

SITE DE POITIERS

Cycle 1

TROISIÈME ANNÉE

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS

PAR ENSEIGNANT, CHAMP D'ETUDES

ET UNITES DE COURS, SELON DEUX GRANDES CATEGORIES :

-THÉORIES

- PRATIQUES & MÉTHODOLOGIES

OPTIONS

ART COMMUNICATION COMMUNICATION, *mention images animées*

Ar Co

Co.ia

THÉORIES

UNITES DE COURS INDIVIDUELLES

Sabine BARBE

CHAMP D'ETUDES

L'HISTOIRE DE LA PEINTURE

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 : 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/Semestr					28	28				
e										

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

Athanassios EVANGHELOU

CHAMP D'ETUDES

HISTOIRE DES MEDIAS ET THEORIES DE LA COMMUNICATION

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 : Introduction aux 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/Semestr					28	28				
e										

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
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 : **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/Semestr					14	14	"	"		
e										

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
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 : **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/Semestr					24	24				
e										

- 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. Jom, 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 MÉTHODOLOGIES

UNITES DE COURS INDIVIDUELLES

Gilbert LOUET

CHAMP D'ETUDES

ESPACE MODELISE : PROCEDES IMMERSIFS

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 :

Hétérotopies et espaces Virtuels

Contenu du cours:

En 1967, le philosophe Michel Foucault prononce une conférence (qui ne sera publié qu'en 1984) sur l'articulation et l'organisation des espaces dans la société du XXème siècle.

Après une première classification des espaces, il se focalise sur « *certaines d'entre eux qui ont la curieuse propriété d'être en rapport avec tous les autres emplacements, mais sur un mode tel qu'ils suspendent, neutralisent ou inversent l'ensemble des rapports qui se trouvent, par eux, désignés, reflétés ou réfléchis* », qu'il nome « *hétérotopies* »

Pour ce cours, je vous propose de (re)visiter ce texte et de réfléchir sur ce que pourrait être un espace virtuel hétérotopique dans le champ de l'art.

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 débute la conception d'un mini-projet pour le second semestre..

Deuxième semestre

Le second semestre est consacré à la réalisation d'un espace hétérotopique en utilisant notamment les techniques de création d'espaces 3D interactifs du type VRML.

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

Semestre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
s										
H/Semestr e					42	42				

Objectifs du cours :

A travers un petit projet personnel faisant appel à l'infographie 3D et réalisé durant le deuxième semestre, l'étudiant montrera sa capacité à maîtriser l'adéquation conception / mise en oeuvre technique, permettant d'envisager la réalisation de projet plus ambitieux durant les années supérieures.

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

- Références bibliographiques :

Michel FOUCAULT Dits et écrits 1984, " Des espaces autres " (conférence au Cercle d'études architecturales, 14 mars 1967), Architecture, Mouvement, Continuité, n° 5, octobre 1984, pp. 46-49. L'intégralité du texte est dans le lien suivant: (<http://foucault.info/documents/heteroTopia/foucault.heteroTopia.fr.html>)

MICHEL FOUCAULT, PENSEUR DE L'ESPACE, François Boullant

(<http://www.univ-lille3.fr/set/sem/Boullant.html>)

- Gaston Bachelard « La Poétique de l'Espace » P.U.F., Paris, 1957.

« Œuvre et lieu », A-M Charbonneaux et Norbert Hilaire, Flammarion, 2002

La galerie virtuelle de la Societe-Générale :

<http://www.socgen.com/magV2/francais/index.html>

« 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.web3d-fr.com (site en français) ;

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) ;

Formes d'enseignement :

Cours magistraux ; Travaux pratiques ou dirigés ; Projets, recherches

Méthode d'évaluation :

Mémoires ; Projets et travaux pratiques

Langue d'enseignement : Français

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

UNITES DE COURS REGROUPEES MODULES

MODULE

DESIGN GRAPHIQUE ET MÉDIAS

Aurélien BAMBAGIONI
Léonard FAULON
Jacques PELLETIER
Pierre VITOU

CHAMP D'ETUDES

1- NET ART/ WEB DESING

Aurélien BAMBAGIONI

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

Formes d'enseignement :

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

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

Langue 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.*

Cours théoriques : espace de discussions et de
monstrations d'oeuvres et de travaux en ligne.

Exposés.

Cours pratiques : après le blogging en 2005 et le
podcasting en 2006, cette année sera centrée sur le
rapport entre le cinéma et l'internet ou plus
précisément le cinéma en ligne.

Comme sujet de premier semestre le tournage
d'une fiction dans le studio de captation (projet
perso et/ou collectif comme cette année avec le
podcast).

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

Objectifs du cours :

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 :

L'Art Internet, Rachel Greene, Thames &
Hudson. La web intimité, Nicolas Thély, Les
Presses du Réel. Connexions, art réseaux
médias, Annick Bureaud/Nathalie Magnan,
Guide de l'étudiant en art.

Second trimestre

Contenu du cours:

Net art et graphisme on line 2

*Mise en ligne et promotion des projets préparés lors
du premier semestre sur eesi.eu. Corrections et
préparation du DNAP. 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.*

CHAMP D'ETUDES

2- FORMES COURTES ON ET OFF LINE

Léonard FAULON

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

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
 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

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

Méthode d'évaluation :

Évaluation continue

Langue d'enseignement : Français

CHAMP D'ETUDES

4- GRAPHISME DE COMMUNICATION
 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

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 d'acquérir les bases de l'écriture sur une page écran.

Hiérarchisation de l'information en fonction du 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

MODULE

UNITES DE COURS REGROUPEES

MODULE

DISPOSITIFS AUDIOVISUELS ET HYPERMEDIA

Emmanuelle BAUD

Jean-François JOYEUX

Sylvie MARCHAND

Jean-Christophe DESNOUX

Définition du module :

Ce module regroupe des cours et des sessions liés à l'élaboration et à la réalisation d'œuvres mettant en jeu des dispositifs audiovisuels et hypermédia. Ces dispositifs, quelqu'ils soient, interrogent l'écriture spatiale des images et des sons dans une approche du temps réel, du direct, de l'interactivité.

1. Un thème de recherche et création commun animera les cours au premier semestre autour de la notion de frontière.

Frontière : zone de contact, ligne sinueuse et fluctuante qui évolua au court de l'Histoire et en fonction des rapports de forces en présence. Aujourd'hui, la frontière est une ligne bornée, limite entre deux États.

Son approche peut s'entendre au sens géographique, politique, économique, sociologique, poétique.

Il y a frontière lorsque se confrontent des systèmes territoriaux identifiés par leur propre système de normes (culturels, juridiques, etc.). Ceci est bien le cas des États avec leur fonctionnement institutionnel, leur maillage, etc. Mais cette définition peut être élargie à d'autres systèmes territoriaux en émergence. De nouvelles pistes s'ouvrent alors aux

chercheurs dans un contexte de crise des États et d'émergence de nouveaux pouvoirs (d'ordre économique, institutionnel ou social). On peut dès lors suggérer que les frontières apparaissent sous d'autres formes que la ligne, comme le point (un port ou un aéroport), la zone ou le front. La représentation classique de la frontière (la ligne) est alors bouleversée. Une nouvelle piste de recherche consisterait alors à proposer de nouveaux modes de représentation de ces frontières aux formes inédites. » Sylvie Marchand

2. Au second semestre les étudiants élaboreront un projet personnel dans un ou plusieurs ateliers proposés dans le module.

UNITES DE COURS INDIVIDUELLES

CHAMP D'ETUDES

SCÉNOGRAPHIE

Sylvie MARCHAND

OPTIONS

1. Cours et TD au premier semestre (5)

Introduction aux concepts de frontière : cours 4 heures

Présentation d'œuvres inspirées par la notion de frontière : cours 4 heures

Observation de phénomènes naturels avec prise de vue, sons : TD 4 heures

Publication : exercice de présentation des dispositifs créés par leurs auteurs en interne : TD 4 heures

Recherche et conception / Méthodologie et réalisation : l'écriture et le montage du projet puis du dossier (de la conception à la réalisation)

2. Atelier de réalisation au second semestre (6)

Pratique en atelier à partir de situations proposées par Sylvie Marchand : 4 heures

«TERRAIN» plans, tests, expérimentations en groupe puis réalisation plus ou moins sommaire des dispositifs proposés : (6 X4h)

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

Type de cours : Obligatoire

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

Références bibliographiques :

La Frontière, Patrick Bard, Seuil, 2002
Frontière de Verre, Carlos Fuentes, Gallimard, 1995
ATLAS des Flux migratoires, Revue «Autrement», 2005
ATLASéco, Atlas économique et politique mondial,
Nouvel Observateur, 2004
Crossing into America, L. Mendoza, The New
Press, 2003
Operation Gate Keeper, J. Nevins, Routledge, 2002

Formes d'enseignement : cours, travaux
pratiques et dirigés ; Sessions, atelier.

Méthode d'évaluation : projet, évaluation
continue

Langue d'enseignement : Français, anglais,
espagnol

CHAMP D'ETUDES

DISPOSITIFS ET ESPACES SONORES

Jean-Christophe DESNOUX

OPTIONS

Contenu du cours :

1-premier semestre
cours et conception

La séquence, les notions d'espace avec le sonore,
les dispositifs techniques, la spatialisation. La
question de la frontière et du hors champ sonore.
Le midi
Introduction aux interfaces, capteurs, protocoles. La
norme MIDI.
Notion d'oeuvre ouverte en musique et d'oeuvres
interactives. Historique.
Le numérique comme matériau compositionnel,
l'interactivité et le temps réel dans les installations
contemporaines.
choix d'oeuvres : Philippe Manoury, Pierre Boulez,
Yan Marez, Les Corsino, Marco Stroppa, Georges
Aperghis,
Le temps réel dans les installations
contemporaines : les Corsino, Pierre Huyghe,
Aperghis, Merce Cunningham, ...
Analyse du projet « Slider » réalisé par les étudiants
et professeurs angoumoisins, vers un cinéma
interactif et collectif,

2-deuxième semestre

méthodologie et réalisation

Atelier de conception, expérimentation, suivi de
projet et réalisation.

Quelles sont les perspectives ouvertes aux artistes
par les derniers développements de la recherche en

informatique musicale, et en particulier en matière
d'interactivité et de création d'espaces virtuels ?
Comment l'environnement Max/MSP/Jitter peut-il
être porteur de mouvements, d'espaces et d'images
?

La pédagogie du son dans l'atelier se tourne vers
les pratiques, les expériences et les
questionnements des artistes concernant la relation
entre, d'une part, l'écriture, le geste,
l'instrumentation technique, le son, la scène, la
lumière et, d'autre part, la technologie numérique
telle qu'elle redéfinit et rend possible des relations
entre toutes ces instances dans un dispositif
spectaculaire.

Comme la réussite artistique et technique des
projets pluridisciplinaires dépend de la capacité des
artistes concernés à abandonner ou à changer leurs
méthodes de travail habituelles, une autre approche
de l'écriture devient cruciale pour dégager et
dépasser les simples stratégies de coexistence.

D'où la problématique de la mise en
correspondance du 'geste-image-son' capté
avec la matière sonore ou image et les
difficultés d'écrire pour des dispositifs
technologiques dans le cadre de collaborations
interdisciplinaires (théâtre, danse, lumière,
musique...)

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

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

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Sem					30	30				

Références bibliographiques :

L'art numérique, de Christiane Paul
Pour une écriture du son, de Daniel Deshays

Formes d'enseignement : cours, travaux
pratiques et dirigés ; Sessions, atelier.

Méthode d'évaluation : projet, évaluation
continue

Langue d'enseignement : Français

UNITES DE COURS REGROUPÉES

CHAMP D'ETUDES

DISPOSITIFS INTERACTIFS

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

Contenus du cours :

Ce cours se décompose en deux parties :

DEUX COURS INDIVIDUELS au **premier semestre** :

DISPOSITIFS INTERACTIFS : ORIGINE ETCONTEXTE CONTEMPORAIN

EMMANUELLE BAUD

DISPOSITIFS INTERACTIFS : METHODOLOGIE ET REALISATION

JEAN-FRANÇOIS JOYEUX

Un ATELIER DE REALISATION REGROUPE, au **second semestre**.

Ce cours s'appuie sur deux types d'enseignement.

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

Seront notamment abordés :

- scénarisation des parcours interactifs
- concevoir/écrire le processus interactif
- Les interfaces sensorielles, le pilotage d'appareils
- les processus temps réel.

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

Axe de travail : espace interactif, parcours interactif, mouvement/geste interactif, traitements temps réel, input/feed back.

1.Cours et TD individuels au premier semestre

DISPOSITIFS INTERACTIFS : ORIGINE ETCONTEXTE CONTEMPORAIN

EMMANUELLE BAUD

Notion d'œuvre ouverte, potentielle,

Le numérique comme matériau, l'interactivité: choix d'œuvres.

Le temps réel dans les installations contemporaines : choix d'œuvres

Quand le spectateur devient acteur

DISPOSITIFS INTERACTIFS : METHODOLOGIE ET REALISATION

JEAN-FRANÇOIS JOYEUX

- < Méthodologie de projet
- < Analyse fonctionnelle
- < Technologie interfaces et capteurs
- < Programmation Max/MSP/Jitter

2.ATELIER de réalisation au second semestre

Atelier regroupé EMMANUELLE BAUD ET JEAN-FRANÇOIS JOYEUX (voir chapitre atelier spécifique)

Atelier de conception et d'expérimentation
Suivi de projet, réalisation, recherche

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					60					

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 :

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

La relation comme forme, L'interactivité en art, Jean-Louis Boissier, ed Mamco, 2004

L'art numérique, comment la technologie vient au monde de l'art, Edmond Couchot, Norbert Hillaire, ed Flammarion, 2003

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

Méthode d'évaluation :

Projet ; évaluation continue

Langue d'enseignement : Français

MODULE

ÉCRITURES FILMIQUES

Aurélien BAMBAGIONI

Léonard FAULON

Anne-Marie FAURE

Jean-Jacques GAY

Jean-Louis LETACON

UNITES DE COURS INDIVIDUELLES

CHAMP D'ETUDES

1- FICTIONS ET DOCUMENTAIRES

Anne-Marie FAURE

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 : 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/Semestr					42	42				
e										

Objectifs du cours :

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

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 ; Démonter le cinéma. Yann Beauvais. Art Press n° 262 ; 30 ans de cinéma expérimental en France. 1950-1980. Dominique Nogez. 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

Méthode d'évaluation :

Mémoires ; Projets ou travaux pratiques

Langue d'enseignement : Français

CHAMP D'ETUDES

2- LES ÉCRITURES SCÉNARISTIQUES

Jean-Jacques GAY

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 :

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)*
- *Celui de l'adaptation d'une œuvre littéraire, musicale ou poétique.*

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

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

Une demie journée en semaine 3 relancée au gré des semaines 2 avec deux Workshop associés avec deux autres enseignants uniquement sur le premier semestre.

1- fin 2006-07 une rencontre autour des films d'Art Orienté Objet avec Benoît Mangin (programme des films montrés à la FEMIS) et workshop sur le film « Trans-genre » Le film d'artiste se situe-t-il entre documentaire et magazine, entre fiction et reportage. Les artistes ouvrent-ils des nouveaux champs scénaristiques ??

2- 2006-07 autour du scénario du film passion (réalisé par JLG), peut-on faire un scénario en image ?

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 Lieblich), 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. Godard disait en parlant de sa période de critique aux Cahiers du Cinéma. "On aimait le cinéma et avec nos critiques, avec nos mots, nous repensions 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 et une certaine curiosité pour ce qui se passe dans et à l'extérieur de l'école, dans les musées, à la TV, au ciné, dans les livres et dans la rue... un amour des gens et un sens aigüe de l'observation.

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

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 :

La démarche expérimentale consiste à ne pas prendre les formes audiovisuelles usuelles comme allant de soi, comme modèles.

L'expérimentateur essaie, tâtonne, tente mille choses puis observe, analyse, critique et cherche encore.

L'expérimentation peut s'opérer à la lisière de genres constitués (documentaire, fiction narrative, animation, entretiens télévisés ...) ou se positionner d'emblée ailleurs, dans le champ de la création plastique par exemple. Il s'agira toujours de prendre une position critique dans la manipulation des composants audiovisuels :

- structures du récit (du degré zéro de la narration à l'enchevêtrement de multiples trames.)
- positionnement du jeu d'acteurs (ou absence d'acteurs)
- rôle des voix, statut des éléments sonores, rapport image et son.
- principes de cadrage, de composition de l'image, donc les modes de prise de vue
- notions de durée des plans de leur articulation, de durée d'une œuvre.

Cette expérimentation peut explorer, déborder les cadres habituels de la séance de cinéma, du salon de télévision, de la présentation d'œuvres électroniques.

L'histoire des images en mouvement dans ces divers aspects expérimentaux nous intéressent pour aiguïser notre curiosité et susciter des envies de création. Cinéma expérimental, Art vidéo, arts numériques seront visités.

L'expérimentation et la réflexion portent sur les outils eux-mêmes, outils traditionnels et outils numériques. Il est nécessaire de bien les connaître (after effects, final effects, élastic reality, combustion, commotion, painter ..). Ce qui est en jeu en cette troisième année c'est la transposition dans le champ des images numériques en mouvement, des pratiques des domaines plastiques (peinture, dessin,

sculpture ...)

Thématique du premier semestre :

LE FILM SANS SCÉNARIO UNE POLÉMIQUE DES ANNÉES 1920.

Quelques décades après la naissance du cinéma, les partisans du ciné-drame s'opposaient farouchement aux expérimentateurs d'un cinéma sans histoire, parfois sans personnages, sans décor, sans action. Ce cinéma se nommait cinéma intégral, cinéma pur, cinéma abstrait ... cinéma expérimental. Des auteurs, Germaine Dulac, Hans Richter, Viking Eggeling, Fernand Léger et Budley Murphy, Man Ray ...

Thématique du second semestre :

CINÉMA ET POLITIQUE

Il s'agira de partir à la découverte des cinémas ouvertement engagés en analysant leur fonctionnement, leurs structures formelles, leur système de production du sens (sens forcé ou questionnement de l'intelligence ?).

Trois chants pour Lénine de Vertov, **La ligne Générale** de SM Eisenstein, **Le Cuirassé Potemkine** du même auteur que nous confronterons à **Steps** de S. Rybsinsky, **Intolérance** de D.W. Griffith. **Lettres de Sibérie**, **Cuba si**, **Tombeau pour Alexandre** de C.Marker, Les films du groupe Dziga Vertov (**Godard et Gorin**). **Tout va bien de Godard**. **Camarades** de M. Karmitz. **Crève Salope** de Jules Celma. **Avoir 20 ans dans les Aurès** de René Vautier que nous espérons inviter enfin. ...

Godard . Camarades de M. Karmitz. **Crève Salope** de Jules Celma. **Avoir 20 ans dans les Aurès** de René Vautier que nous espérons inviter enfin. ...

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/Semestr					35	35				
e										

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

Méthode d'évaluation : Travaux dirigés ; Projets

Langue d'enseignement : Français

UNITES DE COURS REGROUPEES

CHAMP D'ETUDES

4- IMAGES ET MÉDIAS

Léonard FAULON

Aurélien BAMBAGIONI

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 : recherches autour des images animées dans leurs pratiques alouées aux médias. Réflexions autour de la notion de diffusion notamment (tv, web, téléphonie etc). Cette année ouverture d'un atelier spécifique Village TV " Village Global" (titre provisoire) commun à LF / AB et à Jean-Jacques Gay. Une plage horaire sera définie à ce travail dans le cadre du cours commun Images & Médias de LF / AB avec JJG.

Voir aussi "Atelier spécifique" en fin de document

Type de cours : optionnel

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

UNITES DE COURS REGROUPEES MODULES

MODULE

IMAGES ANIMEES

Nadia SABOURIN

Jean-Christophe DESNOUX

Jacques PELLETIER

Jean RUBAK

Claire FOUQUET

Gilbert LOUET

Contenu des activités : ce module consiste en une première expérience de l'écriture de projets s'inscrivant dans une tradition filmique, qu'elle soit narrative ou expérimentale. Il y sera traité de la recherche graphique, de la relation texte-image, et de la relation image-son. En s'appuyant sur une recherche plastique personnelle, la réalisation du projet par l'étudiant lui permettra une appréhension des problématiques de découpage et de montage ainsi que la pratique des techniques de l'animation traditionnelle et numérique.

Type d'activités : un module obligatoire à suivre sur l'année au choix de l'étudiant.

Objectifs du module : 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 / 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 indépendance 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

CHAMP D'ETUDES

1- PROJET

Nadia Sabourin

Jean Rubak

Claire Fouquet

OPTIONS

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 : Cet espace inter-disciplinaire a pour but d'analyser le projet de l'étudiant et son état d'avancement pour l'aider à faire évoluer son travail, ses capacités d'analyse et de contextualisation.

Type de cours : Obligatoire au sein du module.

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					16	16				

Objectifs du cours : *Accompagnement des étudiants dans la réalisation de leurs projets de diplôme.*

Pré-requis :

Références : selon les thématiques abordées par les étudiants au sein de leurs projets.

Formes d'enseignement : suivi de projets

Méthode d'évaluation :

Évaluation continue

Langue d'enseignement : Français

CHAMP D'ETUDES

2-REALISATION DE FILMS D'ANIMATION

Jean RUBAK

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

Formes d'enseignement :

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

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

Langue d'enseignement : Français

Premier semestre

Contenu du cours :

Le cours de réalisation s'articule autour du projet personnel de l'étudiant. Y seront abordés l'écriture et les principes de réalisation d'un film d'animation : scénario, adaptation, pratique de l'animation, étude du jeu d'acteur et de la mise en scène, principes de découpage et de cadrage.

Objectifs du cours : permettre aux étudiants de s'inscrire dans une démarche personnelle et d'acquérir les moyens techniques et méthodologiques nécessaires à la réalisation d'un film d'animation (pré-production).

Pré-requis : bases d'animation, culture cinématographique.

Références bibliographiques :

Second trimestre

Contenu du cours: Fabrication et réalisation d'un film d'animation : comment concrétiser sa démarche personnelle et ses intentions au sein d'un objet filmique. Etude des contraintes liées à la fabrication, pratique de l'animation et de la réalisation.

Objectifs du cours :

-acquisition des bases de la réalisation et apprentissage des étapes de fabrication.

-permettre aux étudiants de réaliser un premier film court personnel.

Pré-requis : avoir suivi le semestre précédent ou être porteur d'un projet près à être réalisé.

Type de cours : Obligatoire au sein du module

Nombre de crédits alloués :

Formes d'enseignement :

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

Méthode d'évaluation :

Projets ou travaux pratiques .

Langue d'enseignement : Français.

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					72	36				

CHAMP D'ETUDES

2- ATELIER DE PRODUCTIONS ECLECTIQUES

Claire FOUQUET

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

Première semestre

Contenu de l'activité :

-Cet atelier est l'occasion de confronter différentes pratiques, puisqu'il est ouvert à tous ceux qui souhaitent inclure l'animation au sein de leurs travaux. Il comporte une mise en perspective avec les pratiques professionnelles et le monde extérieur (connaissance des institutions, des démarches, de la production...) Au premier semestre il s'agira d'un travail de groupe : brainstorming, écriture et note d'intention, étude de faisabilité et planning prévisionnel.

Objectifs du cours :

-éclaircir ses intentions et la construction du projet
-affiner son analyse et augmenter ses exigences
-produire un dossier complet du projet
-connaître les étapes de production dans le monde professionnel

Deuxième semestre

Contenu de l'activité :

-Le second semestre est l'occasion d'expérimenter ce qu'implique la production d'images animées (recherche expérimentale et technique) et d'en découvrir les différents métiers.

Objectifs du cours :

-apprendre à effectuer des recherches techniques afin d'obtenir les images souhaitées.
-apprendre à gérer sa propre production en terme de planning, de collaborations au sein et à l'extérieur de l'école: savoir faire face aux délais (ici le diplôme)
-connaître les étapes de fabrication d'un projet dans le monde professionnel et les métiers qui s'y rattachent.

Type de l'activité : Obligatoire au sein du module, accessible en cours optionnel pour les étudiants des autres modules.

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre					16	16				

Pré-requis :

Nombre de crédits alloués :

Formes d'enseignement :

Cours magistraux ; Travaux pratiques et dirigés
sessions reliées à l'A.P.E (Atelier de Productions Eclectiques)

Méthode d'évaluation :

Projets ou travaux pratiques

Langue d'enseignement : Français.

CHAMP D'ETUDES

3- TYPOGRAPHIE ANIMÉE

Jacques PELLETIER

Claire Fouquet

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

Premier semestre

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

Type de cours : Obligatoire au sein du module, accessible en cours optionnel pour les étudiants des autres modules.

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					24	24				

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

Méthode d'évaluation :

Évaluation continue

Langue d'enseignement : Français

CHAMP D'ETUDES

4- IMAGES ET PICTURALITE, IMAGES MIXTES

Nadia SABOURIN

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: **Palimpseste et métamorphose**

Dans un souci d'affirmation du champ de concept et d'expression, il convient de renforcer les problématiques explorées en seconde année, temporalité de et dans l'image fixe mixte en relation encore plus étroite avec les champs d'expérimentation des autres médias (image animée et/ou filmée).

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

CHAMP D'ETUDES

5- IMAGES SONORES ANIMÉES

Jean-Christophe DESNOUX

UNITES DE COURS INDIVIDUELLES

CHAMP D'ETUDES

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'image sonore animée ou l'électron acoustique

lié aux modules « Images animées » et « Design graphique, Images & Médias »

L'image sonore animée :

Ce cours questionnera la forme, la durée, le rythme, le non-rythme, le son, le son désigné, etc., en analysant des pubs, des films d'animation, des spots publicitaires, des programmes courts, des génériques, des jeux, ... du côté du sonore et du musical.

Ce cours abordera aussi la question de la musique, de la matière musicale, de l'écriture des silences, de l'écriture de l'écoute, ...

La question de la méthodologie pour appréhender une réalisation sonore.

La question de la voix, des voix, des transformations.

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

Le champ de la création musicale contemporaine et des technologies qui lui sont liées (traitement sonore, multidiffusion) 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 : obligatoire selon le module choisi.

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

Objectifs du cours :

Qualités des expérimentations sonores et musicales liées aux images et recherches personnelles. Au deuxième semestre le cours s'articule autour du projet personnel de l'étudiant.

-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)
- Le mixage multisource, spatialisé, surround 5.1

Pré-requis :

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 ; cours au premier semestre et suivi de projet au second semestre
Ateliers ; Sessions ; Atelier de recherche et de création (voir ARC : Perceptions éphémères)
1er semestre = 3H S3
2eme semestre = 3H S3

Méthode d'évaluation :

Projets ou travaux pratiques ; Evaluation continue
Langue d'enseignement : Français

CHAMP D'ETUDES

6- IMAGES SONORES

Jean-Christophe DESNOUX

UNITES DE COURS INDIVIDUELLES

CHAMP D'ETUDES

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'image sonore lié au module « Écritures filmiques » de JLLT et AMF

L'image sonore :

Le cours 'image sonore' vise à élargir et à travailler en profondeur une relation avec l'image filmée et sa plasticité quelque elle soit : virtuelle, réelle, visuelle, en rapport avec le geste, l'acteur, avec l'objet, l'interactivité, l'espace architectural ou urbanistique,

expérimental, environnemental... et se proposera d'analyser des films, vidéo, cinéma, cinéma expérimental, etc. dans leur parti pris de la création sonore.

L'atelier donnera les moyens techniques de fabriquer sa propre matière sonore avec l'aide d'outils créatifs appropriés. Il initiera aux technique de spatialisation du son autour d'une image.

Si le son et la musique recouvrent un champ historique et pratique spécifique, c'est dans cet interstice d'une musique plastique ou d'une plasticité sonore qu'un étudiant d'école d'art trouvera son originalité...

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.

Les nouveautés des traitements sonores, les mises en espace, la recomposition d'espaces sonores en post-production vont permettre d'expérimenter, de rechercher de nouvelles formes d'expression, et d'aller vers de nouvelles consommations d'images.

Nous essayerons de nous concentrer sur l'écriture, sur l'acte créatif et d'aborder tout de suite les outils du traitements sonores, de la création 'électron-acoustique', et d'aborder la question de la gestion de l'espace.

le son porteur d'espaces :

Le champ de la création musicale contemporaine et des technologies qui lui sont lié (traitement sonore, multidiffusion) 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 : obligatoire selon le module choisi.

L'année se déroulera en deux temps :

-cours, conception, méthodologie et analyse
premier semestre

possibilité de visionnements communs avec Jean-Louis et Anne-Marie Faure

-suivi et réalisation deuxième semestre

Atelier de conception, expérimentation, suivi de projet et réalisation.

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

Objectifs du cours :

Qualités des expérimentations sonores et musicales liées aux images et recherches personnelles.

Traitements audio et matière sonore.

La production sonore par graphismes.

Les traitements sonores (plug-ins créatifs)

Mixage sonore synchronisé à l'image.

Analyse d'œuvres cinématographiques, vidéographiques, expérimentales.

Le mixage multisources, spatialisé, surround.

Justifications et références des partis pris.

Prérequis :

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 ; cours au premier semestre et suivi de projet au second semestre
Ateliers ; Sessions ; Atelier de recherche et de création (voir ARC : Perceptions éphémères)
1er semestre = 3H S3
2eme semestre: = 3H S3

Méthode d'évaluation :

Projets ou travaux pratiques ; Évaluation continue
Langue d'enseignement : Français

CHAMP D'ETUDES

7- DISPOSITIFS ET ESPACES SONORES

Jean-Christophe DESNOUX

UNITES DE COURS INDIVIDUELLES
CHAMP D'ETUDES

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 : Dispositifs et espaces sonores

Lié au module « **Module Dispositifs AV et hypermédia** » de EB, JFJ, SyM

Quelles sont les perspectives ouvertes aux artistes par les derniers développements de la recherche en informatique musicale, et en particulier en matière d'interactivité et de création d'espaces virtuels ? Comment l'environnement Max/MSP/Jitter peut-il être porteur de mouvements, d'espaces et d'images ?

La pédagogie du son dans l'atelier se tourne vers les pratiques, les expériences et les questionnements des artistes concernant la relation entre, d'une part, l'écriture, le geste,

l'instrumentation technique, le son, la scène, la lumière et, d'autre part, la technologie numérique telle qu'elle redéfinit et rend possible des relations entre toutes ces instances dans un dispositif spectaculaire.

Comme la réussite artistique et technique des projets pluridisciplinaires dépend de la capacité des artistes concernés à abandonner ou à changer leurs méthodes de travail habituelles, une autre approche de l'écriture devient cruciale pour dégager et dépasser les simples stratégies de coexistence. D'où la problématique de la mise en correspondance du 'geste-image-son' capté avec la matière sonore ou image et les difficultés d'écrire pour des dispositifs technologiques dans le cadre de collaborations interdisciplinaires (théâtre, danse, lumière, musique...)

Dispositifs et espaces sonores

Objectifs du cours :

Qualités des expérimentations des recherches personnelles.

1-premier semestre

cours et conception

Mixage sonore synchronisé à l'image.

Traitements audio et matière sonore.

La séquence, les notions d'espace avec le sonore, les dispositifs techniques, la spatialisation. La question de la frontière et du hors champ sonore.

Le midi

Introduction aux interfaces, capteurs, protocoles. La norme MIDI. Et à Max MSP

Notion d'œuvre ouverte en musique et d'œuvres interactives. Historique.

Le numérique comme matériau compositionnel, l'interactivité et le temps réel dans les installations contemporaines.

Choix d'œuvres : Philippe Manoury, Pierre Boulez, Yan Maresz, Les Corsino, Marco Stroppa, Georges Aperghis,

Le temps réel dans les installations contemporaines : les Corsino, Pierre Huyghe, Aperghis, Merce Cunningham, ...

Analyse du projet « Slider » réalisé par les étudiants et professeurs angoumoisins, vers un cinéma interactif et collectif,

2-deuxième semestre

méthodologie et réalisation

Atelier de conception, expérimentation, suivi de projet et réalisation.

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

Objectifs du cours :

Qualités des expérimentations sonores et musicales liées aux images et recherches personnelles.

Traitements audio et matière sonore.

La production sonore par graphismes.

Les traitements sonores (plug-ins créatifs)

Mixage sonore synchronisé à l'image.

Analyse d'œuvres cinématographiques,

vidéographiques, expérimentales.
Le mixage multisources, spatialisé, surround.
Justifications et références des partis pris.

Pré-requis :

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

Références bibliographiques :

L'art numérique, de Christiane Paul
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 ; cours au premier semestre et suivi de projet au second semestre

Sessions du module

Obligatoires pour les étudiants inscrits dans le module, ouvertes aux autres étudiants
Les sessions ont pour but de former les étudiants aux bases de la programmation-objet sur Max MSP Jitter (Max pour le midi, MSP pour l'audio et Jitter pour l'image) afin d'intégrer une autre écriture dans des travaux d'installation, de performance, de vidéo. Dans le cadre de notre abonnement au Forum Ircam, nous avons la possibilité, deux fois par an aux journées du Forum, d'inviter 5 étudiants à venir découvrir pendant 3 jours les logiciels développés par l'Ircam, les nouveautés, les applications dans des pièces de concert, performances, danse, etc. Le Forum se déroule au mois d'octobre (entre le 15 et le 30) et au mois de juin où il est couplé avec l'Agora (portes ouvertes, concerts et spectacles audiovisuels commentés, ...) et Résonances (expositions d'instruments et nouveaux de logiciels, colloques, installations, ...)

OCT : initiation Max : 2 j

NOV : initiation Jitter : 2 j

JAN : initiation Msp : 2 j

Une quatrième session peut prendre une forme d'atelier d'aide en fonction de projets élaborés par les étudiants dans la mesure des possibilités de réalisation.

Atelier de recherche et de création (voir ARC : Perceptions éphémères)

1er semestre = 3H S3

2eme semestre = 3H S3

Méthode d'évaluation :

Projets ou travaux pratiques ; Évaluation continue

Langue d'enseignement : Français

8- L'ATELIER HI-CAST RADIO

Jean-Christophe DESNOUX

UNITES DE COURS INDIVIDUELLES

CHAMP D'ÉTUDES

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'atelier libre

Hi-Cast Radio

Objectifs du cours :

"On peut regarder (quelqu'un) voir; on ne peut pas entendre (quelqu'un) entendre".

Marcel Duchamp

L'idée de l'atelier Hi-Cast Radio est de voir naître et pérenniser une plate-forme sonore ou audio, c'est à dire celle du mixage, de la mixité entre les sources et les genres, autour des acteurs et des œuvres des arts visuels.

Le succès de certaines webradio et du net-sound-art (comme Arte radio, silence radio, radiomatic, phonurgia,...), des podcasts et autres blogs sonores ne peut qu'encourager cet atelier pour fournir en objets sonores remarquables le podcast qui va être mis place que le site de l'ESI.

Beaucoup de travaux qui prennent leur source sur une idée du sonore sont abandonnés au profit d'une finalité plus visuelle. Historiquement, après Luigi Russolo, Fishinger, Hausmann, Mac Laren, .. les arts visuels explorent depuis longtemps le champ des arts sonores ... relation matérialisée par des auteurs, Laurie Anderson, Max Neuhau, Nam June Paik, John Cage, Bill Viola, Erik Samackh, Les Vasulka, Fluxux, la Monte Young, Gary Hill....

Dans cet atelier, tout peut y être pensé : Paroles, poésie, musique, bruit.

Grands reportages, documentaires, fictions, performances qui concourent à l'expression radiophonique : reportages, entretiens, essais, documentaires, fictions, performances, etc. créations mettant en évidence un sens d'une syntaxe ou d'un imaginaire sonore :
adaptation littéraire
documentaire de création
fiction
art acoustique
fiction documentaire
documentaire

paysage sonore
 installation sonore
 design sonore,
 sculptures de sons
 poésie sonore

Penser différemment la pratique du portable comme caméra ou appareil photo et enregistreur son, les mini disks et Dat, les multiples sources de 'documentations sonores', les sites de partage en license libre,... Capter les sons de votre voisinage, les conversation téléphoniques et répondeurs, les réunions et entretiens, toute conversation, publique ou privée, archives sonores, cd de bruitages, signaux sonores, importants ou non....

Une occasion aussi de découvrir Creative Commons. L'auditeur peut les télécharger gratuitement et les diffuser librement hors de la sphère marchande. Ce label indépendant encourage d'ailleurs les internautes à télécharger les titres, à les copier, les partager, les remixer et à envoyer leurs créations sur le site d'Opsound._

1-premier semestre

- techniques de réalisation audio - mise en ondes
- esthétique et sémiologie des arts sonores
- écriture et réalisation de documentaires et de fictions.

2-deuxième semestre

- techniques de réalisation audio - mise en ondes
- esthétique et sémiologie des arts sonores
- écriture et réalisation de documentaires et de fictions.

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

Objectifs du cours :

écriture et réalisation de documentaires et de fictions, de poésie sonore, d'art acoustique, de paysage sonore, d'installation sonore, ...

Pré-requis :

Références bibliographiques :

- <http://www.silenceradio.org/silence.php>
 - <http://www.arterradio.com/home.html>
 - <http://radiomatic.org/>
 - <http://www.phonurgia.org/>
- et bien d'autres

Formes d'enseignement :

- 1er semestre = 1H ou 2 H S3
- 2eme semestre: = 1H ou 2H S3

Méthode d'évaluation :

Projets et réalisations

Langue d'enseignement : Français

CHAMP D'ETUDES

9- INFOGRAPHIE - ANIMATION 3D

Gilbert LOUET

OPTIONS

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 : Animation 3D

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 débute 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

Semestre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S										
H/Sem.					42	42				

Objectifs du cours :

A travers un petit projet personnel faisant appel à l'infographie 3D et réalisé durant le deuxième semestre, l'étudiant montrera sa capacité à maîtriser l'adéquation conception / mise en oeuvre technique, permettant d'envisager la réalisation de projet plus ambitieux durant les années supérieures.

Pré-requis :

Dans la mesure où ce cours aborde les problèmes de 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.pixelcreation.com)

Formes d'enseignement :

Cours magistraux
Travaux pratiques ou dirigés
Projets, recherches

Méthode d'évaluation :

Mémoires ; Projets ou travaux pratiques

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

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

CHAMP D'ETUDES

2- LES DESSINS

Corinne CHAMBARD

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

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'œuvres 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/Sem.					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/Sem.					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 :

Langue d'enseignement : Français

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/Sem.					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 orientera les démarches vers des expérimentations 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/Sem.					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

Méthode d'évaluation :

Projets ou travaux pratiques

Langue d'enseignement : Français

CHAMP D'ETUDES

5- PHOTOGRAPHIE

Marc DENEYER

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 :

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/Sem.					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

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: 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/Sem.					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

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
H/Sem.										

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 Ecco « 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

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

LES ATELIERS SPECIFIQUES

ATELIER DISPOSITIFS INTERACTIFS

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.						30				

Objectifs du cours :

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

Pré-requis :

Avoir un niveau de compétence équivalent au cours du premier semestre.

Formes d'enseignement : Travaux pratiques et dirigés

Méthode d'évaluation : projet ; Evaluation continue

Langue d'enseignement : Français

CONCEPTION INFORMATIQUE: PROGRAMMATION ET REALISATION HYPERMEDIA

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 projets. Il intègre les aspects de méthodologie de réalisation et de suivi de projets de diplômés.

- Pour les étudiants inscrits dans le module «dispositifs hypermédia» de 3ème année et les étudiants de 3ème, 4ème, 5ème intéressés par l'environnement (Max/Jitter) : Approche technique sur la mise en œuvre de capteurs et de dispositifs de pilotage. Recherche et tests sur nouveaux dispositifs. Environnement de programmation : Max MSP Jitter (initiation).

Type de cours : Obligatoire si choix du module.

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

- Pour les étudiants inscrits en ARC (INSERT COIN) : Approche technique en relation avec les problématiques de l'ARC. Choix des environnements de développement en fonction des projets.

Type de cours : Obligatoire si choix de l'ARC .

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

- Pour étudiants inscrits en ARC «OuAniPo » et les étudiants étudiants de 3ème, 4ème, 5ème souhaitant s'initier à la programmation Actionsript : Approche technique en relation avec la thématique d l'ARC : Programmation et combinatoire. Approche programmée de l'animation. Environnement de programmation : Flash MX avec langage Actionsript.

Type de cours : Obligatoire si choix de l'ARC .

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Sem.					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 *Ecritures audiovisuelles interacti (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

VILLAGE GLOBAL (autour de l'expérimentation de chaîne hertzienne locale Village TV)

Jean-Jacques GAY
Léonard FAULON
Aurélien BAMBAGIONI

OPTIONS
Ar Co Co.ia

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:

Cet atelier prend ses racines au sein de l'expérimentation télévisuelle : Village TV. C'est autour de ce projet de chaîne hertzienne sociale et urbaine que nous allons mettre en place une série de cours portant aussi bien sur le journalisme, la production, le droit à l'image et le droit d'auteur, la production culturelle, mais bien sûr sur le montage, la réalisation et la conception de programmes de télé de différentes natures :

Reportages (sur les invités de l'école et les conférences qui en découlent)
Documentaire (sur les événements de la région et leur coulisses)
Design graphique (habillage et génériques, virgules graphiques et jingle)
Fiction courte (série courtes)
Compilation et traitement de droits d'auteur, etc, etc (bande d'Étudiants présentés en démo)

Type de cours : Optionnel, cet atelier mettra en œuvre et des compétences de droit d'auteur, de droit d'image, de relation diffuseur/producteur et aussi bien sûr un esprit de JRI et de réalisateur/concepteur documentariste.
Voir aussi le cours Faulon/Bambagioni Images & médias

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

Objectifs du cours :

Les étudiants produisent et réalisent un certain nombre de programmes (documentaires, animations, shorts, reportages, émission plateau ou fiction courte) de différentes durées qui prendront leur place au sein de la grille de Village TV.
Pour évoluer au sein de cet atelier il est demandé aux étudiants d'avoir un niveau d'autonomie suffisant pour la finalisation des productions

(tournage, montage mais aussi travail d'équipe et assiduité).

Le travail sera mené en rapports étroits avec les équipes de Village TV.

Pré-requis :

Avoir les compétences équivalentes à celles développées dans le cours *scénario, design image et média, animation, etc.*

Méthode d'évaluation :

Stages (sur programmes) ; Evaluation continue des productions et des mises en œuvres.

Langue d'enseignement : Français