

Niveau : 1e année,
Option : Toutes les options

Atelier Gulliver

Jeanne Gailhoustet, Areski Aoun, Daniel Barthélemy, David Renaud, Caroline Williams

Et aussi Janine Laffargue et Richard Porteau.

Unité de cours assurée par un ensemble de professeurs qui décident collégalement (ensemble) de la nature et de l'évaluation des travaux proposés à l'étudiant après et d'après la lecture de l'œuvre de Jonathan Swift, Gulliver's Travels, tr. fr. Les voyages du capitaine Lemuel Gulliver, 1721.

Durée globale (h) : 600

Niveau : 1e année,
Option : Toutes les options

Bande dessinée

Dominique Herody,

Bande dessinée : premiers exercices à « contraintes » graphiques et/ou textuelles, sur le mode de l'improvisation, qui stimulent la découverte d'une écriture dessinée — au-delà des codes stéréotypés — et cherchant à développer au maximum une idée — jusqu'à même l'épuiser.

Durée globale (h) : 240

Niveau : 1e année,
Option : Toutes les options

Design graphique

Dominique Richir, Jacques Pelletier,

Le cours a pour but de développer un sens artistique dans l'organisation visuelle d'un travail de communication ou d'édition et donner les connaissances techniques nécessaires à la réalisation de ces travaux.
Le cours est proposé sous forme d'exposés, de travaux pratiques et de suivi de projets.

Durée globale (h) : 120

Niveau : 1e année,
Option : Toutes les options

Introduction à la philosophie

Philippe Sergeant,

Introduction à l'utilisation des concepts, de la philosophie et de la théorie des arts sur la base des lectures du livre de François Châtelet, La Raison et le Neutre, et des textes de Roland Barthes.

Cours magistral.

Durée globale (h) : 80

Niveau : 1e année,
Option : Art

L'art contemporain, les origines

David Renaud,

Les bases historiques étudiées à travers des monographies d'artistes du début du XXe siècle. Ancrage historique des grands axes de réflexion de l'art contemporain. À travers certaines figures de l'art moderne, il est proposé une approche biographique des auteurs et de leurs œuvres permettant d'analyser des concepts repris et inscrits dans l'art contemporain.

Dans le cadre de l'examen de fin d'année, il est demandé aux étudiants de rédiger un court mémoire (environ 10 pages) sur une problématique qu'ils estiment se dégager de leur recherche plastique. Ce mémoire est jugé sur la qualité du questionnement mis en œuvre et sur la pertinence de la relation avec leurs réalisations de l'année.

Durée globale (h) : 60

Niveau : 1e année,
Option : Toutes les options

Modelage d'après le modèle vivant

Jean-Pierre Franc,

Cours pratique plastique sous forme d'atelier, les exercices de modelage ont pour but de concrétiser dans l'espace et dans les trois dimensions les observations faites par l'étudiant :

- de l'équilibre du corps

- de la dynamique du geste
- de l'expression de la pose
- des caractères de la morphologie du modèle vivant.

Le volume obtenu est en terre (cuite essentiellement).

L'approche se fait par une compréhension de la forme par l'intérieur, ce qui conduit à une construction rigoureuse du modelage, partant de rien pour aboutir au volume final.

Durée globale (h) : 60

Niveau : 1e année,
Option : Toutes les options

Pratique et théorie des objets numériques

Daniel Barthélémy,

Ce cours aborde l'infographie par un ensemble de concepts-clés croisant l'approche des principaux logiciels de création d'images numériques. Il s'inscrit dans le cadre des pratiques plastiques et vise ainsi à identifier les caractéristiques propres de l'image numérique et analyser leurs conséquences théoriques et philosophiques sur la création artistique. Il place la création d'objets visuels numériques sur le principe de la modularité et l'interopérabilité des objets entre eux. Ainsi, le 1er semestre (80h) sera consacré aux jeux et mécanismes de sens et d'interaction générés par la manipulation et la commutation d'objets volontairement simplifiés tandis que le semestre (40h) suivant sera plus orienté sur la notion d'objets (visuels, textuels, ou sonores) dynamiques, connectables en mesure de circuler dans ce type de dispositifs.

Durée globale (h) : 120

Niveau : 2e année,
Option : Toutes les options

Espaces sonores et musicaux, niveau 2

Frédéric Curien, Elisabeth Sikora, Joël Grelrier,

Théorie du son, approfondissement des interactions image/son.

Penser l'espace sonore, ses systèmes de représentation, en proposer des techniques de modélisation et des modes d'actualisation et d'exploration (simulation).

Cours magistral
Session pratique en atelier.

Durée globale (h) : 30

Niveau : 2e année,
Option : Toutes les options

Fragments

Laurent Makowec,

Sessions en relations avec les modules d'enseignements de 2e année.

À partir de thèmes (fragments et agencements, la lettre), sont organisées des projections de films vidéo ou cinéma et des sessions de travail. Il s'agit de questionner les médiums vidéo et cinéma sur le cadre, le point de vue, la valeur de plan, le champs, le hors champs, le plan, la séquence, l'agencement, le temps, l'espace, l'écran, l'écriture, le mouvement, l'enchaînement, l'animation, le récit, la citation, l'appropriation, le réemploi, le son, la voix, la musique, le dispositif, la diffusion.

Une session avec un artiste sera organisé au second semestre.

Durée globale (h) :

Niveau : 2e année,
Option : Toutes les options

L'art contemporain de 1960 à nos jours

David Renaud,

Les courants et tendances artistiques à partir des années 60. Il s'agit de permettre aux étudiants de comprendre la diversité des nombreuses expériences artistiques et conceptuelles des 40 dernières années et de les recontextualiser. Le cours est régulièrement ponctué par des séances monographiques sur certains artistes, ce qui permet d'appréhender ces moments historiques, tout en restant au plus près de la réalité des œuvres.

Il est aussi demandé aux étudiants de réaliser une recherche bibliographique et iconographique sur un artiste.

Durée globale (h) : 60

Niveau : 2e année,
Option : Toutes les options

Notions d'histoire et d'histoire de l'art

Bernard Toussaint,

Périodes abordées : 1) la Révolution de 1789
2) le Directoire 3) le Consulat 4) l'Empire, périodes clés durant lesquelles les changements politiques, sociaux et idéologiques vont aboutir à un changement radical des mentalités, à une pratique nouvelle des Arts et à de nouvelles conceptions en matière de ce l'on nommera ensuite « conservation du patrimoine culturel et artistique ». Ces changements seront notamment étudiés au travers de la biographie de Dominique Vivant Denon (1747-1825) présentée par Philippe Sollers.
2x2 heures par semaine

Durée globale (h) : 120

Niveau : 2e année,
Option : Toutes les options

Pratiques de l'infographie et de l'interactivité (A)

Daniel Barthélémy,

Détail du module Modèles et représentation

Cet enseignement sera consacré durant les deux semestres à la création et à l'expérimentation d'objets numériques mettant en œuvre des problématiques de modélisation, simulation, représentation ou « augmentation » du réel. Certains travaux développés dans le module Modèles et représentation pourront s'articuler avec l'intervention de Fabrice Gallis qui doit intervenir dans le cadre de l'ARC Numérik primitif.

Durée globale (h) : 80

Niveau : 2e année,
Option : Toutes les options

Pratiques de l'infographie et de l'interactivité (B)

Daniel Barthélémy,

Détail du module Texte/image,

semestre 2, 10 étudiants max.

Objectif : étudier un ensemble des combinaisons du texte et de l'image en utilisant les caractéristiques d'évolution spatio-temporelles du texte numérisé dans les relations dynamiques qu'il peut adopter au regard d'une séquence filmée, d'une série d'images animées ou d'une simple suite d'illustrations. Après différents exemples de textes emblématiques (génériques, expériences d'artistes présentés, nous aborderons la réalisation de projets en utilisant des logiciels comme Director, Flash, After Effects ou le cas échéant, Synthetic Video pour aborder éventuellement des procédés de morphing. Les travaux devront conduire à la création de haïkus numériques ou de flip-books.

Durée globale (h) : 40

Niveau : 1e année, 2e année,
Option : Toutes les options

Espaces sonores et musicaux, niveau I

Frédéric Curien, Elisabeth Sikora, Joël Grelier,

(Se) forger l'écoute, initiation au travail sur le vif du son, histoire des relations du musical avec les arts visuels et du spectacle, analyse critique des relations image/son au cinéma.

Ouvrir à la création plastique le sonore et le musical. Acquérir les outils conceptuels et techniques pour mener une recherche et une création artistique sur et avec le son, comme médium à part entière ou comme composante de l'image. Se constituer une culture sonore et musicale afin de comprendre l'inscription de ce médium dans les arts plastiques.

Cours magistral et sessions pratiques
2 semestres

Durée globale (h) : 60

Niveau : 3e année,
Option : Communication

Design graphique

Dominique Richir, Jacques Pelletier,

Le cours a pour but de développer un sens artistique dans l'organisation visuelle d'un travail

de communication ou d'édition et donner les connaissances techniques nécessaires à la réalisation de ces travaux.

Le cours est proposé sous forme d'exposés, de travaux pratiques et de suivi de projets.

Durée globale (h) : 120

Niveau : 3e année,
Option : Toutes les options

Ecriture du scénario orienté images

Thierry Smolderen,

Approches théoriques de structures énonciatives ayant pour objectif de permettre à l'auteur une perception critique de son travail d'écriture graphique et textuelle.
Cours magistral.

Durée globale (h) : 60

Niveau : 3e année,
Option : Toutes les options

Lectures de Jacques Lacan

Bernard Toussaint,

Exposé oral et commentaire des séminaires de Jacques Lacan, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse et l'Éthique de la psychanalyse. Ce cours traitera en priorité des rapports de la psychanalyse avec les arts plastiques, la littérature et la philosophie.
10 étudiants maximum.

Durée globale (h) : 60

Niveau : 3e année,
Option : Toutes les options

Répétition générale

Burkard Blümlein, Yves Chaudouët,

Détails du module d'enseignement Modèles et représentation.

Dans une perspective de mise à l'épreuve, une même approche va être revisitée, répétée, redoublée, transposée dans un autre médium ou sur une autre échelle. Donc une recherche autour des questions que posent l'original, la

copie, la série, l'édition, le multiple.

Durée globale (h) : 15

Niveau : 2e année, 3e année,
Option : Communication mention BD

ARC Télédition

Thierry Smolderen, Gérald Gorridge,
Dominique Herody

Expérimentation des éditions en ligne de narrations graphiques. Par télédition, on entend toute forme d'édition à distance exigeant du lecteur qu'il imprime et qu'il assemble son propre exemplaire d'un livre téléchargé sur internet. Il s'agit bien sûr d'un nouveau type de formats, à explorer dans toutes les dimensions et en toute liberté sans préjuger des interférences qui pourront s'opérer entre le contenu et la forme, entre la fabrication et la lecture, entre ce qui est programmé et ce qui est laissé à l'initiative du lecteur.

Durée globale (h) : 240

Niveau : 2e année, 3e année,
Option : Communication mention BD

Formes Brèves

Gérald Gorridge, Dominique Hérody,
Dominique Richir, Jacques Pelletier, Thierry Smolderen

Module regroupant plusieurs enseignements autour d'une thématique commune, la bande dessinée.

Niveau 2e année : affinement de l'écriture. Affirmation de l'aspect scénaristique et mise en perspective micro-éditoriale. Encouragement au travail collectif tant dans ses aspects créatifs que dans la fabrication. Liens fructueux avec le design graphique et avec l'atelier d'édition.

Niveau 3e année, développement de projet avec, au premier semestre, l'élaboration de la revue Au Fil du Nil.

Professeurs invités :
Yves Chaudouët
Laurent Makowec, les formes brèves du cinéma

Durée globale (h) : 400

Niveau : 2e année, 3e année,
Option : Toutes les options**l'Abécédaire de Gilles Deleuze**

Philippe Sergeant, Bertrand Desormeaux,

Lectures commentées de l'ouvrage de Gilles Deleuze par un discours philosophique, littéraire et en images (extraits de films). Cours magistraux. Options 4A et 5A

Durée globale (h) : 72

Niveau : 2e année, 3e année,
Option : Art**Modèles et représentation**

Xavier Zimmermann, Areski Aoun, Daniel Barthélémy, Burkart Blumlein,

Module regroupant plusieurs enseignements autour d'une thématique commune : réflexion sur des problématiques des modèles et de l'image.

- La photographie plasticienne et le reportage
- Dessin
- Modélisation et programmation informatique
- Sculpture, le réel et la représentationProfesseurs invités :
Frédéric Curien, Créations sonores
Bertrand Desormeaux, Formes documentaires du cinéma
Thierry Smolderen, La BD de reportage

Durée globale (h) : 400

Niveau : 2e année, 3e année,
Option : Toutes les options**Texte/image (multiple, unique)**

Yves Chaudouët,

Module regroupant plusieurs enseignements autour d'une thématique commune, l'édition.

Professeurs invités :
Areski Aoun
Daniel BarthélémyJeanne Gailhoustet
Jacques Pelletier
Dominique Richir
Caroline Williams

Durée globale (h) : 400

Niveau : 1e année, 2e année, 3e année,
Option : Toutes les options**Atelier d'anglais**

Caroline Williams,

1) Lecture, traduction et discussions axées sur des textes de philosophes, d'artistes et de critiques anglo-saxons. Ces lectures se concentreront sur des textes importants allant de l'essai sur le kitsch de Greenberg à la thèse de A. Danto décrivant un nouveau statut post-historique de l'art après la fin des grands récits. A travers ces textes, sera abordée la singularité de la critique et de l'art anglo-saxon notamment à travers des mouvements tels que l'art and language, l'art conceptuel...

2) Atelier de lecture et d'écriture à partir de nouvelles d'auteurs anglo-saxons : Grace Paley, Janet Frame, D.H. Lawrence...

(6 heures hebdomadaires)

Durée globale (h) : 180

Niveau : 4e année,
Option : Toutes les options**Penser l'art numérique**

Annick Bureau,

L'objet du séminaire est de proposer une réflexion théorique et critique, tant historique qu'actuelle, de l'art numérique dans ses fondements techno-scientifiques, artistiques, esthétiques et sociaux-politiques afin de permettre aux étudiants "d'éclairer" leur travail et d'avoir une vision contextualisante de la création actuelle.

12 sessions alternativement à Angoulême et à Poitiers.

Durée globale (h) : 48

Niveau : 5e année,

Option : Toutes les options

Inscription théorique et mémoire

David Renaud, Janine Laffargue,

Méthodologie de la recherche. Dans le cadre des rendez-vous d'atelier, il est proposé un suivi régulier et individuel d'analyse et d'inscription théorique et historique des recherches personnelles des étudiants.

Suivi de rédaction des mémoires dans le cadre des Dnsep soutenus en fin de 5e année. Ce travail d'écriture est une réalisation ouverte et libre où l'étudiant est amené à faire part de son travail d'analyse sur ses recherches plastiques. Il n'existe pas de forme préétablie à ce mémoire, et il peut être une œuvre en soi, le but étant de permettre au jury d'avoir un premier aperçu du positionnement plastique de l'étudiant.

Durée globale (h) :

Niveau : 4e année, 5e année,
Option : Toutes les options**De la grammatologie**

Philippe Sergeant, Caroline Williams,

Philosophie et théorie de l'art construite à partir de la lecture de l'ouvrage de Jacques Derrida, De la grammatologie.

Durée globale (h) : 60

Niveau : 4e année, 5e année,
Option : Toutes les options**Jardins, jardins numériques**

Jean-Marie Dallet, Laurent Makowec, David Renaud,

Questionnement transdisciplinaire regroupant des pratiques différentes liées au paysage en tenant compte des interrogations que l'interactivité pose à l'art contemporain. Travail d'analyse autour des questions du site, du non-site et du lieu, pour en définir les spécificités, les relations et les différenciations. Application de ces enjeux dans la recherche et la mise en place d'une réalisation dans un paysage réel.

Durée globale (h) : 120

Niveau : 4e année, 5e année,
Option : Toutes les options**Laboratoire son intersite**

Frédéric Curien, Jean-Christophe Desnoux,

Le laboratoire se propose d'être le lieu d'émergence d'une nouvelle esthétique des espaces sonores et musicaux, où l'on se propose de questionner les aspects de cette création multiforme et ouverte allant de la sculpture sonore à la vidéo, de la performance aux installations multimédia interactives.

Lignes de recherche :
F. Curien, Cartographie du basson
Jean-Christophe Desnoux, scénographie sonore.

Durée globale (h) :

Niveau : 3e année, 4e année, 5e année,
Option : Toutes les options**Arc //, cinéma**

Laurent Makowec, Jean-Paul Labro,

Avec
Jean-Paul Labro, Laurent Evenisse, Esac, Pau
Patrick Sausse, Joël Grelier, Eeesi

Atelier commun avec l'école d'art de Pau (ESAC). À partir d'une thématique unique, le fragment, et après lecture d'œuvres filmique, il s'agit après lecture d'œuvres filmiques sur support vidéo ou pellicule, de réaliser de manière collective une série de films courts en vidéo.

Les questions de mise en scène (de direction d'acteurs), de point de vue, de durée, de temps, de montage, de musique seront abordées.

Un des enjeux sera par l'utilisation de la fragmentation, de réaliser des films en vue d'un ou plusieurs montages avec le dispositif de cinéma interactif en temps réel Sliders.

Durée globale (h) : 80

Niveau : 3e année, 4e année, 5e année,

Option : Toutes les options

ARC Archives, cinéma

Bertrand Desormeaux, Laurent Makowec, Patrick Sausse,

L'archive cinématographique et vidéographique est abordée et questionnée, de la conservation à l'appropriation. A partir de lectures d'œuvres cinématographiques et d'archives filmiques, des ateliers de recherche autour de l'interprétation de l'archive questionnent l'image, les supports, la mise en scène, les dispositifs, les agencements et conduisent les étudiants à produire des réalisations en film et en vidéo.

Une programmation commentée par : Christa Blülinger ou François Ninoy ou Miles Mc Kane

Une session par semestre : Miles Mc Kane (réalisateur, fondateur LightCone) : une interprétation politique. Marie Doria, réalisatrice, Denis Bourgeois, écrivain, directeur du Master Documentaire, Angoulême : écriture et agencement

Durée globale (h) : 96

Niveau : 3e année, 4e année, 5e année,
Option : Toutes les options

ARC Numerik primitif-Arcad

Daniel Barthélemy, Gilles Bollaert, Frédéric Curien,

Exploration de pratiques artistiques mettant en œuvre des processus de création apparentés à l'univers de la création numérique sans en adopter nécessairement les modalités. Trois moments :

Arcad : séminaire mouvement semaine du 16 au 20 octobre
Numérik primitif : intervention de Fabrice Gallis (semaine privilégiée : 14)

Durée globale (h) : 160

Niveau : 3e année, 4e année, 5e année,
Option : Toutes les options

ARC Sliders

Jean-Marie Dallet, Frédéric Curien, Laurent Makowec,

Avec
Thierry Guibert, Uqam, Montréal
Patrick Sausse, Joël Grelier, Eeesi
Jean-Paul Labro, Laurent Evenisse, Esac, Pau.

Issu de l'Arc // et regroupant les écoles de Pau et Angoulême, Sliders développe la création de concept, d'outils, de films interactifs joués collectivement.

Les réalisations se confrontent à l'échantillonnage, aux bases de données, à des questions d'agencement, de récit, de temps, de structure, de combinatoires, d'aléatoire, de jeu, de mise en scène et en espace, d'image, d'écran, de dispositif.

Durée globale (h) : 120

Niveau : 3e année, 4e année, 5e année,
Option : Toutes les options

Du précinéma au cinéma

Bertrand Desormeaux,

En relation avec l'arc Archives, cinéma.
Écriture, composition du récit en image.

Durée globale (h) : 60

Niveau : 3e année, 4e année, 5e année,
Option : Toutes les options

Frame memory

Daniel Barthélemy, Gilles Bollaert,

Exploration de pratiques artistiques mettant en œuvre des processus de création apparentés à l'univers de la création numérique sans en adopter nécessairement les modalités. Trois moments :

M4*Frame memory : 3 sessions avec l'intervention de Marie-Laure Cazin (cinéaste) se dérouleront les semaines 48, 51 et 11 (120 h)

Durée globale (h) : 160

Niveau : 3e année, 4e année, 5e année,
Option : Toutes les options

L'art de se promener à Berlin

Burkard Blümlein, Caroline Williams,

Orientation dans l'espace urbain sur la base d'informations collectées sur Internet et au moyen de plans et de photos aériennes. Recherches historiques, géographiques, sociologiques, littéraires, plastiques afin de préparer une promenade savante.

Durée globale (h) :

Niveau : 3e année, 4e année, 5e année,
Option : Toutes les options

Les dispositifs

David Renaud, Isabelle Delamont, Burkard Blümlein, Jean-Marie Dallet,

La notion de dispositif semble plus à même pour définir un ensemble d'œuvre et de relations à l'œuvre. Il englobe à la fois ce que l'on nomme plus génériquement les installations (développement de la sculpture et de sa mise en relation à l'espace), et bien évidemment son développement plus contemporain des œuvres interactives. Le dispositif est aussi bien évidemment un terme spécifique à la scénographie et de fait à la muséographie.

Durée globale (h) : 60

Niveau : 3e année, 4e année, 5e année,
Option : Toutes les options

Visite des ateliers étudiants

Caroline Williams,

Visites d'atelier en anglais
Les étudiants auront un lexique de termes correspondant à leur travail (photographie, bande dessinée, peinture) et les visites d'ateliers aboutiront à un texte en anglais décrivant leur projet, leurs travaux, spécifiant leurs diverses références.

(6 heures hebdomadaires)

Durée globale (h) : 180

Niveau : 2e année, 3e année, 4e année, 5e année,
Option : Toutes les options

Art contemporain

Emmanuel Hermange,

6 conférences

Durée globale (h) : 12

Niveau : 1e année, 2e année, 3e année, 4e année, 5e année,
Option : Toutes les options

Histoire de l'art

Philippe Ghilmetti,

6 interventions (six journées) sur les rapports qui coexistent entre différentes pratiques artistiques au départ de la bande dessinée, ce au travers des rapports que j'entretiens moi-même à partir du graphisme.
• littérature (la narration)
• musique (la forme)
• cinéma (l'esthétique)
• art (la réflexion)
• graphisme (la synthèse)
la première intervention étant une introduction à ces 5 approches.

Durée globale (h) : 12

Niveau : 1e année, 2e année, 3e année, 4e année, 5e année,
Option : Toutes les options

Perfectionnement de l'anglais

Caroline Williams,

Anglais usuel pour les étudiants qui comptent effectuer un séjour à l'étranger ou qui veulent perfectionner leur anglais usuel, un cours de langue sera proposé.
(2h hebdo)

Durée globale (h) : 60