Cahier de cours
— DNA 2

Angoulême
2024-2025

Théorie du son [module 2]

— Cours — Semestre 3

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignant : Frédéric Curien

Contenu

Histoire de la musique : musiques contemporaines « de Darmstadt à Ircam ». Science du son musical : acoustique des salles et analyse du signal, psychoacoustique Art/son Ecriture du temps : protocole et dispositif. Interactivité et programmation. Le récit sonore – Cinéma et installation, vidéo expérimentale et espace (Vasulka, Snow, Viola, Gary Hill). Sculptures, installations sonores et interactivité (Kowalski, Tanaka, Rockeby). Champs périphériques abordés : théâtre, opéra, danse, art radiophonique et poésie sonore. Objectif : Approfondissement des interactions image-son, le récit sonore et le croisement des médiums. Acquisition d'outils d'analyse critique et historique, appliqués aux formes audiovisuelles et aux objets temporels. Formation technique pour mener un projet son à l'image : protocole et dispositif de capture et enregistrement – synthèse et spatialisation. Réalisation mettant en œuvre les rapports image/son.

Méthode

Cours associé à une pratique du son et connaissance des outils du studio.

Évaluation

Présence aux cours et un rendu d'au moins un projet son (session, séquence, etc.)

Bibliographie

Adorno (T.W.). *Philosophie de la musique nouvelle*. Paris : Gallimard, 1962
Bellour (Raymond). *L'entre-images 2*. Paris : POL, 1999
Boissier (Jean-Louis). *La relation comme forme*. Genève : Mamco, 2004
Bosseur (Jean-Yves). *Du son au signe*. Paris : Editions Alternatives, 2005
Cage (John). *Pour les oiseaux*. Paris : Belfond, 1976
Couchot (Edmond). *La Technologie dans l'Art*. Nîmes : J. Chambon, 1998
Deleuze (Gilles). *Mille plateaux*. Paris : Editions de minuit, 1980
Deliège (Célestin). *Cinquante ans de modernité musicale*. Liège : Mardaga, 2003
Duchamp (Marcel). *Notes*. Paris : Flammarion, 1999
Foucault (Michel). *Les Mots et les Choses*. Paris : Gallimard, NRF, 1966
Szendy (Peter). *Membres fantômes. Des corps musiciens*. Paris : Minuit, 2002
Woolman (Matt). *Sonic graphics*. Paris : Thames & Hudson, 2000
Xenakis (Iannis). *Musiques formelles*. Paris : Stock, 198

Pratique de la théorie : Par exemples

— Cours — Semestre 3 et 4

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignant : Stephen Wright

Contenu

Telle est précisément la question que nous nous poserons dans ce séminaire et telle sera sa méthode : d'envisager une pratique théorique immanente à l'exemple abordé. À travers un assez vaste éventail d'exemples de pratiques artistiques et para-artistiques, il s'agira de contester l'autonomie du champ théorique et de penser à nouveaux frais la question de sa compatibilité. Afin d'inviter à un usage mieux adapté de la théorisation par chacun·e.

Méthode

Cours associé à une pratique de la vidéo.

Évaluation

Assiduité, participation, qualité des échanges.

Champ de références

Agamben ; Duchamp ; Tonda

Arpentages de textes théoriques & critiques sur la bande dessinée

— Cours — Semestre 3

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante : Johanna Schipper

Contenu

Le cours est un atelier de lecture envisagé comme une pratique vivante et collective où le savoir théorique circule vivement dans le groupe. L'accès à certains ouvrages qui pourraient paraître difficiles à première vue, se voit ainsi facilité par une approche collective et libérée. Il s'agit d'aborder la question des savoirs, de leur manifestation à leur transmission.

Méthode

La méthode utilisée est celle de la lecture en arpentage. Elle requiert une lecture attentive et une écoute réciproque.

Évaluation

Assiduité et participation orale.

Champ de références

À propos de la méthode de l'arpentage : <https://la-trouville.org/arpentage/>

Systemes interpretatifs des images

— Cours — Semestre 4

Histoire, théorie des arts, langue étrangères – UE 1

Enseignant : Athanassios Evangelou

Contenu

Introduction critique aux systèmes de lecture et d'analyse des images. Il s'agit d'une série de lectures passant en revue les principaux prismes à travers lesquels s'impose l'appréciation des images : philosophique, religieux, sociologique, historique, esthétique, sémiologique/médiologique et économique/financier. Histoire des idées philosophiques, théologiques et sociologiques sur l'image.

Méthode

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

Évaluation

Présence, évaluation des exposés, ECTS.

Visée pédagogique

Acquérir les outils et méthodes d'analyse des images. Développer l'idée de la polysémie des images. S'habituer à penser ses projets et écrire sur sa propre pratique artistique.

Champ de références

Aristote, *Poétique* ; Roland Barthes, *Mythologies* ; Roland Barthes, *Rhétorique de l'image* ; Walter Benjamin, *L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique* ; Emmanuel Kant, *Critique de la faculté de juger* ; François Dagognet, *Philosophie de l'image* ; Régis Debray, *Vie et mort de l'image – Une histoire du regard en Occident* ; Umberto Eco, *Sémiotique et philosophie du langage* ; Umberto Eco, *Les limites de l'interprétation* ; Marc Jimenez, *Qu'est-ce que l'esthétique* ; Martin Heidegger, *Chemins qui ne mènent nulle part* ; Marie-José Mondzain, *Image, icône, économie – Les sources byzantines de l'imaginaire contemporain* ; Raymonde Moulin, *Le marché de l'art : Mondialisation et nouvelles technologies* ; Friedrich Nietzsche, *Crépuscule des idoles* ; Alain Quemin, *L'art contemporain international : entre les institutions et le marché* ; Platon, *Le banquet* ; Jacques Rancière, *Le Partage du sensible : Esthétique et politique* ; Paul Ricœur, *La Métaphore vive*

L'image manquante

— Cours — Semestre 3

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignant : Laurent Makowec

Contenu

Cours s'inspirant du titre (et) du film (et du livre) de Rithy Panh L'Image manquante.

Autour de l'absence, du manque, de la destruction, du retrait, de l'effacement, de la mémoire, de l'histoire (officielle ou non), de la contre histoire, de la mémoire des oubliés, de l'archive, du tri, du female gaze, des points de vue, des regards, de la propagande, de la lecture, relecture, des commentaires, des contrepoids, des hors champ.

Appropriation, réappropriation, Found Footage...

Image malgré tout (autre livre) de Georges Didi Huberman : (Dans l'œil même de l'histoire – Semblable, dissemblable, survivant, Image-fait ou image-fétiche – Image-archives ou image-apparence – Image-montage ou image-mensonge – Image semblable ou image semblante)

Méthode

Cours associé à une pratique de la vidéo. (Réalisation d'une forme filmique)

Évaluation

Présence aux cours et un rendu d'au moins un projet vidéo.

Champ de références

Rithy Panh, Igloolik Isuma production, Harun Farocki, Chris Marker, Raoul Peck, James Baldwin, Jean Louis Comolli, Serguei Eisenstein, Orson Welles, Marguerite Duras, Jean Luc Godard, Chantal Akerman, Martin Arnold, Mathias Muller, Jurgen Reble, Peter Watkins, René Allio, Claude Lanzmann, Frédéric Wiseman, Germaine Dulac, Peter tscherkassky, Agnès Varda, Wang Bing, Mantas Kvedaravicius, Ken Loach, Pier Paolo Pasolini, Leni Riefensthal, Marcel Ophuls, Laszlo Nemes, Jean Gabriel Periot, Iris Brey, Antoine De Baecque, Marc Ferro, Sylvie Lindeperg, Georges Didi Huberman.

English year two

— Cours magistral par groupe de niveau — Semestre 3

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante : Caroline-Jane Williams

Contenu

Cet enseignement de l'anglais par groupes de niveau se base sur le Content Language Integrated Learning. Il intègre l'apprentissage linguistique à travers l'enseignement d'un contenu.

Premier semestre : A partir d'une œuvre, d'un texte d'artiste, d'un document vidéo ou de la visite d'une exposition, une présentation orale et écrite pouvant inclure la pratique de la traduction sera développée. L'inscription de l'œuvre ou du texte, son rapport à l'histoire de l'art, aux mouvements littéraires et artistiques sera précisé afin de renforcer la pratique de l'anglais usuel et artistique. Des mises en situations et visites d'atelier régulières compléteront ces séquences.

Méthode

Immersion en anglais, compréhension écrite et orale avec supports (textes, documents audio, vidéos) – Expression orale et écrite-points de grammaire et technique de traduction. Visites d'atelier en anglais. Articulation aux enseignements et pratiques artistiques : traduction des textes du travail d'exposition du "Salon".

Renforcement linguistique et syntaxique.

Évaluation

Contrôle continu, évaluation écrite et orale

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, and art magazines...

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

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

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

English year two

— Cours magistral par groupe de niveau — Semestre 4

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante : Caroline-Jane Williams

Contenu

Deuxième semestre: "reading and writing workshop"

En questionnant l'évolution de l'espace et la sphère sociale dédiés à la femme dans la littérature anglophone, nous arpenterons des textes d'autrices et auteurs de langue anglaise. Nous ferons une lecture croisée de textes allant d'extraits de *Roxana* de Daniel Defoe en passant par *Wild Saragoss* de Jean Rhys, d'ouvrages de bandes dessinées comme celles d'Alison Bechdel aux poèmes de Sylvia Plath et ceux plus contemporains de Kae Tempest.

Ce temps de lecture et d'analyse partagées sera aussi l'occasion de questionner la traduction littéraire, ses différents registres et ses principales techniques en évoquant par exemple Monique Wittig traduisant D. Barnes et les différentes traductions de *Room of one's own* (Une Chambre à soi) de V. Woolf.

Chaque étudiant·e partagera un texte de son choix qui viendra enrichir les échanges, puis investira le champ de l'écriture en anglais. Des visites d'atelier compléteront ces séances.

Méthode

Appréhender l'écriture d'un texte en anglais et la traduction en se familiarisant avec les techniques et astuces.

Encourager la prise de parole et l'analyse à l'oral de contenus qui intègrent un lexique usuel, artistique et également théorique.

Par le biais d'un enseignement contextualisé, encourager la pratique autonome de l'anglais adapté au contexte socio-professionnel artistique.

Champ de références

Shakespeare, *Henri V*, Complete works, Oxford, University, press. 2005

Shakespeare, *Macbeth*, Complete works, Oxford, University, press. 2005

Alison Bechdel, *Fun Home*, Houghton Mifflin, 2006

Daniel Defoe, *Roxana*, Oxford University press, 2006.

Audre Lorde, *Collected Poems*, W. W. Norton and company, 2000.

Monique Wittig, Djuna Barnes, *La Passion*, trad. Monique Wittig, Flammarion, 1983.

Djuna Barnes, *Spillway*, Faber, 1962.

Virginia Woolf, *A room of one's own*, Penguin, 1997.

V. Woolf, *Une Chambre à soi*, traduction M. Darrieussecq, Denoël, 2016.

V. Woolf, *Une Chambre à soi*, traduction Clara Malraux, Flammarion, 1977.

Kay Tempest, *Running upon the wire*, Picador, 2018.

P.J Harvey Orlam, *Picador*, 2022.

Emily Dickinson, *Complete Poems*, Johnson, 1983.

W.Faulkner, *Complete works*.

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

Daniel Weissbord, *Translation, theory and practice*, Oxford University press, 2006.

Animer, installer

— Séquence du premier semestre — Semestre 3

Méthodologie, techniques et mise en œuvre – UE 2

Équipe enseignante : Louise Aleksiejew, Claire Fouquet, Frédéric Curien, Vincent Villalta, Yann Grolleau, Samuel Neuhardt

Contenu

L'enjeu de cette séquence est de produire une animation non narrative à partir d'une image de son choix, issue de son iconographie personnelle et en lien avec le cœur de son travail, de ses intérêts, de ses interrogations... et de la sortir de l'écran : la réflexion sur la diffusion de l'animation et/ou la production d'un support de projection en volume permettra d'envisager l'image animée dans l'espace.

Méthode

Pratique d'atelier appuyée sur l'exploration de références historiques et contemporaines et sur du suivi de projet (entretiens individuels ou en groupe). L'atelier se conclura par une exposition collective.

Évaluation

Régularité, investissement, qualité et évolution du travail ; à la fin de la séquence, les étudiant-es doivent être capables d'expliquer le chemin parcouru du début à la fin du semestre, leurs partis pris, les enjeux du travail développé.

Champ de références

Walter Ruttmann, Oskar Fischinger, Norman McLaren, Robert Breer, Óscar Raña, Cynthia Alfonso, Volvulent, Alexis Jamet, Sammy Stein, Alexis Beauclair, Nadine Redlich, Yûichi Yokoyama...

Exposition Monumenta 2008 de Serra au Grand Palais

L'œuvre et le lieu (sous la direction d'Anne-Marie Charbonneaux et de Norbert Hillaire), éditions Flammarion, 2002.

Eat me, drink me !

— séquence — Semestre 3

Méthodologie, techniques et mise en œuvre – UE 2

Équipe enseignante : Louise Aleksiejew, Oriane Lassus

Jauge: 12 étudiant·es

Contenu

Au cœur de cette séquence se trouve l'idée de sortir des formats traditionnels du travail pour explorer les possibles offerts par les formats minuscules et gigantesques, et les changements d'échelle qui permettent de passer de l'un à l'autre : perte ou du gain d'informations, déplacement, renouveau des supports, valeurs de plan, champ et hors-champ, quel récit pour quel format, lecture de près ou de loin, composition collective...

Méthode

Pratique d'atelier appuyée sur l'exploration de références historiques et contemporaines, sur du suivi de projet (entretiens individuels ou en groupe) et des exercices d'accrochages.

Évaluation

Régularité, investissement, qualité et évolution du travail ; à la fin de la séquence, les étudiant·es doivent être capables d'expliquer le chemin parcouru du début à la fin du semestre, leurs partis pris, les enjeux du travail développé.

Champ de références

Vanessa Dziuba (Ten fat drawings), Sol LeWitt, Aidan Koch, Abdelkader Benchamma, Chourouk Hriech, Flora Moscovici, Lamarche-Ovize, Studio McLane, Héloïse Délegue, Olivier Nottellet, Mrzyk et Moriceau, We are the painters, Ricardo Lanzarini, Christian Lhopital, Masanao Hirayama, Stefanie Leinhos, Keita Mori, les Chicago Imagists, Walter Swennen Eisenstein, Welles, Antonioni, Rivette, Matta Clark, Serra, Painlevé, Kiarostami, Akerman, Cavalier, Tarr, Dolan, Panahi, Zviaguintsev, Snow, Viola, Oursler, Gordon...
Mad Meg, Hécatombe à la villa, Chris Ware, Acme Novelty Library, tentures historiées (tapisserie de Bayeux, tapisserie de l'Apocalypse...), Tijuana Bibles, etc...

Qui sont les animaux ?

— Séquence DNA2 — Semestre 3

Recherches et expérimentations – UE 3

Équipe enseignante : Frédéric LEFEVER, Laurent MAKOWEC

Contenu

S'intéresser à la faune, sauvage, domestique, au vivant, aux animaux producteurs et travailleurs etc. Quels rapports avons-nous avec les animaux ? La Chasse, la domestication, l'élevage, le rapport affectif... Interroger avec une série d'images la place des animaux dans notre monde contemporain.

Méthode

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 page

Évaluation

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

Visée pédagogique

Apprendre à construire un regard personnel à l'aide de l'outil photographique, vidéographique, du dessin... et faire l'expérience individuelle d'un sujet. Inciter les étudiants à sortir de l'école et aller à la rencontre du réel.

Bibliographie

Histoire de la photographie du 19e à aujourd'hui.

Les animaux à l'écran, une nouvelle histoire du cinéma (podcast France culture). *Le cinéma des animaux*, Camille Brunel. *Après la nuit animale*, Jonathan Palumbo. *Animalité*, Raymond Bellour. *Quand les espèces se rencontrent* Donna Haraway. *Les fondements de l'éthologie*, Konrad Lorenz. *Mécaniques du vivant, saison 5: Les domestications*, France culture. *Le parti pris des animaux*, Jean-Christophe Bailly. *Les animaux nous traitent mal*, Gérard Wajcam. *Humain et autres animaux* Tania Mouraud. *Manifeste du Muséum* Hélène Artaud. *Langue des oiseaux*, Erik Bullot. *Un animal, des animaux*, Nicolas Philibert. *Chienne d'histoire*, Serge Avedikian. *Au hasard Balthazar*, Robert Bresson. *EO*, Jerzy Skolimowski. *Les dents de la mer*, Steven Spielberg. *Gorilles dans la brume*, Michael Apted. *L'odyssée de Pi*, Ang Lee. *Adieu au langage*, Jean Luc Godard. *Bestiaire*, Denis Côté. *Le sang des Bêtes*, Georges Franju. *Hippocampe*, Jean Painlevé. *Le règne animal*, Thomas Cailley. *The Lobster*, Yorgos Lanthimos. *La mouche*, David Cronenberg. *La Féline*, Jacques Tourneur. *Primate*, Frédérick Wiseman. *Meat*, Frédérick Wiseman. *La Nuée*, Just Philippot. *Phase 4*, Saul Bass. *La belle et la bête*, Jean Cocteau. *Piranha*, Joe Dante/ Alexandre Aja. *Règne animal*, Jean Baptiste Del Amo. *La ferme des animaux*, Georges Orwell. *Une partie de chasse*, Agnès Desarthe. *Anima*, Wadji Mouawad. *Le lièvre de Vatanen*, Arto Paasilinna. *Demain les chiens*, Clifford D Simak. *Faut-il manger des animaux?*, Jonathan Safran Foer...

Education graphique et sportive

— séquence du second semestre — Semestre 4

Méthodologie, techniques et mise en oeuvre – UE 2

Équipe enseignante : Louise Aleksiejew, Laurent Bourlaud,
Caroline-Jane William

Contenu

- Repenser la place de son corps, souvent négligée, dans le processus de création
- S'approprier les modalités du sport comme de potentielles consignes de création : règles du jeu, sport collectif, endurance, idée de club, théâtralité (tenues, accessoires, espaces, récompenses), compétition
- Apprendre les postures et gestes ergonomiques pour ne pas se blesser en dessinant

Méthode

- Exercices physiques avant ou après le dessin (Qi gong, course à pied, étirements...)
- Exercices graphiques inspirés des modalités ludiques du sport
- Production personnelle devant interroger d'une manière ou d'une autre l'implication de son corps dans sa pratique artistique

Évaluation

Régularité, investissement, qualité et évolution du travail ; à la fin de la séquence, les étudiant-es doivent être capables d'expliquer le chemin parcouru du début à la fin du semestre, leurs partis pris, les enjeux du travail développé.

Champ de références

Marianne Dupain, Anaïs Touchot, Chloé Serre, Raphaël Zarka, Henri Matisse, Kriota Willberg, Johannes Itten, bell hooks, François Cheng, Franz Kafka, Trisha Brown, Chloé Wary, Alison Bechdel, Lisa Lugrin et Clément Xavier, Nicolas Debon, Georges Perec, Alexis Debeuf, les 26 000 couverts...

“Je” chronique et autofiction

— séquence du second semestre

Méthodologie, techniques et mise en oeuvre - UE 2

Équipe enseignante

Oriane Lassus, Laurent Makowec,
Frédéric Lefever

Semestre d'étude

Semestre 4

Contenu

Chronique: Récit dans lequel les faits sont enregistrés dans l'ordre chronologique. Récit d'événements réels ou imaginaires qui suit l'ordre du temps

Autofiction: “ fiction d'événements et de faits strictement réels” Serge Doübrovsky

Le terme d'autofiction désigne une fiction romanesque qui serait autobiographie.

Récit réel et fictif, mensonge, journal, journal filmé, intimité, chronicité, temporalité, quotidien, selfie, portrait/autoportrait... Etc

Tous les moyens, tous les médiums et médias sont mobilisables dans le cadre de cette séquence

Méthode

Séquence sur le semestre,

Évaluation

Appréciations collectives des propositions en fin de semestre

Bibliographie

Chantal Akerman, Alain Cavalier, Jonas Mekas, Sophie Calle, Patti Smith, Louise Bourgeois, Boris Lehman, Nanni Moretti, Jonathan Caouette, Guy Maddin, Marguerite Duras, Annie Ernaux, Marjane Satrapi, Christine Angot, Michel Journiac, Louise Bourgeois, Abbas Kiarostami, Wim Wenders, Jean-Luc Godard, Nan Goldin, Roman Opalka, Valérie Mréjen, Yohan Van Der Keuken, Claire Simon, Florence Chevalier, Julie Doucet, Jean-Christophe Menu, Florence Dupré-Latour, Art Spiegelman, Orson Welles...

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/affaire-en-cours/pourquoi-autant-de-romans-contemporains-sont-ils-des-autofictions-2448625>

No sex last night Sophie Calle Youtube:

<https://youtu.be/l7BhrpZjOck?si=E-VcBI4RUZ-xhiyb>

<https://awarewomenartists.com/decouvrir/sa-vie-en-scene-autofictions-dartistes-femmes/>

<https://alheuredelart.wordpress.com/2018/04/21/dossier-autofiction-mensonge-artistique/>

Stand Up

— séquence du second semestre — Semestre 4

Méthodologie, techniques et mise en oeuvre – UE 2

Équipe enseignante : Johanna Schipper, Guy Limone, Yann Grolleau

Contenu

Le terme anglais de *stand up* est polysémique et signifie à la fois se tenir debout et se révolter. Il renvoie également à une forme de spectacle comique avec une personne seule en scène. Cette polysémie sera mise au service d'un projet de construction et/ou fabrication de praticable, portique, cimaise, stand ou tout dispositif permettant de montrer publiquement des objets fragiles, généralement destinés à être manipulés avec précaution, car sensibles à l'air, à la lumière et au transport.

Métaphoriquement, il s'agit de porter haut cette matière qui est pensée pour une lecture intime. Concrètement, il s'agit de se projeter (pour toutes les personnes qui font de l'édition, du dessin, ou des installations dans l'espace) dans la recherche de manières simples, élégantes et intelligentes pour montrer et « exhiber » leur travail.

À l'extrême, la personne-sandwich est celle qui transporte ses propres textes ou prospectus sur deux panneaux. Ce dispositif a été utilisé dans des performances Dada comme dans des stand-à-porter dans des festivals de fanzines.

Méthode

Travail sur la monstration des œuvres graphiques sur papier par des dispositifs légers, éventuellement transportables.

Allers retours entre support et objet montré, attention portée aux matières recyclables, récupérables et réutilisables (carton, tissus, papiers) et à la « signalétique ». Est-ce que le support montre l'œuvre ou tend à faire œuvre ?

Évaluation

Assiduité, qualité des réalisations.

Références

Plasticien·nes, artistes visuels

Olivier Vadrot <https://vadrot.com/fr>

Takako Saito / <https://awarewomenartists.com/artiste/takako-saito/>

Katsumi Komagata, <http://lestroisources.com/artiste/5-katsumi-komagata>

Francesc Ruiz / <http://francescruiz.com/>

Narmine Sadeg / http://www.eric-dupont.com/works/id_62/Narmine-Sadeg/

<https://www.place-plateforme.com/place3/narmine-sadeg-people-and-things.html>

Stefan Shankland / <https://marbredici.org/> <http://stefanshankland.com/>

Alix Delmas / <https://www.alixdelmas.com/>

Sophie Tauber /

<https://houseofswitzerland.org/fr/swisstories/societe/sophie-tauber-arp-labstraction-vivante-a-u-xxesiecle>

Lieux et associations

La Fabrique des Capucins / <https://www.lafabriquedescapucins.com/>

Le Bruit du Frigo / www.bruitdufrigo.com

Musée des arts de la marionnette / <https://www.gadagne-lyon.fr/mam>

Échelle inconnue, Stany Cambot et Christophe Hubert / www.echelleinconnue.net

Centre Arc en rêve / <https://www.arcenreve.eu/exposition/inservitude>

Le Salon : conversations, expositions

— Approfondissement — Semestre 3 et 4

Méthodologie, techniques et mise en œuvre – UE 2

Équipe enseignante : Louise Aleksiejew (semaines paires), Régis Pinault (semaines impaires), Audrey Ohlmann (semaines impaires - semestre 4)

Contenu

Réunissant des étudiant·es de DNA2 et DNA3, le Salon s'ouvre tous les mercredis pour générer un espace de rencontres transversales.

Au premier semestre, les DNA2 et DNA3, associé·es en groupes, devront concevoir des projets d'expositions collectives en dehors de l'école (constituer un groupe en fonction de critères à définir, trouver un lieu, faire un commissariat collectif, poursuivre sa production en interrogeant son lien avec un projet collectif, rédiger et mettre en place un communiqué de presse, communiquer sur un événement, produire une affiche en sérigraphie, inviter des personnes, organiser un vernissage...) Les séances associeront présentations de références, entretiens collectifs, réunions des groupes et production plastique en vue des expositions. La restitution prendra la forme de deux journées de vernissage à travers toute la ville.

Au deuxième semestre, cette programmation d'expositions servira de support à la production d'une archive collective, réalisée à partir d'un atelier d'écriture. Comment raconter les expositions qu'on a vues, qu'on a pas vues, qu'on aimerait voir ? Quelles traces garder d'un événement achevé ? Comment trouver sa juste relation entre art et écriture ? D'autre part, un planning de rendez-vous individuels (ou collectifs si besoin) sera mis en place afin que tout le monde puisse avoir un suivi régulier de son travail, en DNA2 comme en DNA3. Le reste du temps sera consacré à de la pratique d'atelier en autonomie.

Évaluation

Présence, investissement dans les échanges, le travail collectif comme individuel, qualité des productions et réflexions. Restitution publique à la fin du premier semestre sous la forme d'une programmation d'expositions. Restitution à la fin du second semestre sous la forme d'une édition collective + présence et investissement aux entretiens.

Champ de références

Le titre *Salon du Mercredi* est directement emprunté à l'artiste Alex Cecchetti (auquel le musée d'art contemporain de Rochechouart consacre une exposition personnelle ouverte jusqu'en décembre 2024). Dans les années 2008-2014, l'artiste concevait des formats de conversation, dialogue et performance, invitant durant une soirée artistes et théoricien·nes à se saisir librement d'un mot, sujet ou question que l'artiste plaçait au centre du groupe en vue de créer des échanges et des connaissances. Les salons, ouverts au public, pouvaient avoir lieu dans des appartements privés, des bars, des centres d'arts, etc.

Littératures graphiques

— Approfondissement — Semestre 3 et 4

Méthodologie, techniques et mise en oeuvre – UE 2

Équipe enseignante : Laurent Bourlaud, Oriane Lassus, Audrey Ohlmann, Benoît Preteseille

Contenu

Cet approfondissement convoque les questions d'édition, de narration, de dessin, d'image et d'impression, sans exclure aucune pratique ou approche plastique. La journée d'atelier repose sur l'approfondissement de connaissances sur la bande dessinée, l'illustration, le livre d'artiste, le graphisme : études et échanges autour d'ouvrages, pratique du dessin et production de nombreuses petites éditions individuelles ou collectives. La conscience des enjeux formels et théoriques, culturels et historiques permettront de développer un regard critique sur les littératures graphiques. Cet atelier se veut un lieu décloisonné d'expérimentations éditoriales, tout en abordant différents procédés de narration et en développant une pratique personnelle et précise.

Méthode

Alliant temps de production, discussions collectives autour de questions éditoriales, graphiques, narratives, présentations de références culturelles et artistiques, suivis individuels, l'approfondissement est mené de concert par une équipe aux multiples approches qui s'ancre dans le champ éditorial au sens large.

Évaluation

Investissement dans les productions, qualité et progression des projets, rendus et accrochages collectifs, assiduité, discussions en groupe.

Champ de références

(Liste non exhaustive) Anne Simon, Claire Braud, Paul Cox, Bruno Munari, Yûichi Yokoyama, Fanette Mellier, Sammy Stein, Juliette Mancini, Jérôme Dubois, Giacomo Nanni, Alison Bechdel, Chris Ware, Fabio Viscogliosi, Olivier Schrauwen, Claire Bretecher, Fred, Charlie Schlingo, Roland Topor, Gilbert et Jaime Hernandez, Daniel Clowes, Melek Zertal, Charles Burns, Kazuo Kamimura, Yoshiharu Tsuge, Julie Doucet, Posy Simmonds, Tomi Ungerer, Saul Steinberg, Nicole Claveloux, Fabrice Neaud, éditions B42, Frémok, Adverse, éditions du Livre, Rollopress, éditions Cent Pages, Tombolo Presses, éditions Empire...

Art & Games / Angou(E)Niarof

— Projet inter site — Semestre 4

Recherches et expérimentations – UE 3

Équipe enseignante : Frédéric Curien, Claire Fouquet, Samuel Neuhardt, Vincent Villalta, Vincent Lozachmeur, Yann Grolleau

Équipe ENJMIN : Antonin Fourneau, accompagné ponctuellement de Tatiana Villela Dos Santos et Olivier Drouet (à confirmer)

Contenu

Ce workshop inter-site Poitiers-Angoulême impliquant tous les étudiant.e.s de DNA2 et conçu en partenariat avec le CNAM-ENJMIN, propose aux étudiants des deux écoles de se retrouver pour réaliser en équipes mixtes (étudiants de l'EESI / étudiants de l'ENJMIN) des jeux en tant que réalisations artistiques ludiques interactives et/ou non-linéaires, dans l'esprit d'imaginer des futurs préférables. La restitution se fera dans l'esprit d'une fête foraine (Eniarof = foraine en verlan) avec bornes d'arcades, jeux avec contrôleurs alternatifs (si le temps imparti le permet), etc...où le public sera invité à tester / jouer les productions.

Méthode

Atelier de création. Les étudiants découvrent le principe de l'atelier ainsi que leurs futurs complices de production en début d'année universitaire, lors de la restitution d'un premier workshop Eniarof par les étudiants de master 1 de l'ENJMIN. Puis, au second semestre les étudiants DNA2-EESI et M1-ENJMIN se retrouvent pour cette fois une session Eniarof commune où ils affrontent ensemble et en équipe le défi de réaliser un jeu jouable en une semaine.

Évaluation

Présence, implication, fair-play, rendu d'une production à la fin de l'atelier.

Visée pédagogique

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

Imaginer de nouveaux espaces et de nouveaux contextes.

Expérimenter de nouvelles méthodes de travail collaboratif.

Proposer une expérience riche de possibilités allant au-delà de la simple contemplation.

Bibliographie

COOPER Robbie, *Alter Ego—Avatars And Their Creator*, Chris Boot, 2007

NICKLIN Hannah, *A Psychogeography Of Games*, 2015

KRAJEWSKI Pascal, *La création artistique dans le jeu vidéo*, L'Harmattan, 2021

SCHRANK Brian, *Avant-garde Videogames—Playing with Technoculture*, MIT Press, 2014

FLANAGAN Mary, *Critical Play—Radical Game Design*, MIT Press, 2013

BIANCHINI Samuel et VERHAGEN Erik, *Practicable—From Participation to Interaction in Contemporary Art*, MIT Press, 2016

<https://www.eniarof.com>

Session vidéo : cinéma de poche

— Session autour du point de vue — Semestre 4

Équipe enseignant : Laurent Makowec, Vincent Lozachmeur, Sam Neuhardt

Contenu

Question(s) de cinéma(s)

Montage, agencement, image/temps, point de vue, dispositif, installation, fiction, documentaire, essais, journal filmé, genre, statut des personnes/personnages, spectateur...

« Le point de vue » sera particulièrement abordé (dans toutes ses dimensions)

1) Endroit(s) ou personnage(s) à partir desquels on voit, on donne à voir, aspect sous lequel on se place pour examiner quelque chose. Point de vue narratif : Qui raconte ? Par quel œil voyons-nous. Statut du narrateur.

2) Opinion, façon de penser, de juger, de considérer les choses, manière de voir, position politique... D'où regarde-t-on, qui regarde, que voit-on, que nous laisse-t-on voir... Ce qui est désigné, cadré... Ce qui est dans le champ... hors champ, ce qui est montré, dit, suggéré, affirmé... Ce qui est proche, et/ou lointain.

Méthode

5 jours pour 12 étudiant.es

Évaluation

Suivi des réalisations, diffusion à la fin de la session

Champ de références

Germaine Dulac, Dziga Vertov, André Bazin, Roberto Rossellini, Gilles Deleuze, Andrei Tarkovski, Serge Daney, Raymond Bellour, Nicole Brenez, Anne Marie Duguet, Jacques Aumont, Jean Louis Scheffer, Youssef Ishaghpour, Abbas Kiarostami, Jonas Mekas, Jean Luc Godard, André S. Labarthes, Claude Lanzmann, Marguerite Duras, James Baldwin, Harun Farocki, Marie de Brugerolle, Antoine de Baecque, Alain Cavalier, Frederick Wiseman, Claire Simon, Sarah Chiche, Michael Haneke, Iris Brey, Sylvie Lindeperg, Antoine De Baecques, Christa Blumlinger, Georges Didi-Huberman, Muriel Joudet ...

How to make a best seller?

Les univers scénaristiques et littéraires pour le XXIe siècle

— Session — Semestre 4, 4 jours en février

Recherches et expérimentations – UE 3

Enseignante : Johanna Schipper

Contenu

Que l'on désire secrètement réaliser un *best seller* avec l'espoir d'une notoriété maximale et des retombées financières qui vont avec, ou que l'on conspue ces réussites éclatantes au nom des valeurs d'authenticité et de probité, les œuvres à succès ne nous laissent pas indifférent.es. Pour le directeur de l'un des plus gros groupes d'édition de bande dessinée en France, il est toujours plus facile d'expliquer un succès après coup. Ce même homme, qui a bâti sa fortune sur de très nombreux *best sellers*, disait également se méfier des auteur.ices à succès... Afin de sortir du fantasme et de déconstruire les idées reçues sur le sujet, la session propose de s'interroger réellement sur la nature des *best sellers*, leur possible "fabrication" ou non. Nous prendrons le temps de nous poser la question de la relation que nous (lecteur.ices et créateur.ices) tissons avec ces œuvres à succès (littéraires ou bédéistiques), afin de nous projeter dans de nouveaux imaginaires contemporains.

Méthode

Réflexion sur des ouvrages-phénomènes; décryptage des mécaniques et techniques du récit; quelle différence entre contenus et storytelling? Attrait et renouvellement des récits de genre.

Évaluation

Qualité des réalisations et de la participation.

Visée pédagogique

Capacité à renouveler ses références, constitution d'une recherche préalable à l'écriture d'une fiction, acquisition de ressorts scénaristiques.

Bibliographie

- CAPARROS Diego, *Le MacGuffin, ou l'art de lancer une intrigue au cinéma*, France Culture, mis en ligne le 16/05/2024. [\[En ligne\]](#)

- KRIS Ernst, KURZ Otto, *La Légende de l'artiste*, Allia, 2010.
- NOCHLIN Linda, *Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?*, Londres, Thames & Hudson, 2021 [1971].
- SATRAPI Marjane, *Persepolis*, L'Association, 2000-2003.
- SATTOUF Riad, *No sex in New York*, Dargaud, 2013.
- SOLINSKI Boris, *Joseph Campbell, Le héros aux mille et un visages*, Questions de communication, 18 | 2010, 264-265. [\[En ligne\]](#)