

Cahier de cours – DNA 2

Angoulême
2023-2024

Théorie du son [module 2]

– cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignant

Frédéric Curien

Semestre d'étude

Semestre 3 et 4

Contenu

Histoire de la musique : musiques contemporaines « de Darmstadt à l'Ircam ». Science du son musical : acoustique des salles et analyse du signal, psychoacoustique Art/son Ecriture du temps : protocole et dispositif. Interactivité et programmation. Le récit sonore – Cinéma et installation, vidéo expérimentale et espace (Vasulka, Snow, Viola, Gary Hill). Sculptures, installations sonores et interactivité (Kowalski, Tanaka, Rockeby). Champs périphériques abordés : théâtre, opéra, danse, art radiophonique et poésie sonore. Objectif : Approfondissement des interactions image-son, le récit sonore et le croisement des médiums. Acquisition d'outils d'analyse critique et historique, appliqués aux formes audiovisuelles et aux objets temporels. Formation technique pour mener un projet son à l'image : protocole et dispositif de capture et enregistrement – synthèse et spatialisation. Réalisation mettant en œuvre les rapports image/son.

Méthode

Cours associé à une pratique du son et connaissance des outils du studio.

Évaluation

Présence aux cours et un rendu d'au moins un projet son (session, séquence, etc.)

Bibliographie

Adorno (T.W.). Philosophie de la musique nouvelle. Paris : Gallimard, 1962. Bellour (Raymond). L'entre-images 2. Paris : POL, 1999. Boissier (Jean-Louis). La relation comme forme. Genève : Mamco, 2004. Bosseur (Jean-Yves). Du son au signe. Paris : Editions Alternatives, 2005. Cage (John). Pour les oiseaux. Paris : Belfond, 1976. Couchot (Edmond). La Technologie dans l'Art. Nîmes : J. Chambon, 1998. Deleuze (Gilles). Mille plateaux. Paris : Editions de minuit, 1980. Deliège (Célestin). Cinquante ans de modernité musicale. Liège : Mardaga, 2003. Duchamp (Marcel). Notes. Paris : Flammarion, 1999. Foucault (Michel). Les Mots et les Choses. Paris : Gallimard, NRF, 1966. Szendy (Peter). Membres fantômes. Des corps musiciens. Paris : Minuit, 2002. Woolman (Matt). Sonic graphics. Paris : Thames & Hudson, 2000. Xenakis (Iannis). Musiques formelles. Paris : Stock, 1981.

Homère et la Métaphore

– cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante

Margot Grygielewicz

Semestre d'étude

Semestre 3 et 4

Contenu

Nous poursuivrons l'enquête sur le pouvoir des images à travers la notion de la métaphore et son influence. Métaphoriser, c'est abandonner le visible que l'on voit, c'est aller à la recherche d'une autre image : ouverture à ce qui n'est pas visible. Il s'agit d'entamer une étude critique de la question de la « survivance » des images, et de développer une approche des processus de « réception médiatique » par exemple l'intégration de l'image dans les flux de réseaux sociaux, tout en poursuivant l'expérimentation et l'analyse des nouvelles formes artistiques. Poser la question sémiotique du statut de l'image et reconnaître l'impact de l'image dans l'art contemporain. Comprendre comment une œuvre d'art peut-elle être en même temps une image. Identifier sa puissance d'argumentation et son caractère d'« évidence », dans l'histoire de l'art. Les visibilités doivent donc être habitées par la métaphore. L'antidote à la littéralité de l'image est à trouver dans une métaphorisation qui vient subvertir, mettre en scène le visible.

A partir de l'œuvre de Mounir Fatmi (Sommeil, 201) en référence à Warhol (Sleep, 1963) nous allons suivre l'histoire du regard. Ce que nous voyons, ce que nous regardons, ce que nous comprenons. L'image comme forme absolue du regard. Question classique à laquelle ce cours se propose de répondre par une présentation des artistes contemporains et de films (P.P. Pasolini). Il s'agira de mettre au jour les conditions d'une rencontre entre pensée philosophique et différentes disciplines d'expression artistique. L'étudiant découvrira les grands classiques du cinéma pour aborder la notion de l'image dans le cinéma. La lecture de Georges Didi Huberman « Ce que nous voyons ce qui nous regarde », Gilles Deleuze « Image temps image mouvement », Jacques Rancière « Le spectateur émancipé » aussi que d'autres théoriciens de l'image sera introduite.

Méthode

Cours

Évaluation

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

Bibliographie

Samuel BECKETT, L'innommable, Samuel Beckett, l'image, Maurice Blanchot, L'espace littéraire, Adolfo Bioy Casares, L'invention de Morel, Clément Rosset, Le réel et son double, Maurice Merleau-Ponty, L'œil et l'esprit, Frances Yates, L'art de la mémoire, Louis Marin, Des pouvoirs de l'image, Jean-Jacques Wunenburger, L'imagination, Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible, Agnès Minazzoli, La première ombre, réflexion sur le miroir et la pensée, Platon, La république, Nietzsche, Le voyageur et son ombre, Rosalind Krauss, L'inconscient optique...

Pratique de la théorie : *Par* *exemples*

– cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignant

Stephen WRIGHT

Semestre d'étude

Semestre 3 et 4

Contenu _____

Telle est précisément la question que nous nous poserons dans ce séminaire et telle sera sa méthode : d'envisager une pratique théorique immanente à l'exemple abordé. À travers un assez vaste éventail d'exemples de pratiques artistiques et para-artistiques, il s'agira de contester l'autonomie du champ théorique et de penser à nouveaux frais la question de sa compatibilité. Afin d'inviter à un usage mieux adapté de la théorisation par chacun·e.

Méthode _____

Cours associé à une pratique de la vidéo.

Évaluation _____

Assiduité, participation, qualité des échanges.

Champ de références _____

Agamben ; Duchamp ; Tonda

Lire ensemble

– cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante

Géraldine Longueville

Semestre d'étude

Semestre 3 et 4

Contenu

Le cours est un atelier de lecture envisagé comme une pratique vivante et collective où le savoir théorique circule vivement dans le groupe. L'accès à certains ouvrages qui pourraient paraître difficile à première vue se voient ainsi faciliter par une approche collective et libérée. Il s'agit ainsi d'aborder la question des savoirs, de leur manifestation à leur transmission.

Méthode

La méthode utilisée est celle de la lecture en arpentage. Elle requiert une lecture attentive et une écoute réciproque.

Évaluation

Assiduité et participation orale.

Champ de référence

À propos de la méthode de l'arpentage : <https://la-trouvaile.org/arpentage/>

Systemes interpretatifs des images

– cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangères – UE 1

Enseignant

Athanassios Evangelou

Semestre d'étude

Semestre 4

Contenu

Introduction critique aux systèmes de lecture et d'analyse des images. Il s'agit d'une série de lectures passant en revue les principaux prismes à travers lesquels s'impose l'appréciation des images : philosophique, religieux, sociologique, historique, esthétique, sémiologique/médiologique et économique/financier. Histoire des idées philosophiques, théologiques et sociologiques sur l'image.

Méthode

Cours magistral + exposés étudiants. En option, le cours théorique peut se prolonger par une expérience *hands-on, minds-on* (expérimentation-conceptualisation) dans le CosmosLab.

Évaluation

Présence, évaluation des exposés, ECTS.

Visée pédagogique

Acquérir les outils et méthodes d'analyse des images. Développer l'idée de la polysémie des images. S'habituer à penser ses projets et écrire sur sa propre pratique artistique.

Champ de références

Aristote, *Poétique*

Roland Barthes, *Mythologies*

Roland Barthes, *Rhétorique de l'image*

Walter Benjamin, *L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*

Emmanuel Kant, *Critique de la faculté de juger*

François Dagognet, *Philosophie de l'image*

Régis Debray, *Vie et mort de l'image – Une histoire du regard en Occident*

Umberto ECO, *Sémiotique et philosophie du langage*

Umberto Eco, *Les limites de l'interprétation*

Marc Jimenez, *Qu'est-ce que l'esthétique*

Martin Heidegger, *Chemins qui ne mènent nulle part*

Marie-José Mondzain, *Image, icône, économie – Les sources byzantines de l'imaginaire*

contemporain Raymonde Moulin, *Le marché de l'art : Mondialisation et nouvelles technologies*

Friedrich Nietzsche, *Crépuscule des idoles*

Alain Quemin, *L'art contemporain international : entre les institutions et le marché*

Platon, *Le banquet*

Jacques Rancière, *Le Partage du sensible : Esthétique et politique*

L'image manquante

– cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignant

Laurent Makowec

Semestre d'étude

Semestre 3

Contenu

Cours s'inspirant du titre (et) du film (et du livre) de Rithy Panh *L'Image manquante*.

Autour de l'absence, du manque, de la destruction, du retrait, de l'effacement, de la mémoire, de l'histoire (officielle ou non), de la contre histoire, de la mémoire des oubliés, de l'archive, du tri, du female gaze, des points de vue, des regards, de la propagande, de la lecture, relecture, des commentaires, des contrepoints, des hors champ.

Appropriation, réappropriation, Found Footage...

Image malgré tout (autre livre) de Georges Didi Huberman : (Dans l'œil même de l'histoire – Semblable, dissemblable, survivant, Image-fait ou image-fétiche – Image-archives ou image-apparence – Image-montage ou image-mensonge – Image semblable ou image semblante)

Méthode

Cours associé à une pratique de la vidéo.

Évaluation

Présence aux cours et un rendu d'au moins un projet vidéo (session, séquence, etc...)

Bibliographie

Rithy Panh, Igloolik Isuma production, Harun Farocki, Chris Marker, Raoul Peck, James Baldwin, Jean Louis Comolli, Serguei Eisenstein, Orson Welles, Marguerite Duras, Jean Luc Godard, Chantal Akerman, Martin Arnold, Mathias Muller, Jurgen Reble, Peter Watkins, René Allio, Claude Lanzmann, Frédéric Wiseman, Germaine Dulac, Peter tscherkassky, Agnès Varda, Wang Bing, Mantas Kvedaravicius, Ken Loach, Pier Paolo Pasolini, Leni Riefensthal, Marcel Ophuls, Laszlo Nemes, Jean Gabriel Periot
Iris Brey, Antoine De Baecque, Marc Ferro, Sylvie Lindeperg, Georges Didi Huberman

English year two

– cours magistral par groupe de niveau

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante

Caroline-Jane Williams

Semestre d'étude

Semestre 3

Contenu

Cet enseignement de l'anglais par groupes de niveau se base sur le Content Language Integrated Learning. Il intègre l'apprentissage linguistique à travers l'enseignement d'un contenu.

Premier semestre : A partir d'une œuvre, d'un texte d'artiste, d'un document vidéo ou de la visite d'une exposition, une présentation orale et écrite sera développée par petits groupes. L'inscription de l'œuvre ou du texte, son rapport à l'histoire de l'art, aux mouvements littéraires et artistiques sera précisé afin de renforcer la pratique de l'anglais usuel et artistique. Des mises en situations compléteront ces séquences.

Méthode

Par groupe de niveau linguistique. Immersion en anglais, compréhension écrite et orale avec supports (textes, documents audio, vidéos) – Expression orale-points de grammaire et technique de traduction. Renforcement linguistique et syntaxique.

Évaluation

Contrôle continu, évaluation écrite et orale

Champ de référence

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, and art magazines... McCloud, Scott, *Understanding Comics : the Invisible Art*. New York, HarperPerennial, 1994

Art lexicon, T. and H., 2016. Grammar in use, Cambridge press, 2017

Art and literary magazines Articles from The Guardian, The New York Times, Frieze, Dezeen, Arts Monthly, CityLab, etc...

Mark Rothko, *Writings on art*, Yale University press, 2006

John Cage, *silence*, Wesleyan University Press, 1961

Writings, interviews by Tracey Emin, Rachel Whiteread, Gerard Richter, Joan Jonas, Agnes Martin, ...
Exhibition books

A.Danto, *What is art*, Yale University press, 2013

J.Robertson, *Themes of contemporary art: visual art after 1980*, O.U.P, 2012

English year two

— cours magistral par groupe de niveau

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante

Caroline-Jane Williams

Semestre d'étude

Semestre 4

Deuxième semestre: "reading and writing workshop"

En questionnant l'évolution de l'espace et la sphère sociale dédiés à la femme dans la littérature anglophone, nous arpenterons des textes d'autrices et auteurs de langue anglaise. Nous ferons une lecture croisée de textes allant d'extraits de *Roxana* de Daniel Defoe en passant par *Wild Saragoss* de Jean Rhys, d'ouvrages de bandes dessinées comme celle d'Alison Bechdel aux poèmes de Sylvia Plath et ceux plus contemporains de Kae Tempest.

Ce temps de lecture et d'analyse partagées sera aussi l'occasion de questionner la traduction littéraire, ses différents registres et ses principales techniques en prenant exemple sur Monique Wittig traduisant D. Barnes et les différentes traductions de *Room of one's own* (Une Chambre à soi) de V. Woolf.

Chaque étudiant·e partagera un texte de son choix qui viendra enrichir les échanges. Puis, Chacun·e investira le champs de l'écriture en anglais .

Méthode

Par groupe de niveau.

Appréhender l'écriture d'un texte en anglais en se familiarisant avec les techniques et outils nécessaires.

Encourager la prise de parole et l'analyse à l'oral de contenus qui intègrent un lexique usuel, artistique et également théorique.

Par le biais d'un enseignement contextualisé, encourager la pratique autonome de l'anglais adapté au contexte socio-professionnel artistique.

Champ de référence

Shakespeare, *Henri V*, Complete works, Oxford, University, press. 2005

Shakespeare, *Macbeth*, Complete works, Oxford, University, press. 2005

Alison Bechdel, *Fun Home*, Houghton Mifflin, 2006

Daniel Defoe, *Roxana*, Oxford University press, 2006.

Audre Lorde, *Collected Poems*, W. W. Norton and company, 2000.

Monique Wittig, Djuna Barnes, *La Passion*, trad. Monique Wittig, Flammarion, 1983.

Djuna Barnes, *Spillway*, Faber, 1962.

Virginia Woolf, *A room of one's own*, Penguin, 1997.

V. Woolf, *Une Chambre à soi*, traduction M. Darrieussecq, Denoël, 2016.

V. Woolf, *Une Chambre à soi*, traduction Clara Malraux, Flammarion, 1977.

Kay Tempest, *Running upon the wire*, Picador, 2018.

P.J Harvey Orlam, *Picador*, 2022.

Emily Dickinson, *Complete Poems*, Johnson, 1983.

W.Faulkner, *Complete works*.

Peter France, *The Oxford guide, to literature in English translation* Oxford University press 2000

Daniel Weissbort, *Translation, theory and practice*, Oxford University press, 2006.

Animer, installer

— séquence du premier semestre

Méthodologie, techniques et mise en œuvre – UE 2

Équipe enseignante

Louise Aleksiejew, Claire Fouquet, Frédéric Curien, TAP Vincent Villalta, Yann Grolleau, Samuel Neuhardt

Semestre d'étude

Semestre 3

Contenu

L'enjeu de cette séquence est de produire une animation non narrative à partir d'une image de son choix, issue de son iconographie personnelle et en lien avec le cœur de son travail, de ses intérêts, de ses interrogations... et de la sortir de l'écran : la réflexion sur la diffusion de l'animation et/ou la production d'un support de projection en volume permettra d'envisager l'image animée dans l'espace.

Méthode

Pratique d'atelier appuyée sur l'exploration de références historiques et contemporaines et sur du suivi de projet (entretiens individuels ou en groupe).

Évaluation

Régularité, investissement, qualité et évolution du travail ; à la fin de la séquence, les étudiant-es doivent être capables d'expliquer le chemin parcouru du début à la fin du semestre, leurs partis pris, les enjeux du travail développé.

Champ de références

Walter Ruttmann, Oskar Fischinger, Norman McLaren, Robert Breer, Óscar Raña, Cynthia Alfonso, Volvulent, Alexis Jamet, Sammy Stein, Alexis Beauclair, Nadine Redlich, Yûichi Yokoyama...

Projection(s)

— séquence du premier semestre

Méthodologie, techniques et mise en oeuvre – UE 2

Équipe enseignante

Laurent Makowec, Emmanuel Van der Meulen,
Frédéric Curien, Frédéric Lefever, Richard
Porteau, Vincent Lozachmeur, Samuel Neuhardt,
Yann Grolleau

Semestre d'étude

Semestre 3

Contenu

A partir et autour de cette notion de projection, dans toutes ses dimensions, espaces et supports, il sera demandé aux étudiant-es d'expérimenter et de produire des pièces dans différents médiums. (Son, peinture, dessin, photographie, vidéo, point de vue, dispositif multi écrans, VR, jeu, interactivité, narration, etc.)

« La stéréo est faite pour les chiens et pour les aveugles, ils projettent toujours comme ça, alors qu'on doit projeter comme ça, mais puisqu'on projette comme ça, et que moi qui écoute et regarde, suis là, et que je suis en face, que je reçois cette projection, que je la réfléchis, je suis dans la situation que décrit cette figure... » JLG/JLG Jean Luc Godard 1996

Projection (Dictionnaire Le Petit Robert) :

- Action de jeter, de lancer en avant
- Opération par laquelle on fait correspondre à un point ou à un ensemble de points de l'espace, un point ou un ensemble de points d'une droite (axe), d'une surface (projection plane, si cette surface est un plan), suivant un procédé géométrique défini, le point ou l'ensemble de points ainsi définis.
- Action de projeter des radiations, des rayons lumineux (projection d'un film, lumière, ombre)
- Image projetée
- Mécanisme de défense par lequel le sujet voit chez autrui des idées, des affects qui lui sont propres. Projection et identification. Projeter un sentiment sur quelqu'un, lui attribuer un sentiment.

Méthode

Atelier (peinture), session vidéo/son, photographie... Suivi régulier des réalisations.

Évaluation

Suivi, et exposition finale.

Champ de références

Leon Battista Alberti, Jan Van Eyck, Daniel Arasse, Aby Warburg, Lumière, Abel Gance, Laszlo Moholy Nagy, Jean Luc Godard, Gene Youngblood (Expanded cinema), Michael Snow, Anthony Mac Call, Donald Judd, Paul Sharits, Bruce Nauman, Dan Graham, John Cage, Nam June Paik, Andy Warhol, Jonas Mekas, Chris Marker, Chantal Akerman, Agnès Varda, Douglas Gordon, Liisa Eija Athila, David Claerbout, Serge Daney, Raymond Bellour (La querelle des dispositifs), Christian Marclay, Riccardo Venturi (Ecran et projection dans l'Art contemporain), Krzysztof Wodiczko

Eat me, drink me !

– séquence du premier semestre

Méthodologie, techniques et mise en œuvre – UE 2

Équipe enseignante

Louise Aleksiejew, Oriane Lassus
Emmanuel Van der Meulen, Régis Pinault

Semestre d'étude

Semestre 3

Contenu

Au cœur de cette séquence se trouve l'idée de sortir des formats traditionnels du travail pour explorer les possibles offerts par les formats minuscules et gigantesques, et les changements d'échelle qui permettent de passer de l'un à l'autre : perte ou du gain d'informations, déplacement, renouveau des supports, valeurs de plan, champ et hors-champ, quel récit pour quel format, lecture de près ou de loin, composition collective...

Méthode

Pratique d'atelier appuyée sur l'exploration de références historiques et contemporaines, sur du suivi de projet (entretiens individuels ou en groupe) et des exercices d'accrochages.

Évaluation

Régularité, investissement, qualité et évolution du travail ; à la fin de la séquence, les étudiant-es doivent être capables d'expliquer le chemin parcouru du début à la fin du semestre, leurs partis pris, les enjeux du travail développé.

Champ de références

Vanessa Dziuba (Ten fat drawings), Sol LeWitt, Aidan Koch, Abdelkader Benchamma, Chourouk Hriech, Flora Moscovici, Lamarche-Ovize, Studio McLane, Héroïse Délegue, Olivier Nottellet, Mrzyk et Moriceau, We are the painters, Ricardo Lanzarini, Christian Lhopital, Masanao Hirayama, Stefanie Leinhos, Keita Mori, les Chicago Imagists, Walter Swennen
Eisenstein, Welles, Antonioni, Rivette, Matta Clark, Serra, Painlevé, Kiarostami, Akerman, Cavalier, Tarr, Dolan, Panahi, Zviaguintsev, Snow, Viola, Oursler, Gordon...
Dessins zoomables (ex : <https://madmeg.org/athena/#2.667/0.279/0.384>), Hécatombe à la villa, Chris Ware, Acme Novelty Library, visite de la Collection du musée de la bande dessinée à la Cité pour apprécier les formats des dessinateurs du début du XXe (Herriman, McCay, Schultz, etc.), tentures historiées (tapisserie de Bayeux, tapisserie de l'Apocalypse...)

Jusqu'à l'infini et au-delà

– séquence du second semestre

Méthodologie, techniques et mise en oeuvre – UE 2

Équipe enseignante

Régis Pinault, Vincent Lozachmeur, Samuel
Neuhardt, Yann Grolleau, Vincent Villalta

Semestre d'étude

Semestre 4

Contenu

La navette spatiale Voyager 1 a quitté l'héliosphère en Août 2012 et est donc rentrée dans l'espace interstellaire. L'**héliosphère** est une zone en forme de *bulle* allongée dans l'[espace](#), engendrée par les [vents solaires](#). Sa limite est l'[héliopause](#), qui délimite la zone d'influence des vents solaires, lorsqu'ils rencontrent le [milieu interstellaire](#).

Imaginer et inventer ce nouvel espace. Quelles sont ces lois de gravité, les matières présentent, le rapport au temps/espaces, la lumière, le son...

Fabriquer des objets et formes utiles et inutiles, rendre lisible leur fonctionnement ou leur interfonctionnement. Penser le déplacement du corps à l'intérieur de cet espace. Inventer le récit de ce voyage.

Méthode

2 x 3 jours en demi groupe.

Évaluation

Travail individuel et/ou collectif, présentation orale.

Education graphique et sportive

– séquence du second semestre

Méthodologie, techniques et mise en oeuvre – UE 2

Équipe enseignante

Louise Aleksiejew, Laurent Bourlaud, Caroline-
Jane Williams

Semestre d'étude

Semestre 4

Contenu

- Repenser la place de son corps, souvent négligée, dans le processus de création
- S'approprier les modalités du sport comme de potentielles consignes de création : règles du jeu, sport collectif, endurance, idée de club, théâtralité (tenues, accessoires, espaces, récompenses), compétition
- Apprendre les postures et gestes ergonomiques pour ne pas se blesser en dessinant

Méthode

- Exercices physiques avant ou après le dessin (Qi gong, course à pied, étirements...)
- Exercices graphiques inspirés des modalités ludiques du sport
- Production personnelle devant interroger d'une manière ou d'une autre l'implication de son corps dans sa pratique artistique

Évaluation

Régularité, investissement, qualité et évolution du travail ; à la fin de la séquence, les étudiant·es doivent être capables d'expliquer le chemin parcouru du début à la fin du semestre, leurs partis pris, les enjeux du travail développé.

Champ de références

Marianne Dupain, Anaïs Touchot, Chloé Serre, Raphaël Zarka, Henri Matisse, Kriota Willberg, Johannes Itten, bell hooks, François Cheng, Franz Kafka, Trisha Brown, Chloé Wary, Alison Bechdel, Lisa Lugrin et Clément Xavier, Nicolas Debon, Georges Perec, Alexis Debeuf, les 26 000 couverts...

Dehors !

– séquence du second semestre

Méthodologie, techniques et mise en oeuvre – UE 2

Équipe enseignante

Guy Limone, Laurent Makowec,
Frédéric Lefever, Stephen Wright,
Athanasios Evangelou, Margot Grygielewicz

Semestre d'étude

Semestre 4

Contenu

Intervenir dans l'espace public dans les environs de l'école (nature, ville...) avec projets individuels ou collectifs. Toutes pratiques et matériaux possibles. Échanges réguliers sur l'avancée des projets et organisation d'un parcours en fin de séquence.

Méthode

Séquence sur le semestre, DEHORS inclut également un projet photo avec Frédéric Lefever.

Évaluation

Parcours en fin de semestre et appréciations collectives des propositions.

Stand Up

– séquence du second semestre

Méthodologie, techniques et mise en oeuvre – UE 2

Équipe enseignante

Johanna Schipper, Yann Grolleau

Semestre d'étude

Semestre 4

Les jeudi et vendredi de début février à fin mars
en atelier volume

Contenu

Le terme anglais de *stand up* est polysémique et signifie à la fois se tenir debout et se révolter. Il renvoie également à une forme de spectacle comique avec une personne seule en scène. Cette polysémie sera mise au service d'un projet de construction et/ou fabrication de praticable, portique, cimaise, stand ou tout dispositif permettant de montrer publiquement des objets fragiles, généralement destinés à être manipulés avec précaution, car sensibles à l'air, à la lumière et au transport.

Métaphoriquement, il s'agit de porter haut cette matière qui est pensée pour une lecture intime. Concrètement, il s'agit de se projeter (pour toutes les personnes qui font de l'édition, du dessin, ou des installations dans l'espace) dans la recherche de manières simples, élégantes et intelligentes pour montrer et « exhiber » leur travail.

À l'extrême, la personne-sandwich est celle qui transporte ses propres textes ou prospectus sur deux panneaux. Ce dispositif a été utilisé dans des performances *Dada* comme dans des *stand-à-porter* dans des festivals de fanzines.

Méthode

Travail sur la monstration des œuvres graphiques sur papier par des dispositifs légers, éventuellement transportables.

Allers retours entre support et objet montré, attention portée aux matières recyclables, récupérables et réutilisables (carton, tissus, papiers) et à la « signalétique ». Est-ce que le support montre l'œuvre ou tend à faire œuvre ?

Évaluation

Assiduité, qualité des réalisations.

Références

Plasticien·nes, artistes visuels

Olivier Vadrot <https://vadrot.com/fr>

Takako Saito / <https://awarewomenartists.com/artiste/takako-saito/>

Katsumi Komagata, <http://lestroisourses.com/artiste/5-katsumi-komagata>

Francesc Ruiz / <http://francescruiz.com/>

Narmine Sadeg / http://www.eric-dupont.com/works/id_62/Narmine-Sadeg/ <https://www.place-plateforme.com/place3/narmine-sadeg-people-and-things.html>

Stefan Shankland / <https://marbredici.org/> <http://stefanshankland.com/>

Alix Delmas / <https://www.alixdelmas.com/>

Sophie Tauber / <https://houseofswitzerland.org/fr/swissstories/societe/sophie-taeuber-arp-labstraction-vivante-au-xxesiecle>

Lieux et associations

La Fabrique des Capucins / <https://www.lafabriquedescapucins.com/>

Le Bruit du Frigo / www.bruitdufrigo.com

Musée des arts de la marionnette / <https://www.gadagne-lyon.fr/mam>

Échelle inconnue, Stany Cambot et Christophe Hubert / www.echelleinconnue.net

Centre Arc en rêve / <https://www.arcenreve.eu/exposition/inservitude>

Le Salon : conversations, expositions

– approfondissement

Méthodologie, techniques et mise en œuvre – UE 2

Équipe enseignante

Louise Aleksiejew, Géraldine Longueville

Semestre d'étude

Semestre 3 et 4

Contenu

Réunissant des étudiant·es de DNA2 et DNA3, le Salon s'ouvre tous les mercredis pour générer un espace de rencontres transversales :

Le Salon, expositions - Louise Aleksiejew en semaines paires

Au premier semestre, les DNA2 et DNA3, associé·es en groupes, devront concevoir des projets d'expositions collectives en dehors de l'école (constituer un groupe en fonction de critères à définir, trouver un lieu, faire un commissariat collectif, poursuivre sa production en interrogeant son lien avec un projet collectif, rédiger et mettre en place un communiqué de presse, communiquer sur un événement, inviter des personnes, organiser un vernissage...) Les séances associeront présentations de références, entretiens collectifs, réunions des groupes et production plastique en vue des expositions.

Au deuxième semestre, cette programmation d'expositions servira de support à la production d'archives : qu'est-ce qu'un catalogue d'exposition ? Comment diffuse-t-on un événement une fois qu'il est passé ? Comment le présente-t-on dans un dossier ?

Le Salon, conversations - Géraldine Longueville en semaines impaires

Il s'agit d'affirmer la conversation comme une forme intellectuelle et artistique exigeante. Une invitation, une ouverture, une adresse. La conversation comme le lieu d'apprentissage où émerge l'intelligence collective. Sous la forme d'un plateau d'enregistrement, Géraldine Longueville devient l'intervieweuse, s'entretenant avec les professeur·es de l'ÉESI invité·es à parler d'une actualité culturelle qu'il·elle a particulièrement retenue : musique, cinéma, exposition, littérature, essai, etc. La conversation initiée sous la forme du dialogue s'ouvre ensuite au groupe pour un échange collectif et se termine avec la prise de paroles des étudiant·es, invité·es à leur tour à présenter leurs « coups de cœur » culturels.

Évaluation

Présence, investissement dans les échanges, le travail collectif comme individuel, qualité des productions et réflexions. Restitution publique à la fin du premier semestre sous la forme d'une programmation d'expositions.

Champ de référence

Le titre *Salon du Mercredi* est directement emprunté à l'artiste Alex Cecchetti (auquel le musée d'art contemporain de Rochechouart consacre une exposition personnelle ouverte jusqu' en décembre 2024). Dans les années 2008-2014, l'artiste concevait des formats de conversation, dialogue et performance, invitant durant une soirée artistes et théoricien·nes à se saisir librement d'un mot, sujet ou question que l'artiste plaçait au centre du groupe en vue de créer des échanges

et des connaissances. Les salons, ouverts au public, pouvaient avoir lieu dans des appartements privés, des bars, des centres d'arts, etc.

Littératures graphiques

– approfondissement

Méthodologie, techniques et mise en oeuvre – UE 2

Équipe enseignante

Julie Staebler, Laurent Bourlaud, Oriane Lassus, Audrey Ohlmann

Semestre d'étude

Semestre 3 et 4

Contenu

Cet approfondissement convoque les questions d'édition, de narration, de dessin, d'image et d'impression, sans exclure aucune pratique ou approche plastique. La journée d'atelier repose sur l'approfondissement de connaissances sur la bande dessinée, l'illustration, le livre d'artiste, le graphisme : études et échanges autour d'ouvrages, pratique du dessin et production de nombreuses petites éditions individuelles ou collectives. La conscience des enjeux formels et théoriques, culturels et historiques permettront de développer un regard critique sur la bande dessinée. Cet atelier se veut un lieu décloisonné d'expérimentations graphiques, tout en abordant différents procédés de narration et en développant une pratique de l'édition personnelle et précise.

Méthode

Alliant temps de production, discussions collectives autour de questions de dessin, éditoriales, graphiques, narratives, présentations de références culturelles et artistiques, suivis individuels, l'approfondissement est mené de concert par une équipe aux multiples approches qui s'ancre dans le champ éditorial au sens large.

Évaluation

Investissement dans les productions, qualité et progression des projets, rendus et accrochages collectifs, assiduité, discussions en groupe.

Champ de références

(Liste non exhaustive) Anne Simon, Claire Braud, Paul Cox, Bruno Munari, Yûichi Yokoyama, Fanette Mellier, Sammy Stein, Juliette Mancini, Jérôme Dubois, Giacomo Nanni, Alison Bechdel, Chris Ware, Fabio Viscogliosi, Olivier Schrauwen, Claire Bretecher, Fred, Charlie Schlingo, Roland Topor, Gilbert et Jaime Hernandez, Daniel Clowes, Melek Zertal, Charles Burns, Kazuo Kamimura, Yoshiharu Tsuge, Julie Doucet, Posy Simmonds, Tomi Ungerer, Saul Steinberg, Nicole Claveloux, Fabrice Neaud, éditions B42, Frémok, Adverse, éditions du Livre, Rollopress, éditions Cent Pages, Tomolo Presses, éditions Empire...

Sentiers Métropolitains

– **Projet inter site**

Recherches et expérimentations – UE 3

Équipe enseignante

Frédéric Curien – Samuel Neuhardt - Vincent
Villalta - Vincent Lozachmeur - Yann Grolleau

Semestre d'étude

Semestre 3

Contenu

Un workshop inter-site conçu en partenariat avec l'ENJMIN proposant d'explorer des sentiers angoumoisins et d'y proposer des réalisations situées collectives, artistiques et ludiques, dans l'esprit d'imaginer des futurs préférables.

Méthode

Atelier de création.

Évaluation

Présence, implication, fair-play, rendu d'une production à la fin de l'atelier.

Visée pédagogique

Capacité à penser et travailler en groupe, dans un respect mutuel.

Imaginer de nouveaux espaces et de nouveaux contextes.

Expérimenter de nouvelles méthodes de travail collaboratif.

Proposer une expérience riche de possibilités allant au-delà de la simple contemplation.

Bibliographie

COOPER Robbie, *Alter Ego—Avatars And Their Creator*, Chris Boot, 2007

NICKLIN Hannah, *A Psychogeography Of Games*, 2015

KRAJEWSKI Pascal, *La création artistique dans le jeu vidéo*, L'Harmattan, 2021

SCHRANK Brian, *Avant-garde Videogames—Playing with Technoculture*, MIT Press, 2014

FLANAGAN Mary, *Critical Play—Radical Game Design*, MIT Press, 2013

BIANCHINI Samuel et VERHAGEN Erik, *Practicable—From Participation to Interaction in Contemporary Art*, MIT Press, 2016