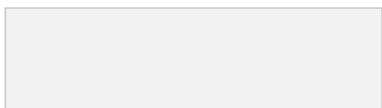

Cahier de cours
— DNA 2

Angoulême
2022-2023

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

Théorie du son [module 2]

— cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignant

Frédéric Curien

Semestre d'étude

Semestre 3 & 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, Rocky). 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.

Pratique de la théorie - Par exemples

— cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignant

Stephen WRIGHT

Semestre d'étude

Semestre 3 & 4

Contenu

Telle est précisément la question que nous nous poserons dans ce séminaire et telle sera sa méthode : d'envisager une pratique théorique immanent 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 ;

Métaphore : How not to be seen

— cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante

Margot Grygielewicz

Semestre d'étude

Semestre 3 & 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 semaine impaire

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...

Lire ensemble

— cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante

Géraldine Longueville

Semestre d'étude

Semestre 3 & 4

Contenu

Le cours est un atelier de lecture en groupe. La lecture ici est envisagée comme une pratique vivante et collective où le savoir circule directement 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

En début de séance, les étudiant·e·s seront invité·e·s à sélectionner tout type d'ouvrages conservés à la bibliothèque (monographie d'artistes, catalogues d'expositions, essais, littérature, littérature graphique, poésie, etc.). Plusieurs méthodes de lecture seront proposées comme par exemple l'arpentage.

Évaluation

Assiduité et participation

Champ de référence

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

Actualité de l'art - Sur quelques expositions marquantes, d'hier et d'aujourd'hui

— cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante

Semestre d'étude

Elodie Royer

Semestre 3 & 4

Contenu

Comment se construit une exposition de façon à la fois théorique et physique? Quelle est l'importance de ce contexte spatial, temporel et mental dans l'expérience sensible des oeuvres d'art? L'art contemporain et son exposition sont des lieux d'histoires, des espaces d'imagination collective où les réalités sociales et politiques peuvent être abordées de manière théorique, poétique et sensible. Ce cours propose d'explorer ces enjeux à travers l'étude d'expositions à la fois historiques et contemporaines qui ont marqué l'histoire de l'art et du commissariat. Si des expositions historiques, notamment réalisées par des artistes au début du XXème siècle seront abordées, il sera aussi question d'expérimentations plus contemporaines menées par des commissaires (exposition à être lue, exposition hypnotique, etc.). Des expositions en prise avec l'actualité (Documenta 15 de Kassel, Biennale de Berlin 2022, etc.) seront aussi abordées. La forme d'exposé sur différentes expositions sera privilégiée afin de questionner ensemble ce qu'est et ce que peut une exposition aujourd'hui.

Méthode

Cours et exposés sur des expositions

Évaluation

Présence et qualité des exposés

Bibliographie

Bruce Althuser, *Biennials and Beyond : Exhibitions that Made Art History: 1962–2002*, Phaidon, 2013
Jérôme Glicenstein, *L'art : une histoire d'expositions*, Presses universitaires de France, Lignes d'art, 2009
Brian O'Doherty, *White Cube. L'espace de la galerie et son idéologie*, Zurich/Paris, JRP-Ringier/La maison rouge coll. « Lectures Maison rouge », 2008
Mathilde Roman, *Habiter l'exposition. L'exposition et la scénographie*, Paris, Manuella Éditions, 2020
L'art de l'exposition, une documentation sur trente expositions exemplaires du XXème siècle, Éditions du Regard, 1998

English year two

— cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante

Caroline-Jane Williams

Semestre d'étude

Semestre 3 & 4

Contenu

Cet enseignement de l'anglais se base sur le Content Language Integrated Learning qui intègre l'apprentissage linguistique à travers l'enseignement d'un contenu. Il s'articule au cursus artistique et aux centres d'intérêts des étudiants. Il aborde des textes d'auteur, en littérature et en bande dessinée, l'actualité de l'art à l'international, les résidences d'artistes, les expositions, les festivals en relation avec les centres d'intérêt et objectifs des étudiants. Chaque séance comprend une séquence où les étudiants, en petit groupe présentent les travaux d'un artiste ou l'œuvre d'un auteur en les inscrivant et les référençant. Les références sont étayées par des supports (textuels, audiovisuels). Cette séquence peut être préparée en amont avec l'enseignant. Des séquences de flash story writing (écriture d'une micro-nouvelle/ bande dessinée) afin de poursuivre et renforcer le travail d'écriture commencé en première année.

Méthode

Immersion en anglais, compréhension écrite et orale avec supports (textes, documents audio, vidéos)
- Expression orale-points de grammaire et technique de traduction intégrés aux contenus

Évaluation

Contrôle continu, évaluation écrite et orale basée sur la séquence conçue par l'étudiant et l'atelier d'écriture.

Visée pédagogique

Se familiariser avec l'usage contemporain de l'anglais cosmopolite (journalistique, professionnel, artistique et usuel).
Maîtriser un lexique élargi pour la description d'une œuvre et l'iconographie -faciliter la communication dans l'environnement socioprofessionnel des étudiants.
Appréhender différents supports en anglais (audio, articles journalistiques, textes critiques) et encourager une pratique autonome de l'anglais. -présenter, exposer, analyser son travail en anglais avec aisance.

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, etc... McCloud, Scott, Understanding Comics : the Invisible Art. New York :HarperPerennial, 1994.

Systèmes interprétatifs des images

— cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignant

Athanasios 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

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 référence

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 - Paul Ricœur, La Métaphore vive

Eat me, drink me !

— séquences du premier semestre

Méthodologie, techniques et mise en oeuvre – UE 2

Équipe enseignante

Louise Aleksiejew, Oriane Lassus

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, Héloïse Délegue, Olivier Nottelet, Mrzyk & Moriceau, We are the painters, Ricardo Lanzarini, Christian Lhopital, Masanao Hirayama, Stefanie Leinhos, Keita Mori, les Chicago Imagists... Eisenstein, Welles, Antonioni, Rivette, Matta Clark, Serra, Painlevé, Kiarostami, Akerman, Cavalier, Tarr, Dolan, Panahi, Zviagintsev, 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...)

Animer, installer

— séquences du premier semestre

Méthodologie, techniques et mise en oeuvre – UE 2

Équipe enseignante

Louise Aleksiejew, Claire Fouquet, Frédéric Curien, TAP Vincent Villalta, Yann Grolleau, Sam 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)

— séquences 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.e.s d'expérimenter et de produire des pièces dans différents médiums. (Son, peinture, dessin, photographie, vidéo, 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), Mickael Snow, Anthony Mac Call, Donald Judd, Paul Sharits, Bruce Nauman, Dan Graham, John Cage, Nam June Paik, Andy Wharol, 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

Dehors !

— séquences du second semestre

Méthodologie, techniques et mise en oeuvre – UE 2

Équipe enseignante

Guy Limone, Julien Nédélec, Laurent Makowec,
Frédéric Lefever, Stephen Wright, Athanassios
Evangelou

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 (pique-nique) et appréciations collectives des propositions.

Education graphique et sportive

— séquences 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, Alison Bechdel, Johannes Itten, bell hooks...

Jusqu'à l'infini et au-delà

— séquences du second semestre

Méthodologie, techniques et mise en oeuvre – UE 2

Équipe enseignante

Régis Pinault

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. Qu'elles 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

2X3 jours en demi groupe

Évaluation

Travail individuel et ou collectif, présentation orale.