

Cahier de cours — DNA 3

Angoulême
2024-2025

Pratique de la théorie : usages de la théorie ; théories de l'usage

— cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangères – UE 1

Enseignant

Stephen Wright

Semestre d'étude

Semestre 5 et 6

Contenu

Faisant suite aux Pratiques de la théorie, ce séminaire se penche sur la question des usages, des mésusages et des usagers (de l'art, entre autres). À partir de quel moment dans l'histoire des idées l'usage fut-il écarté voire mis au ban au profit du désintéressement ? Et comment expliquer son retour de plus en plus prononcé ces derniers temps, lié à l'émergence de pratiques à l'échelle 1:1 ? Si nous sommes des usagers de l'art — et nous le sommes assurément — comment penser cette catégorie de subjectivité politique et artistique à double tranchant ?

Méthode

Exemples à l'appui, dans ce séminaire hebdomadaire, il s'agit de mettre en place une sorte de théorie des usages et des usagers susceptible d'éclairer le tournant « usologique » auquel nous assistons en art, et d'inviter les usagers du séminaire à se positionner par rapport à cette catégorie. Le séminaire s'envisage également comme une initiation aux pratiques d'*arte util**, dont les archives sont conservées dans les collections du FRAC Poitou Charentes.

*La plateforme *Arte Util* est un organisme international (initié par l'artiste Tania Bruguera) visant à intégrer l'art comme processus de transformation de la société. Arte Util s'appuie sur la pensée artistique pour imaginer, créer et mettre en œuvre des tactiques qui changent nos façons d'agir.

<https://www.arte-util.org/>

Évaluation

Assiduité, participation, qualité des échanges.

Champ de références

Agamben ; Debord ; De Certeau ; Foucault ; Marx ; Wittgenstein.

Arpentages de textes théoriques & critiques sur la bande dessinée

— cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante

Johanna Schipper

Semestre d'étude

Semestre 6, 3 cours au total

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 référence

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

L'introduction à l'esthétique contemporaine

L'esthétique contemporaine. Connaissance de l'art (définition, de l'œuvre d'art, analyse de l'œuvre, tout médium confondu.) Connaissance esthétique (la sensibilité, la perception, l'expérience et le jugement. Analyse des extraits choisis de : Baumgarten, Kant, Schiller, Adorno, Deleuze et Rancière.) Connaissance des publics (sociologie des pratiques culturelles, sociologie des usages, dispositifs de médiation). Ce cours s'attache à présenter l'œuvre d'art comme particulière. Particulière, car l'objet d'art en tant que bien symbolique et marchandise recèle des spécificités qui vont souvent à l'encontre des processus classiques de création de la valeur. En outre, l'œuvre repose sur des interférences mouvantes entre l'artiste et le public. Nous chercherons au fur et à mesure à aborder les questions de limite de l'œuvre d'art à la lumière des principes de création esthétique et éthique, en vue de définir les éléments qui sont à même de donner de l'épaisseur à tout projet artistique.

— cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante

Margot Grygielewicz

Semestre d'étude

Semestre 5 et 6

Contenu

Méthode

Cours

Évaluation

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

Bibliographie

Platon, *Hippias majeur*, Phèdre, *Le Banquet*, Plotin, *Du beau* (dans la première Ennéade), E. Kant, *Analytique du beau* (dans la Critique de la faculté de juger), G.W. Hegel, *L'idée de beau* (dans l'Esthétique) (d'après des cours des années 1820), W. Kandinsky, *Du Spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier*, M-J. Mondzain, *Le commerce des regards*, G. Debord, *La société du spectacle*, N. Bourriaud, *Postproduction*.

Art, médias et société

— cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangères – UE 1

Enseignant

Athanasios Evangelou

Semestre d'étude

Semestre 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.

Évaluation

Présence, 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.).

Champ de références

Francis Balle, *Médias et Sociétés*

Jean Baudet, *De la machine au système : histoire des techniques depuis 1800*

Daniel Bounoux, *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), *Éléments d'histoire des sciences*
Lucien Sfez, *Dictionnaire critique de la Communication*
Howard Rheingold, *Les Communautés virtuelles*

English year three

—rendez-vous individuels (ou par petits groupes) : visite d’atelier, portfolio et préparation à la mobilité

Histoire, théorie des arts, langue étrangères – UE 1

Enseignante

Caroline-Jane Williams

Semestre d’étude

Semestre 5

Contenu

La conception du portfolio sera accompagnée de lectures et discussions autour d’écrits, *statements*, portfolios ou catalogues d’artistes en anglais. Elle se référera à l’actualité de l’art dans les pays anglophones et au-delà. L’élaboration du portfolio prendra également en compte les prérequis de différentes écoles et institutions culturelles et partenaires de la mobilité. Des mises en situation en lien avec les étapes de la mobilité et visites d’atelier pourront compléter cet atelier.

Par ailleurs, les étudiants souhaitant passer les examens de langue (Toefl, Cambridge proficiency,...) ou un concours nécessitant l’approfondissement d’un lexique spécifique, (animation pour Les Gobelins, vidéo pour l’Enjmin,...) peuvent bénéficier d’une préparation régulière et spécifique en rendez vous individuels ou en petits groupes.

Méthode

Integrated content learning : contenu intégré à l’enseignement.

Pratique de la traduction : textes d’auteurs et auteures, d’artistes, critiques, articles de presse anglophone spécialisés en art.

Pratique d’un lexique spécifique au portfolio et au curriculum.

Acquérir et approfondir un anglais adapté à l’environnement socio-professionnel.

Renforcer les connaissances linguistiques et lexicales nécessaires à l’année de mobilité et/ou aux différents concours et examens ciblés. Possibilité de renforcement linguistique et anglais usuel par groupes de niveau en vue de la mobilité.

Évaluation

Écrite et orale.

Champ de référence

R.Calvocoressi, *Jenny Saville*, Rizzoli, 2018

C.Mullins, *R.Whiteread*, T. Publishing, 2017

R.Storr, *September : a history painting by G.Richter*, T. publishing, 2020

Isaac Julien : exhibition book

Annie Albers : exhibition book

contemporary artists interviews

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, Mark Rothko,

Writings on art, Yale University press, 2006

John Cage, *Silence*, Wesleyan University Press, 1961

A. Danto, *What is art*, Yale University press, 201

J. Robertson, *Themes of contemporary art: visual art after 1980*, O.U.P, 2012

Writings, interviews by Tracey Emin, Rachel Whiteread, Gerard Richter, Joan Jonas, Agnes Martin, ...

Exhibition books of artists

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

Daniel Weissbort, *Translation, theory and practice*, Oxford University press, 2006

Le Salon : conversations, expositions

— approfondissement

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

Équipe enseignante

Louise Aleksiejew (semaines paires)
Régis Pinault (semaines impaires)

Semestre d'étude

Semestre 5 et 6

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, 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 DNA Art mention Bande dessinée

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

Équipe enseignante

Laurent Bourlaud, Oriane Lassus, Audrey Ohlmann, Benoît Preteseille, Renaud Thomas en remplacement de Julie Staebler.

Semestre d'étude

Semestre 5 et 6

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...

Écrire ? Écrire !

— ateliers d'écriture

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

Équipe enseignante

Louise Aleksiejew
Johanna Schipper

Semestre d'étude

Semestre 5, les mardis matins semaines paires

Contenu

Stimuler toutes formes d'écriture, partager les résultats à l'oral.

Méthode

Exercices d'écriture donnés lors du cours et partagés le cours suivant (exercices de style, art de l'écriture épistolaire, traductions, exercices oulipiens, écrire à partir d'une image ou d'un souvenir, répondre à un texte déjà existant, processus de l'*estranement*...). Exploration de références diverses, historiques comme contemporaines, pour élargir le champ des possibles.

Évaluation

Présence
Qualité des propositions.

Bibliographie

GUNTHERT André, « L'image conversationnelle », *Études photographiques*, 31 | Printemps 2014, mis en ligne le 10 avril 2014. [En ligne]

<http://journals.openedition.org/etudesphotographiques/3387>

QUENEAU Raymond, *Exercices de style*, Gallimard, 1947.

SÉVIGNÉ (de), *Lettres à sa fille*. [En ligne]

<https://www.desfemmes.fr/livre-cd-audio/lettres-sa-fille/>

Champ de références

Yôko Ogawa, Niviaq Korneliussen, Dorothy Allison, Virginia Woolf, Monique Wittig, Kae Tempest, Emilie Notéris, Stéphanie Garzanti, Lola Lafon, Rivers Solomon, Ursula K. Le Guin, N.K. Jemisin, Violette Leduc, Marguerite Yourcenar, Becky Chambers, Marlen Haushofer, Marouane Bakthi, Starhawk, Pierre Bayard, Nathalie Sarraute...

Couleur

— atelier au choix de l'étudiant·e

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

Enseignant

Guy Limone

Semestre d'étude

Semestre 5 et 6

Contenu

« La couleur est le lieu où notre cerveau et l'univers se rencontrent. » Paul Cézanne. La place de la couleur se fait souvent par défaut. Et si nous inversions les priorités ? Accompagner les travaux plastiques quels que soient les médiums en s'attachant aux potentialités de la couleur.

Méthode

Séminaire et suivi des travaux.

Un RDV collectif par mois, le vendredi en matinée (bibliothèque, ateliers, expositions, vidéos...) et des entretiens individuels ou en petit groupe le vendredi après-midi.

Évaluation

Évaluation individuelle avant bilan

Infini cinéma

— atelier au choix de l'étudiant·e

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

Équipe enseignante

Laurent Makowec (EESI, Angoulême), Frédéric Curien (EESI, Angoulême), Jean Paul Labro (ESAD des Pyrénées, Pau), Vincent Meyer (ESAD des Pyrénées, Pau), Fabrice Cotinat (ENSA Limoges), Vincent Lozachmeur, Samuel Neuhardt

Semestre d'étude

Semestre 5 à 9

Contenu

Atelier cinématographique prospectif, plateforme collaborative, pépinière numérique.

« Infini Cinéma » s'appuie sur des ressources multiples de 3 écoles d'Art de la Nouvelle Aquitaine (Collectif d'enseignants et d'étudiants de l'ENSA Limoges, de l'ESAD de Pyrénées, Pau, de l'EESI, Angoulême)

La proposition concerne les étudiant·es du premier et du second cycle d'écoles d'art engagé·es dans la production de formes filmiques.

Les formes actuelles du cinéma qui sont au cœur du projet sont issues des hybridations du cinématographe et de la machine numérique. Ces hybridations produisent du cinéma non linéaire et interactif, des dispositifs de cinéma étendu dans l'espace, avec multi écrans et son spatialisé, du web-cinéma, des proximités avec des formes issues du jeu vidéo, mais qui garde le caractère indépassable de l'aspect indiciel du film.

Le cinématographe garantit une mémoire au passage des vivants, avec leurs visages filmés et leurs voix enregistrées. Des formes de récits, de films sont à inventer avec de nouveaux outils de production et de diffusion.

La captation vidéo à 360° et l'usage des lunettes de Réalité Virtuelle permettent la réalisation de films sans écran.

La cinématographie connaît des mutations inédites à éprouver, à expérimenter avec les étudiant·es entre les écoles.

Méthode

6 étudiant·es maximum par écoles

Cours, atelier, séminaire, workshop, conférence, travail collaboratif inter école, à distance et en présence.

Workshop 5 jours à Angoulême Eesi, Enjmin 2024

Plus rendez vous vendredi (atelier)

Évaluation

Discussions collectives, diffusions.

Champ de références

Raymond Bellour, Christa Blumlinger, Jacques Aumont, Gilles Deleuze, Aby Warburg, Georges Méliès, Dziga vertov, Walther Ruttmann, Artavazd Pelechian, Friedrich Wilhelm Murnau, Gene

Youngblood, Nam June Paik, Wolf Vostell, Bill Viola, Bruce Nauman, Man Ray, Maurice Lemaitre, Andy Warhol, Ronald Nameth, Abel Gance, Jonas Mekas, Robert Bresson, Alfred Hitchcock, Jean Luc Godard, Alain Resnais, Marguerite Duras, Ken Jacobs, Stan Brakhage, Mickael Snow, The living Theatre, John et James Withney, Peter Greenaway, Cellule d'intervention Metamkine, Le cube, Slider, Gustav Deutsch, Martin Arnold, Peter tscherkassky, Lucien Castaing Taylor, Verena Paravel, Chris Marker, Agnès Varda, Andreï Tarkovski, Bela Tarr, Bill Morrison, Douglas Gordon, Eija-Liisa Athila, Brian de Palma, Gérard Courant, Philippe Grandrieux, A-li-ce/ Claire Fristot, Clément Cogitore, Guy Maddin, David Lynch, Jean Gabriel Périot, Jean Marc Chapoulie, Franck Beauvais, Janet Cardiff... Sundance film festival: A different reality, 360 Film Festival...

SEX ECOLOGIES

— atelier au choix de l'étudiant

Projet plastique, prospective, méthodologie, production – UE 2

Enseignante : **Géraldine LONGUEVILLE**

Semestre d'étude: semestre 5,

Contenu

“Sex ecologies” est le nom donné à une exposition collective qui a eu lieu en 2022 au centre d'art contemporain Kunsthall Trondheim en Norvège. L'exposition “explore le genre, la sexualité et le sexe dans le contexte de l'écologie, en se basant sur le constat que la justice environnementale et sociale vont de pair.”: <https://kunsthalltrondheim.no/en/utstillinger/sex-ecologies>

A partir de l'étude de cette exposition, que ce soit à travers ses modalités d'accrochage, de production et sa méthodologie de travail en collectif, il s'agira d'aborder l'écologie comme une pratique émancipatrice, corporelle et sensuelle : une “manière d'être vivant”.

Méthode

Arpentage d'ouvrages théoriques, lectures collectives, écritures collectives, cueillette, glanage, jardinage, exercice corporel emprunté à la danse, au théâtre et au chant. Certaines séances se feront à l'extérieur, sur l'île aux vaches et aux abords de la Charente.

Evaluation

Assiduité, participation, réalisation d'une proposition à la fin du semestre 7 et 8

Références bibliographiques

Audre Lorde, Elsa Dorlin, Baptiste Morizot, Bell Hooks, Myriam Bahaffou, Starhawk, Françoise Vergès, Louisa Yousfi, Malcom Ferdinand...

Livre d'artiste : Intersections - La publication au croisement des pratiques

— atelier au choix de l'étudiant

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

Équipe enseignante

Régis Pinault, Anne Balanant,
Audrey Ohlmann, Audrey Potrat

Semestre d'étude

Semestre 5 et 6

Contenu

Enrichissement et approfondissement théorique de l'histoire et de l'esthétique du livre d'artiste et de la revue mis en relation à la diversité des pratiques artistiques contemporaines (dessin, photographie, peinture, danse, bande dessinée, musique, écriture...). Sensibiliser les étudiants aux enjeux de la constitution et de la diffusion d'une collection singulière.

Dans un premier temps, lors d'un voyage d'étude au Centre des livres d'artistes à Saint-Yrieix-la-Perche, consultation et découverte de la collection, particulièrement axé sur les revues. En écho à cette consultation, les étudiants conçoivent leur propre revue sur des temps d'atelier à l'ÉESI.

La réflexion se poursuivra autour des modalités d'exposition des revues. Il s'agira pour les étudiants d'une part de se placer en tant que commissaire, de définir une problématique, et d'autre part de concevoir et penser la mise en espace des revues. La documentation d'exposition ainsi que la revue seront produites sur place en Risographie au CDLA durant la deuxième visite.

Méthode

Séminaire, suivi des travaux.

Suivi 1 vendredi prout les quinze jours tout au long de l'année – entre la bibliothèque et l'atelier

1 visites de 5 jours au CDLA

5 journées – montage de l'exposition dans la verrière de l'EESI – finissage – démontage

Évaluation

Assiduité, qualité des contributions.

Bibliographie

Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône : *Le mot et le reste*, éd. Le livre et l'artiste: actes du colloque. Formes. Marseille: Mot et le reste, 2007.

Boivent, Marie. *La revue d'artiste: enjeux et spécificités d'une pratique artistique*. Collection Grise. Saint-Senoux: Incertain sens, 2015.

Brogowski, Leszek. *Éditer l'art: le livre d'artiste et l'histoire du livre*. Essais d'esthétique. Chatou : Éditions de la Transparence, 2010.

Centre de la Vieille Charité, et Musées de Marseille, éd. *Poésure et peinture: « d'un art, l'autre »* : Centre de la Vieille Charité, 12 février 1993-23 mai 1993. Marseille] : [Paris: Musées de Marseille ; Réunion des musées nationaux : Distribution, Seuil, 1993.

Le livre d'artiste : quels projets pour l'art?: actes du colloque, 19-20 mars 2010, Université Rennes 2. Collection Grise. Rennes : Éditions Incertain Sens, 2013.

Moeglin-Delcroix, Anne. *Esthétique du livre d'artiste: 1960-1980*. Paris : J.-M. Place : Bibliothèque nationale de France, 1997.

Moeglin-Delcroix, Anne. *Sur le livre d'artiste: articles et écrits de circonstance, 1981-2005*. Formes. Marseille: Mot et le reste, 2006.

L'ATELIER DE PRODUCTION DOCUMENTAIRE

— atelier au choix de l'étudiant·e

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

Équipe enseignante

Claire Fouquet, Vincent Villalta, Samuel Neuhardt
Intersite : Agathe Servouze, Stéphane Moinet
artiste(s) invité(s) (Erasmus, sous réserve)
Razvan Anton et/ou Lea Vidakovic

Semestre d'étude

Semestre 6-7

Contenu

L'atelier de production documentaire se propose d'encourager les étudiants à créer, développer et produire un projet personnel ayant pour base le réel : qu'il s'agisse de documents, d'archives ou d'histoires réelles, personnelles, sociétales, politiques... Et ce, quel que soit son format de diffusion (album, internet, web-doc, court-métrage, installation, trans-médias..)

Nous questionnerons, de façon individuelle et en groupe, le concept de "cinéma (ou BD) du réel" et sa supposée objectivité. Comment l'œuvre de création peut-elle rendre plus limpide des problématiques de société, de recherche scientifique, sociologique ? Quelles sont les voies permettant de suivre le réseau des causes à effets des mutations actuelles ? Comment peut-on les « représenter » pour les rendre « visibles » et pouvoir les comprendre ?

Lorsque le documentaire et le reportage rencontrent l'image dessinée, la définition cloisonnée de ces médiums vole en éclats. Depuis le succès de « Valse avec Bachir », il devient évident que l'image animée peut apporter une vision singulière au documentaire et l'enrichir. Mettant la subjectivité de l'auteur en évidence à travers l'usage du dessin, les choix graphiques, le documentaire animé nous fait voir que l'objectivité présumé du documentaire n'est en fait qu'une subjectivité qui ne dit pas son nom. Montrer la réalité crue n'est pas toujours la meilleure manière de nous la faire toucher du doigt. L'objectif de cet atelier de recherche et de création est d'explorer ensemble comment exploiter le médium de l'image animée pour restituer cette réalité poétique, celle qui nous fait toucher du doigt l'expérience sensible, humaine, the « Extactic truth » comme la nomme Werner Herzog.

Méthode

Nous commencerons par l'analyse d'œuvres phares, la définition de notre champ de recherche et des rencontres avec des réalisateurs/trices ayant abordés cette problématique.

Des brainstorming et des sessions de travail de groupe aideront chaque étudiant à définir leur sujet, axe de travail et à "pitcher" leur projet. L'atelier sera autant un temps de production qu'un temps de réflexion, individuel avec des suivis individuels hebdomadaires, ou collectifs voire inter-site avec les étudiant.es DNSEP de l'atelier *Documentaire* à l'EESI de Poitiers où nous profiterons de l'intelligence de groupe pour faire avancer chacun des concepts et projets. Une autre journée hebdomadaire de production dédiée, encadrée par Vincent Villalta, donnera à chacun.e l'occasion de résoudre ses problèmes techniques et de définir ou préciser leur process et méthode de fabrication.

Évaluation

Sur l'investissement de l'étudiant, la régularité de sa production, l'évolution de son projet et le résultat final.

Bibliographie

Animated Documentary, Annabelle Honess Roe, ed. Palgrave, 2013

Cinéma d'animation, au-delà du réel, Xavier Kawa-Topor. éditions Capricci, 2016

Nouveaux médias, nouveaux langages, nouvelles écritures, collectif, ed. Entretemps, 2005

La culture de la convergence, Des médias au transmédia, Henry Jenkins, Armand Colin, 2013

Spreadable Media, Henri Jenkins, Sam Ford, and Joshua Green, NY press.

Suivi éditorial

— atelier

Méthodologie de la recherche dont suivi de mémoire - UE 2

Équipe enseignante

Audrey Ohlmann, Audrey Potrat

Semestre d'étude

Semestre 9

Contenu

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

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

Méthode

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

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

Évaluation

Travail sur rendez-vous les mardis semaines impaires

Workshop « Expanded animation »

EMCA/EESI du 03 au 14 février 25

Animation, art vidéo et art contemporain – formats hybrides

EMCA 3ème année 2D

EESI DNA 3 - DNSEP 4 - DNSEP 5

Intervenants : Boris Labbé, Stéphane Le Garff (sous réserve)

Enseignants : Claire Fouquet, Vincent Villalta, Vincent Lozachmeur, Yann Groleau, Samuel Neuhardt

Contenu :

« Expanded animation » est un terme récent mais de plus en plus utilisé pour désigner le rapprochement de l'animation, des technologies et des sciences et de la production artistique.

Ce terme récent reprend celui de « expanded cinema » (en français *cinéma élargi*), apparu au début des années 1970 pour décrire cette tendance des images en mouvements, du cinéma expérimental à l'art vidéo, à sortir du dispositif cinématographique classique (la salle de cinéma) pour investir de nouvelles pratiques plastiques et de nouveaux dispositifs de monstration (expositions, performances, place public...).

50 ans ont passé depuis, et évidemment le contexte artistico-technologique est bien différent de celui des pionniers de l'art vidéo. L'arrivée du numérique, l'Internet, le renouveau du cinéma, l'animation contemporaine, font que les images en mouvements (qu'elles soient de prises de vues réelles ou animées) s'hybrident en s'étendant à tout type de domaines, de supports ou de formats.

« Expanded animation » symbolise donc cette nouvelle tendance de la scène artistique actuelle, surtout indépendante (car au niveau industriel les enjeux sont différents), à vouloir opérer une transformation du médium, partant du cinéma d'animation (expérimental ou non) vers les dispositifs de monstration « nouveaux » (en rapport à l'art vidéo, l'installation, les performances, le théâtre, la danse, l'Internet, le jeu vidéo, les applications, le mapping, le VJing...).

Méthode

Nous proposons une rencontre entre deux populations étudiantes : d'un côté l'EMCA où les étudiants sont habitués à travailler l'image animée dans un rapport cinématographique, proche de l'industrie audiovisuelle (télévision, série, court et long métrage...) ; de l'autre côté l'EESI où les étudiants orientent leur travail vers l'émergence d'une démarche de plasticien, vers les arts plastiques et l'art contemporain.

L'idée du workshop est de créer un croisement des influences et des populations pour créer ensemble des travaux d'images en mouvements hybrides, dont la seule tendance serait de sortir des écrans du cinéma classique, pour approcher cette notion d'*animation élargie* ou de *cinéma élargi* esquissées au-dessus.

Lors du workshop différentes missions seront données (aux volontaires) : communication, réalisation du making of... Il y aura également des missions de groupe, d'entraide, de collaboration, nous demandons donc à chaque étudiant de rester engagé dans le processus collectif et de rester disponible (selon ce qui est possible) sur tout le long de l'atelier.

Le workshop se conclura par une exposition collective à l'EESI, ouverte au public lors des portes

ouvertes.

Évaluation

Sur participation, capacité à travailler en équipe et résultats produits et exposés.