

Cahier de cours — DNA 3

Poitiers
2024-2025

Histoire de l'art – Représenter la catastrophe

— Cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante

Sabine Barbé

Semestre d'étude

Semestre 5 et 6

Lieu : auditorium

Contenu

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

Quelques références pêle-mêle

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

Bibliographie indicative

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

Méthode

Un travail écrit argumenté sur un aspect théorique du cours

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

Évaluation

Un travail écrit argumenté sur un aspect théorique du cours.

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

Visée pédagogique

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

Des mots qu'ils sont allé•e•s chercher

— Cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangères – UE 1

Équipe enseignante

Géraldine Longueville, Virginie Yassef

Semestre d'étude

Semestre 5 et 6

Lieu : bibliothèque

Les mercredis de 16h30 à 19h30 en semaine impaire

Contenu

Cours quinzomadaire dédiés à la pratique de l'écriture et de la lecture active. Ateliers d'écritures, de lectures, exploration de toutes les formes du langage écrit et de son oralité. Écriture performée, écriture adressée. Découverte du travail d'artistes dont l'écriture tient une place privilégiée dans leur œuvre.

Méthode

Ateliers d'écriture, salon de lecture, prise de parole en groupe, écoute active.

Évaluation

Assiduité, participation, production de textes.

Champ de références

Revue N/Z

Collectif La lecture-artiste, collectif de recherche autonome sur les lectures artistes @lalectureartiste

Les écritures bougées

Les laboratoires d'Aubervilliers

Festival Extra!, Centre Georges Pompidou, Paris. Festival de la littérature vivante, tous les ans en septembre

Actoral, festival international des arts et des écritures contemporaines, Marseille.

<https://www.actoral.org/>

Auteurs·trices : Valérie Mréjen, Nathalie Quintane, Sandra Lucbert, Christophe Tarkos, Charles Pennequin, Laura Vazquez, Marceline Delbecq, Marielle Macé, Deborah Levy, Christophe Fiat...

Bonnes nouvelles

— Actualités en art et revue de presse
Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante

Elsa Abderhamani

Semestre d'étude

Semestre 5 et 6

Lieu : bibliothèque

1 RÉCITS ET ACTUALITÉS **FUTUR ACTUEL**

- **Afrofuturisme**
- **Prendre sa place**
- **D'où tu viens et où tu vas**

Non étudierons la pratique artistique liée à l' Afro-futurisme en art, en littérature et en poésie. Comment parler du futur en passant par le passé ? Les arts actuels venant d'Afrique, du Maghreb et du Moyen-Orient nous permettront d'aller au-delà de la question de l'origine, de la géographie et des métissages. La question est celle du tissage, des tressages des moments et des histoires. Nous verrons comment ces métissages peuvent prendre place en arts.

2 PRESSE, ACTUALITÉS ET ARTS

- **Les discriminations en représentation**
- **Musées et actualités**
- **Positions collectives**

Comment évoquer des actualités politiques en arts ? Comment prendre du recul tout en restant au fait de l'actualité ? Ces questions ne sont pas nouvelles, nous verrons ensemble comment des artistes contemporain.e.s, parfois très jeunes et tout juste sorti.e.s d'écoles s'en emparent et s'approprient ces problématiques avec justesse. En pratique, nous verrons qu'il est possible de produire, de créer, en se posant la question d'où on est et d'où on parle.

3 LES CORPS EN MOUVEMENT

- **Le dessin comme outil**
- **L'édition comme arme**
- **L'écrit comme performance**

Nous parlerons de violence, de cri, de douceur, bref de tons et d'intentions, des éléments aussi importants en graphisme. En étudiant les différentes formes de communication utilisées par des artistes, graphistes et militant.e.s nous nous poserons des questions sur la forme des créations éditoriales alternatives et contemporaines.

MÉTHODE

Ces trois temps prendront forme avec un travail collectif. Avec des discussions, des lectures en arpentage, des découvertes d'artistes, d'expositions, et des productions collectives. Certaines lectures et pensées prendront donc sens, à plusieurs, et en même temps. Dans l'idéal nous inviterons

des personnalités extérieures, autrices, auteurs et théoricien.nes pour aborder des questionnements qui les concernent directement.

LECTURES EN ARPENTAGE

DISCUSSIONS / DÉBATS / ACTUALITÉ DE L'ART

CONSTITUTION D'UNE BIBLIOTHÈQUE PERSONNELLE ET COMMUNE

VISITES D'EXPOSITIONS

EXPÉRIMENTATIONS PLASTIQUES CRÉATIONS COLLECTIVES

Champs de références

Donna HARRAWAY - James Baldwin- Ian la Rue- JOSEFA NTJAM - bell Hooks - JULIEN CREUZET - MIMOSA ECHARD- Angela Davis - Frantz Fanon - IRENE -ROSE LAMY- André Breton - COLLETTE GUILLAUMIN - IRIS VAN HERPEN- ZINEB SEDIRA- MOHAMED BOUROUISSA- COLLECTIVE BYE BYE BINARY - MARTHA SALIMBENI- Susan FALUDI- Panthère PREMIÈRE - etc.

Séjour d'étude à la Manifesta15 et partenariat avec La Base, Barcelone

— Actualités en art / Voyage d'étude

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Équipe enseignante

Géraldine Longueville, Emmanuelle Baud

Semestre d'étude

Semestre 5/ une semaine en novembre

Contenu

Une semaine de rencontres avec l'actualité artistique européenne pour la 15ème édition de La Manifesta, biennale d'art contemporain. Cette année la Manifesta15 se déroule à Barcelone et dans 11 autres villes catalanes. Chacune des villes de la biennale sera regroupée sous trois pôles : Équilibrer les conflits, Prendre soin de soi et Imaginer les futurs.

Dans le quartier de Poble Sec s'est installée en 2014 La Base, coopérative autogérée qui propose plusieurs espaces à leur usagers, dont une bibliothèque et un restaurant solidaire.

Le séjour à Barcelone s'articule autour de la visite active de tous les projets de la Manifesta15 et de la conception d'une forme de restitution aux usagers de La Base lors d'une soirée artistique organisée dans leur restaurant. Il s'agira ainsi de faire rencontrer les différents points de vue, retours et regards critiques sur une grande manifestation d'art contemporain et de réfléchir aux formes d'échanges et de restitution à un public parfois éloigné de la sphère artistique. Et se poser cette question : comment les problématiques politiques et sociales abordées par la Manifesta15 sont elles perçues et investies par les habitants de Barcelone et en particulier par les usagers de la Base?

Méthode

Visites d'expositions, rencontres, discussions, production

Évaluation

Organisation du séjour, entraide collective, participation au séjour, investissement dans les échanges, production d'une forme de restitution artistique

Visée pédagogique

Comprendre les enjeux contemporains de l'art et enrichir ses connaissances. savoir partager son travail et son regard avec le public

Champ de références

<https://manifesta15.org/>

<http://labase.info>

<https://www.youtube.com/watch?v=Cb4Aj8X1lkc>

Grandmaster Flash - Night Sessions

— Séminaire quinzomadaire

Histoire, théorie des arts – UE 1

Enseignant

Aurélien Bambagioni

Semestre d'étude

Semestre 1 à 10, optionnel sur inscription

Lieu : plateau

Contenu

Du cinéma aux archives du service public de la télévision et de la radio françaises de l'INA, de Abbey Road à France-Allemagne à Séville en 1982, Grandmaster Flash rejouera les histoires de la radio, du cinéma, de la télévision, du web, de la musique, de la politique, des arts et du sport à travers nos Internets, nos remix, nos streaming et nos cutting YouTube sur écran géant au plateau de l'école en "night session"

Méthode

Séminaire multi-année sur inscription.

Évaluation

Régularité, investissement, qualité et évolution des échanges.

Visée pédagogique

Regard autour d'une histoire des médias, des arts et du sport à travers le prisme du web et de ses usages.

Bibliographie

Films disponibles sur YouTube
Émissions de radio et podcasts
Archives de l'INA
Chansons, clips et morceaux cultes sur YouTube
Pochettes de disques emblématiques
Grandes compétitions sportives, archives sur YouTube
Jeux vidéo AAA
Net-Art
Webdesign, archives de sites Internet animés en Adobe Flash

English language skills 5 et 6

— Cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignant

Mark Kerridge

Semestre d'étude

Semestre 5 et 6

Lieu : Salle bleue pour les cours

Contenu

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

Méthode

Entretiens individuels

Évaluation

Écrites et orales, contrôle continu, présence et participation.

Visée pédagogique

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

Champ de références

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

Travail en cours – Séminaire de professionnalisation

— Cours

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

Enseignant

Aurélien Bambagioni

Semestre d'étude

Semestre 5 et 6

Lieu : Atelier DNA3

Contenu

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

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

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

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

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

- * **B2B** : actualité de l'art : expositions, réseaux sociaux, design, musique, littérature, recherche, résidences,
- * **B2C** : étude et conception de dossiers artistiques, portfolios papiers, documents, archives, sites web, profils Facebook, Twitter et Instagram,
- * **B2M** : l'économie et l'écologie de l'art contemporain, à l'ère de l'anthropocène, à l'ère des études de genres et postcoloniales en art, à l'ère du numérique, à l'ère du coronavirus : le online, le local, le recyclage, les transports, les biennales internationales, le post-confinement,
- * **TALK** : discussions sur et autour du travail de chacun.es. Micro-accrochages dans l'atelier DNA3 ou à Chasseigne. Séquences de visionnage de vidéos d'artistes qui parlent de leurs travaux, de reportages sur des artistes ou des films documentaires ou de fictions,
- * **B2UNIT** : un.e enseignant.e de l'école est invité.e sur un temps court à parler de son actualité artistique, d'une œuvre spécifique, personnelle ou non, d'une pratique ou d'un médium en particulier. Intervention à documenter et à archiver.

Méthode

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

Évaluation

Régularité, investissement, qualité et évolution du travail.

Visée pédagogique

Apprendre à mettre son travail en forme et en valeur.

Champ de références

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

Pratiques picturales

— Atelier

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

Équipe enseignante

François Delaunay, Alexandre Chevrier

Semestre d'étude

Semestre 5 et 6

Lieux : atelier DNA3, atelier peinture

Contenu

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

Méthode

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

Évaluation

Présence et implication indispensable, évaluation en continu.

Champ de références

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

Objets à activer

— Séquence du premier semestre — Chasseigne

Méthodologie, techniques et mise en œuvre – UE 2

Équipe enseignante

Emmanuelle Baud, Virginie Yassef

Semestre d'étude

Semestre 5

Lieu : Chasseigne

Contenu

La séquence Objets à activer invite les étudiant.e.s à produire des formes plastiques jouables, praticables, manipulables, activables, qui pourront être portées, revêtues, déplacées, déclenchées, habitées, franchies, ... Dans tous les cas, une action sera pensée et produite par une personne, un groupe.

Seront convoquées des notions relatives à l'engagement physique d'un public dans l'actualisation de l'œuvre (interaction/interactivité/participation/collaboration, ...), de performance avec des objets.

Interventions liées à la séquence:

Visites d'expositions (selon actualités)

Méthode

Atelier de création.

Il s'agit d'un atelier de pratique ; chaque étudiant développe un projet de création de pièce analogique et/ou technologique qu'il réalisera au cours de la séquence. Les projets intègrent une réflexion sur l'espace, l'installation. La dernière semaine est consacrée à une exposition-événement dans laquelle sont activées toutes les productions.

- 1 - recherches et documentation
- 2 - conception : Production de dessins préparatoires, maquettes, montages d'images
- 3 - Production d'un carnet de recherche à alimenter tout au long de la séquence
- 4 - Expérimentations de formes et dispositifs en atelier
- 5 - réalisation de la pièce
- 6 - Installation de la pièce et test avec public lors d'une restitution collective
- 7 - Documentation de la pièce (prises de vues, rédaction d'un compte rendu, film etc..)

Évaluation

Présence et implication indispensable, évaluation sur les productions en continu

Visée pédagogique

Développer sa pratique du volume et de l'installation, de l'action à travers la création de pièces personnelles intégrant un mode d'activation et présentation collectif et participatif.

Champ de références

Repères historiques des années 70 à nos jours avec des artistes qui travaillent réalisent des objets à activer comme Robert Morris, Fluxus, Gutai, The Play, Ann Veronika Janssen, Raphaël Zarka, Rebecca Horn, William Forsythe, Loys Fuller, Franz Erhard Walthers, Jordi Colomer, Robert Breer, Mark Geffriaud, Boris Chamatz, Erik Samack, Filipe Pais, Adrien M, Lucy et Jorge Orta, Martha Graham, La Ribot, Martha Rosler, Marie Losier, Chloé Serre, Anna Mazzei, Guy de Cointet, Lydia Clark, Judy Chicago, Anna et Bernard Blume, Vivien Roubaud, Julien Berthier, les frères Chapuisat.

Construire des mondes

— séquence du premier semestre

Méthodologie, techniques et mise en œuvre – UE 2

Équipe enseignante

Hervé Jolly, Thomas Bellet, Aurélien Bambagioni,
Léonard Faulon

Semestre d'étude

Semestre 5

Lieu : Tardis

Contenu

Cette séquence propose d'expérimenter, réaliser et réfléchir la création de mondes dans lesquels s'immerger. Si une première approche est fondée sur les simulations et les réalités virtuelles ou augmentées, les formes de réalisation sont libres à partir du moment où se construisent des mondes. On y explore également les notions de fiction, d'écologie et de vivant.

Méthode

Chaque semaine une demi-journée est consacrée d'une part à un petit séminaire de réflexion sur les enjeux liés à la construction de mondes, d'autre part à une mise en pratique. Des thématiques, problématiques, pratiques ou techniques peuvent alors se dégager et être explorées plus précisément individuellement ou en petit groupe.

Évaluation

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

Champ de références

Despret Vinciane, *Autobiographie d'un poulpe*, Actes Sud, 2021
Burnham Jack et Haacke Hans, *Esthétique des systèmes*, les presses du réel, 2015
Taylor Grant, *When the Machine Made Art*, Bloomsbury Academic USA, 2014
Brayer Marie-Ange et Zeitoun Olivier, *La fabrique du vivant*, HYX, 2019
Bollinger Sydney et Sawicki Ery et al., *Filmmakers without Cameras - The Trilogy*, Peregrine Cost Press, 2023
Valentin Seiche, *The World*, Kinaye, 2019
Jon Peterson, *Playing at the World: A History of Simulating Wars, People and Fantastic Adventures, from Chess to Role-Playing Games*, Unreason Press, 2012
Ursula K. Le Guin, *Le Langage de la nuit : Essais sur la fantasy et la science-fiction*, Aux Forges De Vulcain, 2015
Camille Leboulanger, *Eutopia*, Argyll, 2022
Worldbuilding, Connaissance des arts, 2023
Revue *Immersion*, numéros 1 à 9, 2017-2024

C'est pas Joli joli (Atelier documentaire)

— Séquence du premier semestre

Méthodologie, techniques et mise en œuvre – UE 2

Équipe enseignante

Elsa Abderhamani, Agathe Servouze, Stéphane Moinet, Colin Péguihan, Damien Saada
Lieux : Salle bleue et salle animation

Semestre d'étude

Semestre 5

Contenu

Les questions sociales sont souvent au cœur des préoccupations des artistes, prenant diverses formes pour rendre visibles et compréhensibles des problématiques sociales et politiques. L'œuvre artistique joue un rôle important dans cette mise en lumière.

Dans cette séquence nous vous proposons de développer et produire un projet personnel d'écriture cinématographique documentaire quel que soit son format de diffusion (vr, internet, web-doc, court-métrage, installation, trans-médias..).

Nous aborderons notamment des questions de racisme, de féminisme, d'inégalités de genres mais aussi d'écologie... Il s'agira de s'approprier et de réinterpréter ces questions de traitements inégalitaires et de formes de discriminations qui persistent et se multiplient dans le monde.

Elsa Abderhamani s'intéressera tout particulièrement à la question du sujet, du Je et du collectif. Vous étudierez pour cela la représentation de certains corps et visages et l'importance de leurs rôles dans l'œuvre, notamment l'œuvre cinématographique, du documentaire, de l'animation, de la fiction. Par ailleurs, vous verrez comment les artistes partagent leur travail et notamment comment iels s'emparent des réseaux sociaux pour faire entendre largement leur voix et nourrir un dialogue critique et créatif sur ces questions de justice sociale et d'égalité.

Objectif

Au premier semestre : L'objectif est d'aborder la narration par l'écriture d'un projet individuel ou collectif de court-métrage (ou webdoc, transmedia, en VR...). Technique libre et hybride possible : animation, prise de vue réelle...

Méthode

Les sessions de travail collectif seront consacrées à l'analyse d'œuvres phares, à la définition du champ de recherche et à des rencontres avec des réalisateurs/trices. Les brainstorming aideront les étudiant.e.s à définir leur sujet et à le présenter. Le suivi individuel des projets se fera par rendez-vous en parallèle de temps de production. De plus, afin de résoudre les problèmes techniques et définir une méthode de fabrication, les étudiant.e.s disposeront de séances hebdomadaires de production dédiées et encadrées par un.e AEA.

Évaluation

Sur l'investissement, l'évolution du projet, la régularité et qualité de la production.

Champs de références

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

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

Adaptation littéraire et courts métrages d'animation: Au milieu de l'image coulent les textes, Jérôme Dutel, éd. Harmattan, 2020

Artistes plasticien.ne.s et cinéastes:

Les frères Lumière, Jean Rouch, Robert Flaherty, Johann Vanderkeuken, Frederic Wiseman, Claire Simon, Leacock, Michel Brault et Gilles Groulx, Robert Gardner, Depardon, Dziga

Vertov, Nicolas Philibert, Rithy Panh, Wang Bing, Pedro Costa, Francis Alÿs, Till Roesken, Marie Voignier, Laura Heno, Kader Attia, Mohamed Bourouissa, Cindy Sherman, Josefa Ntjam, Julien Creuzet...

Sara Sadik - Alexis Langlois - Françoise Pérovitch - Mapplethorpe - Lichtenstein - Susan Sontag - Elsa et Johanna - Wood et Harrison - Louise Bourgeois...

Jubilations !

— Séquence du premier semestre

Méthodologie, techniques et mise en œuvre – UE 2

Équipe enseignante

François Delaunay, Elsa Abderhamani,
Alexandre Chevrier

Semestre d'étude

Semestre 5

Lieux : Ateliers étudiant.es

Contenu

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

Méthode

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

Évaluation

Régularité, investissement, qualité et évolution du travail.

Champ de références

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

Accidents / digressions

— Séquence du premier semestre

Méthodologie, techniques et mise en œuvre – UE 2

Équipe enseignante

Xavier Zimmermann, Marie Sirgue, Eva Avril

Semestre d'étude

Semestre 3, 4, 5

Lieu : Chasseigne

Contenu

L'accident participe du hasard, de l'entropie, mais aussi de l'incident malheureux, voire de la catastrophe.

Le mot tient difficilement dans une définition univoque. Tout événement fortuit constitue un accident et nous donne accès à la texture intime du monde. De même « accident » désigne l'aspect accessoire d'une chose.

Il incarne la discontinuité, ce qui interrompt, bouscule, bouleverse, accroche, s'impose à l'attention. Les étudiant.es seront invité.es à créer et perturber en volume à travers les matériaux et les techniques de l'atelier Chasseigne.

Le propre d'une digression est de s'éloigner d'un sujet donné. En contrepoint à la matérialité d'*Accidents*, les étudiant.es chemineront et se perdront en images. La photographie, la vidéo, le son entre autres, seront nos éléments digressifs pour exprimer l'art de faire des écarts.

Cette séquence en équilibre entre volume et images, envisage la création pluridisciplinaire comme un jeu artistique dangereux fait de contraste de dialogue et de tension.

Méthode

Chaque semaine : rendez-vous *Accidents* le jeudi matin à Chasseigne et rendez-vous *Digressions* le vendredi matin à l'atelier photo. Discussions engagées autour des travaux en cours.

Évaluation

Participation, investissement, curiosité et qualité des propositions.

Visée pédagogique

Développer une pratique pluridisciplinaire, en dehors d'un processus artistique préétabli.

Champ de références

Clémentine Dupré et Anthony Girardi - Peter Fischli & David Weiss - Philippe Poupet - Nicolas Daubane Jean-Marc Bustamante, Jean-Luc Moulène, Claude Closky, Alain Païement, Paul Lacerte, José Luis Borges, John Cage

Gamejam 2024

— Workshop sur inscription

Vendredi 22 novembre à partir de 18h, samedi 23 & dimanche 24 novembre

Équipe enseignante

Hervé Jolly, Thomas Bellet

Semestre d'étude

Premier semestre, ouvert à toutes les promotions

Contenu

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

Méthode

Atelier de création.

Évaluation

Implication, fair-play, réalisation.

Visée pédagogique

Inter-apprentissage.

Conceptualisation et réalisation en un temps limité.

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

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

Champ de références

- Schrank Brian, *Avant-garde Videogames – Playing with Technoculture*, MIT Press, 2014
- Flanagan Mary, *Critical Play – Radical Game Design*, MIT Press, 2013
- Bittanti Matteo et Quaranta Domenico, *GameScenes. Art in the Age of Videogames*, Johan et Levi, 2006
- Bianchini Samuel et Verhagen Erik, *Practicable - From Participation to Interaction in Contemporary Art*, MIT Press, 2016
- Krajewski Pascal et al., *La création artistique dans le jeu vidéo*, L'Harmattan, 2021
- Andre Danièle, Quadrat Alban et al., *Le Jeu de rôle sur table – un laboratoire de l'imaginaire*, Lettres Modernes Minard, 201

“Port du casque obligatoire!”

— Atelier quinzomadaire

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Enseignants

Colin Peguillan / Eva Avril / Damien Saada

Semestre d'étude

Semestre 3 à 6

Lieux : Chantier des Couronneries, studio son

Contenu

Sur inscription, ouvert à 6 étudiant.es en tournage et 6 étudiant.es en photo.

Objectif: Documenter l'arrivée de la future école sur le quartier des Couronneries.

Réalisation de Capsules de formes libres (fiction/documentaire, podcast, photographie, technique hybrides...) tout au long de l'année.

Une production par mois: Entre Novembre et Avril, diffusés sur les réseaux avec une projection sur le site de la nouvelle école si possible en fin d'année scolaire.

Méthode

Atelier pratique de réalisation.

Visée pédagogique

Apprentissage contextuel ancré dans la réalité

Documentation du réel, renforcement des liens avec la communauté locale

Sensibilisation aux enjeux et dynamique du quartier des Couronneries et valorisation du lien entre le quartier et l'école

Expérimentation de différents styles

Réalisation complète: maîtrise des étapes de conception, production, diffusion.

Outils

Matériel de tournage (Caméra, DSRL, Mixette, Éclairage...)

Logiciel de Post-Production (DaVinci, Pro Tools...)

Petit aperçu du chantier :

Chantier eesi.mov

Facteur de masques

— Atelier sur inscription

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Équipe enseignante

Marie Sirgue

Lieu : Chasseigne

Semestre d'étude

semestre 5 ou 6

Contenu

Réalisation d'un masque de Commedia dell Arte

La Commedia dell Arte, théâtre populaire italien du 16e siècle, à une galerie de personnages : Pantalon, Colombine, Arlequin... masqués pour accentuer leurs caractère et leur position sociale.

Bien que codifiés, ces masques ont la particularité d'être très vivants car ils sont réalisés sur mesure pour chaque interprète.

Cet atelier de 3 jours est un prétexte pour vous partager l'univers de ce théâtre drôle et subversif à travers l'art des facteurs de masque.

A la suite de cet atelier, les étudiants seront à même de fabriquer leur propre masque adapté à leur propre visage et à leur propre univers.

Méthode

Session d'atelier : moulage, modelage et patine

Champ de références

Commedia dell Arte, Carnaval, Ariane Mnouchkine (Théâtre du Soleil), Dario Fo...

Projections in situ

— Atelier sur inscription

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – UE 2

Équipe enseignante

Agathe Servouze, Colin Péguillan, Damien Saada

Effectif : 12 étudiants max

Semestre d'étude

Semestre 6

Contenu

Proposer une expérience sensible au spectateur par la mise en espace et la scénographie de projections dans des lieux inhabituels. Ce sera le point de départ et de recherche de l'atelier, créer pour le public un contact nouveau avec le cinéma et les œuvres audiovisuelles.

Les productions seront in situ, elles devront prendre en compte le lieu, ses dimensions et son histoire pour dévoiler ses spécificités. Nous nous interrogerons sur la manière d'offrir une nouvelle vision de l'espace au public. Comment l'œuvre transforme le lieu ou, du moins, le révèle tel qu'il est? Nous questionnerons collectivement chaque projet. Par exemple, nous discuterons du choix de la nature des images et du son. Les sources doivent-elles être en corrélation avec le site investi ou y être complètement étrangères? ou encore, comment peuvent-elles signifier une spécificité insoupçonnée de l'espace?

Visée pédagogique

L'objectif premier est de vous amener à produire des formes qui s'éloignent du cinéma grand public que vous connaissez, et de vous emmener dans tout ce que les images en mouvement ont de créatif et de contemporain.

Prise de vue réelle/animation/travail sonore/hybridation des techniques, mapping..., en intérieur ou extérieur.

Méthode

Pour commencer, nous aborderons la définition d'une œuvre in-situ et ses enjeux dans le champ de l'art contemporain. Nous effectuerons plusieurs déplacements pour des temps : de découverte de sites (espace et histoire), de repérage, de captations d'images et de sons au besoin, de production, d'expérimentation et d'installation.

Des brainstorming et des sessions de travail de groupe aideront chaque étudiant.e à définir son projet, son axe de travail et à le présenter. Le suivi individuel des projets se fera par rendez-vous en parallèle de temps de production.

Évaluation

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

Références

Walter De Maria, Michael Heizer, Richard Long, Robert Smithson, Richard Serra, Louis Kahn, Jean Nouvel à mora, Élisabeth Ballet, Aurélie Nemours (vitraux), Felice Varini, Boris Labbé, Bertrand Gadenne, Philippe Parreno, David Claerbout, IC-98, Takashi Ishida, Pierrick Sorin, Tony Oursler, Evangelia Kranioti, Fabien Giraut et Raphaël Siboni, Pablo Valbuena, Quayola...

Créations animées contemporaines

— Cours

Histoire, théorie des arts, langue étrangère – UE 1

Enseignante

Agathe Servouze

Semestres d'étude

Semestre 6

Contenu

L'animation (expérimentale ou non) ne cesse d'évoluer et de se transformer. Depuis Robert Breer, elle s'expose dans les galeries et les lieux publics, et s'étend aux pratiques de l'installation, de la sculpture, du dispositif, de la performance, de la création live et du mapping. Certains artistes contemporains continuent de repousser les frontières traditionnelles de l'animation pour créer des nouvelles expériences visuelles singulières à l'intersection entre l'art vidéo, l'art cinétique et le cinéma.

Objectifs

L'objectif est de faire connaître aux étudiant.e.s le champ des possibles du médium "animation" et comment celui-ci est apparu progressivement dans les galeries et le monde de l'Art. La découverte d'artistes et de leurs œuvres permettra aux étudiants d'identifier la place de l'image animée dans le paysage de l'art contemporain et de nourrir leurs idées pour déployer leurs projets artistiques. La découverte de ces œuvres et leur mode de monstration seront autant de sources d'inspiration pour sortir des écrans du cinéma classique, pour approcher notamment la notion d'animation élargie ou de cinéma élargi.

Méthode

Cours théorique et participatif basé sur la projection d'images et de films ainsi que d'échanges à leur sujet. Les étudiants seront encouragés à présenter des œuvres et/ou artistes de leurs choix afin d'enrichir les discussions et d'explorer collectivement la diversité de monstractions qu'offrent les images animées.

Évaluation

Présence et participation

Champ de références

Experimental Animation: Origins of a New Art (1976) - Cecile Starr
Robert Breer, Boris Labbé, Bertrand Gadenne, Philippe Parreno, David Claerbout, IC-98, Takashi Ishida, Pierrick Sorin, Tony Oursler, Evangelia Kranioti, Fabien Giraut et Raphaël Siboni, Pablo Valbuena, Quayola, Lea Vidakovic, Stéphanie Cadoret, Samuel Yal, Len Lye, Akinori Goto, Julien Maire, Françoise Pétrovitch, William Kentridge...