

Cahier de cours – DNA 1

Angoulême
2023-2024

Histoire de la bande dessinée

— cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignant

Alexandre Balcaen

Semestre d'étude

Semestre 1

Contenu

Après un rapide tour d'horizon de quelques-unes des thèses relatives à une « préhistoire » de la bande dessinée, le cours s'attachera à détailler les champs d'inscription éditoriale des premières formes de bande dessinée moderne (au XIXe siècle), puis leurs développements jusqu'à nos jours, en insistant sur les trois principaux territoires de leur déploiement (Europe, États-Unis, Japon). Jalonnant cet exposé (orienté autant vers des questions esthétiques et narratives que critiques, techniques et commerciales), de nombreuses figures d'artistes, parmi les plus déterminants pour les évolutions de cette discipline, seront mises en exergue. En contrepoint, quelques passerelles seront établies avec des pratiques connexes (livre d'artiste, hypergraphie, poésie visuelle, etc.).

Méthode

Cours magistral

Évaluation

Devoir de recherche à la maison.

Champ de références

Blanchard Gérard, *Histoire de la bande dessinée*, éd. Marabout Université, 1974 (1969).
Gabillet Jean-Paul, *Des comics et des hommes*, éd. du Temps, 2005
Gravett Paul, *Manga, 60 ans de bande dessinée japonaise*, éd. du Rocher, 2005.
Groensteen Thierry, *Un objet culturel non identifié*, éd. L'An 2, 2006.
Rey Alain, *Les Spectres de la bande*, éd. Minuit, 1978.
Smolderen Thierry, *Naissances de la bande dessinée*, éd. Les Impressions nouvelles, 2009
Töpffer Rodolphe, *Essai de physiognomonie*, éd. Kargo, 2003 (1845).
Revues, monographies, articles scientifiques, thèses, etc.

Des espaces autres

– cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante

Margot Grygielewicz

Semestre d'étude

Semestre 1 et 2

Contenu

Durant ce cours, nous allons varier sensiblement l'usage de la notion d'espace, passant d'un usage métaphorique de cette notion l'« espace » du discours à un usage clairement référentiel. Il est question alors de certains sites et déplacements sociaux, mais aussi de l'école, de l'atelier d'artiste, ou encore de l'espace vécu du corps propre. Il est clair cependant que l'ensemble de cette réflexion trouve sa cohérence profonde dans l'idée qu'il n'y a pas d'espace donné sans ces « espaces autres » qui viennent l'enrichir ou le contester, c'est-à-dire finalement l'ouvrir à la possibilité d'un devenir. Avec le thème de la *khôra* dans le *Timée* de Platon et de l'hétérotopie foucauldienne nous allons interroger l'aporie de ce troisième genre d'espace, à la fois empreinte et matrice du devenir qui s'est trouvée forclosée, au bénéfice du *topos* aristotélicien.

Méthode

Cours magistral.

Évaluation

Régularité, investissement, qualité et évolution du travail du projet personnel.

Champ de références

Michel Foucault, *Les Mots et les choses*, Paris, Gallimard, Bibliothèque des sciences humaines, 1966

Michel Foucault, *Les hétérotopies*, 1966

Michel Foucault, *Le Corps utopique*, 1966

Borgès, *Aleph*, 1975,

Georges Perec, *Elis Island*, 1980

Platon, *Le Timée*

Derrida, *khôra*, Galilée, Paris, 1993.

Augustin Berque, *Mésologie urbaine*, 2019

Le sonore, le musical

Mixage fou & Bruit Musique Anti-musique

— cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignant

Frédéric CURIEN

Semestre d'étude

Semestre 2

Contenu

Anthropologie de l'écoute : le fait musical, la place du son dans la communication.

Histoire de la musique : repères et ruptures, les formes et le temps.

Science du son musical : la nature du son, notion d'acoustique et psycho-acoustique.

Art/son

L'image sonore. Intersection son / arts plastiques (Klee, Bosseur).

L'espace sonore. Le son comme matière et matériau : les croisements, les analogies (Cage, Takis, Viola, Neuhaus).

Le récit sonore : les relations son / image animée.

Études cinématographiques et sonores (Aumont, Deleuze, Bellour).

Analyse et étude de la bande-son au cinéma (Fano, Chion).

Archéologie du cinéma sonore, les dispositifs (Pisano).

-Du cinéma muet (Murnau, Dreyer, Eisenstein) au cinéma sonore (Bunuel, Tati, Bergman, Lynch, Godard, Greenaway).

Méthode

Cours associé à des sessions.

Évaluation

Présence aux cours, participation à la session « Musique, bruit, anti-musique » + rendu d'un « mixage fou » de 1'30 à partir d'une sonothèque.

Visée pédagogique

Présence aux cours, participation à la session « Musique, bruit, anti-musique » + rendu d'un « mixage fou » de 1'30 à partir d'une sonothèque.

Champ de références

Anzieu (Didier). *Le Moi-peau*. Paris : Dunod, 1985.

Bosseur (Jean-Yves). *Le sonore et le visuel*. Paris : Dis voir, 1992.

Cage (John). *Silence. Middletown Conn.: Wesleyan U.P.*, 1973 [1967]. 276 p.

Chion (Michel). *Le son*. Paris : Nathan, 1998.

Deleuze (Gilles). *Cinéma 2- L'image temps*. Paris Editions de minuit, 1985.

Deshays (Daniel). *De l'écriture sonore*. Marseille : Entre vues, 1999.

Guittou (Jean Pierre). *Bruits et sons dans notre histoire*. Paris : PUF, 2000.

Leipp (Emile). *Acoustique et Musique*. Paris : Masson, 1989.

Pierce (John R). *The science of musical sound*. New York: Freeman.1989.

Pisano (Giusy). *Une archéologie du cinéma sonore*. Paris : CNRS, 2004.

Russolo (Luigi). *L'art des bruits*. Paris : L'âge d'homme, 2001.
Schaeffer (Pierre). *Traité des objets musicaux*. Paris : Seuil, 1966.
Schaeffner (André). *Origine des instruments de musique*. Paris : EHESS, 1994

Cinéma de poche

– cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Équipe enseignante

Laurent Makowec, Vincent Lozachmeur,
Sam Neuhardt

Semestre d'étude

Semestre 2

Contenu

Question(s) de cinéma(s)

Montage, agencement, image/temps, point de vue, dispositif, installation, fiction, documentaire, essais, journal filmé, genre, statut des personnes/personnages, spectateur...

« Le point de vue » sera particulièrement abordé (dans toutes ses dimensions)

1) Endroit(s) ou personnage(s) à partir desquels on voit, on donne à voir, aspect sous lequel on se place pour examiner quelque chose. Point de vue narratif : Qui raconte ? Par quel œil voyons-nous. Statut du narrateur.

2) Opinion, façon de penser, de juger, de considérer les choses, manière de voir, position politique... D'où regarde-t-on, qui regarde, que voit-on, que nous laisse-t-on voir... Ce qui est désigné, cadré... Ce qui est dans le champ... hors champ, ce qui est montré, dit, suggéré, affirmé... Ce qui est proche, et/ou lointain.

Méthode

Cours en demi groupe tous les 15 jours, réalisation (progressive), croquis vidéo, essais, écrits, scénario, découpage, photographies séquencées, sons...

Évaluation

Suivi des réalisations

Champ de références

Germaine Dulac, Dziga Vertov, André Bazin, Roberto Rossellini, Gilles Deleuze, Andrei Tarkovski, Serge Daney, Raymond Bellour, Nicole Brenez, Anne Marie Duguet, Jacques Aumont, Jean Louis Scheffer, Youssef Ishaghpour, Abbas Kiarostami, Jonas Mekas, Jean Luc Godard, André S. Labarthes, Claude Lanzmann, Marguerite Duras, James Baldwin, Harun Farocki, Marie de Bruggerolle, Antoine de Baecque, Alain Cavalier, Frederick Wiseman, Claire Simon, Sarah Chiche, Michael Haneke, Iris Brey, Sylvie Lindeperg, Antoine De Baecques, Christa Blumlinger, Georges Didi-Huberman, Muriel Joudet ...

English year one - Culture artistique en anglais et langue anglaise

– cours magistral par groupes de niveau

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante

Caroline-Jane Williams

Semestre d'étude

Semestre 1

Contenu

Cet enseignement de l'anglais est basé sur le Content Language Integrated Learning et intègre l'apprentissage linguistique à travers l'enseignement d'un contenu.

Une séquence thématique en lien avec l'actualité de l'art (expositions, littérature, cinéma, ...) est conduite, choisie et conçue par petits groupes en concertation avec l'enseignant. Le champ lexical artistique référent est intégré et développé avec précision afin d'acquérir une connaissance du lexique artistique dans les différents médiums du cursus (photographie, bande dessinée, peinture...). Dans un deuxième temps, une discussion en tour de table autour est amenée afin d'aborder les questions esthétiques, sociales, liées à l'actualité, que soulève la thématique.

Méthode

Présentation écrite et orale s'appuyant sur des écrits d'artistes, d'auteurs, textes littéraires, articles de presse internationale (expositions, prix, festivals...), extraits de films, documentaires.

Décrire une œuvre et maîtriser les éléments de langage de base propre à une description iconographique.

Discussion et analyse des œuvres afin d'encourager la prise de parole.

Renforcer les connaissances linguistiques et consolider les bases lorsqu'elles n'ont pas été acquises.

Évaluation

Semestre 1 : orale et écrite basée sur la présentation d'une séquence thématique et la prise de parole.

Champ de références

Art lexicon, T. and H., 2016. *Grammar in use*, Cambridge press, 2017. Articles from The Guardian, *The New York Times*, Frieze, Dezeen, Arts Monthly, CityLab, etc. McCloud, Scott, *Understanding Comics : the Invisible Art*. New York : Harper Perennial, 1994. Peter France, *The Oxford guide, to literature in English translation*, Oxford University press 2000
Daniel Weissbort, *Translation, theory and practice*, Oxford University press, 2006.

English year one - Culture artistique en anglais et langue anglaise

– cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante

Caroline-Jane Williams

Semestre d'étude

Semestre 2

Contenu

Writing workshop (par groupes de niveau)

Le thème de l'atelier d'écriture est décidé collectivement. L'étudiant-e choisit un médium qu'il croise avec l'écriture d'un texte : micro nouvelle, adaptation en bande dessinée, création d'une courte vidéo, traduction, céramique déclinant un récit.

L'atelier d'écriture est ponctué de moments d'échanges autour des travaux où chacun explicite précisément son processus et engage une réflexion et discussion partagée sur la question de sa démarche.

Méthode

Acquérir les outils linguistiques pour décrire et expliciter le processus de création ainsi que la mise en forme technique liée à l'usage de différents médiums (photographie, céramique, volume, bande dessinée...).

Appréhender l'expression écrite en anglais en développant et pratiquant la création de contenus, la création et l'adaptation de textes et thématiques.

Renforcement linguistique, grammatical et syntaxique.

Évaluation

Orale et écrite, contrôle continu.

Champ de référence

Une bibliographie est proposée en fonction du thème choisi.

Atelier bande dessinée - littérature graphique / Exagération et déformation

– cours

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Enseignant

Johanna Schipper

Semestre d'étude

Semestre 1

Contenu

Cours du lundi matin, 10h-13h. Dessin solo ou en groupe.

S'extraire des stéréotypes graphiques par la confrontation aux exagérations et tics graphiques personnels.

Connaître ses résistances en dessin. Dépasser la peur du « mauvais dessin ».

Développer des formes de personnages et de décors expressifs, dans un but de narration notamment.

Méthode

Alternance de trois sessions, en deux temps :

Exploration :

- dessin spontané rapide à partir d'expressions typiques ;
- dessin de mémoire sur des personnages fétiches ;
- travail de copie à partir de dessins d'enfant ;

Transformation :

- exagération des traits spontanés ;
- utilisation des traits spontanés dans des formes connues ;
- utilisation des schèmes graphiques dans un mini récit.

Tenue d'un carnet de formes et de références.

Évaluation

Qualité du travail, pertinence des réponses aux propositions.

Repères bibliographiques

Piaget Jean et Inhelder Bärbel, *La psychologie de l'enfant*, PUF, coll. Quadrige, 2012 [1966]

Atelier bande dessinée - littérature graphique

– cours

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Enseignant

Laurent Bourlaud

Semestre d'étude

Semestre 2

Contenu

Dessin d'observation et narration : comment le dessin d'observation peut amener à construire un récit en bande dessinée/ littérature graphique ou être une passerelle vers d'autres supports d'expression plastique.

Jeux de contrainte et narration : interroger les systèmes narratifs à la manière de l'Oubapo, seul ou à plusieurs : expérimenter le sens de lecture, la séquentialité, le rythme, jouer avec les cadres, les formats, les supports.

La petite suite : première approche des logiciels Adobe utiles à la création visuelle imprimée.

Méthode

Ateliers de création, présentation d'œuvres du patrimoine classique et contemporains de la bande dessinée et de l'image en général...

Évaluation

Assiduité, implication dans les sujets, créativité, recherche, pertinence des réponses proposées, développement et réalisation des projets...

Champ de références

Edmond Baudoin ; Emmanuel Guibert ; David Prudhomme ; David Hockney ; Dominique Goblet ; Yann Kebbi ; Benoit Guillaume ; les artistes de l'OUBAPO ; Richard Mc Guire ; Dans le ciel tout va bien...

Atelier bande dessinée - littérature graphique

– cours

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Enseignante

Benoît Preteseille

Semestre d'étude

Semestre 2

Contenu

Dessin d'observation et narration, épisode 2 : comment le dessin d'observation se construit dans la durée, se développe en carnets, dans différents endroits, et comment il peut amener à construire un récit en bande dessinée/ littérature graphique.

Découpages sauvages : exploration de la narration en images et de différentes façons de développer des récits, dans la longueur et dans la précision.

Méthode

Ateliers de création, présentation d'œuvres du patrimoine classique et contemporains de la bande dessinée et de l'image en général...

Évaluation

Assiduité, implication dans les sujets, créativité, recherche, pertinence des réponses proposées, développement et réalisation des projets...

Champ de références

Agnès Maupré ; Albrecht Dürer ; Nicole Claveloux ; Geneviève Castrée ; Yûichi Yokoyama...

Dessin : les fondamentaux, carnets de dessins, pen pals

– session

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Enseignante

Louise Aleksiejew

Semestre d'étude

Semestre 1 et 2

Contenu

Ce cours propose d'explorer les enjeux techniques, historiques, conceptuels et expressifs du médium graphique. Les étudiant-es traverseront les niveaux de représentation au fil d'exercices d'observation et d'invention, afin d'affiner leur regard critique, de diversifier leurs outils de travail et de développer des approches singulières du dessin, pertinentes vis-à-vis de leurs intentions.

Méthode

Cours régulier (5 demi-journées + 2 sessions de 3 jours).

Chaque séance sera constituée d'une consultation iconographique, d'un ou plusieurs exercices pratiques et d'un temps de critique constructive collective. Les sessions de 3 jours permettront de développer un travail plus en continu, inscrit dans les réflexions personnelles de l'étudiant-e.

Évaluation

Régularité, investissement, qualité et évolution du travail.

Champ de références

Sylvia Bächli, Mireille Blanc, William Copley, Matthieu Cossé, Paul Cox, Albrecht Dürer, Vanessa Dziuba, Paul van der Eerden, MC Escher, Tsugouharu Foujita, Hippolyte Hentgen, Utagawa Hiroshige, David Hockney, Emma Kunz, Henri Matisse, Marie-Claire Mitout, Bruno Munari, Alexandre et Florentine Lamarche-Ovize, Elizabeth Peyton, Laurent Proux, Odilon Redon, Jean-Xavier Renaud, Suellen Rocca, David Shrigley, Saul Steinberg, Osamu Tezuka, Paul Thek, Roland Topor, Tatiana Trouvé, Chris Ware, Bunpei Yorifuji, Dirk Zoete...

Théories de la couleur

– session

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Enseignant

Guy Limone

Semestre d'étude

Semestre 1

Contenu

Après des exercices individuels avec la couleur « seule », travaux en groupe sur des thèmes de recherches et d'expérimentations de la couleur choisis en commun.

Méthode

4 jours de « session » Une journée de manipulation de la couleur « seule » (peinture) 1 jour et demi, par petits groupes, de recherches extérieures (bibliothèque, internet, enquêtes, collectes de matériaux...) et de réalisations plastiques.

Dernier après-midi : présentation des expériences et des mises en formes plastiques à l'ensemble.

Évaluation

Évaluation collective.

Visée pédagogique

Pratiquer la couleur seule, L'envisager comme un matériau et une pensée, par l'étude des expériences scientifiques, artistiques, utilitaires... de la couleur et des personnalités qui ont marqué l'histoire de la couleur.

Bibliographie

La bibliographie sera effectuée par les étudiants en fonction des pistes de recherches abordées...

L'espace et l'impression, sculpture installation

— session

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Équipe enseignante

Régis Pinault et Audrey Ohlmann

Semestre d'étude

Semestre 1

Contenu

La proposition de travail et de réflexion qui est faite sur ces quatre jours est à propos de l'espace de l'espace de votre atelier.

Pour que ce soit concret, cela concerne les espaces dans lesquels nous serons durant ces quatre jours. Vos espaces. Avec quoi sont-ils constitués ?

Des matériaux de construction du bâtiment, du terrain sur lequel il est bâti et la fonction qu'ils leurs sont attribuées. Des molécules d'air, de poussière, de lumière, de ce qui y transite, de sons...

De vous et de vos pratiques, des autres personnes de l'école, d'histoires...

De ce que vous voyez de l'extérieur et inversement.

Ce n'est pas exhaustif. A partir de ce postulat que vous pouvez amplifier comme un inventaire.

Transposer l'espace à la surface du papier, l'inventaire devient lexique de formes. Il s'agira de transposer ce lexique au moyen de la linogravure. Nous imprimerons une fresque collective.

Nous allons vous demander de travailler en groupe (4 ou 5), puis de réfléchir par journée à quatre possibilités de rendus (une proposition par jour) :

- Le centre
- Le coin
- La périphérie
- Le vide

Méthode

Session, atelier par demi groupe 2 x 3 jours

Évaluation

Évaluation du travail collectif, recherche et présentation orale.

Champ de références

L'atelier de Brancusi. Se déplacer dans l'atelier de Bruce Nauman. Espèce d'espace, tentative d'épuisement d'un lieu parisien, George Perec. L'univers chiffonné, Jean Pierre Luminet, Ann Teresa de Keersmaeker...

Fragment(s)/Cadre et morceau

– session

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Équipe enseignante

Laurent Makowec, Vincent Lozachmeur,
Sam Neuhardt

Semestre d'étude

Semestre 1

Contenu

À partir de la définition du terme de fragment et des éléments fondamentaux particularisant le cinéma et la vidéo (plan, cadre, montage...), il sera demandé de réaliser une forme filmique unique ou en série, en projection unique ou multiple.

Méthode

Cours, session par demi groupe

Évaluation

A la fin de la session, projection présentation des réalisations.

Champ de références

S Eisenstein, D Vertov, A Pelechian, W Ruttmann, J Mitry, J Vigo, B Keaton, C Chaplin, R Rossellini, J Mekas, Murnau, A Cavalier, I Bergman, JD Pollet, JL Godard, R Bresson, P P Pasolini, M Haneke, M Scorsese, B De Palma, P Greenaway, L Von Trier, A Sokourov, B Tarr, A Zviaguintsev, S Brakhage, G Deutsch, P Tscherkassky, M Arnold, Film Fluxus, Ciné Tract, D Claerbout, H Farocki, B Viola, G Douglas, G Reggio, C Closky, JG Périot, J Scherr, J Reble, J Wood/ P Harrisson, R Serra ...

Les villages charentais

— session

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Enseignant

Frédéric Lefever

Semestre d'étude

Semestre 1

Contenu

Apprendre à faire des choix techniques pour répondre à des choix plastiques.

Enquête poétique et documentaire.

Connaissance du sujet de recherche à travers sa place dans l'histoire de la photographie, et dans l'histoire de l'Art en général.

Suivi personnel de l'évolution du travail.

Rendu, production de tirages et mise en espace ou mise en page.

Produire une note d'une page montrant les intentions photographiques et plastiques et apprendre à parler de son travail.

Méthode

Cours. Installer une carte détaillée du département de la Charente sur une table. Demander à chaque étudiant de lancer une pièce de monnaie dessus.

L'étudiant devra documenter un ou plusieurs aspects du village que le sort lui aura désigné.

Un minimum de 3 voyages sur les lieux est imposé.

Évaluation

Engagement pour le projet, qualité du travail et du regard, pertinence de la note d'intention, participation à l'atelier.

Visée pédagogique

Apprendre à construire un regard personnel à l'aide de l'outil photographique et faire l'expérience individuelle d'un sujet.

Inciter les étudiants à sortir de l'école, et à sortir d'Angoulême, et aller à la rencontre du réel.

Champ de références

Histoire de la photo, Walker Evans et William Chistienberry, le Comté de Hale.

D'Eugène Atget à Paul Strand en passant par Werner Bishoff, Eugène Smith, Lee Friedlander, Garry Winogrand, etc.

La prise de vue photographique

– Initiation

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Équipe enseignante

Richard Porteau

Semestre d'étude

Semestre 1

Contenu

Notions techniques de prises de vue photographique, le point de vue, la lumière, le cadrage...

Méthode

Une partie théorique (environ 3h) et le reste mise en pratique suivi d'une correction commentée du travail effectué.

Visée pédagogique

Rendre l'étudiant autonome dans le domaine de la prise de vue photographique.

Haïkus animés

– session

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Équipe enseignante

Semestre d'étude

Claire Fouquet, Vincent Villalta, Samuel Neuhard Semestre 1

Contenu _____

Dans le cadre de cette session, les étudiants sont appelés à créer individuellement ou collectivement à la réalisation d'une courte animation à partir des éléments qu'ils ont sous la main : carnet de croquis, objets... il leur sera possible de monter leur propre banc titre ou autre système de production de cette animation quelles que soient les circonstances. L'idée étant de trouver la manière de produire intégrée dans son quotidien créatif et de broser en une animation courte et sonore une ébauche d'autoportrait de soi ou de son environnement. Une mise en espace des animations 2D sera proposée. Une attention particulière sera portée à la relation entre le son et l'image. Une projection collective du travail global monté et une discussion critique concluent la session.

Méthode _____

Session de trois jours en demi-groupe.

Évaluation _____

Présence et participation active à la session. Qualité de réalisation et de présentation des travaux.

Champ de références _____

Samuel Yal, Youri Norstein, Florence Miahle, Sébastien Laudenbach, Cecile Rousset et Jeanne Paturle, Mrzyk et Moriceau, Simon Roubi, Vikking Eggeling, Samuel Yal, Alain Cavalier...

Lettre vidéo

— session

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Équipe enseignante

Laurent Makowec, Vincent Lozachmeur,
Sam Neuhardt

Semestre d'étude

Semestre 2

Contenu

Travailler ensemble et à distance sur le principe d'un échange épistolaire vidéo. Des duos d'étudiant·es entre Pau/ Limoges/ Angoulême seront constitués. Chacun.e.s des étudiant·es adressera deux lettres vidéo à son/sa partenaire. La dénomination de l'objet – Lettre vidéo – est, elle-même fluctuante : « Vidéo lettre », « Lettre vidéo », « vidéo-correspondance », « carte postale vidéo », « court métrage », « lettre de cinéma (...) Ces désignations indiquent que, loin d'être fixé une fois pour toutes et tout en s'inscrivant dans une filiation épistolaire, cet objet se cherche au détour de chaque réalisation. Disons que la lettre vidéo est un vidéogramme réalisé par un individu ou un groupe, à destination d'un ou de correspondants, et qui porte dans sa composition même les marques sonores et visuelles de cette recherche de correspondances... » Michèle Gellereau et Muriel Molinié.

Réalisation de deux lettres vidéo de 1 à 3 minutes maximum. C'est l'adresse qui constitue la spécificité de la lettre vidéo, elle doit être pensée dans le but d'établir un échange vidéo avec un·e correspondant·e que l'on ne connaît pas à priori.

La·les forme·s sont libres (abstraction, journal, mini fiction etc)

Méthode

Cours, atelier

Évaluation

Diffusion, commentaire collectif en deux phases.

Champ de références

La performance filmée (site <https://edenroc.tv/>), Gérard Courant (cinématon), ciné tracts, Jean Luc Godard (Lettre au président du festival de cannes/ Lettre à Freddy Buache...), Pierrick Sorin, Joël Bartoloméo, Loïc Conanski, Pascal Lièvre, Nelson Sullivan (Auto Filmages), castings (Romain Duris, Jean Pierre Léaud...), Jonas Mekas (journal filmé), Joseph Morder, Alain Cavalier, Chantal Akerman, François Truffaut, Jane Campion, Mohsen Makhmalbaf, Georges Perec, Jaffar Panahi...

Colle-moi ça la : l'image peinte en morceaux.

– session

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Enseignant

Emmanuel Van der Meulen

Semestre d'étude

Semestre 2

Contenu

En quoi une « image peinte » est une *image* et en quoi ne l'est-elle pas ? Quelle pourrait être la différence ? Autrement dit, en posant le problème différemment : quand commencerait l'image en peinture et quand commencerait la peinture dans l'image ? Le collage permet de constater deux choses : une image se construit et n'a pas besoin d'être « vraisemblable ». Ce qui est aussi vrai d'un tableau. C'est en partant d'un collage, d'une image composite, pour aller vers le pictural, que nous ferons l'expérience des contraintes et des paradoxes de la peinture, mais aussi de la liberté dont on y dispose.

Méthode

Cours. Réaliser un collage, dessiner d'après le collage, peindre d'après le dessin.

Évaluation

Participation, qualité et évolution du travail.

Bibliographie

Dada, catalogue d'exposition sous la direction de Laurent Le Bon, Centre Georges Pompidou, Paris, 2005.

Gustavs Klucis, catalogue d'exposition sous la direction de Fabrice Hergott, Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, 2005.

Picasso, papiers collés, catalogue d'exposition sous la direction de Brigitte Réal, Paris, Musée Picasso, 1998.

Alberti Leon Battista, *De Pictura* (1435), Paris, Macula, 1992.

Arasse Daniel, *L'Homme en perspective*. Les primitifs d'Italie, Paris, Hazan, 2008.

Frizot Michel, *Photomontages : photographie expérimentale de l'entre-deux-guerres*, Paris CNP, « Photo poche », 1987.

Macgill Peter, *Rodtchenko*, Steidl, 2012.

La famille et la photographie

– session

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Équipe enseignante

Frédéric Lefever

Semestre d'étude

Semestre 2

Contenu

Apprendre à construire un regard personnel à l'aide de l'outil photographique et faire l'expérience individuelle d'un sujet.

Inciter les étudiants à sortir de l'école, et aller à la rencontre des autres. Ou réaliser un travail introspectif sur sa propre famille, ou travailler depuis des archives familiales...

Méthode

- Présentation du projet en début de semestre, accompagné d'un cours d'histoire de la photo (voir champs référentiel)
- Apprendre à faire des choix techniques pour répondre à des choix plastiques.
- Enquête poétique et documentaire.
- Connaissance du sujet de recherche à travers sa place dans l'histoire de la photographie.
- Suivi personnel de l'évolution du travail.
- Rendu, production de tirages et mise en espace ou mise en pages.

Évaluation

Engagement pour le projet, qualité du travail et du regard, participation à l'atelier.

Champ de références

Nicolas Nixon, Jacques Henri Lartigue, Claude Batho, Bill Owens, Sally Man

Écritures

– session

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Enseignant

Athanasios Evangelou

Semestre d'étude

Semestre 2

Contenu

La session est structurée en 3 temps : Une phase « découverte » : de l'article de presse à l'article scientifique en passant par les écrits littéraires et les écrits d'artistes. Une phase « applicative » : écrire un récit ou texte de création (prose, poésie, etc), accompagné d'une argumentation. Une phase « restitution » : restitution écrite (rendre un dossier contenant les travaux de la session mis en page) + restitution « plastique » où « écriture » est pris au sens très large, incluant vidéo, théâtre, performance, installation, etc.

La session est précédée de 3 séances en atelier au cours desquelles les étudiants présentent et commentent des textes littéraires de leur choix.

Méthode

Session. A travers des contraintes de dessin et des exercices en groupes de deux ou trois, on se confronte à ses automatismes et ses blocages, on expérimente la création collective.

Évaluation

Présence, participation et qualité des rendus.

Visée pédagogique

Sensibiliser les étudiants entrants aux enjeux de l'écrit au cours de leurs études dans une école d'Art (comptes rendus, exposés, mémoires), mais aussi réfléchir sur le sens de l'écriture préalable d'un projet plastique.

Animer comme on respire

– session

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Équipe enseignante

Semestre d'étude

Claire Fouquet, Vincent Villalta, Samuel Neuhard Semestre 2

Contenu

Dans le cadre de cette session, les étudiants sont appelés à créer individuellement ou collectivement à la réalisation d'une courte animation à partir des éléments qu'ils ont sous la main : carnet de croquis, objets... il leur sera possible de monter leur propre banc titre ou autre système de production de cette animation quelles que soient les circonstances. L'idée étant de trouver la manière de produire intégrée dans son quotidien créatif et de broser en une animation courte et sonore une ébauche d'autoportrait de soi ou de son environnement. Une mise en espace des animations 2D sera proposée. Une attention particulière sera portée à la relation entre le son et l'image. Une projection collective du travail global monté et une discussion critique concluent la session.

Méthode

Session de trois jours en demi-groupe.

Évaluation

Présence et participation active à la session. Qualité de réalisation et de présentation des travaux.

Champ de références

Samuel Yal, Youri Norstein, Florence Miahle, Sébastien Laudénbach, Cécile Rousset et Jeanne Paturle, Mrzyk et Moriceau, Simon Roubi, Vikking Eggeling, Samuel Yal, Alain Cavalier...

La maquette, mode d'emploi

– session

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Équipe enseignante

Régis Pinault, Yann Grolleau

Semestre d'étude

Semestre 2

Contenu

La maquette est une ébauche, un modèle réduit, un prototype servant aussi bien en architecture, en modélisme, en animation et en cinéma.

« Ma démarche consiste à rêver, à imaginer un lieu, puis à le construire de toutes pièces, mais mon chantier est à l'échelle d'une maquette, l'entreprise qui s'annonçait fastidieuse devient de ce fait ludique. Généralement les maquettistes se heurtent à des difficultés insurmontables parce qu'ils essayent de refaire en petit ce qui existe en grand, ils tentent une représentation. J'inverse le processus, je pars des matériaux existants : le bois, le plâtre, la poussière, le papier, en les choisissant pour leur rendu naturel ; je choisis les petits objets pour ce qu'ils m'évoquent à leur échelle en les considérant mentalement comme étant à ma dimension. » Philippe De Gobert

Méthode

Session de trois jours en demi-groupe.

Évaluation

Participation et rendu.

Champ de références

Samuel Yal, Youri Norstein, Florence Miaihle, Sébastien Laudenbach, Cecile Rousset et Jeanne Paturle, Mrzyk et Moriceau, Simon Roubi, Vikking Eggeling, Samuel Yal, Alain Cavalier...

Dessin et bande dessinée sous contraintes

– session

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Équipe enseignante

Oriane Lassus

Semestre d'étude

Semestre 2

Contenu

Théorisée par l'OuBaPo (Ouvroir de Bande Dessinée Potentielle), la bande dessinée sous contraintes permet d'explorer les limites, de jouer avec les façons de créer, de comprendre certains mécanismes de la bande dessinée. 4 journées.

Méthode

Session. A travers des contraintes de dessin et des exercices en groupes de deux ou trois, on se confronte à ses automatismes et ses blocages, on expérimente la création collective.

Évaluation

Présence, investissement, capacité à travailler en groupe.

Champ de références

OuBaPo, Étienne Lécroart, Ibn Al Rabin, Anne Baraou, Jean-Christophe Menu, Baladi, Matt Madden, Andréas Kündig, Gustave Verbeck...

Le tirage photographique

– Initiation

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Équipe enseignante

Richard Porteau

Semestre d'étude

Semestre 2

Contenu

Les principes de la photographie argentique, de l'exposition du film à la finition des épreuves.
Le développement des négatifs, réalisation de la planche contact, l'editing, les agrandissements.
Tous les stades du processus sont abordés et détaillés.

Méthode

Une partie théorique et le reste mise en pratique suivi d'une correction commentée du travail effectué.

Évaluation

Assiduité, investissement et qualité du travail plastique réalisé.

Visée pédagogique

Rendre l'étudiant autonome dans le domaine de la prise de vue photographique.