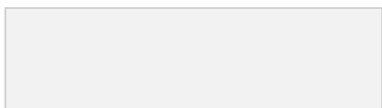

Cahier de cours
— DNA 3

Angoulême
2022-2023

Animal à part

— cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangères – UE 1

Enseignante

Margot Grygiewiciz

Semestre d'étude

Semestre 5 & 6

Contenu

Le projet « animal à part » convoque les différentes représentations animales dans l'histoire de l'art afin de les inscrire sur le territoire du temps présent, de l'art contemporain. En explorant les pensées de Vinciane Despret, de Jacques Derrida, il s'agira de se dégager de toute forme d'anthropocentrisme pour redonner à la part animale ce que nous lui avons nié. A l'heure de l'engouement pour le véganisme, des catastrophes écologiques, de la disparition accélérée d'espèces animales, de la montée en puissance de partis politiques intégrant la dimension animaliste, « Animal à part » propose une réflexion esthétique qui permette de redéfinir notre rapport au monde animal. Avec une dimension critique, ironique, politique, l'atelier recherche création produira des objets à exposer. Autant de propositions qui mettent en perspective notre devenir d'humanité, notre capacité à penser l'animalité.

Méthode

Cours

Évaluation

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

Bibliographie

Vinciane Despret *Que diraient les animaux si... on leur posait les bonnes questions*

Jacques Derrida *L'animal que donc je suis.*

Emmanuel Levinas

Le paradoxe de la moralité (entretien).

Clare Palmer

Apprivoiser la profusion sauvage des choses existantes ? Une étude sur Foucault, le pouvoir et les relations homme-animal.

Patrick Llored

Les deux corps sacrifiés de l'animal. Réflexions sur le concept de zoopolitique dans la philosophie de Derrida.

Brian Massumi

Ceci n'est pas une morsure.

Animalité et abstraction chez Deleuze et Guattari.

Pensée politique et art contemporain

— cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangères – UE 1

Enseignante

Elodie Royer

Semestre d'étude

Semestre 5 & 6

Contenu

A l'heure de bouleversements politiques et écologiques sans précédent, il semble essentiel d'interroger les rôles que peut jouer l'art dans le monde qui vient. Comment s'équiper en pensées, en actions, en gestes et en imaginaires partagés pour retrouver un sentiment de commun, et déployer un projet artistique en interaction avec son époque?

Ce cours se présentera sous la forme d'ateliers de lectures collectives pendant lesquels nous étudierons des textes qui entendent contribuer à l'articulation d'une pensée politique au sein de formes artistiques et esthétiques.

En regard de chaque texte, une ou plusieurs pratiques artistiques contemporaines seront conviées et discutées collectivement (Eric Baudelaire, Marie Voignier, Jumana Manna, Liu Chuang, Kapwani Kiwanga, etc.).

Méthode

Atelier de lecture critique et discussions collectives

Évaluation

Présence et production écrite

Bibliographie

Giorgio Agamben, Qu'est-ce que le contemporain, Payot & Rivages, 2007
Nicole Brenez, Manifestations - Ecrits politiques sur le cinéma et autres arts filmiques, De l'incidence éditeur, 2020
Hal Foster, L'artiste comme ethnographe, ou la [fin de l'histoire] signifie-t-elle le retour à l'anthropologie? dans Face à l'histoire 1933-1996. L'artiste moderne devant l'événement historique, Paris: Centre Georges Pompidou, 1996, p.498-505
Emilie Notéris, Alma Matériau, Paraguay Press, 2020
Susan Sontag, L'oeuvre parle, Paris, Christian Bourgois, 2010
Jacques Rancière, Le partage du sensible, Esthétique et politique, La Fabrique éditions, 2000

Des mots qu'ils sont allés chercher

— cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangères – UE 1

Équipe enseignante

Géraldine Longueville, Emmanuel Van der Meulen, Samuel Neuhardt

Semestre d'étude

Semestre 5 & 6

Contenu

Cours quinzomadaire dédiés à la pratique de l'écriture et à la création littéraire. Ateliers d'écritures, de lectures, exploration de toutes les formes du langage écrit, de son oralité. Écriture performée, écriture adressée. Découverte du travail d'artistes dont l'écriture tient une place privilégiée dans leur œuvre. Travail sur l'enregistrement sonore et radiophonique, la diffusion sonore de l'écriture.

Méthode

Ateliers d'écriture, salon de lecture, séance d'enregistrement, performance.

Évaluation

Assiduité, participation

Champ de référence

Revue N/Z

Collectif La lecture-artiste.

Festival Extra!, Centre Georges Pompidou, Paris. Festival de la littérature vivante, tous les ans en septembre

<https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/ixAEI16>

La littérature vivante, la création littéraire dans toutes ses formes, du livre à l'écran, de la scène aux espaces d'exposition, de l'atelier d'écriture à la poésie sonore : c'est cette conception élargie et plurielle de la littérature que déploie depuis maintenant cinq ans le festival Extra!, qui s'est imposé comme un rendez-vous à la fois singulier et incontournable pour tous les amateurs de littérature aujourd'hui.

Actoral, festival international des arts et des écritures contemporaines, Marseille.

<https://www.actoral.org/accueil/accueil/actoral-2021>

Actoral est un festival international qui voue son projet artistique aux écritures d'aujourd'hui. La part belle est faite au théâtre, à la danse, aux arts visuels, à la performance, à la musique, à la littérature pour donner à voir et à entendre la diversité et la vitalité de la création contemporaine.

Auteurs•trices : Valérie Mréjen, Nathalie Quintane, Sandra Lucbert, Christophe Tarkos, Charles Pennequin, Laura Vazquez, Marielle Macé, Deborah Levy, Christophe Fiat...

English year three

— cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangères – UE 1

Enseignante

Caroline-Jane Williams

Semestre d'étude

Semestre 5 & 6

Contenu

Ecriture d'un curriculum vitae, d'un "statement" de son travail artistique et de son portfolio en anglais.

-Présentation précise et détaillée à l'oral de son travail artistique.

Renforcement linguistique par petits groupes (sur demande).

Pratique de la traduction : textes d'auteurs, de critiques, d'artistes, articles de presse spécialisés en art, de textes littéraires sélectionnés en fonction des intérêts et du travail de l'étudiant.

Une préparation linguistique spécifique par petits groupes ou individuelle est proposée aux étudiants souhaitant passer les examens de langue (toefl,...) ou 'un concours nécessitant l'approfondissement d'un lexique spécifique, animation pour Les Gobelins, vidéo pour l'Enjmin).

Méthode

Integrated language learning et renforcement linguistique

Évaluation

Écrite et orale

Visée pédagogique

Acquérir et approfondir un anglais adapté à l'environnement socio professionnel.

Renforcer les connaissances linguistiques et lexicales nécessaires à l'année de mobilité et/ou aux différents concours et examens ciblés.

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.

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...

Pratique de la théorie

- Usages de la théorie ; Théories de l'usage

— cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangères – UE 1

Enseignant

Stephen Wright

Semestre d'étude

Semestre 5 & 6

Contenu

Faisant suite aux Pratiques de la théorie, ce séminaire se penche sur la question des usages, des mésusages et des usagers (de l'art, entre autres). À partir de quel moment dans l'histoire des idées l'usage fut-il écarté voire mis au ban au profit du désintéressement ? Et comment expliquer son retour de plus en plus prononcé ces derniers temps, lié à l'émergence de pratiques à l'échelle 1:1 ? Si nous sommes des usagers de l'art — et nous le sommes assurément — comment penser cette catégorie de subjectivité politique et artistique à double tranchant ?

Méthode

Exemples à l'appui, dans ce séminaire hebdomadaire, ayant lieu tantôt dans les locaux de l'ÉESI, tantôt au Bêta (une fois par mois), en collaboration avec l'Association Saxifraga, il s'agit de mettre en place une sorte de théorie des usages et des usagers susceptible d'éclairer le tournant usologique auquel nous assistons en art, et d'inviter les usagers du séminaire à se positionner par rapport à cette catégorie. Le séminaire s'envisage également comme une initiation aux pratiques d'arte util, dont les archives seront exposés au FRAC Poitou Charentes de juin au décembre 2023.

Évaluation

Assiduité, participation, qualité des échanges

Champ de références

Agamben ; Debord ; De Certeau ; Foucault ; Marx ; Wittgenstein.

Art, médias & société

— cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangères – UE 1

Enseignant

Athanasios Evangelou

Semestre d'étude

Semestre 5 & 6

Contenu

Après une mise en perspective historique des apports des différentes disciplines (sociologie, psychologie, science politique, mathématiques et électronique, sciences cognitives) dans l'émergence des médias et des autres technologies actuelles de communication, il s'agit de circonscrire les problématiques sociétales et éthiques et la manière dont les artistes s'en sont emparés.

Méthode

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

Évaluation

Présence, participation et qualité des exposés, ECTS

Visée pédagogique

En fournissant les éléments théoriques et historiques, il s'agit de développer une compréhension des enjeux actuels et une évaluation critique des médias, des nouvelles technologies et des pratiques artistiques dans un contexte de globalisation de l'information et des marchés, ainsi que sensibiliser aux problématiques actuelles notamment celles issues de la cybernétique (réseaux sociaux, réalité virtuelle/augmentée, intelligence artificielle, etc.).

Champ de références

Francis Balle, Médias et Sociétés - Jean Baudet, De la machine au système : histoire des techniques depuis 1800 - Daniel Bougnoux, Sciences de l'information et de la communication (Textes essentiels) - Philippe Breton et Serge Proulx, L'Explosion de la communication - Philippe Breton, A l'image de l'homme - Bertrand Gille (dir.), Histoire des techniques - Hebdige Dick, Subculture: The Meaning of Style, New York, Routledge, 1979 - Pierre Levy, Les technologies de l'intelligence - Leah Lievrouw, Alternative and activist new media, Cambridge, Polite Press, 2011 - Armand Mattelart, L'invention de la communication moderne - James A Anderson, Communication theory, Epistemological Foundations - Michel Serres (dir), Eléments d'histoire des sciences - Lucien Sfez, Dictionnaire critique de la Communication - Howard Rheingold, Les Communautés virtuelles

Essayer encore. Rater encore.

Rater mieux.

— cours

Pratique plastique": méthodologie de projet, techniques et mises en oeuvre – UE 2
DNA ART - MENTION AU CHOIX DE L'ETUDIANT·E

Équipe Enseignante

Louise Aleksiejew, Frédéric Curien, Claire Fouquet, Frédéric Lefever, Guy Limone, Géraldine Longueville, Laurent Makowec, Caroline Williams.

Semestre d'étude

Semestre 5 & 6

Contenu

L'atelier est un nouvel espace de travail partagé, destiné aux étudiant·es de DNA2 et DNA3. Dans ce lieu situé dans l'ancien atelier DNA3, les réalisations se forment et se déforment au fil de l'année, en interaction avec un collège d'enseignant·e·s évoluant à chaque séance.

Plutôt que de partir d'un sujet ou d'un thème, il s'agit ici de partir de la production des étudiant·e·s, de leurs idées, de leurs projets à venir puis d'en tirer des hypothèses, des pistes de recherches et de sous-tendre des relations à la création contemporaine dans toute sa transversalité.

Cette pratique d'atelier permettra de générer des relations dynamiques entre les deux classes, de dégager du temps de production pour que les étudiant·e·s investissent les ateliers techniques de l'école, et de créer les conditions d'une attention, d'un soin, d'une confiance et d'une implication réciproques tout au long de l'année.

"Essayer encore. Rater encore, rater mieux" : cette phrase de Samuel Beckett dans *Cap au rire* (1982) sonne comme un programme, une manière d'énoncer le besoin de persister dans nos actions, de continuer ce qui a été amorcé les années précédentes, en s'autorisant à expérimenter, tenter, échouer et recommencer.

Méthode

Chaque enseignant·e, tel·le un·e entraîneur·euse sportif·ive, proposera des méthodes de travail à expérimenter, appuyées sur des présentations de références et d'inspirations au début de chaque séance.

Une fois par mois, un accrochage accompagné d'une présentation orale rendra compte d'une partie des travaux réalisés à l'atelier : 6 étudiant·es seront les exposant·es, 6 autres se chargeront de la curation, 6 autres enfin se chargeront de documenter cette présentation.

En-dehors des séances destinées aux accrochages, les ateliers techniques seront ouverts et accessibles aux étudiant·es pour produire leurs pièces, après la présentation de références du matin.

Évaluation

Présence et production (environ deux pièces toutes les 6 semaines). Restitution publique lors de la dernière séance à partir de la documentation produite par les étudiant·es pendant les séances d'accrochage.

Champ de références

Cap au rire, Samuel Beckett, 1982
Do!, lettre de Sol Lewitt à Eva Hesse, 14 avril 1965 :
<http://designluminy.com/lettre-de-sol-lewitt-a-eva-hesse-14-avril-1965/>

Littérature graphique

— cours

Pratique plastique": méthodologie de projet, techniques et mises en oeuvre – UE 2
DNA ART MENTION BD - MENTION AU CHOIX DE L'ETUDIANT·E

Équipe enseignante

Semestre d'étude

Julie Staebler, Laurent Bourlaud, Oriane Lassus, Benoit Preteseille, Thomas Leblond, Audrey Ohlmann. Semestre 5 & 6

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, ainsi que deux workshops (Roxane Gataud et Jul Maroh), 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, Tombolo Presses, éditions Empire...

Charente Libre

— atelier de création

Pratique plastique": méthodologie de projet, techniques et mises en oeuvre – UE 2
DNA ART MENTION BD - MENTION AU CHOIX DE L'ETUDIANT·E

Équipe enseignante

Julie Staebler, Laurent Bourlaud, Oriane Lassus, Benoit Preteseille, Thomas Leblond, Audrey Ohlmann.

Semestre d'étude

Semestre 5 & 6

Contenu

Création collective d'un journal imprimé en quadrichromie sur les rotatives de la Charente Libre et distribué gratuitement fin janvier 2022 à l'occasion du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, à quelques milliers d'exemplaires.

Cette année, nous réfléchirons à l'impact de la fiction (et de la science-fiction ou du récit d'anticipation) sur la pensée et sur le monde présent, à l'écriture spéculative et à la force du récit comme source de nouveaux imaginaires et de possibles futurs. Nous vous proposons donc d'imaginer des futurs désirables (ou du moins tolérables) en prenant pour point de départ et en réaction à une actualité réelle ou un fait de société, comme une forme de subversion possible du réel.

Méthode

Temps d'échanges et de discussions collectives, travail individuel et collectif, suivi des projets.

Évaluation

Assiduité, investissement dans les productions et dans le processus collectif.

Visée pédagogique

Réfléchir sur ce que signifie "faire un journal". Étudier le fonctionnement de journaux existants, s'approprier une thématique commune, définir une maquette collectivement, se distribuer des espaces, les investir par du texte, des images, les deux ensemble.

Champ de références

Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival, Fabrizio Terranova, 2016.
Manifeste Cyborg, Donna Haraway, 2007.
Autobiographie d'un poulpe, Vinciane Despret, 2021.
Parabole du Semeur, Parabole des talents, Octavia Butler, 1993, 1998.
Soon, Benjamin Adam, Thomas Cadène, 2019.
Dans un rayon de soleil, Tillie Walden, 2019.
Des milliards de miroirs, Robin Cousin, 2019.
Avant l'oubli, Lisa Blumen, 2021.
Écotopia, Ernest Callenbach, 1975.
La Main gauche de la nuit, Ursula K. Le Guin, 1969.
Y: le dernier homme, Brian K. Vaughan, Pia Guerra, 2002-2008.

Couleur

— atelier au choix de l'étudiant

Pratique plastique": méthodologie de projet, techniques et mises en oeuvre – UE 2

Enseignant

Guy Limone

Semestre d'étude

Semestre 5 & 6

Contenu

"La couleur est le lieu où notre cerveau et l'univers se rencontrent." Paul Cézanne. La place de la couleur se fait souvent par défaut. Et si nous inversions les priorités ? Accompagner les travaux plastiques quelles que soient les médiums en s'attachant aux potentialités de la couleur.

Méthode

(séminaire, suivi des travaux.)

Un RDV collectif par mois, le vendredi en matinée (bibliothèque, ateliers, expositions, vidéos...) et des entretiens individuels ou en petit groupe le vendredi après-midi.

Évaluation

Évaluation individuelle avant bilan

Infini cinéma

— atelier au choix de l'étudiant

Pratique plastique": méthodologie de projet, techniques et mises en oeuvre – UE 2

Équipe enseignante

Laurent Makowec (EESI, Angoulême), Frédéric Curien (EESI, Angoulême), Jean Paul Labro (ESAD des Pyrénées, Pau), Vincent Meyer (ESAD des Pyrénées, Pau), Fabrice Cotinat (ENSA Limoges) ... TAP Vincent Lozachmeur, Samuel Neuhardt...

Semestre d'étude

Semestre 5 à 9

Contenu

Atelier cinématographique prospectif, plateforme collaborative, pépinière numérique.

"Infini Cinéma" s'appuie sur des ressources multiples de 3 écoles d'Art de la Nouvelle Aquitaine (Collectif d'enseignants et d'étudiants de l'ENSA Limoges, de l'ESAD de Pyrénées, Pau, de l'EESI, Angoulême)

La proposition concerne les étudiant.e.s du premier et du second cycle d'écoles d'art engagé.e.s dans la production de "formes filmiques".

Les formes actuelles du cinéma qui sont au cœur du projet sont issues des hybridations du cinématographe et de la machine numérique. Ces hybridations produisent du cinéma non linéaire et interactif, des dispositifs de cinéma étendu dans l'espace, avec multi écrans et son spatialisé, du web-cinéma, des proximités avec des formes issues du jeu vidéo, mais qui garde le caractère indépassable de l'aspect indiciel du film.

Le cinématographe garantit une mémoire au passage des vivants, avec leurs visages filmés et leurs voix enregistrées. Des formes de récits, de films sont à inventer avec de nouveaux outils de production et de diffusion.

La captation vidéo à 360° et l'usage des lunettes de Réalité Virtuelle permettent la réalisation de films sans écran.

La cinématographie connaît des mutations inédites à éprouver, à expérimenter avec les étudiant.e.s entre les écoles.

Méthode

6 étudiant.e.s maximum par écoles

Cours, atelier, séminaire, workshop, conférence, travail collaboratif inter école, à distance et en présence.

3 workshops: Le premier à Pau (festival Accès(s) Pau, Médiathèque de Pau, ESAD de Pau) du 28/11 au 2/12

Le deuxième à Poitiers, ou Limoges (Confort Moderne, Frac Artothèque de Limoges, ENSA Limoges)

Le troisième (EESI Angoulême)

Workshop 3X5 jours

Plus rendez vous vendredi (atelier)

Évaluation

Discussions collectives, diffusions.

Champ de références

Raymond Bellour, Christa Blumlinger, Jacques Aumont, Gilles Deleuze, Aby Warburg, Georges Méliès, Dziga vertov, Walther Ruttmann, Artavazd Pelechian, Friedrich Wilhelm Murnau, Gene Youngblood, Nam June Paik, Wolf Vostell, Bill Viola, Bruce Nauman, Man Ray, Maurice Lemaitre, Andy Warhol, Ronald Nameth, Abel Gance, Jonas Mekas, Robert Bresson, Alfred Hitchcock, Jean Luc Godard, Alain Resnais, Marguerite Duras, Ken Jacobs, Stan Brakhage, Mickael Snow, The living Theatre, John et James Withney, Peter Greenaway, Cellule d'intervention Metamkine, Le cube, Slider, Gustav Deutsch, Martin Arnold, Peter tscherkassky, Lucien Castaing Taylor, Verena Paravel, Chris Marker, Agnès Varda, Andreï Tarkovski, Bela Tarr, Bill Morrison, Douglas Gordon, Eija-Liisa Athila, Brian de Palma, Gérard Courant, Philippe Grandrieux, A-li-ce/ Claire Fristot, Clément Cogitore, Guy Maddin, David Lynch, Jean Gabriel Périot, Jean Marc Chapoulie, Franck Beauvais, Janet Cardiff... Sundance film festival: A different reality, 360 Film Festival...

Peinture : définition(s) et pratiques

— atelier au choix de l'étudiant

Pratique plastique": méthodologie de projet, techniques et mises en oeuvre – UE 2

Enseignant

Emmanuel Van der Meulen

Semestre d'étude

Semestre 5 & 6

Contenu

« Le peintre doit savoir à présent ce qui se passe dans ses tableaux et pourquoi ». Malévitch, *Du cubisme et du futurisme au suprématisme. Le nouveau réalisme pictural, Moscou*, 1916.

Si une partie de l'atelier sera toujours consacrée aux questions techniques, c'est le dispositif spécifique du tableau, ce qu'il rend possible autant que ses contradictions, et ce qu'elles déterminent picturalement, qui sera privilégié dans l'analyse du travail. La profondeur historique du médium sera envisagée à la lumière de la pensée critique contemporaine, notamment des études visuelles.

Méthode

Exercice du regard et mise à jour des questions fondamentales de la peinture et de leur actualité lors du suivi des travaux individuels ou collectifs des étudiant.e.s dans l'atelier. Lecture de textes de référence. Propositions de travail. Accrochages réguliers.

Évaluation

Participation, qualité et évolution du travail.

Bibliographie

Boidy Maxime et Francesca Martinez Tagliavia (dir.), *Visions et visualités. Philosophie politique et culture visuelle*, Poli Éditions, 2018.

Harisson Charles et Paul WOOD (dir.), *Art en théorie 1900-1990*, Paris, Hazan, 1997.

Lavaud Laurent (dir.), *L'Image*, Paris, Flammarion, coll. « Corpus », 2011.

Lichtenstein Jacqueline (dir.), *La peinture*, Paris, Larousse, coll. « Textes essentiels », 1995.

Stoichita Victor, *L'instauration du tableau*, Genève, Droz, 1999.