

Cahier de cours – DNA 3

Poitiers
2023-2024

Histoire de l'art – Représenter la catastrophe

– cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante

Sabine Barbé

Semestre d'étude

Semestre 5 et 6

Contenu

Représenter la catastrophe

Si « le beau est le commencement du terrible » selon la formule du poète, l'inverse est-il concevable ? Le terrible pourrait-il devenir le commencement du beau ? Car il sera question de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques, de déluges et d'apocalypses en tous genres ; guerres, massacres, tortures, naufrages, maladies... Tout pour plaire en somme et les artistes ne s'en donnent pas toujours à cœur joie !
Représenter la catastrophe : à quelles fins ? Déni de réalité, bonne conscience ou simple catharsis ? Autant d'interrogations auxquelles l'actualité nous impose de réfléchir...

Quelques références pêle-mêle

H. Holbein, N. Poussin, Lars von Trier, Caravage, Bill Viola, Th. Géricault, A-J. Gros, E. Delacroix, F. Goya, H. Robert, Nicolas Moulin, Cyprien Gaillard, Doris Salcedo, Rubens, Marlène Dumas, Andy Warhol, Zoran Music, Fra Angelico, A. Dürer, F. Vallotton, O. Kokoschka, P-J. Volaire, J. Martin, E. Manet, M. Grünewald et bien d'autres...

Bibliographie indicative

François-Xavier Albouy, *Le temps des catastrophes*, Éditions Descartes et Cie, Paris 2002
Svetlana Alexievitch, *La supplication, Tchernobyl, Chroniques du monde après l'apocalypse*, Éditions JC Lattès, Paris, 1998
Jacques Attali, *Économie de l'Apocalypse*, Éditions Fayard, Paris, 1995
Patrick Boucheron, *Conjurer la peur : Essai sur la force politique des images. Sienne, 1338*, Paris, Poche Histoire, 2015
Critique, « Penser la catastrophe », n° 783-784, Août-Septembre 2012
Georges Didi-Huberman, *Le témoin jusqu'au bout*, Éditions de Minuit, Paris, 2022
Sortir du noir, Éditions de Minuit, 2015
Sigmund Freud, *Malaise dans la culture*, Éditions PUF, Paris, 1994
Victor Hugo, *Choses vues*, Editions Gallimard, coll. « Quarto », Paris, 2001
Michel Makarius, *Ruines : Représentations dans l'art de la renaissance à nos jours*, Paris, Flammarion, 2004
Théodor Monod, *Sortie de secours*, Éditions Seghers, coll. « Les raisons de la colère », Paris, 1991
Friedrich Nietzsche, *La naissance de la tragédie*, Éditions Denoël-Gonthier, coll. Médiations, Paris, 1964
Paul Virilio, *Ce qui arrive*, Éditions Galilée, Paris, 2002

Méthode

Un travail écrit argumenté sur un aspect théorique du cours

Un dossier-mémoire : une réflexion écrite qui devra permettre à l'étudiant de formuler ses recherches plastiques en lien à une histoire des pratiques artistiques, contemporaines ou non.

Évaluation

Un travail écrit argumenté sur un aspect théorique du cours.

Un dossier-mémoire : une réflexion écrite qui devra permettre à l'étudiant de formuler ses recherches plastiques en lien à une histoire des pratiques artistiques, contemporaines ou non.

Visée pédagogique

Préparation au diplôme de fin d'année : sélection et présentation critique des travaux de l'année.

Art, médias et société

– cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignant

Athanassios Evangelou

Semestre d'étude

Semestre 5

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

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.).

Bibliographie

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, *À 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.), *Éléments d'histoire des sciences*

Lucien Sfez, *Dictionnaire critique de la Communication*

Howard Rheingold, *Les Communautés virtuelles*

Des films d'artistes

– cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante

Virginie Yassef

Semestre d'étude

Semestre 5 et 6

Contenu

Moins on en montre plus on en voit dit Jacques Tourneur
Regarder et observer en détail des films d'artistes.

Méthode

Projection de films d'artistes n'excluant aucun type de film.
Regarder activement un film en prenant des notes, dessiner et avancer un projet personnel. Nous regarderons collectivement ces productions à la fin de chaque projection.
L'idée est de mettre à profit un temps soit disant « inactif », de s'en servir pour son propre travail !

Évaluation

Contrôle continu. Présence, curiosité, engagement personnel, participation orale active.

Champ de références

Champ de la scène artistique contemporaine. Ariane Michel, Ariane Loze, Pierre Huyghe, Jonas Mekas, Steve Mc Queen, Apichatpong Weerasethakul, Kelly Reichardt ...

Sur quelques expositions d'hier et d'aujourd'hui

– **cours** (semaine impaire)

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante

Elodie Royer

Semestre d'étude

Semestre 5

Contenu

Comment s'élabore une exposition d'un point de vue à la fois théorique et physique ? Que fait et qu'apporte ce contexte spatial, temporel et mental dans l'expérience d'une œuvre d'art ? L'art contemporain et son exposition sont des lieux d'histoires, des espaces d'imagination collective où des enjeux esthétiques, sociaux ou politiques peuvent être abordés de manière concrète, poétique ou sensible.

Cet atelier propose d'explorer ces questions à travers le regard 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 XXe siècle seront abordées, il sera aussi question d'expérimentations plus contemporaines menées par des commissaires (exposition à être lue, exposition hypnotique, etc.)

Un programme d'exposés sur des expositions récentes sera proposé afin de questionner ensemble ce qu'est et ce que peut une exposition aujourd'hui.

Méthode

Cours.

Évaluation

Contrôle continu. Présence, curiosité, engagement personnel et qualités des réalisations. Présence et participation aux exposés.

Champ de références, bibliographie indicative

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 XXe siècle, Editions du Regard, 1998

Bonne nouvelle

– actualités en art et revue de presse

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignant

Elsa Abderhamani

Semestre d'étude

Semestre 5 et 6

Contenu

- * Des bonnes nouvelles, enfin ! Celles des nouveautés artistiques; Expositions, articles,
- * rencontres, films, conférences, livres, fanzines, bandes dessinées, jeux vidéos, vidéos,
- * performances, concerts, etc.
- * À vous également de faire découvrir à l'ensemble du groupe des nouveautés et sorties qui
- * vous inspirent.

Méthode

Rencontres, débats, lectures, visionnages, discussions à la bibliothèque, projections au cinéma et dans certains lieux à Poitiers (fanzinothèque ?)
Discussions sur Zoom pour une séance dédiée aux expositions, lectures et découvertes en ligne.

Évaluation

Curiosité, diversité des références, participation, expérimentations, engagement et présence.

Travail en cours – Séminaire de professionnalisation

– cours

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

Enseignant

Aurélien Bambagioni

Semestre d'étude

Semestre 5 et 6

Contenu

« Travail en cours » (*work in progress* ou *WIP* dans le jargon) en DNA3 s'articule autour du projet personnel de l'étudiant.e et de sa mise en perspective dans le monde de l'art contemporain.

Ce double sens dans le titre fait référence au quotidien des artistes et à toutes les tâches inhérentes à leur métier d'auteur.e mais également aux parcours que l'on fait à l'école.

« Travail en cours » encadre le travail et la posture de chacun.e en vue du diplôme de troisième année mais prépare aussi à l'après.

Au cours d'une journée découpée en plusieurs moments très codifiés*, seront amorcés en semestre 6, plusieurs chantiers autour de ce qui constitue donc le métier d'artiste : la pratique et le discours, mais également tout ce qui occupe et préoccupe un.e artiste dans la vie de tous les jours. Le mix se fera autour des médiums et des médias, autour des processus de réflexions, des procédés d'expressions, de diffusions, sur les méthodologies et les manières de mettre en forme et sur la communication.

Afin de créer une mémoire du travail et une hiérarchisation des événements, une documentation d'une minute sur le travail mené chaque journée, faite au téléphone mobile, sera diffusée sur les réseaux sociaux.

* **B2B**: actualité de l'art : expositions, réseaux sociaux, design, musique, littérature, recherche, résidences,

* **B2C**: étude et conception de dossiers artistiques, portfolios papiers, documents, archives, sites web, profils Facebook, Twitter et Instagram,

* **B2M**: l'économie et l'écologie de l'art contemporain, à l'ère de l'anthropocène, à l'ère des études de genres et postcoloniales en art, à l'ère du numérique, à l'ère du coronavirus : le online, le local, le recyclage, les transports, les biennales internationales, le post-confinement,

* **TALK**: discussions sur et autour du travail de chacun.es. Micro-accrochages dans l'atelier DNA3 ou à Chasseigne. Séquences de visionnage de vidéos d'artistes qui parlent de leurs travaux, de reportages sur des artistes ou des films documentaires ou de fictions,

* **B2UNIT**: un.e enseignant.e de l'école est invité.e sur un temps court à parler de son actualité artistique, d'une œuvre spécifique, personnelle ou non, d'une pratique ou d'un médium en particulier. Intervention à documenter et à archiver.

Méthode

Cours théoriques et pratiques, échanges collectifs, accrochages. L'ensemble des propositions sera à activer de façon collective.

Évaluation

Régularité, investissement, qualité et évolution du travail.

Visée pédagogique

Apprendre à mettre son travail en forme et en valeur.

Champ de références

Brognon et Rollin, Yvette et Paulette, Yvan Salomone, Serge Comte, Fabien Zocco, Harald Fernagu, Marcel Dinahet, Marine Pagès, Jean-Marie Blanchet, Marco Godinho, Cyprien Desrez, Barbara Breitenfellner, Mounir Fatmi, Philippe Mayaux, Félicia Atkinson, Paolo Del Vecchio, Ryoko Sekiguchi, Thibault Brunet, Jean-Philippe Toussaint, Le gentil garçon

English language skills

– cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignant

Mark Kerridge

Semestre d'étude

Semestre 5 et 6

Contenu

Traduction : textes, synopsis, notes d'intention. Présentation du travail en anglais. Ateliers de langue : CV et lettre de candidature et/ou motivation. Portfolio. Mise à jour des listes de vocabulaire technique. Compréhension écrite et orale (textes, documents audio, vidéos). Vocabulaire général et technique.

Méthode

Entretiens individuels

Évaluation

Écrites et orales, contrôle continu, présence et participation.

Visée pédagogique

S'exprimer par écrit et rédiger, de manière adéquate, lettres, courriels, un curriculum vitae et une lettre de motivation, afin de préparer la mobilité en 4e année. Comprendre et se faire comprendre dans la plupart des situations de la vie courante.

Champ de références

Grammar in Use series (Cambridge University Press). Vocabulary in Use series (Cambridge University Press). The Big Picture (Ellipse). International press and websites

Pratiques picturales

– cours

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

Équipe enseignante

François Delaunay, Alexandre Chevrier

Semestre d'étude

Semestre 5 et 6

Contenu

Le cours de peinture sera construit en lien étroit avec la notion très large d'hybridation. Les pratiques picturales seront abordées non comme une discipline autonome, mais comme un ensemble de gestes, de partis-pris et de situations ouvertes et poreuses à d'autres disciplines (Bd, pratiques folkloriques, design, architecture, archive, graffiti, musique, animation, etc), situations et contextes. Il s'agira pour les étudiants à partir des notions d'appropriation, de citation, de pastiche, de copie, de détournement, de créolisation et de désordre, de mener un ensemble d'expérimentations picturales, dans un esprit de grande générosité. La pratique d'atelier dans sa dimension physique et spéculative sera donc au cœur du projet.

Méthode

Pratique d'atelier, entretiens collectifs à propos des artistes et expositions, accrochages collectifs, entretiens individuels.

Évaluation

Présence et implication indispensable, évaluation en continu.

Champ de références

Bertrand Lavier, Stéphane Calais, Philip Taaffe, Vidya Gastaldon, Kara Walker, John Armleder, Jochen Gerner, Philippe Mayaux, Antwan Horfee, Dewar et Giquel, Ashley Hans Scheirl, Lily Van Der Stocker, Robert Rauschenberg, Hannah Höch, Christine et Irene Hohenbücher, Karen Kiltnik, Louise Lawler, Sherrie Levine, Laura Owens, Caroline Achaintre, Gérard Gasiorowski, Jonathan Messe, Meriem Bennani, Jessica Stockholder, Kehinde Wiley, Yinka Shonibare, Wang Du, Yesmine Ben Kehlil, Sammy Baloji, Kapwani Kiwanga, El Anatsui, David Salle.

Performer l'image

— séquence du premier semestre

Méthodologie, techniques et mise en œuvre – UE 2

Équipe enseignante

Emmanuelle Baud, Stéphane Moinet,
Colin Péguillan, Damien Saada

Semestre d'étude

Semestre 5

Contenu

Cette séquence propose des pratiques d'installation et de performance avec la vidéo, le film et plus largement tout processus de création d'image visuelle et sonore. Nous nous intéresserons à des œuvres s'inscrivant dans une filiation de l'art vidéo, du cinéma expérimental, de la performance avec l'image et nous aborderons des notions de dispositif, d'installation, de présence de l'artiste, d'action/interaction/interactivité, de place du spectateur, d'espace.

Il s'agira pour chaque étudiant de réaliser une pièce durant la séquence ; l'ensemble des pièces seront présentées en fin de séquence lors d'une exposition.

Interventions liées à la séquence

Une conférence-rencontre : artiste à préciser, nov. 2023 (dans le cadre du festival OFNI)

Méthode

Atelier de création.

Évaluation

Présence et implication.

Visée pédagogique

Mettre en œuvre une écriture audiovisuelle performative au sein d'un dispositif d'installation.

Champ de références

Digital Performance – A History of New Media in Theatre, Dance, Performance Art and Installation, Steve Dixon, 2019

The Audiovisual Breakthrough, Cornelia Lund et Ana Carvalho, collectif (inter), 2015

Live cinema, unraveled, Timothy Jaeger, 2005

Live Cinema : Languages et Elements, Mia Makela, PHD (FIN), 2006 (CC commons)

Mackendrick, Alexander. *The Pre-Verbal Language of Cinema*, 2007

Staging the Screen: The Use of Film and Video in Theatre (Theatre and Performance Practices), Greg Gieseckam, 2007

L'Image survivante, Histoire de l'art et temps de fantômes selon Aby Warburg, Georges Didi-Huberman, Éditions de Minuit, 2002

Cosmoslab, Immersion

— séquence du premier semestre

Méthodologie, techniques et mise en œuvre – UE 2

Équipe enseignante

Hervé Jolly, Gilbert Louet, Athanassios
Evangelou, Jean-Christophe Desnoux, Thomas
Bellet, Damien Saada

Semestre d'étude

Semestre 5

Contenu

CosmosLab s'inspire de la modularité, des techniques et coopérations de la Station Spatiale Internationale. C'est un espace d'expérimentation de projets artistiques mettant en œuvre des outils et concepts liés à l'informatique et aux enjeux de l'immersion. Les connexions dynamiques créées sur place, fruits de *hands-on, minds-on*, forment les points centraux et importants du programme. Coopérations et enjeux communs permettent des espaces d'explorations et de pratiques qui vont au-delà de ce que l'on peut faire ou imaginer chacune de son côté.

Méthode

Le programme comporte un ensemble de temps réguliers : chaque semaine, une demi-journée sera consacrée à une thématique correspondant à un ou plusieurs modules. Une autre demi-journée sera consacrée aux retours et partages d'idées, suivant les thématiques exposées. En parallèle, le projet personnel trouve sa place rapidement par expérimentations multiples et successives. Des ateliers techniques seront proposés pour améliorer les pratiques, et enfin, des rendez-vous communs d'esquisse/prototypages seront instaurés régulièrement, comme autant de rendus d'expérimentations du projet personnel.

Évaluation

L'évaluation sera faite sur la présence et le rendu du projet personnel.

Champ de références

Levin Golan et Brain Tega, *Code as Creative Medium: A Handbook for Computational Art and Design*, MIT Press, 2021

Taylor Grant, *When the Machine Made Art*, Bloomsbury Academic USA, 2014

Brayer Marie-Ange et Zeitoun Olivier, *La fabrique du vivant*, HYX, 2019

Bureau Annick et al., *All Women Crew - Celebrating Women in Art, Astronautics and Astronomy*, 2020, podcasts, http://archive.olats.org/space/sasc21/2020/sasc21_2020.php

Bureau Annick et al., *Space, Art, Science and Culture Of Some Visions in/for the 21st Century*, 2019, podcasts, http://archive.olats.org/space/sasc21/2019/sasc21_2019.php

Matney Lucas, *The Cult of CryptoPunks*, TechCrunch, 2021

<https://techcrunch.com/2021/04/08/the-cult-of-cryptopunks/>

Gere Charlie, *Art, Time and Technology: Histories of the Disappearing Body*, Berg, 2005

Bessette Juliette, Smith Glenn W., *The Machine as Art (in the 20th Century)*, Arts special issue, 2019
https://www.mdpi.com/journal/arts/special_issues/Machine_Art

Fol-Laymarie Frederic, Smith Glenn W., *The Machine as Artist (in the 21th Century)*, Arts special issue, 2019

https://www.mdpi.com/journal/arts/special_issues/Machine_Artist

Sarah Jane Pell, *Lover Of Human Spaceflight* <https://www.sarahjanepell.com>

Basta!

– séquence du premier semestre

Méthodologie, techniques et mise en œuvre – UE 2

Équipe enseignante

Léonard Faulon, Aurélien Bambagioni, Colin Pégoullan, Stéphane Moinet, Agathe Servouze, Damien Saada

Semestre d'étude

Semestre 5

Contenu

Basta! propose un espace autour du cinéma et de la vidéo.

Ensemble nous définirons les règles internes à Basta! pour en dégager une grammaire qui régira l'acte de produire des images cinématographiques, vidéos, 3D et animées. Ceci dans un rapport de production et de diffusion dans l'écosystème de l'art contemporain et du cinéma.

Une grande partie de la séquence sera consacrée à la réalisation, à l'expérimentation et à la discussion ouverte et collective.

Méthode

Atelier de création (théorique et pratique).

Évaluation

Présence, participation et investissement. Évaluations régulières de l'avancée des productions.

Champ de références

Georges Perec, La disparition, Tentative d'épuisement d'un lieu parisien

Gaspar Noé, Enter the Void

Douglas Gordon, Philippe Parreno

François Vogel

Tony Hill

Brian de Palma

Martin Scorsese

Red Dead Redemption, GTA, la série des Assassins Creed

L'humain et le mouvement

— séquence du premier semestre

Méthodologie, techniques et mise en œuvre – UE 2

Équipe enseignante

Xavier Zimmermann, François Delaunay,
Eva Avril

Semestre d'étude

Semestre 5

Contenu

Le mouvement en photographie se situe sur deux axes : Le premier, est la position et le mouvement que va adopter la ou le photographe pour obtenir un point de vue précis sur une scène du réel.

Le deuxième est de photographier une scène en mouvement et de la faire vivre : par exemple, dans le cadre de la photographie de danse.

La question de la position physique dans un espace est primordial pour adopter un point de vue précis.

Les étudiant(e)s devront se confronter dans cette séquence à travailler sur tous les axes.

Le mouvement en peinture sera également interrogé tant sur la technique de représentation, que sur le sens. Les étudiant(e)s pourront s'approprier les deux médiums en même temps ou choisir un des deux.

Méthode

Rendu chaque semaine le jeudi matin, discussions engagées autour du travail en cours.

Évaluation

Participation, investissement, curiosité et qualité des propositions.

Visée pédagogique

Apprendre à se positionner, à entreprendre un point de vue fort, à donner des clés de compréhension dans l'image.

Champ de références

Matta-Clark, Brotherus, Allan Sekula, Tillmans, Martha Graham, Charlotte Rudolph

Joli-Jolie

– séquence du premier semestre

Méthodologie, techniques et mise en œuvre – UE 2

Équipe enseignante

Elsa Abderhamani, Stéphane Moinet, Agathe Servouze, Damien Saada

Semestre d'étude

Semestre 5

Contenu

Image parfaite, représentation idéale ou manipulation de notre regard ? Peut-on s'interroger sur la représentation des corps féminins et masculins, par le dessin en mouvement, et le remaniement et le jeu des images ? L'idée est d'arriver à constituer une collecte de dessins et de jouer avec des postures, positions et mouvements à partir d'œuvres et de références venant des médias, de films, d'applications, d'instagram, tik tok..etc Et également de penser la représentation des corps féminins et masculins en lien avec des modes, des exigences, des diktats mais aussi en rapport avec l'histoire de l'art et de l'image animée.

Méthode

Ecriture d'un scénario, réalisation d'un story board pour une animation (5 minutes maximum).
Technique dessin par dessin.

Évaluation

Participation / Curiosité et Apport de références personnelles / Engagement et présence.

Champ de références

Sara Sadik - Alexis Langlois - Françoise Pétrovitch - Mapplethorpe - Lichtenstein - Susan Sontag - Elsa et Johanna - Wood et Harrison - Louise Bourgeois - Cindy Sherman

Exposition Masculinities, Barbican, Londres
Exposition A feminist avant garde, Londres, Arles
Exposition au Jeu de Paume, Bouchra Khalili
Exposition au Palais de Tokyo, Princes.sse.s des villes
Exposition et catalogue On danse ? Mucem

Gamejam

– workshop sur inscription

Équipe enseignante

Hervé Jolly, Thomas Bellet

Semestre d'étude

Semestre 1, ouvert à toutes les promotions

Contenu

Un workshop optionnel sur inscription, en collaboration avec le Master Informatique de l'Université de Poitiers. Une occasion de se retrouver avec des étudiant·es d'autres années de l'école, ou d'autres cursus de l'université (informatique, histoire, archéologie, information et communication...), avec comme objectif la réalisation collective de pièces vidéoludiques artistiques autour d'un thème donné. On y travaille de 9h du matin à minuit, mais on apprend à gérer son énergie, à dormir suffisamment et à ne pas s'épuiser. Il s'y passe habituellement beaucoup de découvertes, de surprises, d'apprentissages et de partages entre personnes venu·e·s d'horizons différents.

Méthode

Atelier de création.

Évaluation

Implication, fair-play, réalisation.

Visée pédagogique

Inter-apprentissage.

Conceptualisation et réalisation en un temps limité.

Gestion de l'énergie, pour ne pas s'épuiser.

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

Champ de références

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

Flanagan Mary, *Critical Play – Radical Game Design*, MIT Press, 2013

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 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

Environnement immersif pré-opératoire

— **Projet de création en partenariat le Centre Hospitalier de Vannes.**

Recherches et expérimentations – UE 3

Équipe enseignante

Gilbert Louet - Hervé Jolly - Thomas Bellet

Semestre d'étude

Semestre 5 et 6

Contenu

C'est une première mondiale : le Centre Hospitalier de Vannes projette de mettre en place un espace immersif destiné au jeune public (jusqu'à 16 ans) avant intervention chirurgicale, se situant dans un espace appelé salle de transfert. L'idée est de transformer cet espace potentiellement anxiogène en lieu d'apaisement grâce à la projection d'images sur les murs et le plafond de la salle (sur 360°).

Pour les étudiants de l'EESI, il s'agit d'imaginer et de créer des contenus adaptés, chargés d'onirisme et de beaucoup d'imaginaire. La prolongation de ce projet ouvrira sur la création de contenu s'adressant plus facilement aux adultes, dans un même contexte pré-opératoire.

Méthode

Ce projet se déroule tout au long du semestre et se présente sous forme d'un atelier ouvert qui s'intègre dans le laboratoire Cosmoslab, mais il peut se faire en dehors de la séquence du même nom. Il fonctionne avec la même équipe pédagogique et le même lieu (la salle Tardis).

Live!

— Atelier de création libre

Recherches et expérimentations – UE 3

Équipe enseignante

Emmanuelle baud, Colin Péguillan et collectif enseignant

Semestre d'étude

Second semestre, ouvert à toutes les promotions

Contenu

Atelier libre de création LIVE! Les vendredi après-midi au second semestre

Un espace de pratique de performances audiovisuelles et musicales mais pas que : on se pose, on fait des exercices d'échauffement, on partage nos idées, on échange sur nos pratiques, on apprend des outils, on en découvre, on parle d'artistes, d'esthétiques, on échange des textes, on essaie des choses, on joue ensemble, on invente ensemble, c'est participatif... et on restitue tout cela dans une soirée Live! en fin de semestre ouvert à toutes!

L'atelier live! est un lieu ouvert, à géométrie variable pour créer et expérimenter ensemble dans l'écoute et la détente.

Méthode

Atelier de création.

Évaluation

Non.

Visée pédagogique

Inter-apprentissage

Cocréation

Joie de faire ensemble

Se produire en public

Champ de références

Alex Augier, Anti-VJ, The light Surgeons, Cécile Babiole, A-LI-CE, MXM collectif, Adrien M/Claire B, Hotel modern, groupe ZUR,...