

SITE DE POITIERS

Cycle 1

TROISIEME ANNEE**PROFESSEURS
DISCIPLINES ENSEIGNEES PAR OPTIONS**Options **ART** **COMMUNICATION** **COMMUNICATION, mention images animées**

DISCIPLINES	PROFESSEURS	OPTIONS		
		ART	COMMUNICATION	
			1	2, images animées
Dispositifs scénographiques interactifs	Sylvie MARCHAND			
Ecritures scénariques	Jean-Jacques GAY			
Ecritures et réalisations multimédia	Emmanuelle BAUD			facultatif
Esthétique et théorie critique	Pierer AURIOL			
Formes fictionnelles et documentaires	Anne-Marie FAURE	facultatif		
Graphisme de communication/infographie	Pierre VITOU			
Graphisme et média on et off line	Léonard FAULON			
Gravure, lithographie, édition	Bernard DELAUNAY		facultatif	facultatif
Histoire des arts et des civilisations	Sabine BARBE			
Histoire des concepts	François PELLETIER			
Histoire et théories des médias	Athanasios EVANGHELOU			
Images animées 2D	Claire FOUQUET		facultatif	
Images animées 3D	Gilbert LOUET		facultatif	
Images animées conventionnelle	Jean RUBAK		facultatif	
Images mixtes - Images séquentielles	Nadia SABOURIN			
Langue anglaise	Marc Kerridge			
Le sonore et l'espace	Jean-Christophe DESNOUX			
Les dessins	Corinne CHAMBARD			
Net Art	Aurélien BAMBAGIONI			
Philosophie	Corinne CHAMBARD			
Photographies	Marc DENEYER		facultatif	facultatif
Pratiques picturales	François DELAUNAY		facultatif	
Procédés immersifs/Capture des mouvements	Gilbert LOUET	facultatif		
Scénographie des récits	Michelle HEON			
Sculptures	Hervé DELAMONT			facultatif
Typographie	Jacques PELLETIER	facultatif		
Vidéo expérimentale	Jean-Louis LETACON			
	ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT			
Conception informatique, programmation	Jean-François JOYEUX			
	TECHNICIENS			
Informatique et réseau	Patrice BIDAULT			
Laboratoire	Alain BARATON			
Vidéo	Jean-Yves RIGOT			

COORDINATEURS

OPTION ART

François DELAUNAY

OPTION COMMUNICATION

Jean-Louis LETACON

SITE DE POITIERS

Cycle 1

TROISIEME ANNEE

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS

PAR ENSEIGNANT, CHAMP D'ETUDES

ET UNITES DE COURS, SELON DEUX GRANDES CATEGORIES :

- THEORIES

- PRATIQUES & METHODOLOGIES

OPTIONS

ART COMMUNICATION COMMUNICATION, mention images animées

THEORIES

UNITES DE COURS INDIVIDUELLES

Sabine BARBE

CHAMP D'ETUDES

L'HISTOIRE DE LA PEINTURE

OPTIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours : Approche thématique : l'histoire de la peinture à partir de grandes transversalités et attention portées aux questions théoriques soulevées par *Le portrait, L'autoportrait, Le corps, L'objet...* ; Nous serons amenés à dégager les notions d'espace et de temps à partir de thématiques permettant de prendre en compte les écoles, artistes et genres traditionnels de la peinture (histoire, scènes de genre, portraits, paysages, nature mortes) non encore abordés – ou différemment – au cours des deux années précédentes. Ponts et passages par ce biais vers l'art contemporain...

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					28	28				

Objectifs du cours :

Développement de l'apprentissage des méthodes de recherches et de réflexion ; Engagement d'une réflexion sur leur « fabrique des images », sur l'histoire et la théorie de l'art.

Références bibliographiques :Formes d'enseignement :

Cours magistraux ; Travaux pratiques ou dirigés

Méthode d'évaluation :

Travaux écrits ou oraux. Mémoire : Dossier thématique (10 à 15 pages) avec comme sujet leur propre travail

Evaluation continue : accompagnement des travaux en cours de réalisation.

Langue d'enseignement : Français

Possiblement Italien

Athanasios EVANGHELOU

CHAMP D'ETUDES

HISTOIRE DES MEDIAS ET THEORIES DE LA COMMUNICATION

OPTIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours : Histoire des médias et théories de la communication

Mise en perspective historique du développement des théories et des technologies de la communication, puis étude du champ contemporain de la communication : quels objets d'études, quelles problématiques actuelles ?

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre.					28	28				

Objectifs du cours : Acquérir les notions de base pour l'examen des questions posées par le développement des médias de masse et des techniques de communication dans le monde moderne.

Pré-requis :

Curiosité et patience

Références bibliographiques : L.Sfez ; Ph. Breton ; A.Mattelart ; F.Balle.

Formes d'enseignement : Cours magistral

Méthode d'évaluation : Examens écrits ou oraux

Langue d'enseignement : Français

Mark KERRIDGE

CHAMP D'ETUDES

LANGUE ETRANGERE

OPTIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours : English Language Skills 5-8

- traduction : textes, synopsis, notes d'intention
- présentation du travail en anglais
- ateliers de langue : création d'une affiche, CV et lettre de candidature
- mise à jour des listes de vocabulaire technique
- création d'un story-board collectif.
- compréhension écrite et orale (textes, cassettes, vidéos)
- suivi d'un projet personnel

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					14	14	"	"		

Objectifs du cours :

Pré-requis : niveau L4

Références bibliographiques :

Dictionnaire de l'anglais des médias et du multimédia, Chevassu, Berman et Gillot, Pocket, 2003. International Press

Formes d'enseignement :

Cours magistraux ; Travaux pratiques ou dirigés ; Ateliers ; Projets ; Suivi individuel

Méthode d'évaluation :

Examens écrits ou oraux ; Travaux écrits ou oraux ; Projets ou travaux pratiques ; Evaluation continue

Langue d'enseignement : Anglais

François PELLETIER

CHAMP D'ETUDES

HISTOIRE DES CONCEPTS

OPTIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours : Histoire du concept d'art

Cours et études de textes philosophiques. Travaux dirigés : dégagement de thématiques et problématiques de travail en vue des épreuves du DNAP.

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					24	24				

- Cours magistral : 12H
- Travaux pratiques 12H

Objectifs du cours :

Mise en place des éléments réflexifs susceptibles d'étayer une pratique artistique

Pré-requis : Existence d'un travail susceptible d'être présenté aux épreuves du DNAP. Les connaissances requises en histoire de l'art.

Références bibliographiques : Textes de Platon, Kant, A. Jörn, H. Marcuse, F. Kupka

Formes d'enseignement : Cours magistraux et travaux dirigés

Méthode d'évaluation : Mémoires et évaluation orale continue.

Langue d'enseignement : Français

PRATIQUES ET METHODOLOGIES

UNITES DE COURS INDIVIDUELLES

Françoise ROD

CHAMP D'ETUDES

ART CONTEMPORAIN ET ECRITURE

OPTIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

**Voir programme complet,
chapitre 2 « Formes d'enseignement et
programmes spécifiques», de p.121 à 145**

Michelle HEON

CHAMP D'ETUDES

DISPOSITIFS INTERACTIFS

OPTIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

1 - SCENOGRAPHIE DES IMAGESContenu du cours :

Création de dispositifs scénographiques visuels et performatifs développés à partir de la réalisation d'images fixes et en mouvement.

Dans le cadre de la pratique, les méthodologies de recherche et de mise en œuvre suggérées visent à faciliter l'énonciation de la démarche artistique, l'acquisition de notions telles que la temporalité, l'instantanéité, la durée, la séquentialité... propres à la nature du projet scénographique.

Un espace critique et théorique permet de situer et d'analyser les projets individuels en regard des

Type de l'activité : optionnel

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					45*	45*				

* 5 séances de 6 heures et cinq séances de 3 heures consacrées à l'aspect théorique et critique des projets

Objectifs du cours : Rendre l'étudiant apte à développer une démarche artistique personnelle et à réaliser un projet d'envergure selon les paramètres de la scénographie des images.

Les ateliers ont pour but de permettre à l'étudiant de situer son projet artistique en regard de l'art actuel.

Pré-requis : avoir suivi les ateliers de dispositifs scéniques

Références bibliographiques : selon les thématiques abordées par chacun étudiant.

Formes d'enseignement : Travaux pratiques et dirigés ; Ateliers critiques et théoriques ; sessions

**Voir programme complet,
chapitre 2 « Formes d'enseignement et
programmes spécifiques», de p.121 à 145**

Méthode d'évaluation : Mémoires ; Projets ou travaux pratiques ; Evaluation continue

Langue d'enseignement : Français

Possibilité d'enseigner en anglais et en polonais

2 - QUASI CINEMAContenu du cours :

La présentation d'une pratique de l'installation reliée au cinéma, à travers les œuvres de l'artiste brésilien Helio Oiticica et de l'artiste britannique Sam Taylor-Wood

Type de l'activité : Optionnel

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					5	5				

Objectifs du cours : Acquérir la connaissance de différents mécanismes narratifs par des dispositifs faisant appel au spectateur

Formes d'enseignement : Séminaire

Méthode d'évaluation : Présence au séminaire

Langue d'enseignement : Français

3 - DISPOSITIFS SCENOGRAPHIQUES INTERACTIFSContenu du cours : Scénographie des images

Mise en perspective des pratiques dites traditionnelles et des nouvelles technologies.

Cours en communication sur la méthodologie de la construction d'images.

Etude des liens entre les nouvelles formes de l'art et les avancées en création graphique.

Type de cours : Obligatoire selon choix d'option et de module

H/Semestre					98	98				
------------	--	--	--	--	----	----	--	--	--	--

Formes d'enseignement : Travaux pratiques et dirigés

Méthode d'évaluation :

Langue d'enseignement : Français

Gilbert LOUET

CHAMP D'ETUDES

ESPACE MODELISE : PROCEDES IMMERSIFS

OPTIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours : **Espace modélisé**

Il s'agit d'exploiter les potentialités technologiques de la réalité virtuelle et de l'immersion, en modélisant des espaces et des corps, libérés des contingences physiques (poids, chocs, gravité, verticalité) et d'identifier leur mode d'exploration selon des axes thématiques (musée virtuel, simulation, scénographie installation...).

Premier semestre

Le cours comprend une formation technique de base sur le logiciel 3ds MAX, alimenté par l'analyse approfondie de réalisations existantes. En parallèle l'étudiant commence une réflexion sur la conception d'un mini-projet pour le second semestre..

Deuxième semestre

Il s'agit de pratiquer le logiciel en réalisant un mini-projet pouvant s'articuler avec les champs annexes suivis par l'étudiant (Scénographie/installation, Multimédia, Photographie, ...)

Type de cours : Obligatoire selon choix d'option et de module

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					42	42				

Objectifs du cours :

Au travers d'une petit projet personnel faisant appel à l'infographie 3D et réalisé durant le deuxième semestre, l'étudiant montrera sa capacité à envisager la réalisation de projet plus ambitieux durant les années supérieures.

Pré-requis : Pas de pré-requis nécessaire pour suivre ce cours

Références bibliographiques :

« Exposer l'image en mouvement ? », actes de colloque, La lettre volée, 2004 ; « Œuvre et lieu », A-M Charbonneaux et Norbert Hilaire, Flammarion, 2002 ; « Installation Art » de la revue « Art et Design », Academy Group Ltd, 1993 ; « Installation II : L'empire des sens », N. de Oliveiras, N. Oxley, M.Petry, Thames & Hudson, 2003 ; Les catalogues d'exposition comme ceux de « La Villette Numérique » ou les différentes biennales d'art contemporains depuis 1995.

Il est conseillé aussi de visiter les sites Internet actifs dans le domaine de l'infographie 3D :

www.forum-3d.com (site en français) ;

www.3dsvf.com (site en français) ;

www.3d-station.com (site en français) ;

www.paroge.com/generations3d/ (site en français) ;

www.afca.asso.fr (site de l'Association Française du

Cinéma d'Animation) ; www.awn.com (Animation World Network)

Formes d'enseignement :

Cours magistraux ; Travaux pratiques ou dirigés ; Projets, recherches

Méthode d'évaluation :

Mémoires ; Projets et travaux pratiques

Langue d'enseignement : Français

UNITES DE COURS REGROUPEES

Emmanuelle BAUD

Michelle HEON

CHAMP D'ETUDES

ESPACE/DISPOSITIFS/ ENVIRONNEMENTS

OPTIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

UNE VILLE, DES QUARTIERS : ETAT DES LIEUX

Contenu du cours : Le module *Espace / dispositifs / environnements* a pour objet la création

pratiques visuelles et sonores de l'espace. La phase programme est élaborée autour de la réalité d'une ville (Poitiers et ses quartiers) pour explorer la propension de cette même réalité à contenir une charge fictionnelle.

Type de cours : Facultatif sur inscription

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					42	42				

Mardi, semaine 1

9 h – 12 h : Michelle Héon, atelier de recherche et pratique
13 h – 17 h : Michelle Héon, Emmanuelle Baud, atelier de réalisation

Judi, semaine 3

9 h – 12 h : Michelle Héon, espace d'intervention critique et conduite de projets

Transversal au module *Espace / dispositifs / environnement* et à l'ARC *Perception éphémère*.

Objectif général : Outre la prise en compte des aspects historiques, topologiques, socioculturelle et socio-politique, l'objectif de cette première phase est de développer chez l'étudiant une méthodologie de recherche et de création en vue de l'élaboration et de la réalisation de son projet personnel, objet de la deuxième phase de recherche.

Bibliographie générale :

Projections, Les transports de l'image, Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains, textes de Jacques Aumont, Yann Beauvais, Raymond Bellour..., Hazan, 1997, p. 233.

Pour un nouvel art politique, de l'art contemporain au documentaire, Dominique Baqué, Flammarion, 2004, p. 317

1 - Phase programme :

d'octobre aux vacances de février

1-1- Atelier de recherche

Méthodologie de travail :

- identification des composantes et recherche documentaire : histoire, géographie, architecture, tissu socio économique et politique, identité(s),...
- visites sur le terrain : prises de vue et de son, croquis, collecte d'objets, de matériaux...

- définition d'un point de vue
- élaboration d'une intention de recherche
- expérimentation d'écritures spatiales
- médiation : réalisation d'un document multimédia restituant les différentes étapes de la recherche et de la réalisation du projet

1-2- Espace d'intervention critique et conduite de projets

Intitulés

- démarche artistique – du concept à la réalisation d'un projet, théorie et pratique
- carnets de voyage – cartographier la chose et son contraire : des plans pour se perdre

2 - Phase projet :

décembre à avril

La phase projet s'appuie sur les interventions pratiques, théoriques et critiques de la phase précédente, en ce sens qu'elle propose à l'étudiant d'élaborer un projet personnel sur les pratiques de l'espace / dispositifs / environnement en tenant compte des enjeux contextuels dans lequel se développent leur projet. L'objectif de cette phase est la mise en place d'un dispositif visuel et / ou sonore, accompagné de l'objet médiatique approprié à la restitution du projet.

Formes d'enseignement :

Travaux pratiques ou dirigés ; Projets/recherches ; Arc et sessions

Voir programme complet, chapitre 2 « Formes d'enseignement et programmes spécifiques », de p.121 à 145

Méthode d'évaluation :

Projets et travaux pratiques

Langue d'enseignement : Français

UNITES DE COURS REGROUPEES MODULES

MODULE DESIGN GRAPHIQUE ET MEDIAS

Aurélien BAMBAGIONI

Léonard FAULON

Jacques PELLETIER

Pierre VITOU

CHAMP D'ETUDES

1- NET ART/ WEB DESIGN

Aurélien BAMBAGIONI

OPTIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Formes d'enseignement :

Cours magistraux; Travaux pratiques et dirigés; Ateliers; Projets, recherches

Méthode d'évaluation : Examens oraux; Projets ou travaux pratiques; Evaluation continueLangue d'enseignement : Français

Premier semestre

Contenu du cours :**Net art et graphisme on line 1***Cours d'enseignement théorique et pratique autour du netart et du graphisme on line.**l'étudiant devra suivre les cours théoriques proposé dans le cadre du cours « Designs transversaux » (étude de sites artistiques et graphiques, réflexion sur les nouvelles formes d'expression) complété par le blog du même nom en tant que support pédagogique à distance. Il devra aussi répondre aux sujets pratiques proposés dans le cadre de cours/ateliers. En parallèle, à l'année, Atelier de recherche sur le site internet de l'Ecole comme outil pédagogique.*Type de cours : Obligatoire selon choix d'option et de module

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					84	84				

Répondre aux sujets proposés, les avoir pensé et mis en forme avec justesse. Savoir en parler.

Pré-requis :

Savoir manipuler certains logiciels liés directement à la construction de pages web, et aux traitements des médias (images, vidéos et sons).

Références bibliographiques :

Esthétique relationnelle, Nicolas Bourriaud, Les Presses du Réel. La web intimité, Nicolas Thély, Les Presses du Réel. Connexions, art réseaux médias, Annick Bureau/Nathalie Magnan, Guide de l'étudiant en art.

Second trimestre

Contenu du cours:**Net art et graphisme on line 2***Les cours théoriques laisseront petit à petit place à des séances de corrections des projets des étudiants en vue de la validation des crédits et de la préparation à leur DNAP.**En parallèle, à l'année, Atelier de recherche sur le site internet de l'Ecole comme outil pédagogique.*

CHAMP D'ETUDES

2- FORMES COURTES ON ET OFF LINE

Léonard FAULON

OPTIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Première semestre

Contenu du cours : **Arts numériques et communication sociale***Initiation au graphisme, à l'identité visuelle, à l'identité visuelle dans les jeux vidéo, au graphisme d'utilité publique, aux possibilités artistique dans les médias télévisuels et on line*

Deuxième semestre

Contenu du cours : **Temporalités narratives brèves***Rhétorique, méthodologie et réalisation de formats courts*

Atelier de pratiques graphiques et techniques ; Séances d'analyse et de visionnage d'œuvres, de programmes télévisuels et de sites internet

Type de cours : Obligatoire selon choix d'option et de module

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					28	28				

Objectifs du cours :

Savoir s'approprier et formuler une demande de communication visuelle et proposer une réponse et une réalisation à forte valeur artistique et personnelle

Pré-requis :

Un appétence pour le graphisme ; Un esprit d'analyse et de synthèse ouvert sur les autres ; Se positionner comme créateur agissant dans le champ social ; Avoir une connaissance des bases infographiques et vidéo

Nombre de crédits alloués :

Formes d'enseignement :

Cours magistraux ; Travaux pratiques et dirigés

Méthode d'évaluation :

Projets ou travaux pratiques

Langue d'enseignement : Français

CHAMP D'ETUDES

3- TYPOGRAPHIE

Jacques PELLETIER

OPTIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Premier semestre

Contenu du cours : Proposition de travaux à caractère ludique dans le domaine de la typographie animée.

Deuxième semestre

Contenu du cours : Accompagnement des étudiants dans la réalisation des génériques de leurs projets de diplôme.

Type de cours : Optionnel

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					28	28				

Objectifs du cours :

Sensibiliser les étudiants à la richesse et l'expressivité de la typographie et leur donner le goût de sa pratique.

Pré-requis :

Connaissances acquises au cours de la 2e année dans l'histoire de la typographie et dans son maniement.

Références :

Jeff Bellantoni & Matt Woolman « Typo graphisme. La lettre et le mouvement » Thames & Hudson 1999
- Jeff Bellantoni & Matt Woolman « Moving typo. Design pour le temps et l'espace » Digital Media Design / Pyramyd 2000 – Steve Curran « Motion Graphics. Graphic Design for Broadcast and Film » Gingko Press 2000.

Kyle Cooper - Elaine & Saul Bass – Norman McLaren - Collectif H5 « The Child » d'Alex Gopher

Formes d'enseignement :

Travaux pratiques ; suivi de projets ; sessions

Voir programme complet, chapitre 2 « Formes d'enseignement et programmes spécifiques », de p.121 à 145

Méthode d'évaluation :

Évaluation continue

Langue d'enseignement : Français

CHAMP D'ETUDES

4- GRAPHISME DE COMMUNICATION

Pierre VITOU

OPTIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours : Trois cours différenciés.

- Pour les étudiants de graphisme et média, spécificité du graphisme dynamique, hiérarchisation de l'information, initiation aux problèmes de l'identité visuelle en deux et trois dimensions, code couleur, choix typographique et choix des outils numériques.

- Pour les étudiants inscrits au cours de peinture numérique, approche du geste et de la couleur dans un logiciel virtuel, spécificité des nouveaux supports, particulièrement PAINTER

Type de cours : Obligatoire selon choix d'option et de module

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					18	18				

Objectifs du cours :

Permettre aux étudiants de graphisme et média

paramètre temps et lecture simultanée de plusieurs messages de nature souvent composites.
 Pré-requis Bonne connaissance des logiciels ILLUSTRATOR et PHOTOSHOP et notion précise de déclinaison d'une image en communication.

Formes d'enseignement :

Travaux dirigés

Méthode d'évaluation :

Projet sous forme de travaux dirigés.

Langue d'enseignement : Français

«OuAniPo » et les étudiants souhaitant s'initier à la programmation Actionsript : Approche technique en relation avec la thématique de l'atelier : Programmation et combinatoire. Approche programmée de l'animation. Environnement de programmation : Flash MX avec langage Actionsript.

Type de cours : Obligatoire selon choix d'option et de module

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					28	28				

MODULE

DISPOSITIFS ET HYPERMEDIA

Emmanuelle BAUD

Jean-François JOYEUX

UNITES DE COURS INDIVIDUELLES

CHAMP D'ETUDES

1- CONCEPTION INFORMATIQUE; PROGRAMMATION ET REALISATION MULTIMEDIA

Jean-François JOYEUX

OPTIONS

Ar **Co** **Co**.ia

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu de l'activité: Atelier de programmation
 L'atelier est un lieu d'échange ouvert, centré sur la programmation et une recherche collective de solutions quel que soit la teneur et spécificité des projet. Il intègre les aspects de méthodologie de réalisation et de suivi de projets de diplômés.

- Pour les étudiants inscrits en ARC (ART en LIGNE) : Approche technique en relation avec les problématiques de l'ARC (Cyberbases, ...). Sites dynamiques : introduction a PHP/Mysql, Flash MX et les bases de données.

- Pour les étudiants inscrits dans le module «dispositifs interactifs » de 3ème année et les étudiants de 4ème et 5ème année concernés par la programmation d'espaces interactifs : Approche technique sur la mise en œuvre de capteurs et de dispositifs de pilotage. Recherche et tests sur nouveaux dispositifs. Environnement de programmation : Director MX 2004 avec langage Lingo (ou javascript), Max MSP Jitter(initiation).

- Pour étudiants inscrits dans l'atelier

Objectifs du cours :

Les étudiants doivent acquérir un niveau d'autonomie suffisant pour la finalisation de leurs projets.

Pré-requis :

Avoir les compétences équivalentes à celles développées dans le cours *Ecritures audiovisuelles interacti (L2)*

Méthode d'évaluation :

Stages ; Evaluation continue

Langue d'enseignement : Français

UNITES DE COURS REGROUPEES

CHAMP D'ETUDES

2- DISPOSITIFS INTERACTIFS

Emmanuelle BAUD

Jean-François JOYEUX

OPTIONS

Ar **Co**

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours :

Il s'appuie sur trois types d'enseignement,

1- Les travaux dirigés : approche des concepts et techniques spécifiques explorés sous forme d'expérimentations.

Seront notamment abordés :

- La spatialisation du son et de l'image
- Les interfaces sensorielles
- Le pilotage d'appareils
- La 3D interactive.

2- Les travaux pratiques en atelier : ils offrent un encadrement méthodologique et technique favorisant la réalisation de projets en multimédia, vidéo et interactivité, installation, dispositifs sonores.

3- Session : la « écrire un espace interactif-niv2 » vient compléter ce dispositif. Il s'agit de réaliser un ou deux projets d'espaces interactifs sur un thème et un environnement technique, donnés en amont, mettant en jeu l'écriture d'un dispositif sonore et/ou visuel utilisant des capteurs. (en collaboration avec le professeur « d' espace scénique » Michèle Héon)

Axe de travail : espace/parcours, place du spectateur, temporalité, stimulus/feed back.

Type de cours : Optionnel. Obligatoire dès choix d'option et de module

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					20	20				

Objectifs du cours :

Acquérir l'autonomie et la méthodologie nécessaires à la réalisation d'un projet personnel de dispositif audiovisuel interactif.

Pré requis :

niveau de compétence correspondant au cours « Hypermédia »

Références bibliographiques :

Video: un art contemporain, Françoise Parfait, ed regard, 2001

Déjouer l'image, Anne-Marie Duguet, ed J Chambon, 2003

Connexions, Art Reseau Media, Annick Bureau/Nathalie Magnan, Ed ENSBA, guide de l'étudiant en art, 2002

Les nouveaux médias dans l'art, Michael Rush, Thames&hudson, 2000

Formes d'enseignement : Travaux pratiques et dirigés ; Sessions.

Méthode d'évaluation :

Projet ; évaluation continue

Langue d'enseignement : Français

Voir programme complet, chapitre 2 « Formes d'enseignement et programmes spécifiques », de p.121 à 145

MODULE

ECRITURES FILMIQUES

Aurélien BAMBAGIONI

Léonard FAULON

Anne-Marie FAURE

Claire FOUQUET

Jean-Jacques GAY

Jean-Louis LETACON

Gilbert LOUET

Jacques PELLETIER

Jean RUBAK

UNITES DE COURS INDIVIDUELLES

CHAMP D'ETUDES

1- FICTIONS ET DOCUMENTAIRES

Anne-Marie FAURE

OPTIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours : **Comment trouver une adéquation entre la narration et la forme plastique qui dépasse la simple illustration ou la prouesse formelle ?**

Premier semestre

Organisation du temps et conduite du récit : *il s'agit d'envisager les structures narratives que peuvent engendrer les techniques numériques comme la série, la combinatoire, la métamorphose, le retouche, le collage, l'expansion, l'irradiation, l'aléatoire... Mais avant d'en arriver là, nous commencerons par étudier les formes narratives répertoriées en littérature et cinéma et leur fonction poétique. L'art du récit a été étudié dès Aristote et ces grandes bases classiques fonctionnent encore, surtout dans le cinéma. Que peut-on en faire en vidéo, aussi bien en fiction qu'en documentaire ? Nous verrons comment de nombreux artistes vidéo réinterrogent des pratiques plus anciennes pour désynchroniser la logique formelle du récit. En parallèle avec le cours, les étudiants font des petites expérimentations vidéo.*

Deuxième semestre

Réalisations: le numérique permet des jeux et audaces formels tels que dispersion des images et du son, truquages électroniques, recherches colorimétriques, graphiques ou sonores, montages comme réinterprétation, grâce aux effets spéciaux, du matériel de tournage ;

Les étudiants continuent leurs expérimentations et réalisent leur projet personnel.

Type de cours : Optionnel. Obligatoire dès choix d'option et de module

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					42	42				

Objectifs du cours :

Réalisation d'une ou plusieurs vidéos documentaire ou fiction à présenter au DNAP.

Pré-requis :

Avoir pratiqué le maniement de la caméra ; Avoir suivi une session sur la direction de la photo (lumière) ; Connaître les logiciels de montage et compositing.

Le module du deuxième semestre nécessite le suivi de celui du premier semestre.

Références bibliographiques :

Le parti pris des choses. Francis Ponge. Gallimard ;
Le poids du monde. Peter Handke. Gallimard ;
Poétique. Aristote. Livre de poche ; L'Image-Mouvement et l'Image-Temps. Gilles Deleuze. Editions de Minuit ; Le texte narratif. Jean-Michel Adam. Nathan ; Le récit. Jean-Michel Adam. Que sais-je. PUF ; La Dramaturgie. Yves Lavandier. Editions Le clown et l'enfant ; Raconter une histoire. Jean Claude Carrière. Editions de la Femis ; Le documentaire, un autre cinéma. Guy Gauthier. Nathan ; Kinoks-Révolution. Dziga Vertov. 10/18 ; Commentaires 1 et 2. Chris Marker. Seuil ; Une praxis du cinéma. Noël Burch. Folio. Gallimard ; La lucarne de l'Infini. Noël Burch. Nathan ; Ecrits sur le cinéma. Jean Epstein. Seghers ; Histoire du cinéma. Jean-Luc Godard. Albatros ; Essais sur la signification au cinéma. Christian Metz. Klincksieck ; Démontez le cinéma. Yann Beauvais. Art Press n° 262 ; 30 ans de cinéma expérimental en France. 1950-1980. Dominique Noguez. ARCEP ; Le Je filmé. Centre Pompidou ; Vidéo, la mémoire au poing. Anne-Marie Duguet. Hachette ; Déjouer l'image. Anne-Marie Duguet. Editions Jacqueline Chambon ; Vidéo : un art contemporain. Françoise Parfait. Editions du Regard ; Les images numériques. Cinémaction octobre 1994

Formes d'enseignement :

Travaux pratiques ou dirigés ; Projets, recherches Sessions

Voir programme complet, chapitre 2 « Formes d'enseignement et programmes spécifiques », de p.121 à 145

Méthode d'évaluation :

Mémoires ; Projets ou travaux pratiques
Langue d'enseignement : Français

CHAMP D'ETUDES

2- LES ECRITURES SCENARISTIQUES

Jean-Jacques GAY

OPTIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours :

Nous aborderons l'écriture et l'œuvre artistique et plus particulièrement celle qui use du scénario (cinéma et vidéo) même si l'art par bien des côtés use de scénario pour redimensionner ses concepts.

Pour cela trois axes sont pris en compte :

- Celui de la théorie (cours et retour sur ce qui est un scénario et ses outils).
- Celui de la pratique (notion de critique d'une image afin de la raconter, de se raconter).
- Celui de la rencontre (avoir la curiosité de rencontrer d'autres histoires)

Type de cours : Optionnel. Obligatoire dès choix d'option et de modules

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre										

Une demi-journée en semaine 3 relancée au gré des semaines 2 avec deux Workshops associés avec deux autres enseignants :

Voir programme complet, chapitre 2 « Formes d'enseignement et programmes spécifiques », de p.121 à 145

- 1- 2005 une rencontre autour de l'œuvre de Pierre TRIVIDIC (cinéaste, vidéaste et scénariste) avec Anne Marie Faure sur l'Intime.
- 2- 2006 une rencontre autour de l'adaptation (littéraire, musicale et photographique) vue par Jérôme DE MISSOLZ (Documentariste et cinéaste) avec Jean-Louis LeTacon et le film de JDM "La mécanique des femmes".

objectifs du cours : L'idée n'est pas tant d'apprendre à écrire que de donner l'envie d'écrire en ayant quelque chose à raconter. C'est pour cette raison que cette formation part de l'image-affiche (l'image de toutes les images cf l'idée de Liebnich), explore l'intime de l'étudiant (histoire personnelle) puis le pousse vers l'adaptation (l'autre) et le travail en groupe.

Il faut que l'étudiant aime écrire et faire des films (ou tout du moins des images) avec son écrit.

aux Cahiers du Cinéma. "On aimait le cinéma et avec nos critiques, avec nos mots, nous repensons les films offerts à notre critique ce qui "était notre façon à nous (la nouvelle Vague) de faire du cinéma".

(résultats escomptés au terme de la formation et compétences à acquérir) : images / textes

Pré-requis : une connaissance du cinéma et de la création audiovisuelle.

Formes d'enseignement :

Croisements entre travaux pratiques ou dirigés ; Séminaires ou ateliers et sessions.

Un Workshop de 4J sur "les scénarios du possible" ou "comment envisager la prospective dans une activité artistique" (en collaboration avec Cyril Jarton (esthéticien et professeur à Avignon).

Atelier sur l'approche du scénario puis travaux pratiques sur l'apprentissage écrit/critique d'une image commerciale et fictionnelle : L'affiche de cinéma.

Cours et TP sur les grandes notions de l'écriture scénaristique : Documentaires/Fictions : l'intime et L'adaptation dans tous ses états.

Méthodes d'évaluation :

Evaluation portée sur des

Travaux écrits ou oraux rendus selon la demande et une évaluation continue des projets personnels

Langue d'enseignement

Français

CHAMP D'ETUDES

3- VIDEO EXPERIMENTALE

Jean-Louis LETACON

OPTIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours :

Le cours de vidéo expérimentale se situe dans le sillage de l'histoire et des pratiques du cinéma expérimental et de l'art vidéo. Il concerne l'émergence et le déploiement des cinémas et des formes vidéographiques dans l'art contemporain, et de l'évolution de toutes ces formes sous la poussée des techniques numériques.

Toutes les composantes de l'image en mouvement sont prises en compte :

- structuration de l'image, jeu des lumières colorées, présence des corps, destin des paysages (décor, fond), rapport corps/décor.

- écoulement du flux des images : rythme, vitesse, lentueur, mobilité, fixité.

- format des images, montage, mixage des images,

nombre des écrans, usage des réseaux, pratique du direct.

La formation se structure autour de la réalisation pratique d'œuvres vidéo.

Ce qui nécessite une découverte ou un approfondissement de la maîtrise de certains logiciels : After Effects, Final effects, Painter, Elastic reality, Combustion, Artkaos...

Organisation des activités : A partir de la découverte et de l'analyse d'une multiplicité d'œuvres du cinéma expérimental, de l'art vidéo et des arts numériques je permets à l'étudiant de découvrir ce qu'est la posture expérimentale. Puis, l'étudiant est invité à proposer une expérimentation organisée autour d'une problématique thématique et une problématique formelle. L'initiation méthodologique prend une grande place: documenter le sujet (littérature, cinéma, peinture, photographie, philosophie, sociologie), simuler le projet (dessin, infographie), organiser le travail (dépouillement, plan de travail, choix des participants). Parallèlement recherche de virtuosité dans l'usage des logiciels. Chaque étape de la réalisation fait l'objet d'une évaluation critique entre l'étudiant et moi-même de telle sorte à conserver tout le dynamisme créatif nécessaire jusqu'à l'achèvement de l'œuvre.

L'activité se déploiera sur deux semestres, avec pour chacun d'entre eux une thématique

1er semestre

Humour, dérision, sarcasme dans les œuvres vidéo. Un point de vue sur le monde ? Une vision du monde ?

Une comparaison sera faite avec les œuvres littéraires : le pamphlet, les mots d'humeur, les mots d'humour. Un invité ponctuera ce parcours :

Conansky

Voir programme complet, chapitre 2 « Formes d'enseignement et programmes spécifiques», de p.121 à 143

2ème semestre

Expression artistique et folie, la création artistique chez les fous, les versants délirants de la création artistique. Un invité ponctuera ce parcours : François Pain, compagnon de route de Félix Guattari.

Voir programme complet, chapitre 2 « Formes d'enseignement et programmes spécifiques», de p.121 à 145

Type de cours : Optionnel, devient obligatoire dès choix d'option et de module effectués

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					35	35				

Objectifs du cours :

Accéder à la posture expérimentale ; Prendre conscience des enjeux formels d'un projet ; Savoir manipuler les codes d'expression, en jouer, les détourner ; Repérer les filiations formelles et thématiques des champs où l'étudiant opère ; Poser les prémisses d'une œuvre singulière

Pré-requis :

Avoir la volonté de produire pour autrui des œuvres artistiques

Usage des outils informatiques de l'image 2D fixe et en mouvement du type photoshop, after effects.

Références bibliographiques :

Déjouer l'image, Anne-Marie Duguet, Editions Jacqueline Chambon 2002 ; Vidéo, un art contemporain, Françoise Parfait Editions Du Regard 2001

Formes d'enseignement :

Cours magistraux accompagnés de présentations d'œuvres expérimentales ; Travaux dirigés ; Projets, recherches ; Session ; Atelier de recherche et de création

Voir programme complet, chapitre 2 « Formes d'enseignement et programmes spécifiques », de p.121 à 145

Méthode d'évaluation : Travaux dirigés ; Projets

Langue d'enseignement : Français

En projet :

RÉFLEXIONS CRITIQUES SUR LA NOTION DE « CAMÉRA SUBJECTIVE »

Emergence de la forme « point de vue subjectif » dans l'histoire des cinémas.

Du bon et mauvais usage de cette forme dans les écoles d'art. « plan subjectif » ! « caméra subjective » ! Qu'est ce à dire ? Qu'est ce à faire ?

Approches philosophiques de la position du sujet dans les cinémas dramatiques narratifs.

Les destins du sujet dans le cinéma expérimental, l'art vidéo, les arts numériques ;

Dissolution du sujet dans le théâtre contemporain. Projections, Conférences, Débat, applications.

CHAMP D'ETUDES

4- INFOGRAPHIE - ANIMATION 3D

Gilbert LOUET

OPTIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Il s'agit d'apprendre l'infographie 3D et de pratiquer l'image de synthèse dans l'optique d'une scénarisation du temps et de l'espace. Durant le premier semestre, le cours comprend une formation technique de base sur le logiciel 3DsMAX, alimenté par l'analyse approfondie de réalisations existantes. En parallèle l'étudiant commence une réflexion sur la conception d'un mini-projet pour le second semestre..

Le deuxième semestre permet de pratiquer le logiciel en réalisant un mini-projet pouvant s'articuler avec les champs annexes suivis par l'étudiant (Animation 2D, Habillage TV, documentaire...)

Type de cours : Optionnel, devient obligatoire dès choix d'option et de module effectués

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					42	42				

Objectifs du cours :

Au travers d'une petite projet personnel faisant appel à l'infographie 3D et réalisé durant le deuxième semestre, l'étudiant montrera sa capacité à envisager la réalisation de projet plus ambitieux durant les années supérieures.

Pré-requis :

Dans la mesure où ce cours aborde les problèmes du mouvement animé, il est recommandé de suivre ou d'avoir suivi les cours d'animation permettant de connaître les bases du cinéma d'animation.

Références bibliographiques :

« Exposer l'image en mouvement ? », actes de colloque, La lettre volée, 2004 ; Il est important de voir les films présentés dans les festivals de film d'animation.

et d'images de synthèse (Annecy, Bruxelles, Paris, Angoulême, Imagina, Siggraph...)

Il est conseillé de visiter les sites Internet actifs dans le domaine de l'infographie 3D :

www.forum-3d.com (site en français) ;

www.3dvf.com (site en français) ; www.3d-station.com (site en français) ;

www.paroge.com/generations3d/ (site en français) ;

www.afca.asso.fr (site de l'Association Française du Cinéma d'Animation) ; www.awn.com (Animation World Network)

Ainsi que les revues spécialisées comme Pixel Magazine (www.pixel-creation.com)

Formes d'enseignement : Cours magistraux Travaux pratiques ou dirigés

Projets, recherches

Méthode d'évaluation :

Mémoires ; Projets ou travaux pratiques

Langue d'enseignement : Français

UNITES DE COURS REGROUPEES

CHAMP D'ETUDES

5- IMAGES ANIMEES ET MEDIA

Léonard FAULON

Aurélien BAMBAGIONI

OPTIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours :Type de cours : optionnel

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					42	42				

Objectifs du cours :Pré-requis :Références bibliographiques :Formes d'enseignement : Cours magistraux

Travaux pratiques ou dirigés

Projets, recherches

Méthode d'évaluation :

Mémoires ; Projets ou travaux pratiques

Langue d'enseignement : Français

CHAMP D'ETUDES

6- L'IMAGE ANIMEE DANS TOUS CES ETATS

Claire FOUQUET

Jacques PELLETIER

Jean RUBAK

OPTIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu des activités : Pour ceux qui choisissent de s'inscrire dans la « tradition filmique » : une première expérience de l'écriture de projet, de la recherche graphique au vu de la relation texte-image, de la relation image-son. Appréhension des problématiques de découpage et de montage. Maîtrise technique (animations, vidéo, montage, compositing...). Recherche plastique personnelle.
Type d'activités : optionnelles

Objectifs du cours : Produire une œuvre impliquant des images animées, ce qui amène à s'interroger sur:

- La narration : qu'est ce qui fait récit ?
- La recherche plastique au cœur du mouvement (direction de la photo/ collages /recherches picturales..)
- La mise en scène.
- Les principes de production
- La typographie comme objet-image / comme objet de sens et de communication (habillages, génériques...)
- Le statut de l'œuvre, sa diffusion et son rapport au public.

Il nous semble ici important que l'étudiant garde une recherche plastique personnelle indépendante du projet.

Formes d'enseignement : Travaux pratiques et dirigés ; Séminaires ou ateliers ; Projets, recherches ; Sessions

Méthode d'évaluation :

Mémoires ; Projets ou travaux pratiques ; Evaluation continue

Langue d'enseignement : Français**PROGRAMMES**

Jacques PELLETIER - C.FOUQUET

HYBRIDATIONS ET ANIPO-TYPOTENTIELLE : GRAPHISME, SOPHISME ET IMAGES ANIMEES

Contenu de l'activité : Il s'agira, à partir d'un texte littéraire à contrainte produit par chacun des étudiants d'expérimenter des formes graphiques et mouvantes où la lettre, le mot deviennent « acteurs » (liés ou non à l'image et au son)

Type de l'activité : optionnelle**1° semestre**

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					42					

2ème semestre

Contenu de l'activité : générique, habillage, l'interface DVD. Principes de lisibilité et de timing.

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre										

Jean RUBAK

1- ANALYSE DU MOUVEMENT III

Contenu de l'activité : Le Jeu d'acteur, la mise en scène

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre										

**2- ECRITURE DE PROJETS DE FILMS
D'ANIMATION (1er semestre) ET
REALISATION (2eme semestre)**

Contenu de l'activité : Ecriture de projets, découpage, recherche graphique. Ecriture : scénario, adaptation, mise en scène. Découpage, story-board et cadre. Recherche plastique (*collaboration enseignant image fixe + images animées ?*). Recherche picturale/ Illustration/ création d'univers/ Perspective /décors. *Principes de fabrication et de réalisation.*

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre										

Claire FOUQUET

**ATELIER DE PRODUCTIONS
ECLECTIQUES / A.P.E**

Dédié à tous ceux qui veulent inclure de l'animation sous toutes ses formes dans leurs projets .

Contenu de l'activité :

- Productions filmiques : travail de groupe (1er semestre) : Brainstorming, découpage, story-board, illustration, esthétique, étude de faisabilité, recherche expérimentale et technique. Travail individuel (1er et 2ème semestre) : les « rendez-vous producteur ».
- Productions « éclectiques » : travail individuel et par petits groupes selon la nature des projets (1er et 2ème semestre pouvant être suivis indépendamment selon la durée de fabrication des projets et des besoins des étudiants).

Type de l'activité : optionnelle

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					42	42				

**Voir programme complet,
chapitre 2 « Formes d'enseignement et
programmes spécifiques », de p.121 à 145**

sessions reliées à l'A.P.E (Atelier de Productions Eclectiques)

**MODULE
ECRITURES SCENIQUES ET
SONORES**

Jean-Christophe DESNOUX

UNITES DE COURS INDIVIDUELLES

CHAMP D'ETUDES

LE SONORE ET L'ESPACE

Jean-Christophe DESNOUX

OPTIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours : **L'image sonore ou l'électron acoustique**

L'image sonore :

L'atelier 'image sonore' vise à élargir et à travailler en profondeur une relation avec la plasticité quelque elle soit : virtuelle, réelle, visuelle, en rapport avec le geste, l'acteur, le danseur, avec l'objet, l'interactivité, l'espace architectural ou urbanistique, filmographique, environnemental...

L'électron acoustique – le son porteur d'espaces :

Le champ de la création musicale contemporaine et des technologies qui lui sont lié (traitement sonore, multidiffusion, spatialisation temps réel,...), doit aussi être un lieu de réflexions et de propositions sur les possibilités pour explorer un nouveau rapport à l'image et/ou à la narration dans cet espace de la plasticité sonore.

Type de cours : optionnel sur deux semestres

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					28	28				

Objectifs du cours :

- Mixage sonore synchronisé à l'image ;
- Traitements audio et matière sonore ;
- Justifications et références des partis pris.
- Les techniques de mixage avancées
- Le vrai et le vraisemblable, les sensations, les problèmes spécifiques de l'image animée, ...
- Les traitements sonores (plug-ins = Pluggo, GRM, Audiosculpt, etc)
- La musique 'contemporaine' dans l'image au 20e siècle.
- Le mixage multisource, spatialisé, surround 5.1

Pratiques de la prise de sons. Acquisition, édition, sauvegarde, du son sur support numérique ; Mixage simple sur séquenceur.

Références bibliographiques :

De l'écriture sonore de Daniel Deshays ; Le sonore et le visuel de Jean-Yves Bosseur ; Sons et lumières catalogue beaubourg ; Silence de John Cage ; Les révolutions musicales de Jean-Yves Bosseurs ; Cahiers techniques de l'ACME ; Cahiers de l'audiovisuel. (INA) ; Le temps de la voix de Daniel Charles.

Ecouter par les yeux (ARC)

Formes d'enseignement :

Cours magistraux ; Ateliers ; Sessions ; Atelier de recherche et de création (voir ARC : ArtiShow)

Voir programme complet, chapitre 2 « Formes d'enseignement et programmes spécifiques », de p.121 à 145

Méthode d'évaluation :

Projets ou travaux pratiques ; Evaluation continue

Langue d'enseignement : Français

MODULE

LES IMAGES ACCUMULEES

Alain BARATON

Corinne CHAMBARD

Hervé DELAMONT

Bernard DELAUNAY

François DELAUNAY

Marc DENEYER

Nadia SABOURIN

UNITES DE COURS INDIVIDUELLES

CHAMP D'ETUDES

1- TECHNIQUES DE LABORATOIRE

Alain BARATON

OPTIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Voir programme complet, chapitre 2 « Formes d'enseignement et programmes spécifiques », de p.121 à 145

CHAMP D'ETUDES

2- LES DESSINS

Corinne CHAMBARD

OPTIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

LES DESSINS 1

Contenu du cours :

- *Qu'est-ce que le dessin? Sa relation aux autres media*

- *Modèle vivant (bases de la morphologie si nécessaire) et modèle vivant en mouvement à disposition des étudiants relativement à leur travail personnel.*

- *Exercices possibles autour du mouvement :*
 . décomposition du mouvement dans une image et plusieurs images pour un mouvement (cf : flip-book, story board, animation...)

. mise en mouvement d'un modèle : le faire se lever/s'asseoir (cf : scénario, animation, BD...)

. dessiner une histoire mimée

- *Maniérisme : les mouvements impossibles (observation d'oeuvres et exercices à partir d'un modèle vivant).*

- *Travail de style : la reconnaissance de l'objet à travers sa simplification ou de sa caricature*

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					14	14				

Objectifs du cours :

Explorer plusieurs applications du dessin dans diverses pratiques artistiques.

Travailler le modèle vivant en mouvement.

Pré-requis : avoir acquis le niveau L1 et L2

Références bibliographiques :

Formes d'enseignement :

Travaux pratiques et dirigés ; séminaires ou ateliers ; Projets, recherches personnelles

Méthode d'évaluation :

Examens écrits ou oraux ; Projets ou travaux pratiques ; Evaluation continue

Langue d'enseignement : Français

LES DESSINS 2

Contenu du cours : Recherches et théorisations

À partir de la pratique du dessin d'une part, du domaine de prédilection des étudiants d'autre part, plusieurs sujets de réflexions par thème peuvent constituer un objet de travail collectif : par exemple exprimer la dimension psychologique d'un corps, exprimer la temporalité en jouant des relations de simultanéité ou de succession, de cause à effet, travailler l'ambiance de l'image (belliqueuse, pacifique, érotique), créer des contradictions ou des « impossibilités » exprimant la singularité d'une image, situer son travail par rapport aux habitudes de la vie quotidienne et prendre conscience du contenu ou du message de son image etc.

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					14	14				

Objectifs du cours : Pratiquer le dessin de manière personnelle en relation avec d'autres pratiques artistiques

Références bibliographiques :

Formes d'enseignement : Séminaires ou ateliers

Méthode d'évaluation :

CHAMP D'ETUDES

3- SCULPTURES

Hervé DELAMONT

OPTIONS

Ar **Co** **Co,ia**

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

STADE DE VERIFICATION

Contenu du cours : **La création et le statut de l'oeuvre**

Il s'agit de donner à l'étudiant les moyens d'interroger les pré-requis, les acquisitions les savoirs à travers l'élaboration d'un projet. La maîtrise technique et technologique doit être acquise à la fin de l'année universitaire afin de ne pas être un handicap en quatrième et cinquième année. Cette question est au coeur de cette phase de vérification des savoirs.

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					50	50				

Objectifs du cours : Connaissance et pratique de la sculpture contemporaine. Vérification des acquis.

Formes d'enseignement : Travaux pratiques et dirigés

Méthode d'évaluation :

Langue d'enseignement : Français

CHAMP D'ETUDES

4- MULTIPLE FIXE ET EDITION

Bernard DELAUNAY

OPTIONS

Ar **Co** **Co,ia**

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours : En lien avec l'approche de la création sur d'autres médium. la pédagogie

plus ouvertes et plus diversifiées afin que l'élaboration d'un travail éditorial intègre le projet global de l'étudiant.

Type de cours : Obligatoire selon modules

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					42	42				

Objectifs du cours :

- Premier semestre : approfondissement des acquisitions techniques de la gravure et de l'impression.
- Deuxième semestre : dans le cadre du projet personne, réalisation de micro-éditions ou de projets éditoriaux plus complets.

Pré-requis :

Acquisitions techniques conformes au niveau d'exigence du programme

Références bibliographiques :

Elles sont définies chaque semestre en fonction des thématiques et des projets personnels.

Formes d'enseignement :

Travaux pratiques ou dirigés ; Projets; Session

Voir programme complet, chapitre 2 « Formes d'enseignement et programmes spécifiques », de p.121 à 145

Méthode d'évaluation :

Projets ou travaux pratiques

Langue d'enseignement : Français

CHAMP D'ETUDES

5- PHOTOGRAPHIE

Marc DENEYER

OPTIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu de l'activité :

Entretien régulier avec chaque étudiant, visant à définir, étayer et nourrir son projet photographique personnel.

La photographie contemporaine est abordée au cas par cas à travers les références proposées en rapport avec les problématiques traitées.

Ce dispositif se complète de visites d'ateliers.

Type de l'activité : Entretiens obligatoires selon choix modules

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					49	49				

Objectifs de l'activité:

Donner au projet photographique personnel de chaque étudiant la densité et la pertinence optimale pour se présenter aux épreuves du diplôme.

Références bibliographiques :

Adaptée selon les travaux de chaque étudiant

Formes d'enseignement :

Séminaires ou ateliers ; Projets, recherches

Méthodes d'évaluation :

Projets ou travaux pratiques ; Evaluation continue

Langue d'enseignement : Français

CHAMP D'ETUDES

6- IMAGES ET PICTURALITE, IMAGES MIXTES

Nadia SABOURIN

OPTIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel

Contenu du cours: Palimpseste

Dans un souci d'affirmation du champ de concept et d'expression, il convient de renforcer les problématiques explorées en seconde année, en relation encore plus étroite avec les autres champs d'expérimentation

A ce niveau d'études, l'étudiant présente en début d'année les axes de recherches personnelles qu'il souhaite développer dans l'année et les enjeux artistiques qui en découlent. Cette phase du travail fait l'objet de rencontres individuelles hebdomadaires, afin de clarifier les finalités des recherches et d'activer des expérimentations plastiques.

Type de cours : Obligatoire selon choix de module

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					42	42				

Objectifs du cours :

Qualités des expérimentations plastiques.
Recherches personnelles référencées et inscrites dans le champ artistique contemporain.
Présentation : Maîtrise et cohérence de la présentation orale

Formes d'enseignement :

Travaux pratiques et dirigés ; Projets

Méthode d'évaluation :

Examen oraux ; projets et travaux pratiques ; Mémoire

Langue d'enseignement : Français

Objectif du cours :

Atelier dirigé construit sur 3 stades :

- Recherche
- Création
- Vérification (capacité de

l'étudiant à poser une analyse critique de son travail en vue du DNAP)

Références bibliographiques :

Erwin Wurm « Morning walks »
Paul Virilio « Esthétique de la disparition »
Le Monde Dossier&documents littéraires
« L'invention du monde » N° 47- Avril 2005
Rosalind Kraus « Passages » Ed Macula
Gilles Deleuze « pourparler »
Umberto Eco « L'île du jour d'avant »
Yves Alain Bois Rosalind Kraus « L'informe »
Thierry Davila « Marcher créer »
Francis Alys
Gabriel Orozco
Pierre Auriol « Le dernier voyage »

Formes d'enseignement :

Ateliers ; Projets, recherches et sessions

Voir programme complet, chapitre 2 « Formes d'enseignement et programmes spécifiques», de p.121 à 145

Intervenants sessions:

Pierre Auriol « Le dernier voyage »
Thierry Davila « Marcher créer »
David Renaud
Laurent Tixador & Abraham Poincheval

Méthodes d'évaluation :

Projets ou travaux pratiques ; Evaluation Continue ; Les artistes intervenants dans le cadre de la session du module volume image pratiquent avec les enseignants à un travail de correction des recherches des étudiants.

Évaluation :

Sessions associées aux cours volume image
3 sessions sont prévues pour l'année.

Marc Deneyer
Paul-Armand Gette
Francis Alys
Gabriel Orozco

Langue d'enseignement : Français

UNITES DE COURS REGROUPEES

CHAMP D'ETUDES

7 - LES FIGURES DE LA MARCHÉ

Hervé DELAMONT

François DELAUNAY

OPTIONS

Ar Co Co.ia

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours : L'esthétique de décentrement

Type de cours : Cours obligatoire pour le 1er semestre ; optionnel au second trimestre

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

LES ATELIERS SPECIFIQUES

ATELIER FACULTATIF DE REALISATION AUDIOVISUELLES INTERACTIVES.

Emmanuelle BAUD

Jean-François JOYEUX

OPTIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Cet atelier propose un encadrement technique et méthodologique pour la réalisation de projets en multimédia, sur une proposition orienté web.

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semest.				21						

Objectifs du cours :

Acquérir par l'expérimentation les bases méthodologiques et conceptuelles pour la réalisation d'un projet personnel multimédia.

Pré-requis :

Avoir un niveau de compétence équivalent au cours d'écritures audiovisuelles interactives du premier semestre.

Formes d'enseignement : Travaux pratiques et dirigés

Méthode d'évaluation : Stages ; Evaluation continue

Langue d'enseignement : Français

CONCEPTION INFORMATIQUE; PROGRAMMATION ET REALISATION MULTIMEDIA

Jean-François JOYEUX

OPTIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu de l'activité: **Atelier de programmation**

L'atelier est un lieu d'échange ouvert, centré sur la programmation et une recherche collective de solutions quel que soit la teneur et spécificité des projet. Il intègre les aspects de méthodologie de réalisation et de suivi de projets de diplômés.

- Pour les étudiants inscrits en ARC (ART en LIGNE) : Approche technique en relation avec les problématiques de l'ARC (Cyberbases, ...). Sites dynamiques : introduction a PHP/Mysql, Flash MX et les bases de données.

- Pour les étudiants inscrits dans le module « dispositifs interactifs » de 3ème année et les étudiants de 4ème et 5ème année concernés par la programmation d'espaces interactifs : Approche technique sur la mise en œuvre de capteurs et de dispositifs de pilotage. Recherche et tests sur nouveaux dispositifs. Environnement de programmation : Director MX 2004 avec langage Lingo (ou javascript), Max MSP Jitter (initiation).

- Pour étudiants inscrits dans l'atelier « OuAniPo » et les étudiants souhaitant s'initier à la programmation Actionsript : Approche technique en relation avec la thématique de l'atelier : Programmation et combinatoire. Approche programmée de l'animation. Environnement de programmation : Flash MX avec langage Actionsript.

Type de cours : Obligatoire selon choix d'option et de module

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					28	28				

Objectifs du cours :

Les étudiants doivent acquérir un niveau d'autonomie suffisant pour la finalisation de leurs projets.

Pré-requis :

Avoir les compétences équivalentes à celles développées dans le cours *Écritures audiovisuelles interactives (L2)*

Méthode d'évaluation :

Stages ; Evaluation continue

Langue d'enseignement : Français

ATELIER PHOTOGRAPHIQUE

Alain BARATON

OPTIONS

Ar	Co	Co.ia
----	----	-------

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours : Consolidation de la technique de laboratoire

Type de cours : Optionnel, obligatoire selon option

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semest.			*	*	*	*	*	*	*	*

Objectifs de l'activité : Maîtrise amplifiée de la technique

Formes d'enseignement : Travaux pratiques et dirigés

Méthode d'évaluation : Evaluation continue

Langue d'enseignement : Français

ATELIER DE COMMANDE

Pierre VITOU

OPTIONS

Ar	Co	Co.ia
----	----	-------

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Cet atelier accueille les « commandes » proposées : dans le cadre des activités pédagogiques de l'école (« commandes internes »)

dans le cadre d'offres publiques (concours) ou ciblées sur l'école (« commandes externes »).

Il s'agit de relayer pédagogiquement le traitement de ces commandes et de leur donner un statut et un cadre dans l'organisation des études.

Chaque offre s'adresse transversalement à plusieurs niveaux d'études selon la nature des objets à y traiter.

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semest.			*	*	*	*	*	*	*	*

* Equivalent de deux heures hebdomadaires

Objectifs de l'activité :

Acquérir par l'expérience les bases méthodologiques et conceptuelles.

Se familiariser avec les contraintes à caractère professionnelles

Formes d'enseignement : Travaux pratiques et dirigés

Méthode d'évaluation : Analyse du résultat et satisfaction du « commanditaire ».

Langue d'enseignement : Français