Cahier de cours — DNSEP 5

Angoulême 2023-2024

Infini cinéma

atelier au choix de l'étudiant

Mise en forme du projet personnel - UE 1

Équipe enseignante

Semestre d'étude

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), Vincent Lozachmeur, Samuel Neuhardt

Semest	re	9	et	10

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·es du premier et du second cycle d'écoles d'art engagé·es 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·es entre les écoles.

léthode
étudiant·es maximum par écoles ours, atelier, séminaire, workshop, conférence, travail collaboratif inter école, à distance et en résence. /orkshop (ÉESI Angoulême/Enjmin) /orkshop 5 jours lus rendez-vous vendredi (atelier)
valuation
iscussions collectives, diffusions.
hamp 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...

Animer/Jouer

- atelier de création

Mise en forme du projet personnel - UE 1

Enseignant

Semestre d'étude

Claire Fouquet, Hervé Jolly, Thomas Bellet, Agathe Servouze, Damien Saada, Vincent Villalta, Samuel Neuhardt Semestres 9 et 10

Contenu
Dans cet atelier on explore par la pratique les enjeux artistiques du jeu comme création, performance, protocole, processus, objet culturel, situation, avec un accent particulier sur le jeu vidéo. C'est un moment d'exploration des potentiels, de lecture critique systématique, et de prise de position artistique avec comme objectif la réalisation de formes jouables, d'animations à partir de jeux ou de performances live.
Méthode
Atelier de création.
Évaluation
Présence, implication, fair-play, rendu d'une production à la fin du semestre.
Visée pédagogique
Nouer et dénouer les rapports art et jeu. Développer une lecture critique contemporaine des productions et pratiques. Réaliser des pièces avec une progression régulière. Capacité à penser et travailler en groupe, dans un respect mutuel.
Bibliographie

Bittanti Matteo et Quaranta Domenico, *GameScenes. Art in the Age of Videogames,* Johan et Levi, 2006 BIANCHINI Samuel et Verhagen Erik, *Practicable—From Participation to Interaction in*

Schrank Brian, Avant-garde Videogames-Playing with Technoculture, MIT Press, 2014

Flanagan Mary, Critical Play—Radical Game Design, MIT Press, 2013

Contemporary Art, MIT Press, 2016

Krajewski Pascal et al., *La création artistique dans le jeu vidéo,* L'Harmattan, 2021 Andre Danièle, Quadrat Alban et al., *Le Jeu de rôle sur table – un laboratoire de l'imaginaire*, Lettres Modernes Minard, 2019

Les ateliers de l'entretien

- atelier de création au choix de l'étudiant·e

Mise en forme du projet personnel - UE 1

Enseignant

Semestre d'étude

Emmanuel Van der Meulen, Régis Pinault

Semestres 9 et10

^			
Lin	nte	n	ш

« Ce qui peut se montrer ne peut se dire », déclare Wittgenstein dans le Tractacus logicophilosophicus. Peut-on ainsi parler des objets, et singulièrement des œuvres d'art, sans les trahir, sans leur appliquer une parole par définition inadéquate, partielle ou par trop périphérique ? Manipuler, agencer, rapprocher, tourner, espacer, tels seront quelques-uns des moyens employés afin de faire surgir le discours des choses elles-mêmes, de leurs relations, et ainsi convoquer dans la parole des catégories et des concepts surgit de l'expérience sensible, qui auront été tout d'abord éprouvés et en quelque manière vérifiés dans la discussion et l'échange. Dans ce contexte expérimental, l'affabulation et la mystification trouveront leur place comme un écart tout aussi significatif — écart où la parole pourra se construire de par son propre pouvoir et l'opération consciente de son inadéquation potentielle.

M	ét	h	^	Ы	_
ıvı	-		u	u	┖

Accrochages réguliers, présentation orale, discussion, projection de documents filmés, lecture de textes.

Évaluation _

Participation, qualité et évolution du travail.

Bibliographie _

Besnoit Jocelyn, *Le bruit du sensible,* Paris, Le Cerf, 2013

Duyckaerts Éric, *Théories tentatives : considérations relatives à certains aspects de quelques problèmes*, Paris, Léo Scheer, 2007

Dewey John, L'art comme expérience, Paris, Gallimard, 2010

Goodmann Nelson, L'art en théorie et en action, Paris, Gallimard, 2009

Jouannais Jean-Yves, Artistes sans oeuvres. I would prefer not to, Paris, Verticales, 2009

Lenoir Béatrice (dir.), L'œuvre d'art, Paris, Flammarion, coll. « Corpus », 1999

Mèredieu, Françoise de, *Dictionnaire matériel et immatériel de l'art moderne*, Paris, Bordas, 1984 Tarkos Christophe, *Écrits poétiques*, Paris, POL, 2008

Wittgenstein Ludwig, *Tractacus logico-philosophicus*, Paris, Gallimard, 1993

Une bibliographie indicative sera donnée à chaque étudiant e au fil des ateliers

Performance

atelier de création au choix de l'étudiante

Mise en forme du projet personnel - UE 1

Équipe enseignante

Semestre d'étude

Géraldine Longueville

Semestres 9 et 10

0-	4	
しの	ntenu	

Née du désir des artistes de déborder de leur pratique, venant la questionner, la mettre en branle, parfois la détruire, la performance s'est immédiatement inscrite dans une réflexivité contemporaine. Transversale et mouvante, elle est le médium qui interroge le plus la relation entre les disciplines artistiques. Elle est aujourd'hui pratiquée par celles et ceux qui souhaitent interroger les transformations sociétales et environnementales. À travers un corps, pour un instant, dans un lieu, elle est fondamentalement située.

L'atelier se développe selon trois axes :

Le premier porte sur la mise en place d'une méthodologie pour se préparer au travail de la performance : doit-on s'échauffer à la manière des danseurs, répéter à la manière des musiciens ? À travers la découverte de différentes techniques gestuelles et sensorielles, l'étudiant·e prend conscience de la richesse de ses ressources et de ses capacités à inventer des méthodes pour réaliser son propre projet de performance.

Le second est un apport théorique sur l'histoire de la performance et plus précisément sa représentation dans les institutions et le marché de l'art depuis le milieu du XX° siècle à nos jours. Il s'agit aussi d'analyser ses modalités d'apparitions dans les espaces d'expositions : Festival *Playground*, Louvain, Festival *Move* et Festival *Extra!*, Centre Pompidou, Festival Performa, New York, PAF (Performing Art Forum), programmation du capc, Bordeaux, du CND, Pantin, de La Ménagerie de Verre, Paris, du Générateur, Gentilly et des Laboratoires d'Aubervilliers. Le troisième est l'accompagnement des projets des étudiant·es à partir de leurs désirs de performance et de leurs imaginaires. Les étudiant·es sont projeté·es dans une logique de projet et de production.

Méthode	
	e de l'écoute et une mise en circulation des énergies, la méthode ici employée permet de générer les idées et le désir de travailler chez les étudiant·es.
Évaluation	
Assiduité, participatio	n, production et réalisation d'une performance.

The Fluxus Performance workbook : https://www.thing.net/~grist/ld/fluxusworkbook.pdf
Une histoire de la performance en 20 min, 2004, Guillaume Désanges

Performance works, Une anthologie d'essais, d'entretiens et de fictions pour cerner les pratiques performatives d'aujourd'hui. (collectif) Mousse Publishing, juin 2020

La perfor-mance : un espace de visibi-lité pour les femmes artistes ?, ed. Aware, Paris, 2018

Julien Blaine, Introd@ction à la performance, mai 2022, Al Dante

Faire le mur

- atelier de création

Mise en forme du projet personnel - UE 1

Enseignante	Semestre d'étude
Oriane Lassus	Semestre 9 et10
Contenu	
	on navigue différemment, des arborescences, des es grands formats de planches, de cases, essayer
Méthode	
Atelier de création, environ un jeudi sur deux au 1 Échanges collectifs sur les notions abordées, rec	^{er} semestre, les mercredis au deuxième semestre. herches, suivi individuel.
Évaluation	
Investissement dans l'atelier, assiduité.	
Champ de références	
Jochen Gerner, Mad Meg, Hécatombe à la Villa, C	hris Ware, Benoît Jacques, Anna Haifisch,

Jean Jullien, art pariétal, tentures historiées, art urbain... le champ s'étoffera au fur et à mesure.

Au long cours

- atelier de création hebdomadaire (sur inscription)

Mise en forme du projet personnel - UE 1

Enseignant	Semestre d'étude
Benoît Preteseille	Semestre 9 et10
Contenu	
Se lancer dans un projet long de narration graphic d'explorer les différentes approches de chacun.es ensemble certaines impasses, trouver la meilleure à petit, et construire sa méthode personnelle pour	s, de façon collective et individuelle. Éviter e façon de partager son travail, de le préciser petit
Méthode	
Partage de lectures, ateliers pratiques, travaux en	groupes et en rendez-vous individuels.
Évaluation	
Présence et investissement.	
Champ de références	
Progressivement, le champ s'agrandira dans les d	ifférentes directions des différents projets.

Faire la tranche

- atelier de création

Mise en forme du projet personnel - UE 1

Équipe enseignante

Semestre d'étude

Audrey Ohlmann, Oriane Lassus, Audrey Potrat Semestre 9 et10

^	4	
เเก	nten	ш

Jaspage – Tranches et gouttières comme espace de narration.

Il s'agira de découvrir et expérimenter avec les techniques de couverture des tranches d'un livre, de la couleur unie au dessin. Les tranches du livre deviennent support du dessin et extension de contenu.

Méthode _____

Sur inscription.

Design éditorial, conception et production

- séminaire hebdomadaire

Méthodologie de la recherche dont suivi de mémoire - UE 2

Leszeck Brogowski, *Éditer l'art*, Les éditions de la Transparence, 2010 *Images de pensée*, Édition de la Réunion des musées nationaux, 2011

Équipe enseignante	Semestre d'étude
Audrey Ohlmann, Audrey Potrat	Semestre 9
Contenu	
Suivi du travail d'édition du mémoire de DNSEP. méthodologiques et théoriques, il s'agira d'acco formalisation de leur pensée à travers son déplo	mpagner au mieux les étudiant es dans la
À travers la lecture, la consultation et l'échange étudiant·es de développer un regard sur l'objet é d'identifier les différentes formes de contenus to puissent concevoir sa propre méthodologie de c	éditorial leur permettant d'acquérir des compétences extuels et iconographiques afin que chacun·es
En parallèle et en dialogue de la construction éd L'édition finale pourra être réalisée au sein de l'a reliure la plus appropriée en fonction du projet.	litoriale la forme de l'objet sera interrogée et pensée. atelier éditions ou repro avec les techniques de
Méthode	
Travail sur rendez-vous ou en groupe à l'atelier l	es jeudis et vendredi semaines paires.
Évaluation	
Assiduité, participation.	
Champ de références	
Gérard Genette, <i>Seuils</i> , éditions du Seuil, Paris, <i>Faire</i> , <i>Regarder le graphisme</i> (revue), Empire édi <i>Talweg 1–6</i> (revue), Pétrole éditions, Strasbourg, Jost Hochuli, <i>Un design de livre systématique</i> , B Back Cover 1–7 (revue), B42, Paris, 2008–2016	tions, Paris, depuis 2017 2013–2021

Suivi éditorial

atelier

Méthodologie de la recherche dont suivi de mémoire - UE 2

Équipe enseignante

Semestre d'étude

Audrey Ohlmann, Audrey Potrat

Semestre 9

0-	4	
しの	ntenu	

Suivi du travail personnel d'édition. Dans le dialogue entre technique et construction éditoriale, il s'agira de développer le regard des étudiants au rapport entre contenu et forme de l'objet éditorial, leur permettant d'expérimenter les différentes techniques présentes à l'atelier et en regard de préciser leurs intentions.

Les éditions finales pourront être réalisées au sein de l'atelier éditions ou repro avec les techniques de reliure la plus appropriée en fonction du projet.

Méthode ___

Atelier de création ponctué de moments de présentation d'artistes, de courants, de pratiques liés à la narration graphique.

Des tours de table durant lesquels tout le monde sera amené à s'exprimer sur son travail et celui des autres permettront de développer sa capacité à expliquer ses choix et son esprit critique.

Évaluation __

Travail sur rendez-vous les jeudis semaines paires.

<u>parole, parole</u>

séminaire

Méthodologie de la recherche dont suivi de mémoire - UE 2

Enseignant

Semestre d'étude

Laurent Makowec Stephen Wright Emmanuel Van der Meulen Semestre 9 et10

_			•				
-	n	n	٠	e	n	Ш	
u	u			ㄷ		u	

Souvenir ou pensée, vision ou colère, la parole porte l'expérience incarnée qu'elle nomme et décrit, la fait entendre. Elle fait vivre dans le cercle de celles et ceux qu'elle atteint et qui l'écoutent l'ailleurs, l'inconnu, l'intime, le savoir, l'incongru, le nouveau, le caché, et vient révéler ce qui était resté non-dit. Elle porte aussi la parole des autres, des sans voix. « Tenir parole », ce sera ici non pas seulement une affaire de promesse, de vrai ou de faux, de vérité ou de mensonge — raconter des histoires, c'est bien parler — mais du statut de ce qui voyage de vive voix ou par l'enregistrement, est transmis par le timbre et le rythme, les hésitations et les fulgurances, les ponctuations et les accents avec lesquels se distingue chaque parole ; par les mots et les images dont elle se saisit et qu'elle convoque pour témoigner : tranches de vie, événements, fabulations, rêves, œuvres d'art. Et celles-ci — comme tout ce qui est dit et désigné par le langage — peuvent exister par le récit qu'on en fait, lequel en façonnera une autre expérience, non moins remarquable. Il sera donc aussi question du lieu où la parole se tient, lieu physique et social, subjectif et politique, lieu d'échange, lien, et qui la façonne, lui accorde légitimité et crédit, fait naître l'empathie, l'intérêt, le rejet, l'ennui, ou, trop peu autorisée, la disqualifie, avant que saisie aux marges de l'oubli, elle soit entendue, ou bien ne circule qu'à la manière d'un code secret.

Évaluation
Assiduité, écoute attentive, participation, qualité des échanges.
Rihliographie

John Langshaw Austin, Quand dire c'est faire, Seuil, 1991 Maria Battetini, *Petite histoire du mensonge,* Hachette, 2003 Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire, Fayard, 1982 Barbara Cassin, Quand dire c'est vraiment faire, Fayard, 2018 Marguerite Duras, *Le camion,* Les Éditions de Minuit, 1977 Pier Paolo Pasolini, *Dialogues en public,* José Corti, 2023 Platon, Le Sophiste, GF, 2006 Jacques Rancière, La nuit des prolétaires. Archives du rêve ouvrier, Fayard, 2012

Nathalie Sarraute, L'usage de la parole, Gallimard, 1989

Clara Schulmann, Zizanies, Paraguay Press, 2020

Christophe Tarkos, L'Enregistré. Performances / improvisations / lectures, POL, 2014

Degré zéro de la bande dessinée

séminaire hebdomadaire

Méthodologie de la recherche dont suivi de mémoire - UE 2

Équipe enseignante

Semestre d'étude

Johanna Schipper, Margot Grygielewicz, Stephen Wright Semestre 9 et 10

Contenu

En 1977, lors de sa leçon inaugurale au Collège de France, Roland Barthes déclara que la langue est fasciste. Non parce qu'elle serait proférée par une personnalité de ce bord politique, mais parce qu'elle porterait en elle une structure qui s'imposait au sujet. Pour Barthes, la langue ordonne et organise des relations au profit du langage et de son pouvoir. Suite à quoi il propose de corrompre cette aliénation en performant un « degré zéro de l'écriture », permettant de déjouer le langage à partir de son lieu d'émergence.

Le séminaire propose de prendre comme point de départ la leçon inaugurale de Roland Barthes pour engager une réflexion et un travail autour de la notion de « Degré zéro » dans la bande dessinée, dans les discours de l'art et sur l'art, dans la littérature et la philosophie.

Où se situe le pouvoir du langage ? Comment se distribue, voire se hiérarchise le sens ? Dans quels buts et avec quels moyens ?

Déroulé des séances :

- 3 octobre : lancement autour de la leçon inaugurale de Roland Barthes ; présentation des idées générales, des apports etc. Discussion ouverte.
- 110 au 31 octobre : Corrompre la langue, corrompre la bande dessinée ? Propositions de lectures, d'écriture graphique ou critique.
- 7 au 28 novembre : Habiter la bande dessinée: la page comme territoire. Propositions de lectures, d'écriture graphique ou critique.
- 5 décembre : proposition étudiante
- 12 décembre : clôture : lectures (très courtes) et de toutes sortes

Méthode _____

Soutien du travail réflexif sur les projets personnels en second cycle et le mémoire. Initiation à la recherche. Développement des connaissances en histoire de l'art, philosophie, sémiologie, théorie de la bande dessinée.

Échange autour de textes lus ou joués, d'œuvres ou de vidéos selon les propositions des professeur·es.

Évaluation	
Présence, participation.	
Champ de références	

BARTHES Roland, *Leçon inaugurale*, 1977 [En ligne] : https://www.roland-barthes.org/lecon.html *Le degré zéro de l'écriture*, 1953

COLLECTIF, Contre-cultures 1969-1989: L'esprit français, La Maison Rouge/La découverte, 2017

DERRIDA Jacques, Parages et La carte postale

EIZYKMAN Boris (dir.), *Plates bandes à part, esthétique de la bande dessinée*, La lettre volée, 2012 GARRIC Henri (dir.), *La destruction des images en bande dessinée*, PUFR, 2021

GROENSTEEN Thierry, Système de la bande dessinée, PUF, 1999

LEROI-GOURHAN André, *Le geste et la parole : technique et langage*, Albin Michel, 2022 [1964] MARTIN Côme, *Lire le récit multimodal, à la limite de ses habitudes,* Presses Universitaires de Liège, 2020

WEIL Simone, L'Iliade ou le poème de la force

Ciné Club: "Los Inconquistadores"

- Séminaire mensuel

Initiation à la recherche, suivi de mémoire, philosophie, histoire des arts - UE 1

Équipe enseignante

Semestre d'étude

Sur une proposition de Vincent Lozachmeur Emmanuel Van der Meulen, Laurent Makowec, Stephen Wright Semestre 9 et 10

_			•				
-	^	м	•	^	n	u	
	u			-		ш	

« Il y a un poisson qui passe sa vie en va-et-vient, luttant pour que l'eau ne l'expulse pas. Parce que l'eau le rejette. L'eau ne l'aime pas.

Ces poissons infortunés, si attachés à l'élément qui les repousse, emploient toutes leurs énergies à la conquête de la permanence. On ne les trouve jamais au milieu du courant mais toujours sur les bords. »

Extrait de *Zama*, film argentin réalisé par Lucrecia Martel (2017), d'après le roman d'Antonio Di Benedetto

Les *Inconquistadors*, ou celles et ceux qui n'ont rien conquis, sont une parabole d'organismes épuisés, de métabolismes déréglés, où la notion de initiale de conquête (territoriale, intellectuelle, sociale, artistique) fait place à une désintégration.

Une désintégration revers d'une tâche démiurgique, un épuisement sans retour, frontières géographiques et intellectuelles qui se dilatent et finissent par rompre, un impérialisme qui implose. Le corps redevient la matrice, l'unité initiale, la condition sine qua non d'une possibilité de vie, de résilience.

M	ét	ho	do	olo	gi	е

Projection de films.

Filmographie_____

Aguirre ou la Colère de Dieu, Werner Herzog (1972) Cabeza de Vaca, Nicolás Echevarría (1991) Zama, Lucrecia Martel (2017) La Dernière Piste, Kelly Reichardt (2010) L'Étreinte du serpent, Ciro Guerra (2015) High Life, Claire Denis (2018) Il est difficile d'être un Dieu Alexeï Guerman (2013)

Bibliographie _____

Conrad, Zweig, Julliard, Hemingway

English year five

Cours

Enseignante

Semestre d'étude

Caroline-Jane Williams

Semestre 9 et 10

Contenu

Les étudiant·es présentent leurs travaux à l'oral en précisant l'inscription de leur pratique et en incluant les questions techniques et de mise en forme. Un *artistic statement* est développé à partir d'une lecture et analyse d'écrits d'artistes, *statements*, cartels d'exposition en anglais convoquant différents registres et exemples de présentation des œuvres. En vue du diplôme, la question de l'accrochage, de la monstration du travail et plus largement de l'exposition est intégrée.

- En complément, des sessions sont dédiées à :
- La traduction et l'écriture de supports textuels ou audio (articles, extraits de films, textes d'auteur). Pour candidater à des bourses et résidences.

Une préparation linguistique ciblée pour les étudiants souhaitant passer les examens de langue (cambridge certificate,...) ou un concours nécessitant l'approfondissement d'un lexique spécifique, (lexique animation pour Les Gobelins, lexique vidéo pour l'Enjmin par exemple). une présentation orale du suivi de projet.

Méthode

- Écriture d'un statement du travail artistique et de la présentation des travaux du diplôme.
- Développer la capacité à lire et analyser des textes critiques, théoriques, littéraires en anglais.
- Approfondir les connaissances linguistiques et lexicales nécessaires aux préparations de concours, examens, aux candidatures de résidences, à un contexte socio-professionnel.

Évaluation	
Écrite et orale.	

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.

Bibliographie sélective

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.