

DEA en Art actuel

Diplôme interuniversitaire d'Etudes Approfondies en Art actuel - Troisième cycle -

Faculté Polytechnique de Mons - FPMs
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix - FUNDP
Université Catholique de Louvain - UCL
Université libre de Bruxelles - ULB
Université de Liège - ULg

Présentation

Compte tenu de l'évolution rapide des pratiques artistiques, un besoin croissant de personnel qualifié dans le domaine de l'art actuel se fait sentir en Communauté française de Belgique. Or, si des cours d'art moderne existent bien dans tous les établissements universitaires francophones, l'enseignement de l'art actuel est, de façon générale, nettement moins privilégié. Pourtant, dans l'ensemble du champ de l'art, la création actuelle occupe une place fondamentale en relation directe avec la réflexion philosophique, les enjeux socio-économiques, les implications historiques ou les recherches scientifiques et technologiques. L'art actuel concerne donc un vaste ensemble de matières et de données, de problématiques et de questionnements débordant largement une prise de conscience isolée du phénomène.

Dans la société d'aujourd'hui, l'importance de l'art actuel se traduit non seulement par une extrême abondance d'œuvres créées par des artistes mais aussi par la mise en place d'une série très diversifiée de réseaux englobant et confrontant création et diffusion, production et mise en question. Ateliers, écoles d'art, galeries, musées, expositions, collections, banques de données, maisons d'édition, revues spécialisées constituent ainsi de multiples réalités, complémentaires ou antagonistes, que seul un examen multidisciplinaire peut aider à analyser et à comprendre.

Objectifs

Cette formation a pour but de parfaire la connaissance en art actuel et de répondre au souhait de nombreux étudiants soucieux de trouver ainsi des méthodes d'analyses permettant d'aborder de la manière la plus complète possible le phénomène de la création d'aujourd'hui. Le but de cette formation est aussi de préparer directement de futurs doctorants à entreprendre une thèse sur ces matières complexes.

Ne pouvant être cerné qu'à partir d'un maximum de points de vue, l'art actuel, au sein de cette formation, sera dès lors envisagé en fonction de ses multiples dimensions, anthropologiques, esthétiques, historiques, philosophiques, politiques, sociologiques et économiques ou encore technologiques. Les catégories artistiques traditionnelles (architecture, peinture, sculpture, etc.) seront étudiées au même titre que les créations qui ignorent, transgressent ou abolissent les frontières entre celles-ci. Une large place sera réservée à l'analyse des arts du temps et de l'espace ainsi qu'à l'apport des nouveaux médias à la création.

Dans le cadre du DEA, il sera dès lors fait appel à des enseignants universitaires spécialisés non seulement en art mais aussi dans les diverses branches des sciences humaines qui lui sont connexes. L'art actuel ne sera donc pas considéré comme une réalité existant pour elle-même et se suffisant en tant que telle mais, bien au contraire, comme un phénomène complexe évoluant en étroite interaction avec tous les domaines de la pensée et de la création contemporaine.

Programme

Un programme équivalent à 300 heures de cours porte sur les matières qui sont décrites dans cette rubrique. Les enseignements qui font partie de ce programme articulé autour de quatre axes sont exprimés en « ECTS¹ ».

I. COURS INTRODUCTIFS [3* 2 ECTS]

Introduction à la notion d'art actuel - conférenciers invités

L'art des années soixante à nos jours: enchaînements historiques - Pierre-Jean Foulon, chef de travaux agrégé au Musée royal de Mariemont et maître de conférences aux FUNDP

L'art actuel en Belgique - Michel Draguet, professeur à l'ULB et Xavier Canonne, directeur du Musée de la Photographie de la Communauté française de Belgique

II. DEBATS INTERDISCIPLINAIRES SUR L'ART ACTUEL [4* 2 ECTS]

Sociologie de l'art contemporain - Daniel Vander Gucht, chef de travaux à l'ULB et président des éditions de La Lettre volée

Anthropologie de la création et art actuel - Lucienne Strivay, enseignante à l'Ulg

Sens de la Technique et destin de l'art - Joël Roucloux, assistant à l'UCL, sous la responsabilité académique d'Ignace Vandevivere, professeur à l'UCL

Muséologie et art actuel - Monique Renault, maître de conférences à l'ULB et Ignace Vandevivere, professeur à l'UCL

III. OBJETS [10 ECTS + (10*2 ECTS)]

Art actuel et multimédia - Jean-Marie Jacquet, professeur aux FUNDP

Photographie actuelle - Xavier Canonne, directeur du Musée de la Photographie de la Communauté française de Belgique

Sculpture actuelle - Ignace Vandevivere, professeur à l'UCL

Peinture à la fin du XXe siècle - Serge Goyens de Heusch, professeur à l'UCL

Musique actuelle - Pierre Bartholomée, compositeur sous la responsabilité académique de Brigitte Vanwijmeersch, professeur à l'UCL

Production des environnements construits actuels -10 ECTS -, Jean-Luc Capron, maître de conférences à la FPMs et Hughes Wilquin, professeur à la FPMs

Quatre axes :

Introduction aux techniques de production de l'environnement construit
Approche perceptive dans la production de l'environnement construit actuel
Design – Architecture - Urbanisme
Problématiques spécifiques et actuelles

Exposition des images projetées - Colette Dubois, enseignante à l'Ulg

Art vidéo et image numérique - Marc-Emmanuel Mélon, chargé de cours à l'Ulg

Cinéma expérimental actuel - Anne-Françoise Lesuisse, enseignante à l'Ulg

Art public - Jean-Patrick Duchesne, professeur à l'Ulg

Moyens d'expression comparés - Michel Draguet, professeur à l'ULB

IV. CONTEXTES [3* 2 ECTS]

Institutions culturelles en Belgique - Xavier Canonne, directeur du Musée de la photographie de la Communauté française de Belgique

Introduction à la postmodernité - Claude Javeau, professeur à l'ULB

Introduction au marché de l'art contemporain - Henry Bounameaux, expert

Pour obtenir une description détaillée des cours, nous vous suggérons de consulter les rubriques suivantes :

http://www.fpms.ac.be/fr/education/educ_complem/3rd_cycle/dea_art_actuel.html

[http://users.belgacom.net/hic_et_nunc/dea-\[1\].htm](http://users.belgacom.net/hic_et_nunc/dea-[1].htm)

Enseignements

Musique actuelle - Pierre BARTHOLOMEE sous la direction de Brigitte VANWIJMEERSCH

Introduction au marché de l'art contemporain - Henry BOUNAMEAUX

L'objet de ce cours réside dans l'étude des structures du marché de l'art contemporain (galeries, maisons de ventes, etc.), de ses acteurs (du marchand au collectionneur en passant par le critique d'art et l'institution) et de ses enjeux (construction de la cote et autres stratégies commerciales). Cette approche se veut pratique et concrète et sera développée à partir de l'observation du marché de l'art international (New York, Londres, Bâle,...) et national.

Photographie actuelle - Xavier CANONNE

A l'aide de diapositives et, éventuellement, devant des œuvres originales, ce cours explore thématiquement la photographie contemporaine depuis 1960 jusqu'à nos jours. Période importante pour l'histoire de cette discipline, elle offre l'opportunité d'étudier les grandes catégories qui prolongent divers axes initiés en photographie à la fin du XIXe siècle tant en Europe qu'aux Etats-Unis. Les années septante verront un décloisonnement progressif des pratiques et l'intérêt croissant des autres créateurs, formant ainsi une véritable charnière dans son histoire ouvrant dans les années quatre-vingt à l'émergence de la « photographie plasticienne », en parallèle au questionnement sur l'objectivité de l'image et le rôle du photographe dans la société contemporaine. Le rôle de la photographie comme témoin de l'éphémère dans l'art contemporain (happenings, performances...) sera également envisagé en relation avec le cours *L'art actuel en Belgique*.

Institutions culturelles en Belgique - Xavier CANONNE

L'art actuel en Belgique - Xavier CANONNE & Michel DRAGUET

Moyens d'expression comparés - Michel DRAGUET

Exposition des images projetées - Colette DUBOIS

Depuis quelques années, l'exposition des images projetées - cinéma et vidéo - est devenue le centre des grandes manifestations d'art contemporain (Documenta de Kassel en 1997, Biennale de Venise en 1999 et en 2000, Biennale de Lyon en 2001). L'espace de la galerie et celui du musée leur font aussi de plus en plus de place ...

Art public - Jean-Patrick DUCHESNE

Le cours a pour objet de fournir à la fois les données historiques, stylistiques et tout éclairage (d'ordre philosophique, sociologique, politique, technique...) utiles à la compréhension de l'art public contemporain. Une attention particulière sera accordée au commentaire et à la discussion d'œuvres *in situ*.

L'art des années soixante à nos jours: enchaînements historiques - Pierre-Jean FOULON

Après une introduction insistant sur le passage du modernisme au postmodernisme perçu comme une modification fondamentale des idéologies et des valeurs, sera proposée une analyse, effectuée notamment selon un principe chronologique, des différents concepts, mouvements et pratiques artistiques des quarante dernières années. Ce seront surtout les périodes les plus récentes qui feront l'objet d'une étude approfondie, ces dernières étant moins faciles d'accès. Le cours sera charpenté autour de quatre idées maîtresses : le retour à l'objet, la permanence et le dépassement des valeurs modernes, le concept élargi de l'art et la nostalgie des anciennes catégories académiques. Seront donc abordées aussi bien la peinture et la sculpture que les installations ou les œuvres créées au départ des nouvelles technologies.

Peinture à la fin du XXe siècle – Serge GOYENS de HEUSCH

Parallèlement aux courants plastiques de type minimaliste ou conceptuel qui s'imposèrent dès les années 70 et qui usèrent de nouvelles stratégies créatrices (installations, environnements, photo, vidéo, informatique, etc.) une nouvelle peinture-image apparut, fidèle aux techniques traditionnelles, renouant des liens avec des esthétiques antérieures et privilégiant un art de narration qui se veut une saisie directe et quelque peu romantique du réel. Dans le cadre d'un esprit postmoderne, divers mouvements apparurent en Occident et furent qualifiés de "trans-avant-garde", de "nouvelle peinture", de "Neue Wilden", de "Bad Painting", de néo-fauvisme.

Art actuel et multimédia - Jean-Marie JACQUET

Le cours proposé est construit en trois parties.

La première partie de 6 heures présente les spécificités et les potentialités de l'informatique qui sont clairement en rapport avec le domaine artistique. Elle vise à mettre en évidence les perspectives ouvertes par une discipline qui est en plein essor. L'usage de l'informatique, en effet, n'est plus uniquement fonctionnel au sens traditionnel du terme, mais déborde largement sur la constante redéfinition de la création et de la diffusion artistique. En ce, cet usage transforme les notions de créateur et de récepteur.

La deuxième partie de 6 heures vise à montrer concrètement l'ampleur de l'appropriation de l'informatique par les artistes et la diversité des projets et des expressions qui résultent de ce mouvement d'appropriation. Cette démonstration se fera d'abord au départ d'une classification fondée sur l'essence de la technologie informatique (calcul, interactivité, installations, environnements, réseaux) et ensuite au travers d'une approche thématique conçue comme une lecture transversale de la classification proposée. Cette partie vise aussi à rendre compte de la manière dont les ressources multimédias présentent, valorisent et diffusent les pratiques artistiques actuelles.

La troisième partie de 3 heures vise à montrer l'impact de l'informatique sur la réception des réalisations artistiques anciennes et actuelles. En outre, cette partie vise à montrer que le recours croissant aux solutions numériques comme moyens pour construire ou pour diffuser une réalisation artistique n'est pas sans conséquences sur sa spécificité, sa légitimation, son degré d'accessibilité, son mode de reproduction, ou plus généralement, sur la manière dont nous la recevons et la manière dont elle traverse le temps et l'espace.

Introduction à la postmodernité - Claude JAVEAU

Cinéma expérimental actuel - Anne-Françoise LESUISSE

Le cours s'inscrit dans un projet de recherche qui veut explorer quatre aspects de l'image au XXe siècle. Ces quatre aspects sont la reproduction généralisée, l'introduction massive du mouvement, les pratiques de montage et la perte de matérialité. Chacun de ces éléments s'inscrit dans une perspective de réflexion où interviennent les formes et les dispositifs du cinéma ...

Esthétique du vidéo-art et de l'image numérique - Marc-Emmanuel MELON

Le cours se propose de brosser un panorama général des pratiques artistiques utilisant les techniques de la vidéo et de l'image numérique, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui : les performances et les expériences vidéo des pionniers (Nam June Paik, Wolf Vostell, Peter Campus, Jean-Christophe Averty), l'âge d'or du vidéo-art dans les années 70 et 80 (Ed Emschwiller, Robert Cahen, Gary Hill, Jean-Luc Godard, Michael Klier, David Larcher, Bill Viola, etc.), les vidéo-installations (Dan Graham, Bruce Nauman, Bill Viola, Marcel Odenbach, Marina Abramovic, Tony Oursler), les images numériques sur bande (Vasulka) ou sur CD-Rom (Boissier) et les installations interactives (Karl Sims, Bill Seaman, Ken Feingold par exemple). Ce parcours, qui fera un détour par la création vidéo en Belgique (le groupe CAP, Jacques-Louis Nyst, les frères Dardenne) a pour objectif premier de faire découvrir des œuvres certes réputées mais rarement vues parce que circulant difficilement. Une partie du cours sera donc consacrée au visionnement des œuvres, à leur analyse et à l'élaboration d'un discours théorique à leur endroit.

Cependant, ce parcours ne suivra pas les chemins traditionnels de la chronologie ou de l'encyclopédisme, mais sera structuré par diverses questions théoriques qui ont pour but de cartographier le territoire esthétique de la vidéo :

1. L'image-son : musique et vidéo

2. Le cadre, la page, la ligne, la couleur, le plan, le pli, l'incrustation : peinture et vidéo
3. L'hétérogène, le mélange, le décalage, le dé-collage
4. La ressemblance, la dissemblance
5. L'espace (l'élasticité, l'apesanteur)
6. L'installation (vidéo-sculpture, vidéo-architecture)
7. Le temps (continuité/discontinuité, la durée, le cycle, le rythme, la répétition, la mémoire)
8. Le regard (le narcissisme, la surveillance, le témoin)
9. L'acte, le discours, la performance (énonciation, dénonciation)
10. L'écrit, le langage
11. La matrice numérique

Muséologie et art actuel - Monique RENAULT et Ignace VANDEVIVERE

Le musée apparaît, de toute évidence, comme l'une des grandes instances de légitimation de l'art actuel. C'est dire si cette institution peut être au cœur des controverses sur l'art. Comment garantir une vision plurielle de l'art contemporain tant du point de vue des courants que du point de vue des nationalités représentées ? Les parti pris théoriques seront confrontés aux pratiques architecturales et scénographiques.

Sens de la Technique et destin de l'art - Joël ROUCLOUX

Le paradigme futuriste a lié étroitement et durablement dans l'imaginaire moderne les notions d'innovations artistiques et de révolutions technologiques. En retour, plusieurs philosophes "technophobes" ont étendu leur critique à celle de l'art moderne et contemporain. En dépit de son caractère un peu caricatural, l'opposition récurrente entre le paradigme futuriste et le paradigme technophobe appliqués à l'art est de nature à stimuler la réflexion sur les relations entre l'art actuel et la question de la Technique.

Anthropologie de la création et art actuel - Lucienne STRIVAY

En dépassant le domaine réservé de l'histoire de l'art, on peut poser *ethnographiquement* les problèmes esthétiques contemporains en regard d'une analyse des conditions de certains « arts premiers », de ce qu'on sait de leur production, de leurs fonctions, de la manière dont ils sont reçus où ils ont été créés et en Occident où l'on s'est arrogé le droit de rassembler les représentations du monde qui n'appartiennent pas à notre regard ...

Sculpture actuelle - Ignace VANDEVIVERE

La quête d'une essence de la sculpture s'est largement fondée sur les théories de la différence avec la peinture. Ce propos a été régulièrement repris dans des courants tels que le Pop art et le minimalisme. De nouveaux courants vont donner aux sculpteurs une place créatrice spécifique liée en particulier à de nouvelles conceptions de l'espace, de la matière et de la forme. Le binôme essentialiste peinture-sculpture est de ce fait largement dépassé dans un contexte où les frontières entre sculpture et architecture sont elles-mêmes menacées de désuétude.

Sociologie de l'art contemporain - Daniel VANDER GUCHT

Le cours a pour objectif d'initier les étudiants aux principales théories, méthodes et problématiques de la sociologie de l'art. Ses rapports avec les disciplines voisines seront évoqués afin de préciser son héritage et sa spécificité. L'institutionnalisation de l'art contemporain et ses médiations seront ensuite examinées sous l'angle respectivement du "champ artistique" (Bourdieu, Heinich), du "monde de l'art" (Becker, Hennion), du "marché de l'art" (Moulin, Menger). Enfin nous terminerons par une discussion de la diffusion de la sociologie de l'art dans la pratique de l'art contemporain et ses implications quant à une redéfinition des rapports entre art actuel et politique.

Production des environnements construits actuels - Hughes WILQUIN et Jean-Luc CAPRON

ETENDUE DU CORPUS. Par « environnements construits », on entend inclure les artefacts à dimension spatiale et/ou utilitaire, à savoir le design, l'architecture, l'urbanisme, le paysage, ... que l'on organisera selon un axe micro-macro. Par son caractère interdisciplinaire, le DEA suppose l'élaboration d'une plate-forme de

connaissances élémentaires, permettant d'aborder l'objet sous sa double composante, créative et spatiale, fruit d'un processus de construction itératif, mental et physique ...

ORGANISATION DES COURS

Introductions aux techniques de production de l'environnement construit, coordinateur : Jean-Luc Capron (10 heures)

- Introduction aux techniques de construction, Alain Sabbe (2 heures)
- Introduction à la mécanique des structures, Daniel Lamblin (2 heures)
- Introduction aux techniques de l'éclairage, Michel Renglet (2 heures)
- Introduction à l'acoustique des bâtiments, Pierre Chapelle (2 heures)
- Introduction à la sociologie de l'appropriation de l'espace, Sébastien Nahon (2 heures)

Dimension perceptive dans la production de l'environnement construit actuel, Jean-Luc Capron (15 heures)

Design - architecture - urbanisme, Hugues Wilquin (15 heures)

Problématiques spécifiques et actuelles, coordinateur : Hugues Wilquin (10 heures)

- Thématique et conférencier divers.

Introduction à la notion d'art actuel – CONFERENCIERS INVITES

Conditions d'accès

Ce DEA est accessible aux titulaires d'un grade académique sanctionnant des études universitaires de 2e cycle du secteur d'études en Sciences humaines et sociales tel qu'il est défini par le décret du 5 septembre 1994, aux titulaires du grade d'ingénieur architecte, aux titulaires du grade d'architecte sanctionnant des études supérieures de type long de 2e cycle ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme étranger délivré à la suite d'études comparables à celles citées précédemment.

Les titulaires d'autres grades académiques de 2e cycle pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle jugée suffisante dans le domaine considéré sont éventuellement admis sur dossier. Le dossier en question est constitué d'un curriculum vitae détaillé et d'une note d'intention ; il est évalué par le comité de gestion du DEA. En outre, il doit être déposé au plus tard le 15 septembre de l'année académique pour laquelle l'inscription serait sollicitée.

Modalités pratiques (lieu et durée)

Inscriptions

L'étudiant s'inscrit dans une seule université et s'y acquitte d'un minerval.

Renseignements

Faculté Polytechnique de Mons

Professeur Hugues Wilquin

Tél. : ++ 32 65 37 45 01

Hugues.Wilquin@fpms.ac.be

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix

Professeur Yvette Vanden Bemden (coordinatrice)

Tél. : ++ 32 81 72 41 86

yvette.vandenbemden@fundp.ac.be

Université Catholique de Louvain

Professeur Ignace Vandevivere

Tél. : ++ 32 10 47 48 35

vandevivere@arkm.ucl.ac.be

Université de Liège

Marc-Emmanuel Mélon, Chargé de cours

Tél. : ++ 32 4 366 32 55

me.melon@ulg.ac.be

Université Libre de Bruxelles

Daniel Vander Gucht, Chef de travaux

Tél. : ++ 32 512 02 88

danielvandergucht@yahoo.fr

*¹ L'acronyme ECTS signifie European Credits Transfert System . Ce système vise à l'harmonisation des études supérieures à l'échelle européenne. Sans rentrer dans les détails, un ECTS correspond à une unité d'apprentissage qui est équivalente à 5 heures d'un tel programme. Le programme équivaut donc à 60 ECTS.