

Cahier de cours – DNA 3

Poitiers
2022-2023

Pensées de l'art

— cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante

Hélène Giannecchini

Semestre d'étude

Semestre 3 & 5

Contenu

Ce cours propose une lecture attentive, partagée et commentée de grands textes contemporains qui appartiennent soit directement au domaine de l'histoire de l'art soit, de manière plus élargie, à celui des sciences humaines. Il s'agit de se confronter ensemble aux grandes questions qui traversent notre époque et contribuent à façonner le champ de l'art.

Méthode

Cours magistral

Évaluation

Assiduité, réalisation d'un carnet de références sur l'année & devoir écrit.

Visée pédagogique

Se familiariser avec les grands textes de l'art, construire et articuler une pensée théorique, maîtriser les enjeux contemporains.

Bibliographie

Elisabeth Lebovici, *Ce que le sida m'a fait*, Paris, Jrp Ringier, 2017.

Sarah Mazouz, *Race*, Paris, Anamosa, 2020.

Linda Nochlin, *Femmes art et pouvoir*, Paris, Jacqueline Chambon, 1993.

Julie Sermon, *Morts ou vifs*. Contribution à une écologie pratique, théorique et sensible des arts vivants, Paris, B42, 2021.

Art, médias & société

— cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignant

Athanassios 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

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, 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

Histoire De l'art - Tissage/Métissage : textes, textiles, textures.

— cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante

Sabine Barbé

Semestre d'étude

Semestre 5 & 6

Contenu

La pratique ancestrale du tissage et de la tapisserie stimule nombre de réflexions sur la trame et ses variations : fils, traits, matières, supports... qui nous permettront de re-parcourir une histoire de l'art, traditionnellement envisagée sous l'angle de la peinture et de ses mythes. Belle occasion pour repenser les rapports d'espace et de temps, de l'art et de la technique, de l'artiste et de l'artisan, de l'orient et de l'occident, du masculin et du féminin...qui se combinent et se recombinent sans cesse de nos jours. La tapisserie -son histoire, ses pratiques métissées et ses enjeux théoriques- permettrait-elle, sinon de reconsidérer l'art contemporain, au moins d'en mieux comprendre les complexités ?

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.

Bibliographie

Frontisi-Ducroux, Françoise, *Ouvrages de dames. Ariane, Hélène, Pénélope...* Paris, Seuil, 2009.

Eberhard Cotton Giselle, Junet Magali, *De la tapisserie au Fiber Art. Les Biennales internationales de la Tapisserie de Lausanne (1962-1995)*, Skira/Fondation Toms Pauli, 2017.

ARDENNE Paul, *Art, l'âge contemporain, une histoire des arts plastiques à la fin du XXe siècle*, Edition du regard, Paris, 2003.

Au fil du siècle 1918-2018, Catalogue d'exposition du Mobilier National, Silvana Editoriale, 2018.

Joubert Fabienne, Lefebure Amaury, Bertrand Pascal-François, Histoire de la tapisserie en Europe du Moyen Âge à nos jours, Flammarion, 1995

Histoires des féminismes

— cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante

Hélène Gianecchini

Semestre d'étude

Semestre 5 à 10

Contenu

La question féministe appartient à chacun.e d'entre nous puisqu'elle se donne pour tâche de nommer les inégalités, de constater les disparités de pouvoir et de lutter contre. Il est nécessaire d'analyser les phénomènes de domination, la violence des normes qui asservissent les femmes et les relèguent à un statut intellectuel, social et politique inférieur. D'autant que ce courant de pensée et de lutte a produit des textes déterminants qui ont profondément bouleversé la pensée contemporaine : de Simone de Beauvoir à Donna Haraway, en passant par Audre Lorde, Monique Wittig, Judith Butler ou Françoise Vergès, il s'agit de se familiariser avec les grands textes et les concepts fondamentaux des féminismes et de comprendre la manière dont ils ont influencé et nourri certain.e.s artistes contemporain.e.s.

Méthode

Séminaire sur inscription.

Évaluation

Présentation d'un projet artistique autonome en lien avec les contenus du cours

Bibliographie

- Encyclopédie critique du genre*, dir. Juliette Rennes, Paris, La Découverte, 2016.
Penser la violence des femmes, dir. Coline Cardi & Geneviève Pruvost, Paris, La Découverte, 2012.
Ne nous libérez pas on s'en charge. Une histoire des féminismes de 1979 à nos jours, Paris, La Découverte, 2020.
Simone de Beauvoir, *Le deuxième sexe*, Paris, Gallimard, 1949, rééd. coll. « folio » 1976.
Iris Brey, *Le Regard féminin*, Paris, Points féministe, 2021.
Judith Butler, *Ces corps qui comptent*, Paris, Amsterdam, 2009.
Judith Butler, *Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion* (1990), tr. Cynthia Kraus, Paris, La Découverte, 2005.
Mona Chollet, *Beauté fatale*, Paris, La Découverte, Poche, « essai », 2015.
Mona Chollet, *Chez soi. Une odyssée de l'espace intérieur*, Paris, La Découverte, 2015.
Mona Chollet, *Sorcière*, Paris, La Découverte, 2018.
Angela Davis, *Femmes, race, classe*, Paris, Des femmes, 1983.
Christine Delphy, *L'ennemi principal*, Paris, Syllepse, 1977.
Virginie Despentes, *King-Kong théorie*, Paris, Le livre de poche, 2007.
Elsa Dorlin, *Sexe, genre et sexualité*, Paris, PUF, coll. « philosophie », 2008.
Elsa Dorlin, *Se Défendre. Une philosophie de la violence*, Paris, Zones, 2018.
Geneviève Fraisse, *Les femmes et leur histoire*, Paris, Gallimard, coll. « folio histoire », 1998.
Véronica Gago, *La puissance féministe*, Paris,

Olympe de Gouges, *Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne*, Mille et une nuits, 1791.
<https://gallica.bnf.fr/essentiels/anthologie/declaration-droits-femme-citoyenne-0>
Donna Haraway, *Des singes, des cyborgs et des femmes. La réinvention de la nature*, Londres 1991, Arles, Jacqueline Chambon, 2009.
Donna Haraway, *Vivre avec le trouble*, Vaulx-en-velin, Des mondes à faire, 2016.
Irene, *La terreur féministe. Petit éloge du féminisme extrémiste*, paris, Divergence, 2021
Mathilde Larrère, *Rage against the machisme*, Paris, Du détour, 2020.
Audre Lorde, *Sister Outsider*, Editions Mamamélis, 2003.
Paul Preciado, *Testo Junkie. Sexe, drogue et biopolitique*, réed., Paris, Points féministe, 2021.
Paul Preciado, *Je suis un monstre qui vous parle*, Paris, Grasset, 2020.
Françoise Vergès, *Un féminisme décolonial*, Paris, La Fabrique, 2019.
Françoise Vergès, *Une théorie féministe de la violence*, Paris, La Fabrique, 2020.
Virginia Woolf, *Trois guinées*, 10/18, 1938.
Virginia Woolf, *Une chambre à soi*, 10/18, 2001.
Monique Wittig, *Les Guerillères*, Paris, Minuit, 1969.
Monique Wittig, *Le Corps lesbien*, Paris, Minuit, 1973.
Monique Wittig, *La Pensée Straight*, Paris, Amsterdam, 2018.
Irene Zeiliger, *Non c'est non. Manuel d'autodéfense féministe*, Paris, Zones, 2008.

English language skills

— cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignant

Mark Kerridge

Semestre d'étude

Semestre 5 & 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 4ème 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

Vitamine D premier et second semestre

— cours

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

Enseignante

Semestre d'étude

Chloé Dugit-Gros

Semestre 5 & 6 (en demi-groupe)

Contenu

Une nouvelle pièce réalisée à partir d'une contrainte donnée la séance précédente.

Vitamine D, propose de déplacer la production plastique de chacun.e vers des champs inexplorés pour enrichir le travail et maintenir curiosité et souplesse. Nous privilégierons l'expérimentation et les potentiels échecs qu'elle induit afin d'ouvrir de nouvelles pistes de recherches.

D comme diplôme : le rythme des séances devra permettre une production soutenue et vitaminée !

Méthode

Chaque semaine paire durant une après-midi les étudiant.e.s seront amené.e.s à présenter une nouvelle pièce réalisée à partir d'une contrainte donnée la séance précédente. Les travaux seront discutés de manière collective, la présence et l'implication de toutes est donc indispensable.

Évaluation

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

Champ de références

Champ de la scène artistique contemporaine.

ShabaBAM

— cours

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

Enseignantes

Hélène Giannecchini, Marine Pagès

Semestre d'étude

Semestre 5 & 6
Mercredi matin 9h-12h30 / Semaine paire
Site de Jean Alexandre et Musée Sainte-Croix

Contenu

Comment raconter l'amour, son surgissement, ses joies et ses déceptions ? Peut-on jouer avec des formes canoniques que sont la déclaration, la complainte, la chanson d'amour ? Cet atelier à la croisée du dessin, de la littérature et du design graphique a pour objet et point de départ l'amour et ses multiples façons de se dire.

Méthode

Pratique d'atelier, lectures, échanges collectifs, présentations de références, accrochage.

Évaluation

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

Champ de références

Tarkos, Gherassim Luca, Lettre à D, André Gorz, Irma Blank, Alexandre Leger, Sharka Island, Anthony Cudahy, Camille Morel, Pierre Guilhem, Pierre Mabilie, Franz Erhard Walther, Jean-Michel Espittalier...

Pratiques picturales

— cours

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

Équipe enseignante

François Delaunay, Alexandre Chevrier

Semestre d'étude

Semestre 5 & 6
Semaine impaire

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 & Giquel, Ashley Hans Scheirl, Lily Van Der Stocker, Robert Rauschenberg, Hannah Höch, Christine & 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.

Travail en cours - Séminaire de professionnalisation

— cours

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

Enseignant

Semestre d'étude

Aurélien Bambagioni

Semestre 5 & 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 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 & 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

Atelier de re-création documentaire et filmique

— cours

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

Équipe Enseignante

Agathe Servouze, Claire Fouquet, Marine
Pagès, Damien Saada, Colin Peguillan

Semestre d'étude

Semestre 3 & 5

Contenu

Cet atelier s'articule autour du projet personnel de l'étudiant.e: de sa conception sa production (et finalisation!) ainsi que de sa mise en perspective dans le travail global de l'étudiant.e ainsi que dans les champs du cinéma et de l'art contemporain

Méthode

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

Évaluation

Sur travail produit

Jubilation !

— séquences du premier semestre

Méthodologie, techniques et mise en oeuvre – UE 2

Équipe enseignante

François Delaunay, Marine Pagès, Alexandre Chevrier

Semestre d'étude

Semestre 3 & 5

Contenu

Les pratiques picturales seront abordées non comme une discipline autonome, mais comme un ensemble de gestes, de parti-pris et de situations ouvertes et poreuses à d'autres disciplines (Bd, pratiques folkloriques, design, architecture, archive, graffiti, musique, animation, etc), situations et contextes. Nous travaillerons sur les notions d'appropriation, de citation, de pastiche, de copie, de détournement, de créolisation, de désordre dans une libre circulation des idées et des pratiques. A partir de ces contenus, chaque étudiant mènera un ensemble d'expérimentations plastiques, dans un esprit de grande générosité afin d'installer la pratique et la dimension physique du travail au cœur des recherches.

Méthode

Pratique d'atelier, entretiens individuels, échanges collectifs, présentation de références, accrochage.

Évaluation

Régularité, investissement, qualité et évolution du travail

Champ de références

Bertrand Lavier, Stéphane Calais, Philip Taaffe, Vidya Gastaldon, Kara Walker, John Armleder, Jochen Gerner, Philippe Mayaux, Antwan Horfee, Dewar & Giquel, Ashley Hans Scheirl, Lily Van Der Stocker, Robert Rauschenberg, Hannah Höch, Christine & Irene Hohenbücher, Karen Kilimnik, 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.

L'humain et le mouvement

— séquences du premier semestre

Méthodologie, techniques et mise en oeuvre – UE 2

Équipe enseignante

Xavier Zimmermann, Eva Avril

Semestre d'étude

Semestre 3

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.

Méthode

Rendu chaque semaine, 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, Marta Graham, Charlotte Rudolph

Performer l'image

— séquences du premier semestre

Méthodologie, techniques et mise en oeuvre – UE 2

Équipe enseignante

Emmanuelle Baud- Chloé-Dugit Gros -Stéphane Moinet-Colin Péguillan- Damien Saada

Semestre d'étude

Semestre 3 & 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

Histoire et contre histoire du cinéma expérimental, parcours historique et pratique:

SLG, photographe et artiste live cinéma (Stéphane le Gaff/ Nyktalop Melody), Oct 2022

Une conférence-rencontre : Collectif Neozoon, cinéma expérimental, nov 2022 (dans le cadre du festival OFNI)

Méthode

Atelier de création

Évaluation

Présence et implication

Visée pédagogique

Mettre en œuvre une écriture audiovisuelle 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 & Ana Carvalho, collectif (inter), 2015

Live cinema, unraveled, Timothy Jaeger, 2005

Live Cinema : Languages & 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

— séquences du premier semestre

Méthodologie, techniques et mise en oeuvre – UE 2

Équipe enseignante

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

Semestre d'étude

Semestre 3

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 chacun-e 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 & 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 & Zeitoun Olivier, *La fabrique du vivant*, HYX, 2019

Bureaud 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

Bureaud 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

Plan(s) séquence(s)

— séquences du premier semestre

Méthodologie, techniques et mise en oeuvre – UE 2

Équipe enseignante

Léonard Faulon, Aurélien Bambagioni, Colin Pégoullan, JC Desnoux, Stéphane Moinet, Agathe Servouze, Damien Saada, Xavier Zimmermann

Semestre d'étude

Semestre 5

Contenu

Plan(s) séquence(s), à l'instar de *Points, lignes, plans*, propose de définir ses règles internes, pour en dégager une grammaire qui régira l'acte de produire des images cinématographiques, vidéo, 3D, animées. Ceci dans un rapport de production et de diffusion dans l'écosystème de l'art contemporain.

Une grande partie de la séquence sera consacrée à la réalisation et l'expérimentation.

Un workshop lors de la grande semaine de workshops d'octobre 2022 sera organisé par Xavier Zimmermann.

Méthode

Atelier de création (théorique et pratique)

Évaluation

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

Champ de références

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 et GTA

Projet Steve Reich - New York Counterpoint

— Projet sur inscription

Recherches et expérimentations – UE 3

Équipe enseignante

Emmanuelle Baud, Chloé Dugit-Gros, Agathe Servouze, Stéphane Moinet, Colin Peguillan, Damien Saada

Semestre d'étude

Semestre 3 & 4

Contenu

New York Counterpoint est une pièce pour 11 clarinettes composée en 1985 par Steve Reich. Elle dure environ 12 minutes et est constituée de 3 mouvements. C'est une œuvre de musique répétitive basée sur la réalisation de micro-canons.

Un groupe d'étudiants (DNA2/3) crée une scénographie vidéo originale un concert de 13 minutes, joué en direct par des clarinettes. Cette pièce sera jouée 3 fois le 12 mars à l'EMF (salle Galilée). L'idée est de présenter l'œuvre de manière totalement immersive pour le public, libre de se déplacer ou de s'asseoir où et quand il le souhaite.

Les installations seront créées en amont en lien direct avec l'œuvre et projetées dans différents endroits de la pièce. Parallèlement les clarinettes jouent l'œuvre en direct et leur son est également spatialisé. L'objectif est que les spectateurs puissent vivre une expérience sensorielle particulière autour de cette œuvre avec l'idée de pouvoir présenter l'œuvre 3 ou 4 fois dans l'après-midi le 12 mars à l'EMF.

Pour la mise en œuvre du projet, une rencontre entre tous les étudiants et professeurs pourra se dérouler un mardi soir en d'année scolaire. Chacun travaillera ensuite de son côté. Un week-end de mise en commun du travail sera à planifier environ un mois à 2 mois avant l'exécution de l'œuvre. Puis nous mobiliserons un week-end pour les représentations. J'imagine le samedi et dimanche matin en mise en place de travail et les représentations le dimanche après-midi.

Périodicité :

Méthode

1/2 journée les vendredi pairs tous les 15 jours, (en animation, en salle vidéo, à l'extérieur ou à Chasseigne selon les séances) + 1 week-end de mise en commun avec les clarinettes + un workshop en mars

Ouvert à 8-10 étudiants de dna2-dna3

Champ de références

(348) New York Counterpoint: I. First Movement - YouTube

(348) New York Counterpoint: II. Second Movement - YouTube

(348) New York Counterpoint: III. Third Movement - YouTube...

Gamejam au Palais

— workshop sur inscription

Équipe enseignante

Hervé Jolly, Thomas Bellet

Semestre d'étude

Semestres 1, 3, 5, 7, 9

Contenu

Un workshop optionnel sur inscription, en collaboration avec le Master Informatique de l'Université de Poitiers, dans la grande salle du Palais des ducs d'Aquitaine, du vendredi 4 novembre au dimanche 6 novembre. Une occasion de se retrouver avec des étudiant·e·s d'autres années de l'école, ou d'autres cursus de l'université (informatique, histoire, archéologie, information & 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 & Quaranta Domenico, GameScenes. Art in the Age of Videogames, Johan & Levi, 2006

Bianchini Samuel & 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