en pointer l'indispensabilité et les ancrages multiples et initiaux dans l'ensemble des pratiques artistiques ;
- permettre une transversalité de la définition des pratiques artistiques contemporaines par la porosité et la complémentarité des domaines abordés ;
- inscrire le cursus des étudiant-es dans une dynamique de parcours de formation artistique à la fois élargie, polyvalente et personnelle, tout en favorisant une continuité pédagogique avec les enseignements de culture générale ;
- initier la réflexion et la pratique des différents langages de la présentation, de l'exposition et de la diffusion des œuvres et en penser des pistes de formations et d'orientations professionnels ;
- accompagner individuellement, chaque étudiant-e dans la mise en place de son projet artistique et de son projet de formation ;
- permettre un choix d'orientation plus adapté au profil de chaque étudiant-e, plus pertinent et ainsi éviter les échecs lors des concours comme en fin de première année ;
- informer les étudiant-es sur leur orientation (diversité des écoles et formations) et leur permettre d'affiner leur choix concernant les concours d'entrée dans l'enseignement supérieur artistique les plus adaptés à leur projet personnel et professionnel ;
- optimiser les chances des étudiant-es d'atteindre leur objectif d'orientation et augmenter ainsi leur taux de réussite aux concours d'entrée dans l'enseignement supérieur artistique ;
- développer une méthodologie et des stratégies personnalisées de préparation aux différentes épreuves des concours d'entrée dans les formations supérieures d'art.

PRATIQUE ARTISTIQUE

Apprentissage des **fondamentaux des pratiques d'expression bidimensionnelles et tridimensionnelles, développement des pratiques d'expression artistique et du projet personnel** dans leur diversité :

- **pratiques bidimensionnelles** : **dessin contemporain** (autonomie du médium et ouverture sur les supports et leur mise en espace), **multiple** (techniques de gravure, gaufrage/embossage, microédition, façonnage/reliure), **dessin de projet et de communication** (méthodologies de préparation d'un projet, sa conception et ses aspects, enregistrement et annotations graphiques de type documentaire, croquis et dessins d'idées, méthode d'analyse d'œuvres, notes graphiques et cartes mentales, explication par des moyens visuels d'une intention plastique, outils de communication plastique du projet artistique et didactique visuelle), **dessin d'observation** (apprentissage de l'étude de la réalité, entre observation, analyse et traduction graphique — nature morte, objets, paysage, modèle vivant, étude du mouvement, analyse de la structure des formes et des volumes, proportionnalité, échelle, orientation dans l'espace, lumière, matière, chromatisme, etc.), **dessin narratif** (illustration, bande dessinée, animation, communication graphique, fanzines), **dessin à visée technique** (acquisition des langages graphiques visant à la présentation ou à la communication des composantes techniques), **techniques picturales** traditionnelles et expérimentales (acrylique, gouache, huile, encres colorées, encre de chine, diversité et préparation des supports de peinture, diversité des sujets personnels, contemporains et à visée artistique), **photographie** (argentique/labo, numérique), **collage** (papiers, matières, canivet) ;
- **pratiques tridimensionnelles** : **volume** (assemblage, modelage, terre, plâtre, réalisation de maquettes en rapport avec le design d'objet, etc.), **installation et travail de l'espace** (prise en compte du lieu, travail in situ, scénographie de l'exposition ou du spectacle vivant, réalisation de maquettes en rapport avec l'architecture et le design d'espace, etc.), **performances** (travail du corps, travail de la scène, lectures performées, évènements, etc.) ;
- **pratiques numériques** : **vidéo** (captation, montage, court-métrage à visée artistique ou documentaire, production numérique d'images en mouvement, animation, etc.), **pratiques sonores** (dimensions plastique/ scénographique/documentaire, création/captation sonore, musiques électroniques, podcasts radiophoniques, etc.), **images numériques et nouveaux médias** (infographie 2D/3D, création assistée par ordinateur, usage de l'IA, etc.) ;
- **expérimentations des modalités et des dispositifs de présentation et d'exposition** variées dans un dialogue et interaction du travail plastique avec l'espace d'accrochage/de présentation, avec les autres travaux présentés, et avec le regardeur, en tant qu'approche des interactions complexes du questionnement artistique.

Méthodes de travail

L'enseignement de la **Pratique artistique en atelier** repose sur des conditions d'apprentissage **des fondamentaux des pratiques d'expressions artistiques** et sur la mise en place d'un **projet personnel**. L'atelier est envisagé à la fois comme un **espace de réflexion, d'interactions et d'échanges, d'élaboration et de mise en perspective et en relation des productions**. Il s'agit d'un "laboratoire" à la fois individuel et collectif axé sur le processus de travail, sur des expérimentations techniques et leurs mises en forme.

Durant les heures de **Pratique artistique en atelier**, les étudiant-es s'engagent dans un travail individuel leur permettant de répondre aux sollicitations de travail, de préciser un positionnement personnel et de construire une production plastique qui constituera un dossier de réalisations, qui leur permettra de témoigner de leurs compétences pratiques, techniques, ainsi que de leur culture artistique lors des épreuves orales (entretiens) des concours d'entrée en école d'art.

Une partie de ce travail se fera durant les heures d'atelier (croquis, projet, expérimentation, utilisation du matériel mis à disposition, installation et accrochage, etc.), **mais une grande partie devra être réalisée en dehors de ces heures de présence de l'enseignant** (poursuite de la réalisation, recherches de références, récupération ou achat de matériel, montage, etc.), durant la semaine (l'Atelier est accessible chaque jour jusqu'à 21h30 ainsi que le samedi matin jusqu'à 12h pour les internes).

- Le **travail individuel en atelier** permettant de préciser un positionnement personnel, les démarches expérimentales aux résultats, découvertes et finalités multiples (investigations de type poly-heuristiques), et **partage et mutualisation des connaissances et compétences entre pairs**.

- Le développement d'une **pratique diversifiée** par l'**alternance de sollicitations** avec **problématique induites (Générateurs de Pratique Artistique — génération assistée de projets artistiques personnels en réponse à une problématique commune — Module Papier** — pratique graphique autonome / multiple / préparatoire / exploratoire / illustratrice et/ou narrative / d'enregistrement / d'observation / de communication / éditorialisée, etc.) et de **productions en autonomie** de l'étudiant-e. Les **productions libres**, sans lien avec les sollicitations du professeur ou des artistes intervenant-es, doivent **témoigner de la capacité de l'étudiant-e à s'engager de manière autonome et organisée dans un projet artistique, de sa motivation et de sa curiosité technique face aux pratiques choisies, ainsi que de ses centres d'intérêt personnels** ; elles peuvent reposer sur :

- une **réalisation totalement libre et spontanée** ;
- l'appropriation totale ou le prolongement (travail de grande ampleur, engagement dans une série, etc.) d'une sollicitation d'un **Générateur de Pratique Artistique ou d'un sujet du Module Papier** ;
- une **production recommencée** (insatisfaisante techniquement ou nécessitant un support, un format ou des moyens différents).

- Les **Ateliers d'initiation**, sont des **ateliers techniques ponctuels**, menés en tout début d'année en immersion dans les ateliers de l'Ensa Bourges pendant deux semaines et animés par des **intervenant-es artistiques de l'Ensa** (responsables d'atelier artistique, artistes diplômé-es de l'école, étudiant-es en second cycle), mais aussi dans le courant de l'année par **des artistes en lien avec l'actualité de nos partenaires culturels, dans le cadre de projets artistiques** (Antre Peaux, Maison de la Culture, Conservatoire, Abbaye de Noirlac, Frac Centre-Val de Loire, Mille univers, etc.).

Ils sont l'occasion de **nombreuses découvertes d'outils, de matériaux, de techniques et modes d'expressions artistiques** (photographie argentique et numérique, peinture, sérigraphie, céramique, arts sonores, scénographie, pratiques numériques, design graphique, architecture, danse contemporaine, arts de la marionnette, écriture, commissariat d'exposition, etc.) **qui viennent enrichir leur expérience d'apprentissage**.

- Les **Workshops** sont des **ateliers artistiques ponctuels** (de deux à cinq jours, trois à quatre fois par an) **avec des artistes intervenant-es à partir de leur pratique et démarche artistiques**, occasions de rencontres et d'échanges autour de celles-ci. **Durant le temps du dispositif, l'artiste endosse une posture de transmission de ses propres questionnements auprès des étudiant-es**.

Basé sur une dynamique expérimentale, **le workshop est l'occasion d'une rupture du déroulé pédagogique habituel**, d'un changement de temporalité, de rythme, de méthode, de comportement, offrant une grande liberté structurelle propice à l'innovation pédagogique, à la pluralité des scénarios, des formes, des pratiques, de domaines, des lieux et des collaborations.

Même si **le workshop, fait référence à l'atelier de l'artiste** — à la fois le lieu du faire (création et fabrication), de collaborations et de monstration (diffusion) — il peut être nomade et s'adapte à la diversité des domaines artistiques et des moyens mis en jeu.

Il instaure une **occasion de mise en contact, de discussions entre les étudiant-es et des professionnel·les des arts, d'interrelations et d'interactions sociales autour d'un projet commun de coopération et d'expérimentations**.

Faire projet en est l'objectif commun du workshop : tout ce qui est déployé en termes de questionnements, de pratiques, d'échanges, l'est au service de l'agir en commun, le workshop offrant la possibilité aux étudiant-es de tester des hypothèses, de résoudre des problèmes complexes, tout en étant ouvert-e à une variété d'approches et de solutions.

La mise en forme d'un projet abouti, comme matérialisation des positionnements de chacun-e, implique, dans le principe même du workshop, une production individuelle ou collective, dont la **restitution, la représentation scénographiée, éventuellement devant public, en marque la clôture**.

- Les **Entretiens individuels et personnalisés (sur rendez-vous)** portant sur la pratique plastique de l'étudiant-e, dans une perspective de démonstration de la démarche choisie, à la fois pratique et critique — ces entretiens qui accompagnent le projet individuel et les Bilans sont des **temps communs, parfois collectifs, permettant de porter un regard global sur le travail en cours et de l'évaluer**.

- Le **Module Exposer**, repose sur la **mise en espace du travail des étudiant-es** et sa **soutenance commentée devant public** (présentation oralisée, médiation écrite, mise en scène narrative de son travail — storytelling, etc.), par l'accrochage en galerie d'essai (petit Atelier, La Transversale, autres lieux), le **développement de stratégies de présentation et de diffusion du travail plastique des étudiant-es** (accrochage, mise en espace, éditorialisation, diffusion numérique, présentations visuelles soutenue par des moyens plastiques relevant du projet, etc.).

- Le **Module d'Initiation aux Métiers de l'Exposition (Mime)**, en complémentarité du **Module Exposer**, développe à l'échelle 1, à **la Transversale**, avec les œuvres des artistes invité-es et à l'appui de la programmation des expositions, une approche des métiers du commissariat d'exposition, de la régie et de la scénographie, de l'assistantat d'artistes, de la médiation écrite et orale, et de l'animation d'ateliers de pratique plastique.

- Le **Module en autonomie — individualisation des parcours**, en tant que projet de valorisation personnelle d'expériences artistiques (éventuellement dans un cadre de découverte professionnelle de type stage), propose aux étudiant-es de participer à des activités artistiques complémentaires aux enseignements en Classe préparatoire. Sur sollicitations (organisation spécifique à la Classe préparatoire, activités liées à la Transversale, actualité et offre culturelle de nos partenaires, etc.) ou à l'initiative de l'étudiant-e (recherche de stage ou d'expérience artistique et professionnelle, participation à des activités collectives, participation à un concours, cours ou formations complémentaires suivies, etc.), ces expériences sont soumises à l'accord préalable du Professeur coordinateur, notamment dans le cas où celles-ci entraîneraient des absences en cours. Des conventions pourront être établies avec les structures et professionnel·les accueillant les étudiant-es.

• Au même titre que les médiums plastiques, **l'écrit est un médium spécifique et un outil pour la recherche, la conceptualisation et la critique**, qui se pratique aussi bien en cours, à l'Atelier, que dans des phases de recherche en dehors des horaires de cours (le CDI et la Bibliothèque de l'Ensa de Bourges sont des lieux dédiés aux pratiques de l'écrit et à la recherche documentaire) — si la forme dissertative est maintenue dans certains modules d'enseignement théoriques, c'est **l'écriture de projet** (texte critique, texte argumenté, note d'intention, etc.) **et sa forme oralisée** (entretiens, débats, exposés, etc.) **qui sont majoritairement employés.**

• Les **productions réalisées par les étudiant-es doivent être présentées :**

- **lors des entretiens individuels** dans une perspective de démonstration de la démarche choisie, à la fois pratique et critique. ;

- **lors de mises en commun** (mutualisation, Module Exposer — accrochage et mise en espace, etc.) ;

- **et bien entendu, obligatoirement lors des Bilans de fin de semestre.**

Si les étudiant-es envisagent une production de grande ampleur ou nécessitant une mise en œuvre plus importante, ils et elles devront présenter et négocier un éventuel délai avec leurs travaux préparatoires.

Si aucun travail plastique n'est à "restituer", l'entretien constitue la base de l'évaluation de la **Pratique artistique en atelier**, à partir des **trois axes de compétences des Objectifs d'évaluation** (compétences plasticiennes et techniques, compétences théoriques, réflexives et culturelles, compétences transversales).

Pour se préparer à cet entretien et permettre de nourrir le projet de chaque étudiant-e par une réflexion critique et référencée, l'habitude doit être prise, pour chaque réalisations plastiques, de rédiger une **courte synthèse écrite argumentative (note d'intention)**, de façon à rendre bien lisible l'ensemble de la démarche.

Les **recherches personnelles** concernant la pratique plastique (croquis, esquisses, dessins préparatoires, notes, références, remarques sur le projet, changements de direction par rapport au projet initial, etc.) ainsi que les **synthèses écrites** devront être **réunies sur un support unique (Carnet de recherches personnelles)** qui pourra à terme intégrer le dossier constitué en vue des concours.

Les recherches personnelles forment le fondement de la réflexion et construisent l'ensemble du travail de chaque étudiant-e.

Ces **recherches personnelles** doivent aussi porter sur des **références artistiques** ; ces références ne devront pas être **simplement visuelles ou relevant obligatoirement des Arts plastiques** (artistes, mouvements artistiques ou œuvres, mais aussi poésie, littérature, philosophie, cinéma, musique, etc.). Cette **Documentation artistique** qui sera constituée à partir de ces références artistiques choisies en lien avec le projet personnel (de réalisation, d'orientation) doit être exigeante, autant dans le contenu que dans la forme. Elle sera un élément d'autant plus important qu'elle participe de la construction des connaissances des étudiant-es (culture artistique personnelle).

Création bidimensionnelle

Module papier

Durant ce cours de **Création bidimensionnelle et de pratique graphique**, sont abordés les différentes **fonctions et statuts du dessin à partir de nombreuses thématiques incitatives** : le **dessin préparatoire** bien entendu, avec ses lignes de partage perméables (esquisse, ébauche, étude, croquis, schéma, etc.), le dessin autonome surtout (affranchi de son statut d'étape préparatoire, œuvre à part

entière — le dessin contemporain est à pied d'égalité avec les autres média), le **dessin exploratoire** (expérimentation de techniques et outils graphiques variés), le **dessin d'illustration** (la bande dessinée, la didactique visuelle, la communication graphique), le **collage**, la **mise en couleur**, etc.

Sont abordées aussi quelques **techniques d'estampe et de production de multiples** (la **gravure en taille-douce** sur rhéналon et sur zinc, la **taille d'épargne** avec la linogravure, le relief par **gaufrage** ou **embossage**, et la **sérigraphie** à l'Ensa Bourges) permettant ainsi d'aborder les notions de multiples, de passage du négatif au positif, du trait par le retrait, etc. La pratique de la gravure est une activité de dessin singulière où les techniques d'impressions anciennes dialoguent avec les possibilités et les enjeux plastiques d'aujourd'hui. C'est une pratique graphique où on touche physiquement les images créées et où on les imprime une à une. L'atelier de gravure ressemble à une cuisine dans laquelle chacun peut questionner son rapport aux images, à la fois d'une façon tangible, au travers des outils et de l'appropriation des techniques, mais aussi du point de vue de la réflexion. Les estampes produites rendent compte de la diversité des approches de ce médium, paradoxalement anachronique et complètement en phase avec nos interrogations actuelles sur le statut des images. Enfin, sera aussi abordée la question de **l'édition et de sa diffusion** dans un cadre exploratoire des usages, des supports, des modes d'édition et de diffusion, à une échelle d'expérimentation (fanzine, microédition, portfolio, façonnage et reliure, etc.) qui permettra aux étudiant-es de trouver d'autres moyens de présenter leur travail (notamment lors des concours).

La régularité de la pratique graphique libre de l'étudiant-e est indispensable et doit trouver **prétexte à son exécution systématique** dans tous lieux et à toute occasion : sous forme de dessin d'enregistrement, lors des visites d'exposition, lors de la présentation de références (notes graphiques) ou en cours (l'étudiant-e dessine ses professeurs et intervenant-es, représente l'atelier, l'amphithéâtre, etc.) ; le dessin préparatoire, en amont de la production plastique (croquis, schéma d'idées, etc.) ; le **dessin d'observation**, en dehors de l'atelier (l'étudiant-e dessine ses ami-es, ses parents, son animal de compagnie, sa chambre, les passants dans la rue, les passagers du train ou du bus, etc.) ; **tout doit être prétexte à exercer l'œil et la main à travers ce médium. Il s'agit de dessiner le plus souvent possible** (avoir toujours sur soi un petit carnet de croquis) : certains courent ou pratiquent la musculation une heure par jour, l'exercice quotidien de l'étudiant-e en art, celui qui donnera le souffle et la souplesse nécessaire à sa pratique artistique sera le dessin.

Les **30 premières minutes de chaque séance du Module papier** seront dédiées à l'apprentissage du **Dessin tout-terrain** ; certaines méthodes surprendront peut-être (dessiner avec son autre main, dessiner en tenant le crayon dans la bouche, entre les doigts-de-pieds, à un mètre de distance, à l'envers, etc.) d'autres sembleront vaines, mais toutes feront progresser car **le dessin c'est aussi ressentir physiquement son sujet, ça n'est pas chercher le parfait mais le vrai, l'asymétrie, la souplesse, le plaisir, l'amusement. Les étudiant-es apprendront à se tromper, à faire des erreurs, à regarder différemment un visage** (le portrait de sa voisine est celui d'un animal, son voisin fait la grimace, etc.). Après cet "échauffement" tout-terrain, le reste de la matinée sera consacré à la constitution et à la réalisation d'un projet complètement différent, autour d'une problématique spécifique.

CULTURE ARTISTIQUE CONTEMPORAINE

L'approche contemporaine n'y est pas réduite à des énoncés emblématiques : afin d'en développer une connaissance et permettre une réflexion, **sont mis en place des problématiques à potentialité de découvertes et de débats. Ce parcours est diachronique**, non pensé en termes de rupture, mais plutôt de continuité et de renouvellement de quelques grandes problématiques de la création contemporaine.

Modalités d'enseignement

- **diversité des modes d'analyse et des outils terminologiques** (formel, sémiologique, critique) ;
- **critique, mise en perspective et réception des œuvres** contemporaines (références) ;
- **acquisition d'outils analytiques** permettant à chaque étudiant·e de développer un regard et une qualité d'analyse à l'écrit comme à l'oral ;
- **problématiques transversales portant sur plusieurs expressions artistiques**, visant à préparer aux épreuves écrites de culture artistique et générale des concours d'entrée aux écoles d'art ;

Méthodes de travail

- **cours magistraux, débats** et mises en relation des formes artistiques selon des approches thématiques ;
- **recherches individuelles et collectives donnant lieu à des productions écrites et des mutualisations** (Études de cas, Focus sur une œuvre / sur une exposition, articles, Revues de presse, etc.) ;
- **coopération interdisciplinaire et inter-domaines artistiques** (approches croisées entre modules et parcours d'enseignement et projets communs) ;
- **rencontre avec l'art et la culture dans son lieu de production et de monstration** (approche partenariale, régularité des visites d'expositions, musées, spectacles, ateliers de production, immersion au sein des écoles d'art et des universités, etc.) ;
- **interventions et conférences d'artistes et de professionnels de l'art**, partenariats avec des structures artistiques et culturelles, avec des artistes intervenant·es, des enseignant·es artistes et des enseignant·es chercheur·ses ;

Contenus d'enseignement

- **Postmodernité et Art contemporain** — tropisme, paradigme ou genre en constante redéfinition ?
 - aux origines de l'art ;
 - distinction, définition et introduction d'une temporalité ;
 - réception et déception : de la difficulté d'être public aux "rejets savants".
- **L'art, c'est ce qui résiste** – engagement et art contemporain.
 - de la critique institutionnelle à la politisation de l'art ;
 - de l'intervention furtive à l'art militant ;
 - la critique sociale Vs la critique du spectacle social ;
 - féminismes, actions écologique et luttes intersectionnelles.
- **Les corps dans l'art contemporain** – représentation et place du vivant.
 - mise en abyme et effet miroir : affirmation de la figure du sujet moderne ;
 - les paradigmes de l'immersion : corps et espace public, corps et environnement naturel ;
 - les corps objectivés : corps performés, corps objets, corps vivants ;
 - les corps extrêmes et mutationnels : body art, corps queer, corps cyborg, corps abjects ;
 - les corps fictionnels : désidentification du corps, corps fabriqué/augmenté, mythologies ;
 - les figures du spectateur : posture publique, interactivité et participation.

La place de l'écrit et de la lecture dans la Culture artistique contemporaine

Écrire et Lire sur l'art permettent de développer des apports théoriques et réflexifs complémentaires aux Modules de Culture artistique contemporaine, d'Histoire de l'art, de Lettres & Philosophie, et sont l'occasion de modalités de production et de restitution différentes de la pratique plastique, tout en venant renforcer le projet et la démarche individuelle. Il s'agit de permettre, par ces pratiques et grâce à elles, une **différenciation des recherches personnelles et une culture enrichie et précise, en rapport avec la pratique de l'étudiant·e**, dont les apports pourront être mutualisés lors de restitutions collectives (Études de cas, Revue de presse, entretiens individuels, Bilans de la pratique plastique), accompagnées d'échanges permettant de favoriser un regard critique et une mise à distance de l'objet de la recherche, **développant ainsi la présentation de son travail et de sa démarche au-delà des habituelles modalités de monstration.**

Enfin, lecture et veille culturelle concernant l'actualité artistique (revues et critiques de la presse papier ou numérique, restitutions d'événements et d'expositions, émissions radiophoniques, télévisuelles ou numériques, sites spécialisés, etc.) **et leur restitution et mutualisation** (Revue de presse) constituent des **habitudes essentielles et durables pour pouvoir inscrire consciemment sa démarche et ses projets dans des problématiques contemporaines.**

Notes d'intention et portfolio

Le **portfolio** (dossier artistique personnel au format numérique imprimable et diffusable) est pensé comme un objet éditorial de transmission et de critique. À ce titre, les **notes d'intentions** — qui accompagnent la présentation des réalisations présentées — les explicitent, décrivent la démarche entreprise, articulées à des références artistiques, péri et extra-artistiques, font l'objet d'un travail régulier de recherche et d'échanges lors des entretiens, concomitamment à celui de la création (carnet de recherche, entretiens, etc.), et non dans le seul objectif de la constitution du portfolio.

Focus sur une œuvre / sur une exposition

Travail écrit de sensibilisation plastique et critique aux œuvres rencontrées lors des visites d'exposition : il s'agit d'accorder un temps à la **désignation des termes d'analyse et de perception sensible des œuvres** rencontrées, à la fois pour mieux préparer la transmission de la perception sensible de l'étudiant·e, mais aussi pour envisager la bascule, l'appropriation de ces termes sur son propre travail. Parler et écrire sur des œuvres d'art favorise le **développement d'une réflexion, d'une pensée esthétique** pour permettre l'expression d'un parti pris, d'une **posture de regardeur·se** à partir d'une œuvre choisie et lui accorder de l'attention (au-delà de sa représentation dessinée).

Études de cas à l'appui de l'analyse comparative d'œuvres

L'étude cas est un exercice qui vise à trouver une ou plusieurs résolutions possibles à une **problématique** (une "situation problème") ; dans le cas de cet exercice, il s'agit de démontrer, à partir de l'**analyse comparative d'œuvres**, comment des artistes différent·es ont traité d'une **problématique plastique commune** dans leurs œuvres. L'étude de cas permet de prendre conscience **qu'il existe plusieurs solutions à une même situation problème thématique**, et que des artistes ont été nombreux·ses à traiter de questions similaires en y répondant parfois de manière opposée.

Au-delà de la traditionnelle analyse *dénotative* (quoi) et *connotative* (pourquoi) des œuvres, la question de la technique et des processus (comment) sera aussi abordée lors des Études de cas.

Les moyens de restitution collective sont librement choisis par l'étudiant·e, dans la forme qui lui semble la plus adaptée à l'étude de cas : exposé oral, analyse écrite rédigée, tableaux comparatifs, dissertation, article critique, commentaire d'œuvres, entretiens avec les artistes, enregistrement audio ou vidéo, dossier multimédia, etc.

Revue de presse – Veille culturelle et artistique

Recherche documentaire et développement du travail de l'écriture et de l'oralisation à des fins de transmission : la **Revue de presse** est un exercice qui vise à axer la construction d'une partie de la culture artistique personnelle des étudiant-es sur l'actualité artistique (à partir de recherches, de lectures, de consultations et d'appropriations de sources diverses), sur la recherche documentaire, et sur l'étude de points de vue transversaux sur les pratiques actuelles — en diversifiant les champs des références et des médias — afin de développer son esprit critique et de décloisonner ses savoirs, à des fins de partage et/ou de publication.

Les **Générateurs de projets artistiques** sont associés pour chaque nouvelle sollicitation, à une problématique conceptuelle spécifique à la pratique artistique, commentée et assortie de références contemporaines ; c'est pourquoi ils trouveront leur place dans une "annexe" du cours de Culture artistique contemporaine, le lundi matin (une nouvelle sollicitation de travail tous les mois environ), créneau qui sera aussi consacré à la restitution devant la classe des **Études de cas** et des **Revue de presse** qui appartiennent au même périmètre de recherche. À travers ces deux exercices, il s'agira d'**aborder les champs problématiques et critiques actuels de la création contemporaine** (sélectionner, analyser, développer son esprit et son regard critique).

ACCOMPAGNEMENT À L'ORIENTATION, MÉTHODOLOGIE D'ÉLABORATION DU DOSSIER ET PRÉPARATION AUX ÉPREUVES DES CONCOURS D'ENTRÉE

Sous-composante de la Pratique artistique, l'**Accompagnement à l'orientation, à la méthodologie d'élaboration du dossier et à la préparation des épreuves des concours d'entrée aux écoles supérieures d'art et aux formations artistiques** alternera **cours magistraux et conseils individualisés** (principe d'accompagnement) énonçant des méthodologies et des protocoles de travail, et recherches personnelles, au rythme de deux heures par semaine jusqu'à la période des concours d'entrée dans les écoles supérieures d'art (milieu du deuxième semestre) :

- **méthodologie de préparation aux épreuves des concours**, cartographie et **fiches techniques des formations artistiques supérieures**, description des options et mentions, histoire des formations artistiques en France, débouchés professionnels (2h/semaine en Semestre 1) ;
- **méthodologie de l'élaboration du dossier présenté aux concours, accompagnement individuel à l'orientation** (2h/semaine en Semestre 2).

Le **cours de méthodologie** et les **entretiens individuels** autour des recherches personnelles sur l'orientation et portant sur le suivi des projets, sera constitué de plusieurs phases successives ou concomitantes :

- en introduction, une présentation des spécificités et des objectifs d'enseignement des écoles d'arts dans leur origine commune et leur identité diverses, ainsi que la présentation des outils et ressources permettant l'accès aux informations portant sur ces différentes formations — **cours magistral** ;
- la mise en place d'une synthèse structurée du lexique de travail des étudiant-es, les mots clefs essentiels aux champs, sujets, thèmes, problématiques et références liées à leur pratiques et productions plastiques (une boîte à outils lexicale personnelle) — **cours magistral et conseils individualisés** ;
- une phase consécutive et pour partie concomitante à la deuxième, qui consistera à vérifier la contextualisation du lexique de travail au regard du travail plastique d'où sera issu ce vocabulaire — **entretiens individuels** à partir de réalisations abouties ;
- une quatrième phase, concomitante à la troisième phase, qui portera sur la constitution des **dossiers de recherches personnelles** et du **portfolio** (dossier numérique imprimable présentant de manière composée, organisée et stratégique les productions artistiques accompagnées de notes d'intention) — **cours magistral et conseils individualisés** à partir de réalisations abouties ainsi que sur le projet personnel d'orientation (choix des écoles et formations, mise en place d'un calendrier) ;
- une dernière phase qui sera axée sur le dossier de projets constitué pour les épreuves (sous forme de **portfolio**) et qui trouvera son premier aboutissement lors des semaines de Concours blancs – **entretiens individuels devant jury**.

Durant ces **cinq phases de cours et d'accompagnement du premier semestre**, les étudiant-es entameront, durant ce créneau hebdomadaire (et en dehors) des **recherches individuelles sur leur orientation, le choix des écoles et formations envisagées**, tant en France qu'à l'étranger, qui leur permettra de projeter et d'organiser leur dossier et leur préparation individualisée, à partir de la prise de connaissance du contenu des épreuves et des spécificités et options de ces écoles et formations. Celles-ci détermineront une **stratégie individuelle de la préparation aux épreuves** (choix techniques majoritaires, recherches complémentaires à effectuer, tant théoriques que pratiques, etc.). Ces démarches sur l'orientation pourront être menées seul ou en groupe, à partir de recherches sur Internet, de documentations spécialisées, au CDI, à la bibliothèque de l'Ensa, ou bien lors des

rencontres avec les professionnel·les de l'art ou les jeunes artistes. La recherche de la meilleure formation qui soit (la plus adaptée à la personnalité des étudiant·e-s, à leurs compétences, à leurs projections vers l'avenir) est un programme d'études en soi.

On ne saurait trop insister sur **l'importance de la démarche de recherche** dans le domaine artistique, déterminant l'engagement personnel de l'étudiant·es, inscrit dans un processus à la fois basé sur l'expérimental (la volonté de trouver, de tester, elle-même au moins aussi importante que celle de maîtriser) et sur la curiosité. La proposition de recherche artistique qualifie d'artistique précisément un sujet composé — la "re-cherche" ; c'est un terme redoublé, répétitif, itératif : "chercher à nouveau", "chercher une nouvelle fois".

Pour entamer les recherches sur l'orientation, quelques outils et documents d'aide en ce sens :

- la lecture des *Dossier spécial* et *Guides des écoles d'art* du numéro (chaque mois de mars) de **Beaux Arts magazine** (au CDI) ;
- la rubrique du **Ministère de la Culture sur l'enseignement supérieur dans les écoles d'art** (descriptions des formations en écoles supérieures d'art, carte interactive, brochures à télécharger, liens utiles, etc.) <https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Arts-plastiques/Enseignement-superieur-Ecoles-d-art>
- le site national des **Arts appliqués et des métiers du design** (description des formations, annuaire et cartographie des formations par diplôme, par option, les débouchés, etc.) <https://designmetiersdart.fr/>
- le site de l'**Andéa** (Association nationale des écoles supérieures d'art), qui permet d'accéder à toutes les écoles d'art, par diplôme et par option, les dates des concours, le descriptif de chaque école, etc. <https://andea.fr/ecoles/les-ecoles-dart-et-design-publiques-sous-tutelle-du-ministere-de-la-culture/>
- le **Programme Égalité des Chances**, mis en place par la Fondation Culture & Diversité : informations sur l'accès aux formations aux arts et à la culture, petits manuels des formations artistiques à télécharger, vidéos, témoignages https://www.fondationcultureetdiversite.org/programmes/egalite-des-chances-en-ecole-d-art-et-de-design_p548641 et https://www.fondationcultureetdiversite.org/ecoles/ecoles-superieures-d-art-et-de-design_e549157
- le document réalisé en 2011 et actualisé en 2014 par le Ministère de la culture et de la communication **L'enseignement supérieur des arts plastiques - 35 questions / réponses** à télécharger sur le site du ministère <https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Publications-revues/L-enseignement-superieur-des-arts-plastiques-35-questions-reponses>

Enfin, les formations artistiques possèdent toutes un site Internet : il est indispensable de bien se renseigner sur celles-ci, en les comparant, **en lisant leurs publications, en consultant leur Livret de l'étudiant·e, en visitant les écoles durant les Portes ouvertes**, afin de pouvoir choisir celles qui correspondront le mieux au projet d'orientation envisagé. De plus, quelques écoles publient des annales des épreuves de concours d'entrée des années passées, dont la consultation peut être extrêmement révélatrice sur le niveau attendu, et permettant de bien s'y préparer.

ÉVALUATION DES COMPOSANTES DE PRATIQUE ARTISTIQUE ET DE CULTURE ARTISTIQUE CONTEMPORAINE

- Évaluation diagnostique, formative et continue, **par objectifs et compétences**.
- Objets et temps/situations de l'évaluation : **présentations régulières des productions** (individuelles ou collectives : Générateur de Pratique Artistique, Module Papier, Workshop, etc.), **des recherches** (individuelles ou collectives : Focus sur une œuvre / sur une exposition, Carnet de Culture artistique, Carnet de recherche personnelle, Études de cas, Revue de presse, etc.), **ou des supports d'expérience** (Module en autonomie – individualisation des parcours, Workshop, Ateliers d'initiation, etc.), transferts éventuels en situation de travail, **entretiens individuels et collectifs**, en atelier, à la Transversale, hors site (carte partenariale).
- Évaluation sommative par reconnaissance des acquis **et attribution d'ECTS** :
 - **Bilans semestriels des étapes de réalisations plastiques** — sur table au 1er Semestre et en espace d'exposition, à la Transversale, au 2nd — **devant public**, et du cours de **Culture artistique contemporaine** (épreuve écrite au 1er Semestre) ;
 - **Concours blanc** reproduisant les conditions des concours, **avec épreuves plastiques** en temps limité (une épreuve plastique et une épreuve graphique), **épreuves écrites** (épreuve de Culture générale en lien avec l'enseignement d'Histoire de l'art et d'Anglais) **et entretien sur dossier artistique** devant un **jury de professeur·es et/ou intervenant·es de l'École nationale supérieure d'art de Bourges**.

QUELQUES CONSEILS BIBLIOGRAPHIQUES POUR CETTE ANNÉE DE CPES-CAAP

(liste sélective mais non exhaustive – valable pour cette année et pour celles à venir...)

Cette bibliographie tente de définir un **périmètre de recherches autour de quelques principales notions, concepts et repères** (thématiques et historiques) **artistiques**. Vous y trouverez des ouvrages dans le champ de l'histoire de l'art, de l'esthétique, de la philosophie, de la sociologie, de la critique contemporaine des techniques, médiums et domaines artistiques. Certains de ceux-ci seront abordés ou travaillés durant l'année avec la classe, d'autres conseillés à la lecture et l'étude individuellement, tous ayant pour rôle de **constituer une bibliothèque de références communes**.

- **L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductivité technique**, Walter BENJAMIN, Gallimard (1939) - au CDI
- **Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier**, Wassily KANDINSKY, Folio essais (1911) - au CDI
- **L'œil et l'esprit**, Maurice MERLEAU-PONTY, Folio essais (1964) - au CDI
- **Style, artiste et société**, Meyer SCHAPIRO, collection Tel, Gallimard (1982)
- **Idea**, Erwin PANOFKY, collection Tel, Gallimard (1983)
- **La perspective comme forme symbolique**, Erwin PANOFKY, collection Le sens commun, Les éditions de Minuit (1975)
- **L'invention dans les techniques – Cours et conférences [1968-1976]**, Gilbert SIMONDON, Seuil (1968)
- **L'apostrophe muette – Essai sur les portraits du Fayoum**, Jean-Christophe BAILLY, Hazan (1997)
- **L'art des cavernes**, Jean CLOTTE, Phaidon (2008) - au CDI
- **Une histoire du flou**, Michel MAKARIUS, collection Les marches du temps, Le Félin (2016)
- **Théorie du nuage – Pour une histoire de la peinture**, Hubert DAMISCH, Seuil (1972)
- **Écrits et propos sur l'art**, Henri MATISSE, Hermann (1972)
- **Histoire de l'art**, Ernst GOMBRICH, Flammarion (1986) - au CDI
- **Passages - Une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson**, Rosalind KRAUSS, Macula (1997) - au CDI
- **Le mou et ses formes - Essai sur quelques catégories de la sculpture du XXème siècle**, Maurice FRECHURET, Jacqueline CHAMBON (1993)
- **L'art et le corps**, sous la direction de Jennifer BLESSING, Phaidon (2017) - au CDI
- **L'œuvre dévoilée**, Catherine FIRMIN-DIDOT, Palettes (2009) - au CDI
- **Art en théorie : 1900-1990**, Charles HARRISON, Paul WOOD, Hazan (2007) - au CDI
- **Le Postmoderne expliqué aux enfants - correspondance 1982-1985**, Jean-François LYOTARD, Galilée (1986)
- **Les avant-gardes artistiques : une histoire transnationale, 1918-1945**, Béatrice JOYEUX-PRUNEL, Folio Gallimard (2017) - au CDI
- **Naissance de l'art contemporain : une histoire mondiale, 1945-1970**, Béatrice JOYEUX-PRUNEL, CNRS (2021) - au CDI
- **L'art contemporain - une infographie**, Béatrice JOYEUX-PRUNEL et Guillemette CROZET, CNRS (2024) - au CDI

- **Histoire de l'art contemporain**, Jean-Luc CHALUMEAU, Klincksieck (2005)
- **Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne & contemporain**, Florence DE MEREDIEU, collection In Extenso, Larousse (2008) - au CDI
- **L'art au XXe siècle T. 2 : L'art contemporain**, Marco MENEGUZZO, Hazan (2007) - au CDI
- **L'art contemporain**, Catherine MILLET, collection Dominos, Flammarion (1997)
- **Art, l'âge contemporain - Une histoire des arts plastiques à la fin du XXe siècle**, Paul ARDENNE, Éditions Du Regard (2003)
- **Un art contextuel - Création artistique en milieu urbain, en situation, d'intervention, de participation**, Paul ARDENNE, collection Champs, Flammarion (2009) - au CDI
- **L'art dans son moment politique - Écrits de circonstance**, Paul ARDENNE, collection Essais, La lettre volée (1999)
- **L'expérience politique de l'art - retour sur la définition de l'art engagé**, Daniel VANDER GUCHT, Impressions nouvelles (2014) - au CDI
- **Portrait de l'artiste en travailleur - Métamorphose du capitalisme**, Pierre-Michel MENGZER, Seuil (2003) - au CDI
- **Art contemporain et lien social**, Claire MOULÈNE, collection Imaginaire, Cercle d'art (2007) - au CDI
- **Homo Spectator**, Marie-José MONDZAIN, Bayard (2007)
- **Le Commerce des regards**, Marie-José MONDZAIN, Le Seuil (2003)
- **La place du spectateur - Esthétique et origines de la peinture moderne**, Michael FRIED, Gallimard (1990) - au CDI
- **La Figure du spectateur**, Christian RUBY, Armand Colin (2012)
- **Qu'est-ce qu'un dispositif ?**, Giorgio AGEM BEN, Payot & Rivages (2014)
- **La transfiguration du banal**, Arthur DANTO, Seuil (1989)
- **Lieu**, Tacita DEAN, Jeremy MILLAR, collection Question d'art, Thames & Hudson (2005) - au CDI
- **Argent**, Paul MATTICK, Katy SIEGEL, collection Question d'art, Thames & Hudson (2004) - au CDI
- **Autobiographie**, Barbara STEINER, Jun YANG, collection Question d'art, Thames & Hudson (2004) - au CDI
- **Mythologies personnelles - l'art contemporain et l'intime**, Isabelle DE MAISON ROUGE, Scala (2004)
- **Installations - L'art en situation**, Nicolas DE OLIVEIRA, Nicola OXLEY, Michael PETRY, collection Question d'art, Thames & Hudson (1997) - au CDI
- **Installations II - L'empire des sens**, Nicolas DE OLIVEIRA, Nicola OXLEY, Michael PETRY, collection Question d'art, Thames & Hudson (2004) - au CDI
- **Immersion - Les origines : 1948-1969**, collectif, Hazan (2023) - au CDI
- **Le guide de l'artiste - tout savoir pour émerger dans l'art**, Frédéric BRIÈRE, PYRAMID NTCV (2015) - au CDI
- **Comment devenir artiste**, Jerry SALTZ, Beaux-Arts édition (2023) - au CDI
- **Concevoir et réaliser une exposition – Les métiers, les méthodes**, Carole BENAITEAU, Olivia BERTHON, Marion BENAITEAU, Anne LEMONNIER, Eyrolles (2013)
- **Les mots de la pratique. Dits et écrits d'artistes**, sous la direction de Christophe VIART, 2 tomes, Le mot et le reste (2018-2021)

- **L'art comme expérience**, John DEWEY, Folio Gallimard (1934) - **au CDI**
- **Esthétique de la rencontre – L'énigme de l'art contemporain**, Baptiste MORIZOT et Estelle ZHONG MENGUAL, Le Seuil (2018) - **au CDI**
- **L'art impossible**, Geoffroy DE LAGASNERIE, collection Des mots, PUF (2024) - **au CDI**
- **Esthétique relationnelle**, Nicolas BOURRIAUD, collection Documents sur l'art, Presses du réel (1998) - **au CDI**
- **Inclusions - Esthétique du capitalocène**, Nicolas BOURRIAUD, collection Perspectives critiques, PUF (2021) - **au CDI**
- **Connexion**, Kae TEMPEST, l'Olivier (2021) - **au CDI**
- **Manifeste cyborg et autres essais, Sciences - Fictions - Féminismes**, Donna HARAWAY, Exils (2007) - **au CDI**
- **Vivre avec le trouble**, Donna HARAWAY, Les éditions des mondes à faire (2016)
- **Trouble dans le genre - Le féminisme et la subversion de l'identité**, Judith BUTLER, Éric FASSIN, La Découverte (1990) - **au CDI**
- **La pensée straight**, Monique WITTIG, Amsterdam (2018) - **au CDI**
- **Pour une esthétique de l'émancipation, construire les lignées d'un art queer**, Isabelle ALFONSI, B42 (2019) - **au CDI**
- **Art queer, une théorie freak**, Renate LORENZ, B42 (2012)
- **Art queer, histoire et théorie des représentations LGBTQIA+**, Quentin PETIT DIT DUHAL, collection Point d'interrogation, Double ponctuation (2024) - **au CDI**
- **La performance, un espace de visibilité pour les femmes artistes ?**, collectif, AWARE (2020) - **au CDI**
- **Wonder women, ni muses ni modèles : artistes !**, Régis COTENTIN, RMN-Grand Palais (2021) - **au CDI**
- **Exploser le plafond - Précis de féminisme à l'usage du monde de la culture**, Reine PRAT, Rue de l'échiquier (2021)
- **Les faiseuses d'histoires - Que font les femmes à la pensée ?**, Vinciane DESPRET et Isabelle STENGERS, La Découverte (2011) - **au CDI**
- **Que diraient les animaux, si... on leur posait les bonnes questions ?**, Vinciane DESPRET, La Découverte (2012) - **au CDI**
- **Habiter en oiseau**, Vinciane DESPRET, Actes Sud (2019) - **au CDI**
- **Autobiographie d'un poulepe et autres récits d'anticipation**, Vinciane DESPRET, Actes Sud (2021)
- **Face à Gaïa - Huit conférences sur le nouveau régime climatique**, Bruno LATOUR, La Découverte (2015) - **au CDI**
- **Nos cabanes**, Marielle MACÉ, Verdier (2019)
- **Résister au désastre**, Isabelle STENGERS, Wildproject (2019) - **au CDI**
- **L'inexploré**, Baptiste MORIZOT, collection Domaine sauvage, Wildproject (2023) - **au CDI**
- **Ar(t)bre & art contemporain - Pour une écologie du regard**, Martine FRANCILLON, La Manufacture de l'image (2017)

- **Un art écologique - Création plasticienne et anthropocène**, Paul ARDENNE, Le bord de l'eau (2018) - **au CDI**
- **Hiéarchies du vivant, Art contemporain et gouvernement des corps**, collectif sous la direction de Sandra DELACOURT, Presses Universitaires de Rennes (2024) - **au CDI**
- **Les formes du visible, une anthropologie de la figuration**, Philippe DESCOLA, Seuil (2021) - **au CDI**
- **La Chambre claire - Note sur la photographie**, Roland BARTHES, Gallimard (1980) - **au CDI**
- **De la photographie comme un des beaux-arts**, Alain SAYAG, Centre National de la Photographie, Photopoché n°38 (2002)
- **La photographie contemporaine par ceux qui la font**, Anne-Celine JAEGER, Gilles BERTON, Hélène BORRAZ, Thames & Hudson (2004) - **au CDI**
- **Art & architecture**, Marie-Ange BRAYER, collection du FRAC Centre - **au CDI**
- **Qu'est-ce qu'un designer ? - objets, lieux messages**, Norman POTTER, B42 (2011)
- **Strange Design - du design des objets au design des comportements**, collectif, sous la direction de Jehanne DAUTREY et Emanuele QUINZ, Les Presses du Réel (2024)
- **De fil en aiguille - la broderie dans l'art contemporain**, Charlotte VANNIER, Pyramid (2021)
- **Papier machine - le ruban de machine à écrire et autres réponses**, Jacques DERRIDA, Galilée (2001)
- **Ce que nous voyons, ce qui nous regarde**, Georges DIDI-HUBERMAN, collection Le sens commun, Les éditions de Minuit (1992) - **au CDI**
- **Devant l'image - Question posée aux fins d'histoire de l'art**, Georges DIDI-HUBERMAN, collection Le sens commun, Les éditions de Minuit (1990)
- **Phasmes - Essai sur l'apparition**, Georges DIDI-HUBERMAN, collection Le sens commun, Les éditions de Minuit (1998)
- **L'album de l'art à l'époque du musée imaginaire**, Georges Didi-Huberman, éditions Musée du Louvre (2013)
- **Le détail - Pour une histoire rapprochée de la peinture**, Daniel ARASSE, Flammarion (1992) - **au CDI**
- **On n'y voit rien**, Daniel ARASSE, Folio Essais (2003) - **au CDI**
- **L'imagement**, Jean-Christophe BAILLY, Seuil (2020) - **au CDI**
- **Images potentielles - Ambiguïté et indétermination en art moderne**, Dario GAMBONI, Les Presses du Réel (2002)
- **Brève histoire de l'ombre**, Victor STOICHITA, Droz (2000)
- **Philosophie de l'ornement – D'Orient en Occident**, Christine BUCI-GLUKSMANN, collections Débats, Galilée (2008)
- **Pourquoi y a-t-il de l'art plutôt que rien ?**, Raphaël CUIR, Archibooks (2009) - **au CDI**
- **La transfiguration du banal**, Arthur DANTO, Seuil (1989)
- **L'Idiotie – Art, vie, politique – Méthode**, Jean-Yves JOUANNAIS, Flammarion (2003)
- **Artistes sans œuvres - I would prefer not to**, Jean-Yves JOUANNAIS, Cales (2009)
- **Le paradigme de l'art contemporain - Structures d'une révolution artistique**, Nathalie HEINICH, collection tel Gallimard (2014) - **au CDI**
- **Poésure et Peintrie - D'un art, l'autre**, Bernard BLISTÈNE, Véronique LEGRAND, RMN (1993)

- **Gravures rebelles**, Frans MASEREEL, Lynd WARD, Giacomo PATRI, Laurence HYDE, L'échappée (2010) - au CDI
- **Une image peut en cacher une autre**, catalogue de l'exposition, sous la direction de Jean-Hubert MARTIN, RMN (2009)
- **Nouveau dictionnaire des artistes contemporains : peintres, sculpteurs, installateurs, actionnistes, vidéastes, artistes multimédia, performers**, Pascale LE THOREL-DAVIOT, Larousse (2008) - au CDI
- **Vitamine P (1 et 2) - Nouvelles perspectives en peinture**, Phaidon (2004 et 2012) - au CDI
- **Vitamine D (1 et 2) - Nouvelles perspectives en dessin**, Phaidon (2005 et 2013) - au CDI
- **Vitamine Ph - Nouvelles perspectives en photographie**, Phaidon (2007)
- **Vitamine 3-D - Nouvelles perspectives en sculpture et installation**, Phaidon (2009)
- **Qu'est-ce que la sculpture aujourd'hui ?** collectif, Beaux-Arts Éditions (2008)
- **Qu'est-ce que la peinture aujourd'hui ?** collectif, Beaux-Arts Éditions (2008)
- **Qu'est-ce que l'architecture aujourd'hui ?** collectif, Beaux-Arts Éditions (2007) - au CDI
- **Qu'est-ce que l'art vidéo aujourd'hui ?** collectif, Beaux-Arts Éditions (2008) - au CDI
- **Qu'est-ce que la photographie aujourd'hui ?** collectif, Beaux-Arts Éditions (2009)
- **La performance, du futurisme à nos jours**, RoseLee GOLDBERG, Thames & Hudson (2012) - au CDI
- **Faire son temps**, catalogue de l'exposition **Christian Boltanski**, Éditions du Centre Pompidou (2019) - au CDI
- **Elles font l'abstraction**, catalogue de l'exposition, Éditions du Centre Pompidou (2021)
- **Sublime, les tremblements du monde**, catalogue de l'exposition au centre Pompidou Metz, Éditions du Centre Pompidou (2016)
- **Vivantes ! Réflexions (critiques) sur les femmes dans l'art et son histoire**, catalogue de l'exposition au Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Actes Sud (2022)
- **Nous les arbres**, catalogue de l'exposition, Fondation Cartier pour l'art contemporain (2019)
- **Saul Steinberg**, catalogue d'exposition, éditions du Centre Pompidou (2021) - au CDI
- **Mark Rothko - L'intériorité à l'œuvre**, Christopher ROTHKO, monographie, Hazan (2023) - au CDI
- **Charles Ray**, catalogue d'exposition, éditions du Centre Pompidou (2022) - au CDI
- **Ettore Sottsass, l'objet magique**, catalogue d'exposition, éditions du Centre Pompidou (2021) - au CDI
- **Tomi Ungerer**, catalogue des collections du musée Tomi Ungerer, Musées de Strasbourg (2022) - au CDI
- **Histoire de pierres**, collectif sous la direction de Jean DE LOISY et Sam STOURDZÉ, Delpire & Co (2023) - au CDI
- **Les arts incohérents et le rire dans les arts plastiques**, Denys RIOUT et Daniel GROJNOWSKI, éditions Corti (2015) - au CDI
- **Anthologie du 9ème art - 150 œuvres cultes BD, Comics & Mangas**, Thomas MOURIER, Bubble édition (2020) - au CDI
- **La bande dessinée contemporaine**, Nicolas LABARRE, collection L'Opportune, Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand (2018) - au CDI
- **Stop motion, un autre cinéma d'animation**, Xavier KAWA-TOPOR et Philippe MOINS, Capricci (2020) - au CDI

Histoire des arts

HISTOIRE DE L'ART

L'enseignement de l'**histoire de l'art** en CPES – CAAP se décline selon deux approches menées conjointement :

- la première s'articule autour du rôle de l'artiste dans la société de l'Antiquité au XIXe siècle ;
- la seconde met en évidence la notion de modernité dans l'art, de la fin du XIXe siècle jusqu'à la Seconde Guerre Mondiale.

Outre l'étude des arts dits majeurs, les deux approches apportent en parallèle, un focus sur l'histoire de la musique ainsi que celle de la danse.

Une heure supplémentaire est dévolue à la **lecture d'une œuvre** ou celle d'une démarche artistique qu'elle soit picturale, architecturale, sculpturale, musicale ou chorégraphique en lien avec les problématiques énoncées précédemment.

Le statut de l'artiste de l'Antiquité au XIXe

- **Phidias, artiste de Périclès**
- **L'artiste dans la Rome antique**
- **L'art paléochrétien**
- **L'Église, principale commanditaire au Moyen Age**
- **Le mécénat, du XIVe au XVe siècle**
- **L'artiste de la Renaissance**
- **L'art du XVIIe, entre Baroque et Classicisme**
- **L'esprit des Lumières ou le déclin de l'art de cour**
- **Le XIXe siècle, entre tradition et modernité**

Histoire de l'art moderne

- **Naissance de l'art moderne** : Rodin – Cézanne – Art Nouveau
- **Révolutions par la couleur** : Fauvisme – Expressionnisme – Ecole de Paris
- **Révolutions par la forme** : Cubisme – Futurisme
- **Naissance de l'abstraction** : Abstraction lyrique – Suprématisme – Néoplasticisme – Bauhaus
- **Métamorphoses de l'inconscient** : Dada – Surréalisme
- **Crise des années 20**
- **L'Après-Guerre, Europe-Japon** : art cinétique – art brut – Gutai - Buto

PARCOURS THEMATIQUES DU XXE À NOS JOURS

Les parcours thématiques proposent une approche pluridisciplinaire autour des arts du spectacle, de la seconde moitié du XXe siècle à nos jours.

- **Les arts du mouvement autour de Rodin**
- **New York, capitale des arts**
- **Parcours architecture XXe – XXIe - Design**
- **Cage – Fluxus**
- **Art et écologie**
- **Minimalisme (arts visuels – musique – danse)**
- **Danse et art contemporain**
- **Parcours paysage**

RÉACTIVITÉ – ACTUALITÉ

Ces cours "flash" permettent de découvrir et d'approfondir une démarche artistique contemporaine avec laquelle l'étudiant·e est en contact direct (Partenariats avec la Maison de la Culture de Bourges et l'Antre-Peaux). Ils peuvent être prolongés par une rencontre avec un·e artiste, une répétition commentée, une visite des ateliers de décors des spectacles, un workshop.

Durant le premier semestre, l'étudiant·e doit réaliser un compte-rendu d'un chapitre de l'ouvrage de Daniel Arasse, *Histoire de Peintures* et d'un podcast extrait de l'émission *l'Art est la Matière* sur France Culture.

Parcours Lettres-Philosophie

3 axes orientent cet enseignement

- **Approche méthodologique** : renforcer ses compétences écrites et orales : décrire, interpréter, argumenter, communiquer ; renforcer ses compétences de lecteur (se familiariser en particulier avec divers types de discours sur l'art : écrits d'artiste, essais, fictions, articles de presse) ; renforcer ses compétences en recherche documentaire.
- **Approche culturelle et historique** en lien avec les enseignements d'histoire de l'art.
- **Approche littéraire** : favoriser l'émergence d'une écriture personnelle par la création littéraire.

Mise en œuvre proposée

Donner une forme verbale à son expérience esthétique

- Exprimer un jugement esthétique sous diverses formes : billet culturel, revue de presse, critique de spectacle, présentation orale de lecture, débat, développement argumenté.
- Approche de la critique d'art : quelles formes peut prendre le jugement sur une œuvre d'art ? que juge-t-on ? comment s'accordent les mots et la sensation, la raison et l'émotion, le jugement avec le goût ? quelles affinités esthétiques entre écrivains et artistes peuvent se lire ?
- Accompagner et interroger sa propre production plastique : pratiques du carnet d'artiste et présentation orale de ceux-ci aux pairs et aux enseignants "non spécialistes".

Expérimenter la matière des mots

- Ateliers d'écriture
- Approche de la poésie contemporaine dans ses diverses dimensions (poésie visuelle, sonore, poésie performance)

Interroger le rapport texte/image à travers l'exemple de genres littéraires hybrides : livre d'artiste, photolittérature, ekphrasis, etc., mais aussi le récit filmique.

Approfondir sa réflexion esthétique : approche de quelques théories esthétiques de références pour mieux interroger, notamment,

- la question de l'œuvre/l'ouvrage et de ses ambitions : pour quoi (c'est-à-dire pour quoi faire) être artiste ? comment évaluer la réussite ou l'échec de l'œuvre ?
- la figure de l'artiste : un artisan singulier ? un génie ? un "homme du commun à l'ouvrage" (Dubuffet) ? un travailleur contemporain ? Quelle place, quel statut l'artiste a-t-il dans l'espace commun ? a-t-il un rôle politique ou moral à jouer ?
- la question du "public" : à qui s'adresse l'art ? que propose l'artiste au public ? qu'attend-il de lui ? que veut-il lui faire ou lui faire faire ? quel rôle pour les musées ?

- la question de la valeur des œuvres, de leur prix (comment l'évaluer ?)
- approches philosophiques de thèmes explorés dans l'art : le rapport au corps, à la représentation, aux modèles sociaux, à la nature et à l'écologie.

Supports d'évaluation

- **Écrit** : sujets d'épreuves de culture générale proposés aux concours ; synthèse de documents (revue de presse) ; pratiques d'écriture créative.
- **Oral** : présentation individuelle d'une lecture, exposition, film, ou d'une œuvre mise en lien avec un texte philosophique ; exposés de groupe ; engagement dans la réflexion collective en cours.

Anglais

Programme et lignes directrices

SEMESTRES 1 et 2 (2h)

Compétences travaillées : ECRIT + ORAL

Objectifs :

- Acquisition d'un lexique généraliste sur l'art et ses pratiques
- Développement des 4 compétences : expression et compréhension ECRITES / expression et compréhension ORALES
- Renforcement des bases grammaticales et approfondissement lexical

Mise en œuvre :

- ECRIT – Travail en classe et à la maison (travail personnel donné d'un cours sur l'autre) à partir de supports écrits du type articles de presse, extraits d'ouvrages littéraires ou artistiques, et à partir de supports visuels (peintures, sculptures, ouvrages d'architecture, etc.) + QCM type concours
- ORAL – Travail en classe à partir de supports écrits, audios et/ou vidéos

Évaluation de l'écrit :

- Compréhensions et expressions écrites
- QCM type concours

SEMESTRE 2 (1h)

Objectifs :

- Prise de parole en continu : parler de sa pratique artistique personnelle en maîtrisant un lexique spécifique et dans un anglais correct
- Prise de parole en interaction : échanger avec d'autres personnes (intervenants de l'ENSA, artistes lors des workshops) sur la pratique artistique personnelle de chacun

Mis en œuvre :

- identification des besoins propres à chacun par une mise en situation de conversation (aspects techniques, plastiques + démarche intellectuelle)
- constitution d'un lexique propre à la pratique artistique de chacun par une recherche de voc.
- mémorisation et restitution du voc. + mobilisation des compétences orales en situation lors des présentations orales (échange individuel étudiant/professeur), des workshops (échange étudiant/intervenant) ou de l'accueil du public (exposition Préquelle)

Évaluation de l'oral :

- Présentations orales devant professeur (évaluations individuelles) : maîtrise grammaticale et lexicale (voc. spécifique) + réactivité en situation de communication
- Exposé devant la classe (évaluations individuelles ou en groupe) : prise de parole en continu + réactivité face aux questions posées en anglais
- Autre modalité envisageable : un étudiant peut expliquer le travail d'un autre étudiant ou d'un artiste (médiation d'exposition)

Ressources en ligne

L'essentiel des ressources du cours d'anglais nécessaires aux étudiants pour cette année de CPES-CAAP se trouvent sur l'E.N.T., sur la **plateforme pédagogique ÉLÉA** (accès créé une fois les étudiants inscrits sur la base du lycée).

Types de ressources en ligne à disposition des étudiants pour approfondir le lexique spécifique avant la rentrée :

<http://www.youscribe.com/catalogue/dictionnaires-encyclopedies-annuaires/art-musique-et-cinema/beaux-arts/lexique-thematique-francais-anglais-pour-la-culture-2397129>

https://fr.wiktionary.org/wiki/Catégorie:Lexique_en_anglais_de_l'art

Les annales des épreuves d'admissibilité en anglais en ligne sur les sites des écoles étant généralement introuvables, il convient de s'adresser directement aux écoles pour tout renseignement.

Culture scientifique, mathématique et technique

Cet enseignement a pour but d'apporter une culture scientifique aux étudiants. La structure à 24 élèves maximum, permet une mise en activité expérimentale lors des séances d'une durée de 1,5H.

L'enseignement de cette culture scientifique privilégie la mise en activité des étudiants afin de favoriser l'acquisition des connaissances, des capacités et des compétences. Les étudiants, n'étant pas dans cette filière pour faire des sciences, il est important de rapprocher les sciences de l'art, but premier de leur formation. L'enseignement se réalise donc par **la mise en contexte des contenus scientifiques** : le questionnement scientifique peut être introduit à partir de phénomènes naturels, de procédés ou d'objets technologiques en rapport avec l'attrait des élèves pour cette formation post-bac : l'ART. Des projets transversaux incluant les sciences peuvent également être menés en partenariat avec d'autres matières de la CPES.

Les sujets et thèmes abordés se dérouleront donc principalement autour de travaux pratiques. Les connaissances sont donc rappelées ou apportées sous forme de documents divers. Les élèves sont amenés à travailler les compétences nécessaires en sciences (déjà développées depuis le second cycle) :

Compétence	Exemples de capacités associées
S'approprier	<ul style="list-style-type: none"> - rechercher, extraire et organiser l'information en lien avec une situation expérimentale - énoncer une problématique d'approche expérimentale - définir les objectifs correspondants
Analyser	<ul style="list-style-type: none"> - formuler et échanger des hypothèses - proposer une stratégie pour répondre à la problématique - proposer un modèle associé - choisir, concevoir ou justifier un protocole ou un dispositif expérimental - évaluer l'ordre de grandeur d'un phénomène et de ses variations
Réaliser	<ul style="list-style-type: none"> - mettre en œuvre un protocole - utiliser (avec la notice) le matériel de manière adaptée, en autonomie pour celui de la liste « matériel », avec aide pour tout autre matériel - mettre en œuvre des règles de sécurité adéquates - effectuer des représentations graphiques à partir de données expérimentales
Valider	<ul style="list-style-type: none"> - exploiter des observations, des mesures en identifiant les sources d'erreurs et en estimant les incertitudes - confronter un modèle à des résultats expérimentaux - confirmer ou infirmer une hypothèse, une information - analyser les résultats de manière critique - proposer des améliorations de la démarche ou du modèle
Communiquer	<ul style="list-style-type: none"> - à l'écrit comme à l'oral : <ul style="list-style-type: none"> o présenter les étapes de son travail de manière synthétique, organisée, cohérente et compréhensible o utiliser un vocabulaire scientifique adapté o s'appuyer sur des schémas, des graphes - faire preuve d'écoute, confronter son point de vue
Être autonome, faire preuve d'initiative	<ul style="list-style-type: none"> - travailler seul ou en équipe - solliciter une aide de manière pertinente - s'impliquer, prendre des décisions, anticiper

Les sujets sont abordés sous forme de questionnement et de problématiques à travers trois entrées thématiques autour des sciences et de l'art :

1. **OBSERVER L'OEUVRE**
2. **FABRIQUER L'OEUVRE**
3. **PERENNISER et TRANSMETTRE L'OEUVRE**

Le programme est donc articulé ainsi :

1- OBSERVER L'OEUVRE

Notions et contenus	Connaissances/compétences travaillées
<p>Synthèse des couleurs (additive / soustractive)</p> <p>Mécanisme de la vision / Synthèse RVB</p> <p>Mécanismes d'absorption / transmission / diffusion de la lumière</p> <p>Couleurs perçues selon l'éclairage</p> <p>Vision des couleurs</p> <p>Restitution des couleurs par un écran plat (pixels et sous pixels)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Interpréter la couleur observée d'un objet à partir de celle de la lumière incidente ainsi que des phénomènes d'absorption, de diffusion et de transmission - Prévoir le résultat de la superposition de lumières colorées et l'effet d'un ou plusieurs filtres colorés sur la lumière incidente - Utiliser les notions de couleur blanche et de couleurs complémentaires - Observer les sous pixels d'un écran de téléphone au microscope
<p>Modèle de l'œil réduit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Décrire le modèle de l'œil réduit (mise au point via le cristallin, formation d'image sur la rétine)
<p>Sources de lumières colorées : étoiles, lampes variées, DEL, etc...</p> <p>Illusions d'optique</p> <p>Décomposition de la lumière</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Distinguer une source polychromatique d'une source monochromatique caractérisée par une longueur d'onde dans le vide - Connaître le phénomène de réfraction (mirage, propagation dans l'eau / air) pour la lumière - Connaître quelques notions d'optique géométrique
<p>Analysé géométrique des œuvres d'art</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Comprendre les notions mathématiques de nombre d'or, rectangle d'or, spirale d'or - Analyser à travers des exemples les proportions dans l'art

Analyse spectrophotométrique de solutions colorées La physique des particules au service des œuvres d'art	<ul style="list-style-type: none"> - Étude de colorants (concentrations massiques) / principe d'une courbe d'étalonnage - Visites de laboratoire pour ce thème privilégié : AGLAE au LOUVRE (accélérateur de protons), MEB (Microscope à balayage électronique) IUT de Bourges, synchrotron SOLEIL à Saclay (Ligne PUMA)
--	--

2- FABRIQUER L'ŒUVRE

Notions et contenus	Connaissances/compétences travaillées
Les couleurs en solution : extraction et synthèse	<ul style="list-style-type: none"> - Synthétiser / extraire des pigments et des colorants (différences, intérêts et inconvénients) - Espèces naturelles colorées / espèces synthétiques
Molécules organiques colorées : structures moléculaires, molécules à liaisons conjuguées	<ul style="list-style-type: none"> - Savoir que les molécules organiques sont principalement constituées de C et H - Savoir repérer des liaisons conjuguées, responsables des couleurs dans les molécules organiques - Repérer expérimentalement les paramètres influençant le caractère coloré ou non d'une molécule (pH, solvant, etc.)
Les solvants en peinture Différences entre peintures (acrylique, peinture à l'huile, glycéro, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> - Repérer le caractère polaire / apolaire d'un solvant - Analyser les interactions entre espèce chimique et solvant
Naissance d'un son Propagation du son Vocabulaire en musique / physique (hauteur et timbre, fondamental et harmoniques)	<ul style="list-style-type: none"> - Connaître la notion d'onde sonore et quelques-unes de ses propriétés - Réaliser la mesure de la vitesse du son selon le milieu de propagation - Réaliser une analyse de FOURIER par logiciel informatique d'un son afin de mesurer les fréquences fondamentales et harmoniques

Étude d'une corde de guitare Étude d'une colonne d'air en vibration (exemple du didgeridoo)	<ul style="list-style-type: none"> - Réaliser l'étude de la propagation des ondes sonores à divers instruments
Acoustique des salles	<ul style="list-style-type: none"> - Réaliser l'étude des modifications subies par le son selon les matériaux/ Connaître la notion de temps de réverbération et analyser les normes pour chaque type de salle - Comprendre les notions d'intensité sonore et de niveau d'intensité sonore en dB
Grandes familles en chimie organique (alcools, acides, etc...)	<ul style="list-style-type: none"> - Connaître quelques fonctions en chimie organiques et leurs applications par famille (exemple de l'acétone)
Principes de la prise de vue en photographie	<ul style="list-style-type: none"> - Réaliser un appareil photographique réduit sur banc d'optique et comprendre la formation d'une image en optique à travers une lentille convergente - Comprendre la notion de mise au point (mise en rapport avec le cristallin de l'œil de l'œil vu dans le thème 1) - Réaliser à l'aide d'appareils photographiques des clichés en jouant sur le nombre d'ouverture et le temps d'exposition
La perspective	<ul style="list-style-type: none"> - Étudier et réaliser des perspectives cavalière et centrale (différences à étudier)

3- PERENNISER et TRANSMETTRE L'ŒUVRE

Notions et contenus	Connaissances/compétences travaillées
Les pluies acides sur les vitraux	<ul style="list-style-type: none"> - Comprendre la notion d'acidité - Connaître les ions responsables des pluies acides et leur action sur les verres potassiques (vitraux) - Envisager des solutions

Phénomènes de corrosion	<ul style="list-style-type: none"> - Comprendre l'oxydo-réduction à travers diverses expériences - Comprendre la notion de couple oxydant / réducteur
Protection d'un métal par recouvrement	<ul style="list-style-type: none"> - Réaliser le recouvrement d'un acier par du zinc (électro zincage) - Réaliser une anodisation d'aluminium
Vernissage d'une œuvre	<ul style="list-style-type: none"> - Connaître le rôle du vernis - Choisir le bon vernis - Analyser la composition d'un vernis
Codage informatique d'une œuvre numérique (codage des images, vidéos, sons...)	<ul style="list-style-type: none"> - Connaître le principe du codage binaire - Reconnaître un signal analogique à un signal numérique - Reconnaître un codage RVB, niveaux de gris et NB - Connaître le rapport entre résolution, pixellisation, taille d'un objet numérique en octets
Le développement argentique	<ul style="list-style-type: none"> - Réaliser une révélation en chimie d'un matériau photosensible (TP sur les cyanotypes) - Réaliser une fixation au cours de ce TP

Arts du Spectacle

LE TRAITEMENT DE L'ESPACE AU THÉÂTRE (architecture et scénographie)

- **La représentation du réel au théâtre** : la mimesis selon Platon et selon Aristote.
- **Axiologie de la représentation** : condamnation du théâtre chez Platon (rappel de l'allégorie de la caverne) / fonction du théâtre dans la Cité pour Aristote (catharsis et définition de la tragédie – la terreur et la pitié).
- **Question de la vraisemblance dans le théâtre aristotélicien** : l'au-delà de la parole théâtrale et les conditions de la représentation.
- **Bertolt Brecht et le théâtre épique** : la remise en cause du théâtre mimétique qui a dominé du Vème siècle av. JC à la première guerre mondiale
- **Notions d'espace théâtral, espace scénique, espace dramatique** (exemples de l'opéra Garnier et de la cartoucherie de Vincennes).
- **Architecture des théâtres grecs et romains et structure du répertoire** (évolution du rapport chœur/acteurs d'Eschyle à Sénèque, Plaute et Térence en passant par Sophocle, Euripide, Aristophane et Ménandre)
- **Rapide panorama de l'histoire de la vraisemblance** :
 - vraisemblance interne et vraisemblance externe / théâtre profane et théâtre sacré au moyen-âge (les lieux de la représentation)
 - fonction des règles des trois unités, de la bienséance et de la vraisemblance dans le théâtre classique / naissance de la perspective / le théâtre de Vicence
 - la recherche du réalisme (Diderot, Beaumarchais, Wagner et le théâtre de Bayreuth)
 - naissance de la mise en scène et de la scénographie (Antoine et Stanislavski)
 - l'hyperréalisme et le théâtre bourgeois au XIXème siècle (le vaudeville et la décoration du plateau)
- **La recherche d'un nouvel espace** : Copeau et le Vieux-Colombier, Jouvet.
- **Le plateau nu** : Copeau, Vilar, Vitez, Brook.
- **L'espace dans le théâtre contemporain** : l'influence du cinéma sur les arts vivants et l'utilisation de la vidéo.
- **Le théâtre au carrefour de tous les arts** (Pommerat, Novarina, Régy, Polieri, ...).

Le cours est accompagné d'**analyses de spectacles vus dans l'année à la Maison de la Culture**, de **pratiques de plateau** selon le temps disponible et d'un **projet de création scénographique** croisant le cours d'Arts du spectacle et la pratique plastique en atelier ("Un théâtre sans théâtre").

Mouvement organique des enseignements de la culture artistique et des théories de l'art (esthétique et historique)

Les enseignements de culture artistique et générale participent de manière croisée et complémentaire aux grands objectifs de formation théorique des étudiants de la CPES – CAAP.

Ces objectifs sont déterminés par le constat d'une inscription progressive d'une majorité des écoles d'art et formations artistiques dans un troisième cycle universitaire post-master, confirmant la réforme des reconnaissances L-M-D, et d'une élévation du niveau des étudiants, nécessitant donc la préparation en amont de ceux-ci.

De plus, la phase de recherche et de rédaction du mémoire de cinquième année en Master dans les écoles d'art et les formations artistiques nécessite une approche du travail de réflexion et d'écriture qui se doit de relever de l'habitude ou de l'évidence pour les étudiants, appuyés sur des connaissances artistiques, historiques et esthétiques appartenant à leur "logiciel" personnel. Ce sont ces habitudes et ces connaissances qui sont donc visées à travers ces grands objectifs.

