

Cahier de cours
— DNA 1

Angoulême
2024-2025

Histoire de la bande dessinée

— Cours — Semestre 2

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignant : Alexandre Balcaen

Contenu

Après un rapide tour d'horizon de quelques-unes des thèses relatives à une « préhistoire » de la bande dessinée, le cours s'attachera à détailler les champs d'inscription éditoriale des premières formes de bande dessinée moderne (au XIXe siècle), puis leurs développements jusqu'à nos jours, en insistant sur les trois principaux territoires de leur déploiement (Europe, États-Unis, Japon). Jalonnant cet exposé (orienté autant vers des questions esthétiques et narratives que critiques, techniques et commerciales), de nombreuses figures d'artistes, parmi les plus déterminants pour les évolutions de cette discipline, seront mises en exergue. En contrepoint, quelques passerelles seront établies avec des pratiques connexes (livre d'artiste, hypergraphie, poésie visuelle, etc.).

Méthode

Cours magistral

Évaluation

Devoir de recherche à la maison.

Champ de références

- Blanchard Gérard, *Histoire de la bande dessinée*, éd. Marabout Université, 1974 (1969).
- Gabillet Jean-Paul, *Des comics et des hommes*, éd. du Temps, 2005
- Gravett Paul, *Manga, 60 ans de bande dessinée japonaise*, éd. du Rocher, 2005.
- Groensteen Thierry, *Un objet culturel non identifié*, éd. L'An 2, 2006.
- Rey Alain, *Les Spectres de la bande*, éd. Minuit, 1978.
- Smolderen Thierry, *Naissances de la bande dessinée*, éd. Les Impressions nouvelles, 2009
- Töpffer Rodolphe, *Essai de physiognomonie*, éd. Kargo, 2003 (1845).
- Revues, monographies, articles scientifiques, thèses, etc.

Des espaces autres

— Cours — Semestre 1 et 2

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante : Margot Grygielewicz

Contenu

Durant ce cours, nous allons varier sensiblement l'usage de la notion d'espace, passant d'un usage métaphorique de cette notion l'« espace » du discours à un usage clairement référentiel. Il est question alors de certains sites et déplacements sociaux, mais aussi de l'école, de l'atelier d'artiste, ou encore de l'espace vécu du corps propre. Il est clair cependant que l'ensemble de cette réflexion trouve sa cohérence profonde dans l'idée qu'il n'y a pas d'espace donné sans ces « espaces autres » qui viennent l'enrichir ou le contester, c'est-à-dire finalement l'ouvrir à la possibilité d'un devenir. Avec le thème de la chôra dans le Timée de Platon et de l'hétérotopie foucauldienne nous allons interroger l'aporie de ce troisième genre d'espace, à la fois empreinte et matrice du devenir qui s'est trouvée forclosée, au bénéfice du topos aristotélicien.

Méthode

Cours magistral.

Évaluation

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

Champ de références

- Michel Foucault, *Les Mots et les choses*, Paris, Gallimard, Bibliothèque des sciences humaines, 1966
- Michel Foucault, *Les hétérotopies*, 1966
- Michel Foucault, *Le Corps utopique*, 1966
- Borgès, *Aleph*, 1975,
- Georges Perec, *Elis Island*, 1980
- Platon, *Le Timée*,
- Derrida, *khôra*, Galilée, Paris, 1993.
- Augustin Berque, *Mésologie urbaine*, 2019

Le sonore, le musical

Mixage fou & Bruit Musique Anti-musique

— Cours et sessions — Semestre 1

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Enseignant : Frédéric Curien

Contenu

- Anthropologie de l'écoute : le fait musical, la place du son dans la communication.
- Histoire de la musique : repères et ruptures, les formes et le temps.
- Science du son musical : la nature du son, notion d'acoustique et psycho-acoustique.
- Art/son
- L'image sonore. Intersection son / arts plastiques (Klee, Bosseur).
- L'espace sonore. Le son comme matière et matériau : les croisements, les analogies (Cage, Takis, Viola, Neuhaus).
- Le récit sonore : les relations son / image animée.
- Études cinématographiques et sonores (Aumont, Deleuze, Bellour).
- Analyse et étude de la bande-son au cinéma (Fano, Chion).
- Archéologie du cinéma sonore, les dispositifs (Pisano).
- Du cinéma muet (Murnau, Dreyer, Eisenstein) au cinéma sonore (Bunuel, Tati, Bergman, Lynch, Godard, Greenaway).

Méthode

Cours (5x2h) associé à des sessions.

Évaluation

Présence aux cours, participation à la session « Musique, bruit, anti-musique » + rendu d'un « mixage fou » de 1'30 à partir d'une sonothèque.

Champ de références

- Anzieu (Didier). *Le Moi-peau*. Paris : Dunod, 1985.
- Bosseur (Jean-Yves). *Le sonore et le visuel*. Paris : Dis voir, 1992.
- Cage (John). *Silence*. Middletown Conn.: Wesleyan U.P., 1973 [1967]. 276 p.
- Chion (Michel). *Le son*. Paris : Nathan, 1998.
- Deleuze (Gilles). *Cinéma 2- L'image temps*. Paris Editions de minuit, 1985.
- Deshays (Daniel). *De l'écriture sonore*. Marseille : Entre vues, 1999.
- Guitton (Jean Pierre). *Bruits et sons dans notre histoire*. Paris : PUF, 2000.
- Leipp (Emile). *Acoustique et Musique*. Paris : Masson, 1989.
- Pierce (John R). *The science of musical sound*. New York: Freemann.1989.
- Pisano (Giusy). *Une archéologie du cinéma sonore*. Paris : CNRS, 2004.
- Russolo (Luigi). *L'art des bruits*. Paris : L'âge d'homme, 2001.
- Schaeffer (Pierre). *Traité des objets musicaux*. Paris : Seuil, 1966.
- Schaeffner (André). *Origine des instruments de musique*. Paris : EHESS, 1994

English year one - Culture artistique en anglais et langue anglaise

— Cours magistral par groupes de niveau — Semestre 1

Histoire, théorie des arts, langue étrangère — UE 1

Enseignante : Caroline Jane Williams

Contenu

Cet enseignement de l'anglais est basé sur le Content Language Integrated Learning et article l'apprentissage linguistique à l'enseignement d'un contenu.

Une séquence thématique en lien avec l'actualité de l'art (expositions, littérature, cinéma, ...) est développée. Une présentation nourrie de documents (audios, écrits, ...) permet d'approfondir et questionner le sujet. A chaque séquence, un champ lexical artistique référent est intégré avec précision afin d'acquérir une connaissance du lexique artistique dans les différents médiums du cursus (photographie, bande dessinée, peinture...). Des visites d'ateliers, d'expositions peuvent aussi être ponctuellement programmées.

Méthode

Présentation écrite et orale s'appuyant sur des écrits d'artistes, d'auteurs, textes littéraires, articles de presse internationale (expositions, prix, festivals...), extraits de films, documentaires. Décrire une œuvre et maîtriser les éléments de langage de base propre à une description iconographique.

Discussion et analyse des œuvres afin d'encourager la prise de parole.

Travaux d'écriture et traduction en concertation avec les enseignements de pratiques artistiques (écritures d'haikus pour l'atelier animation "haikus", ...).

Renforcer les connaissances linguistiques et consolider les bases lorsqu'elles n'ont pas été acquises.

Évaluation

Semestre 1 : orale et écrite basée sur la présentation d'une séquence thématique et la prise de parole.

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.*

McCloud, Scott, *Understanding Comics : the Invisible Art.* New York : Harper Perennial, 1994.

Peter France, *The Oxford guide, to literature in English translation,* Oxford University Press 2000.

Daniel Weissbort, *Translation, theory and practice,* Oxford University Press, 2006.

English year one - Culture artistique en anglais et langue anglaise

— Cours — Semestre 2

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante : Caroline Jane Williams

Contenu

Writing workshop (par groupes de niveau)

L'étudiant·e choisit un médium qu'il croise avec l'écriture d'un texte proposé en lien avec une thématique partagée : micro nouvelle, adaptation en bande dessinée, création d'une courte vidéo, traduction, déclinant un récit.

L'atelier d'écriture est ponctué de moments d'échanges autour des travaux où chacun explicite précisément son processus et engage une réflexion et discussion partagée sur la question de sa démarche.

Méthode

Acquérir les outils linguistiques pour décrire et expliciter le processus de création ainsi que la mise en forme technique liée à l'usage de différents mediums (photographie, céramique, volume, bande dessinée...).

Appréhender l'expression écrite en anglais en développant et pratiquant la création de contenus, la création et l'adaptation de textes et thématiques.

Renforcement linguistique, grammatical et syntaxique.

Pratique de la traduction, des outils et techniques afférents.

Évaluation

Orale et écrite, contrôle continu.

Champ de références

Une bibliographie est proposée en fonction du thème choisi.

Atelier bande dessinée - littératures graphiques / De la grille au fanzine

— Cours — Semestre 1

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Équipe enseignante : Johanna Schipper, Laurent Boulaud

Contenu

- Grille et narration : expérimenter les principes de grilles, jouer avec les marges, le sens de lecture, la séquentialité.
- Textes et dialogues : travailler le rythme de la lecture, trouver le bon rapport texte/image.
- L'émotion et l'exagération : entrer dans le détail d'une scène, exprimer et susciter les émotions.
- Les outils : tirer avantage des techniques graphiques.
- Couleur et colorisation : apprendre les bases de la colorisation sur Photoshop, travailler directement sur palette graphique.
- Micro-édition : dessiner, écrire, imprimer, plier, découper, agrafier, massicoter, diffuser...

Méthode

Courts exercices hebdomadaires, avec rendus réguliers. Présentation d'exemples.
Travail en solo ou à plusieurs.

Évaluation

Assiduité, investissement, qualité du travail, pertinence des réponses aux propositions.

Repères bibliographiques

(petite liste...) Dominique Goblet, Stéphane Blanquet, Thierry Smolderen, Yann Kebbi, Benoit Guillaume, Étienne Lecroart, Richard Mc Guire, l'OUBAPO, Dans le ciel tout va bien, Alexis Beauclair, Nicolas Nadé, Roméo Julien, Julien Gogbled, Pia-Mélissa Laroche ; Yûichi Yokoyama, éditions Matière, Fanette Mellier, Antonio Ladrillo, Paul Cox, Philippe Weisbecker, Étienne Robial, éditions du livre, Nina Lechartier, éditions B42, éditions 3 fois par jour, éditions Frémok, Julie Doucet, Alison Bechdel, Sophie Darcq, Marion Jdanoff, Saehan Parc, Sammy Stein, Lagon revue, éditions Misma ; Delphine Panique, Émilie Plateau, Flore Chemin, Margaux Duseigneur, Pauline Barzilai, Gwénola Carrère, éditions Super Loto, éditions de la Cérise, Aisha Franz, L'employé du moi, Guillaume Chauchat, Michael Deforge, Yoshiharu Tsuge, Hideyasu Moto, Anna Haifisch...

Atelier bande dessinée - littératures graphiques

— Cours — Semestre 2

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Équipe enseignante : Benoît Preteseille, Laurent Bourlaud

Contenu

Tout bouge ! : Le mouvement, c'est la vie. À peine perceptible, rapide, fulgurant, mollement, en équilibre incertain, chute, lourdeur, légèreté, il s'agira de se déplacer graphiquement dans les pages. (Laurent Bourlaud)

Capharnaüm ? : Calme, doux, chaud, froid, délicat, bruyant, cacophonique, envahissant, fatiguant ou apaisant : représenter le son graphiquement en bande dessinée. (Laurent Bourlaud)

Turn over... : Séance(s) de dessin d'observation, points de vue et angles d'observation différents d'un même sujet. (Laurent Bourlaud)

Aller - retour : Dessiner traditionnellement et numériquement : utiliser les outils traditionnels et numériques du dessin pour développer une narration. (Laurent Bourlaud)

Micro-édition 2 : dessiner, écrire, imprimer, plier, découper, agraffer, massicoter, diffuser... (Laurent Bourlaud)

Dessin d'observation et narration, épisode 2 : comment le dessin d'observation se construit dans la durée, se développe en carnets, dans différents endroits, et comment il peut amener à construire un récit. (Benoît Preteseille)

Découpages sauvages : exploration de la narration en images et de différentes façons de développer des récits, dans la longueur et dans la précision. (Benoît Preteseille)

Méthode

Ateliers de création, présentation d'œuvres du patrimoine classique et contemporain de la bande dessinée et de l'image en général...

Évaluation

Assiduité, implication dans les sujets, créativité, recherche, pertinence des réponses proposées, développement et réalisation des projets...

Champ de références

(Liste non exhaustive) Agnès Maupré, 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...

Dessin : les fondamentaux + carnets de dessins

— Session — Semestre 1 et 2

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Enseignante : Louise Aleksiejew

Contenu

Ce cours propose d'explorer les enjeux techniques, historiques, conceptuels et expressifs du médium graphique. Les étudiant·es traverseront les niveaux de représentation au fil d'exercices d'observation et d'invention, afin d'affiner leur regard critique, de diversifier leurs outils de travail et de développer des approches singulières du dessin, pertinentes vis-à-vis de leurs intentions.

Méthode

Cours régulier (5 demi-journées + 2 sessions de 3 jours).

Chaque séance sera constituée d'une consultation iconographique, d'un ou plusieurs exercices pratiques et d'un temps de critique constructive collective. Les sessions de 3 jours permettront de développer un travail plus en continu, inscrit dans les réflexions personnelles de l'étudiant·e.

Évaluation

Régularité, investissement, qualité et évolution du travail.

Champ de références

Sylvia Bächli, Mireille Blanc, William Copley, Matthieu Cossé, Paul Cox, Albrecht Dürer, Vanessa Dziuba, Paul van der Eerden, MC Escher, Tsugouharu Foujita, Hippolyte Hentgen, Utagawa Hiroshige, David Hockney, Emma Kunz, Henri Matisse, Marie-Claire Mitout, Bruno Munari, Alexandre et Florentine Lamarche-Ovize, Elizabeth Peyton, Laurent Proux, Odilon Redon, Jean-Xavier Renaud, Suellen Rocca, David Shrigley, Saul Steinberg, Osamu Tezuka, Paul Thek, Roland Topor, Tatiana Trouvé, Chris Ware, Bunpei Yorifuji, Dirk Zoete...

Théories de la couleur

— Session — Semestre 1

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Enseignant : Guy Limone

Contenu

Après des exercices individuels avec la couleur « seule », travaux en groupe sur des thèmes de recherches et d'expérimentations de la couleur choisis en commun.

Méthode

---

4 jours de « session » Une journée de manipulation de la couleur « seule » (peinture) 1 jour et demi, par petits groupes, de recherches extérieures (bibliothèque, internet, enquêtes, collectes de matériaux...) et de réalisations plastiques.

Dernier après-midi : présentation des expériences et des mises en formes plastiques à l'ensemble.

Évaluation

Évaluation collective.

Visée pédagogique

Pratiquer la couleur seule, L'envisager comme un matériau et une pensée, par l'étude des expériences scientifiques, artistiques, utilitaires... de la couleur et des personnalités qui ont marqué l'histoire de la couleur.

Bibliographie

La bibliographie sera effectuée par les étudiants en fonction des pistes de recherches abordées...

L'espace et l'impression, sculpture installation

— Session — Semestre 1

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Équipe enseignante : Régis Pinault et Audrey Ohlmann

Contenu

La proposition de travail et de réflexion qui est faite sur ces quatre jours est à propos de l'espace de votre atelier.

Pour que ce soit concret, cela concerne les espaces dans lesquels nous serons durant ces quatre jours. Vos espaces. Avec quoi sont-ils constitués ?

Des matériaux de construction du bâtiment, du terrain sur lequel il est bâti et la fonction qu'ils leur sont attribuées. Des molécules d'air, de poussière, de lumière, de ce qui y transite, de sons... De vous et de vos pratiques, des autres personnes de l'école, d'histoires...

De ce que vous voyez de l'extérieur et inversement.

Ce n'est pas exhaustif. A partir de ce postulat que vous pouvez amplifier comme un inventaire.

Transposer l'espace à la surface du papier, l'inventaire devient lexique de formes. Il s'agira de transposer ce lexique au moyen de la linogravure. Nous imprimerons une fresque collective.

Nous allons vous demander de travailler en groupe (4 ou 5), puis de réfléchir par journée à quatre possibilités de rendus (une proposition par jour) :

- Le centre
- Le coin
- La périphérie
- Le vide

Méthode

Session, atelier par demi groupe 2 x 3 jours

Évaluation

Évaluation du travail collectif, recherche et présentation orale.

Champ de références

L'atelier de Brancusi. Se déplacer dans l'atelier de Bruce Nauman. Espèce d'espace, tentative d'épuisement d'un lieu parisien, George Perec. L'univers chiffonné, Jean Pierre Luminet, Ann Teresa de Keersmaeker...

“Montage interdit”

— Session — Semestre 1

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Équipe enseignante : Laurent Makowec, Vincent Lozachmeur,
Sam Neuhardt

Contenu

En référence initiale à la notion abordée par André Bazin de “montage interdit”, il sera demandé aux étudiant.es de travailler sur et autour du PLAN SÉQUENCE, soit de façon unique, ou sérielle (Suite déterminée et limitée (de choses de même nature), parallélisme, confrontation (split screen)..

Il n’y aura aucune coupure temporelle, à l’exception de quelque éléments qui pourront être ajoutés: Son (musique, parole, bruitage...), ralenti, ou accéléré, texte (écrit ou dit), multi-écrans (split screen/ plan séquence)

Méthode

Cours, session par demi groupe

Évaluation

À la fin de la session, projection et présentation des réalisations.

Champ de références

Welles/ Hitchcock/ Godard/ Kalatozov/ Tarkovski/ Antonioni/ Altman/ Scorsese/ Tarr/ Haneke/
Anderson/ Figgis/ Sokourov/ Van Sant/ Cronenberg/ Inarritu/ Poppe/ Helde/ Smith/ Baldesari/
Serra/ Farocki/ Wood, Harrison/ Signer/ Fisschli, Weiss/ Gondry...

Les villages charentais

— Session — Semestre 1

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Enseignant : Frédéric Lefever

Contenu

Apprendre à faire des choix techniques pour répondre à des choix plastiques.

Enquête poétique et documentaire.

Connaissance du sujet de recherche à travers sa place dans l'histoire de la photographie, et dans l'histoire de l'Art en général.

Suivi personnel de l'évolution du travail.

Rendu, production de tirages et mise en espace ou mise en page.

Produire une note d'une page montrant les intentions photographiques et plastiques et apprendre à parler de son travail.

Méthode

Cours. Installer une carte détaillée du département de la Charente sur une table. Demander à chaque étudiant de lancer une pièce de monnaie dessus.

L'étudiant devra documenter un ou plusieurs aspects du village que le sort lui aura désigné.

Un minimum de 3 voyages sur les lieux est imposé.

Évaluation

Engagement pour le projet, qualité du travail et du regard, pertinence de la note d'intention, participation à l'atelier.

Visée pédagogique

Apprendre à construire un regard personnel à l'aide de l'outil photographique et faire l'expérience individuelle d'un sujet.

Inciter les étudiants à sortir de l'école, et à sortir d'Angoulême, et aller à la rencontre du réel.

Champ de références

Histoire de la photo, Walker Evans et William Chistienberry, le Comté de Hale.

D'Eugène Atget à Paul Strand en passant par Werner Bischoff, Eugène Smith, Lee Friedlander, Garry Winogrand, etc.

La prise de vue photographique

— Initiation — Semestre 1

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Enseignant : Richard Porteau

Contenu

Notions techniques de prises de vue photographique, le point de vue, la lumière, le cadrage...

Méthode

Une partie théorique (environ 3h) et le reste mise en pratique suivi d'une correction commentée du travail effectué.

Visée pédagogique

Rendre l'étudiant autonome dans le domaine de la prise de vue photographique.

Animer comme on respire

— Session — Semestre 2

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Équipe enseignante : Claire Fouquet, Vincent Villalta, Samuel Neuhardt

Contenu

Dans le cadre de cette session, les étudiants sont appelés à créer individuellement ou collectivement à la réalisation d'une courte animation à partir des éléments qu'ils ont sous la main : carnet de croquis, objets... il leur sera possible de monter leur propre banc titre ou autre système de production de cette animation quelles que soient les circonstances. L'idée étant de trouver la manière de produire intégrée dans son quotidien créatif et de brosser en une animation courte et sonore une ébauche d'autoportrait de soi ou de son environnement. Une mise en espace des animations 2D sera proposée. Une attention particulière sera portée à la relation entre le son et l'image. Une projection collective du travail global monté et une discussion critique concluent la session.

Méthode

Session de trois jours en demi-groupe.

Évaluation

Présence et participation active à la session. Qualité de réalisation et de présentation des travaux.

Champ de références

Samuel Yal, Youri Norstein, Florence Mialhe, Sébastien Laudenbach, Cecile Rousset et Jeanne Paturle, Mrzyk et Moriceau, Simon Rouby, Vikking Eggeling, Samuel Yal, Alain Cavalier...

Lettre vidéo

— Session — Semestre 2

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Équipe enseignante : Laurent Makowec, Vincent Lozachmeur, Sam Neuhardt

Contenu

Travailler ensemble et à distance sur le principe d'un échange épistolaire vidéo. Des duos d'étudiant-es entre Pau/ Limoges/ Angoulême seront constitués. Chacun.e.s des étudiant-es adressera deux lettres vidéo à son/sa partenaire. La dénomination de l'objet – Lettre vidéo – est, elle-même fluctuante : « Vidéo lettre », « Lettre vidéo », « vidéo-correspondance », « carte postale vidéo », « court métrage », « lettre de cinéma (...) Ces désignations indiquent que, loin d'être fixé une fois pour toutes et tout en s'inscrivant dans une filiation épistolaire, cet objet se cherche au détour de chaque réalisation. Disons que la lettre vidéo est un vidéogramme réalisé par un individu ou un groupe, à destination d'un ou de correspondants, et qui porte dans sa composition même les marques sonores et visuelles de cette recherche de correspondances... » Michèle Gellereau et Muriel Molinié.

Réalisation de deux lettres vidéo de 1 à 3 minutes maximum. C'est l'adresse qui constitue la spécificité de la lettre vidéo, elle doit être pensée dans le but d'établir un échange vidéo avec un-e correspondant-e que l'on ne connaît pas à priori.

La-les forme-s sont libres (abstraction, journal, mini fiction etc)

Méthode

Cours, atelier

Évaluation

Diffusion, commentaire collectif en deux phases.

Champ de références

La performance filmée (site <https://edenroc.tv/>), Gérard Courant (cinématon), ciné tracts, Jean Luc Godard (Lettre au président du festival de cannes/ Lettre à Freddy Buache...), Pierrick Sorin, Joël Bartoloméo, Loïc Conanski, Pascal Lièvre, Nelson Sullivan (Auto Filmages), castings (Romain Duris, Jean Pierre Léaud...), Jonas Mekas (journal filmé), Joseph Morder, Alain Cavalier, Chantal Akerman, François Truffaut, Jane Campion, Mohsen Makhmalbaf, Georges Perec, Jaffar Panahi...

La famille et la photographie

— Session — Semestre 2

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Enseignant : Frédéric Lefever

Contenu

Apprendre à construire un regard personnel à l'aide de l'outil photographique et faire l'expérience individuelle d'un sujet.

Inciter les étudiants à sortir de l'école, et aller à la rencontre des autres. Ou réaliser un travail introspectif sur sa propre famille, ou travailler depuis des archives familiales...

Méthode

- Présentation du projet en début de semestre, accompagné d'un cours d'histoire de la photo (voir champs référentiel)
- Apprendre à faire des choix techniques pour répondre à des choix plastiques.
- Enquête poétique et documentaire.
- Connaissance du sujet de recherche à travers sa place dans l'histoire de la photographie.
- Suivi personnel de l'évolution du travail.
- Rendu, production de tirages et mise en espace ou mise en pages.

Évaluation

Engagement pour le projet, qualité du travail et du regard, participation à l'atelier.

Champ de références

Nicolas Nixon, Jacques Henri Lartigue, Claude Batho, Bill Owens, Sally Man

Écritures

— Session — Semestre 2

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Enseignant : Athanassios Evangelou

Contenu

La session est structurée en 3 temps : Une phase « découverte » : de l'article de presse à l'article scientifique en passant par les écrits littéraires et les écrits d'artistes. Une phase « applicative » : écrire un récit ou texte de création (prose, poésie, etc), accompagné d'une argumentation. Une phase « restitution »: restitution écrite (rendre un dossier contenant les travaux de la session mis en page) + restitution « plastique » où « écriture » est pris au sens très large, incluant vidéo, théâtre, performance, installation, etc.

La session est précédée de 3 séances en atelier au cours desquelles les étudiants présentent et commentent des textes littéraires de leur choix.

Méthode

Session. A travers des contraintes de dessin et des exercices en groupes de deux ou trois, on se confronte à ses automatismes et ses blocages, on expérimente la création collective.

Évaluation

Présence, participation et qualité des rendus.

Visée pédagogique

Sensibiliser les étudiants entrants aux enjeux de l'écrit au cours de leurs études dans une école d'Art (comptes rendus, exposés, mémoires), mais aussi réfléchir sur le sens de l'écriture préalable d'un projet plastique.

Haïkus Animés

— Session — Semestre 2

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Équipe enseignante : Claire Fouquet, Vincent Villalta, Samuel Neuhardt

Contenu

Dans le cadre de cette session, les étudiants sont appelés à approcher l'animation par le biais du montage, du rythme, du rapport au son, de la poésie, écrite, sonore, dessinée. Chacun, participe à la réalisation d'une animation poétique en trois plans respectant le rythme syllabique du haïkus, 5, 7, 5 (secondes ou syllabes) A partir de haïkus du répertoire classique japonais traduits en français ou d'haïkus contemporains, (haïkus de Cherry Smith / en anglais). Nous élaborerons en groupe les contraintes de réalisation (couleur, graphismes, cadrages...) pour permettre de trouver une cohérence de l'ensemble des travaux. Nous étudierons comment ces choix graphiques peuvent être porteurs de sens et de narration en eux-même, ainsi que sur la relation entre le son et l'image, le rapport de plan et au montage global de l'œuvre en se posant la question « qu'est ce qui fait cinéma ? qu'est ce qui crée l'émotion poétique ? » Une projection collective du travail global monté et une discussion critique concluent la session.

Méthode

Session de trois jours en demi-groupe.

Évaluation

Présence et participation active à la session. Qualité de réalisation et de présentation des travaux.

Champ de références

Samuel Yal, Youri Norstein, Florence Mialhe, Sébastien Laudenbach, Cécile Rousset et Jeanne Paturle, Mrzyk et Moriceau, Simon Rouby, Vikking Eggeling, Samuel Yal, Alain Cavalier...

La maquette, mode d'emploi

— Session — Semestre 2

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Équipe enseignante : Régis Pinault, Yann Grolleau

Contenu

La maquette est une ébauche, un modèle réduit, un prototype servant aussi bien en architecture, en modélisme, en animation et en cinéma.

« Ma démarche consiste à rêver, à imaginer un lieu, puis à le construire de toutes pièces, mais mon chantier est à l'échelle d'une maquette, l'entreprise qui s'annonçait fastidieuse devient de ce fait ludique. Généralement les maquettistes se heurtent à des difficultés insurmontables parce qu'ils essayent de refaire en petit ce qui existe en grand, ils tentent une représentation. J'inverse le processus, je pars des matériaux existants : le bois, le plâtre, la poussière, le papier, en les choisissant pour leur rendu naturel ; je choisis les petits objets pour ce qu'ils m'évoquent à leur échelle en les considérant mentalement comme étant à ma dimension. » Philippe De Gobert

Méthode

Session de trois jours en demi-groupe.

Évaluation

Participation et rendu.

Champ de références

Samuel Yal, Yuri Norstein, Florence Miaille, Sébastien Laudenbach, Cecile Rousset et Jeanne Paturle, Mrzyk et Moriceau, Simon Roubi, Vikking Eggeling, Samuel Yal, Alain Cavalier...

Bande dessinée sous contraintes

— Session — Semestre 2

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Enseignante : Oriane Lassus

Contenu

Théorisée par l'OuBaPo (Ouvroir de Bande Dessinée Potentielle), la bande dessinée sous contraintes permet d'explorer les limites du médium, de jouer avec les façons de créer, de comprendre certains mécanismes de la bande dessinée. 4 journées, puis un accrochage.

Méthode

Session. A travers des contraintes de dessin et des exercices en groupes de deux ou trois, on se confronte à ses automatismes et ses blocages, on expérimente la création collective.

Évaluation

Présence, investissement, capacité à travailler en groupe.

Champ de références

OuBaPo et OuLiPo, Raymond Queneau, Georges Perec, Étienne Lécroart, Ibn Al Rabin, Anne Baraou, Jean-Christophe Menu, Baladi, Matt Madden, Andréas Kündig, Gustave Verbeck, Éditions Polystyrène, Arbitraire, Association ChiFouMi...

Encore une histoire d'argent

— Initiation — Semestre 1

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Enseignant : Richard Porteau

Contenu

Les principes de la photographie argentique, de l'exposition du film à la finition des épreuves. Le développement des négatifs, réalisation de la planche contact, l'editing, les agrandissements. Tous les stades du processus sont abordés et détaillés.

Méthode

Une partie théorique et le reste mise en pratique suivi d'une correction commentée du travail effectué.

Évaluation

Assiduité, investissement et qualité du travail réalisé.

Visée pédagogique

Rendre l'étudiant autonome dans le domaine des pratiques argentiques de la photographie.

Initiation Animation

— Session — Semestre 1

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Équipe enseignante : Vincent Villalta, Samuel Neuhardt

Contenu

Dans le cadre de cette session, les étudiants sont amenés à découvrir le champ du cinéma d'animation ainsi que ses techniques. Après un aperçu de ce qu'il est possible de réaliser et/ou des démos techniques, les étudiants s'emparent du médium pour réaliser leurs premiers tests d'animation... Il leur sera possible de monter leur propre banc-titre, d'utiliser leur propre matériel ou d'utiliser le matériel, les softwares et banc-titres de l'école. Une projection collective du travail global monté et une discussion critique concluent la session.

Méthode

Sessions de deux jours et demi, en demi-groupe.

Évaluation

Présence et participation active à la session. Qualité de réalisation et de présentation des travaux.

Champ de références

- *Technique d'animation*, Richard Williams
- *Le grand livre des techniques du cinéma d'animation*, Olivier Cotte
- *Cartoon*, Preston Blair, 2016
- *Animals in Motion*, Eadweard Muybridge, 2000
- *Techniques d'animation : Pour le dessin animé, l'animation 3D et le jeu vidéo*, Richard Williams, Ed Eyrolles, 2011