

SITE DE POITIERS

Cycle 1

DEUXIEME ANNEE

PROFESSEURS DISCIPLINES ENSEIGNEES

COORDINATEUR

Pierre VITOU

PROFESSEURS

Aurélien BAMBAGIONI

Net art

Sabine BARBE

Histoire des arts et des civilisations

Emmanuelle BAUD

Écriture et réalisation multimédia

Corinne CHAMBARD

Les dessins

Hervé DELAMONT

Sculptures

Bernard DELAUNAY

Gravure, lithographie, édition

François DELAUNAY

Pratiques picturales

Marc DENEYER

Photographies

Jean-Christophe DESNOUX

Le sonore et l'espace

Jean-Yves RIGOT, Stéphane MOINET

Vidéo, traitement d'images

Claire FOUQUET, Jean RUBAK

Images et volumes animés

Michelle HEON

**Histoire et théories de l'art
contemporain**

Dispositifs scéniques

Mark KERRIDGE

Langue étrangère

François PELLETIER

Anthropologie culturelle

Jacques PELLETIER

Typographie

Nadia SABOURIN

Images mixtes et séquentielles

Pierre VITOU

Graphisme de communication

ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT

**Informatique, programmation, écriture
multimédia**

Jean-François JOYEUX

Vidéo, traitement d'images

Stéphane MOINET

TECHNICIENS

**Photographies ; techniques de
laboratoire**

Alain BARATON

SITE DE POITIERS

Cycle 1

DEUXIEME ANNEE

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS

PAR ENSEIGNANT, CHAMP D'ETUDES

ET UNITES DE COURS, SELON DEUX GRANDES CATEGORIES :

- THEORIES

- PRATIQUES & METHODOLOGIES

THEORIES

UNITES DE COURS INDIVIDUELLES

Sabine BARBE

CHAMP D'ETUDES

HISTOIRE DES ARTS ET DES CIVILISATIONS

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours : **Histoire générale de l'art :****De la Renaissance à la fin du XIXe siècle**

Approche chronologique et stylistique : une histoire de la peinture occidentale à partir des grands courants picturaux depuis la Renaissance jusqu'à la fin du XIXe siècle ; Classicismes, baroques et baroquismes, maniérismes, symbolismes, réalismes...

Etude des fondements théoriques de ces différents courants.

Mise en évidence d'un retour des formes dans l'histoire, mais de contextes et significations différents (exemple : Poussin / David : filiations et singularités ; Rubens/ Delacroix...)

Le cours alterne avec une sortie en musée/ trimestre en lien avec le programme : La peinture flamande et hollandaise du XVIIe siècle (Musée du Louvre), La peinture du XIXe siècle au Musée d'Orsay.

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre			28	28						

Objectifs du cours :

Développement de l'apprentissage des méthodes de recherches et de réflexion ; Début de l'engagement d'une réflexion sur leur travail personnel à partir des exemples trouvés dans l'histoire de l'art.

Pré-requis :

Etre au niveau de connaissance de l'année propédeutique (voir programme) ; Faire preuve de curiosité en général.

Références bibliographiques : (voir annexe)Formes d'enseignement :

Cours magistral ; Travaux pratiques ou dirigés ; recherches ponctuelles à effectuer d'un cours à l'autre

Méthode d'évaluation :

Travaux écrits ou oraux

Dossier thématique : élaboration d'une démarche à partir d'intérêts et de motifs plastiques personnels à travers l'œuvre de plusieurs artistes.

Evaluation continue : présence et participation au cours

Langue d'enseignement : Français

Possiblement Italien

Michelle HEON

CHAMP D'ETUDES

HISTOIRE ET THEORIE DE L'ART CONTEMPORAIN

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours :

Le programme propose un aperçu des

développement thématique permet de situer les œuvres dans un contexte socio-historique et politique. Les thématiques spécifiques permettent d'établir les rapports transversaux établis entre eux de manière à saisir les tendances de l'art actuel et des pratiques qui intègrent le champ pédagogique de l'École de l'Image : les nouveaux médias dans l'art à partir de 1970, la performance, l'auteur et le spectateur acteur dans l'œuvre.

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre			20	20						

Objectifs du cours :

Permettre à l'étudiant de saisir les tendances de l'art actuel, de comprendre le sens et la portée de différents mouvements de l'art et de diverses démarches artistiques.

Posséder les outils nécessaires pour situer leur pratique artistique dans le contexte des problématiques liées à l'image.

Sources et références bibliographiques

Ouvrages à contenu historique et théorique sur l'Histoire de l'art au XXe siècle - chronologiques, découpées en mouvements artistiques ou par décennies ; publications liées à des événements artistiques, ponctuels ou récurrents, catalogues, monographies...

Périodiques et sites internet.

Formes d'enseignement : Cours magistraux suivis d'ateliers de discussion.

Méthodes d'évaluation :

Présence au cours et travail écrit en relation avec leur pratique artistique.

Langue d'enseignement : Français.

Possibilité d'enseigner la même matière en anglais.

Mark KERRIDGE

CHAMP D'ETUDES

LANGUE ETRANGERE

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours :

English Language Skills 3 & 4

Présentation ; structures grammaticales ; enrichissement du vocabulaire général et artistique ; compréhension écrite et orale (textes, cassettes, vidéos) ; expression orale : jeu de rôles ; commentaires textes et œuvres ; techniques de traduction (2).

Type de cours : obligatoire

H/Semestre				42						
------------	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

Références bibliographiques :

Oxford Practice Grammar, John Eastwood, Oxford University Press, 1999; English Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge University Press, 2004; English vocabulary in Use, Mc Carthy & O'Deal, CUP, 2004; Britain in Close-Up, David Mc Dowall, Longman, 2001; International Press.

Formes d'enseignement:

Cours magistraux; Travaux pratiques ou dirigés

Méthode d'évaluation :

Examens écrits et oraux ; Travaux écrits ou oraux ; Evaluation continue

Langue d'enseignement : Anglais

François PELLETIER

CHAMP D'ETUDES

ANTHROPOLOGIE CULTURELLE

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours : **Anthropologie culturelle**

La symbolique des éléments (feu, terre, air, eau) et dérivés (le labyrinthe, la métamorphose) à l'œuvre dans la représentation (anthropologie des « œuvres de la culture »).

Etudes de textes (voir bibliographie)

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre			46	46						

Objectifs du cours :

Dégager la matière première imaginaire de la création artistique.

Pré-requis :

Notions et pratiques élémentaires de la représentation et de la communication

Références bibliographiques :

Textes de Bachelard, Jung, Gilles Durand.

Formes d'enseignement : Cours magistraux

Méthode d'évaluation :

Mémoires, évaluation continue

Langue d'enseignement : Français

PRATIQUES ET METHODOLOGIES

UNITES DE COURS INDIVIDUELLES

Corinne CHAMBARD

CHAMP D'ETUDES

DESSIN

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Premier semestre

Contenu du cours : **Rappel des bases de Construction de l'image**

Composition et cadrage (cf : photographie, film...)
- *Composition d'objets en fonction de musiques : trouver la dynamique de son trait par la simplification*

- *Bases de la perspective : Représenter plusieurs vues différentes de la même scène (cf : "turn around" animation, 3D...)* - *Rappel du clair/obscur*
- *Modèle vivant (plusieurs temps de pose) : construction du corps humain dans l'espace ; bases de la morphologie (profils, raccourcis, gestuelle)*

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre			28							

Objectifs du cours :

Réviser les bases acquises en 1er année ; Explorer plusieurs applications du dessin dans diverses pratiques artistiques.

Pré-requis :

Bases de dessin, en particulier de construction de l'image et une pratique du modèle vivant.

Formes d'enseignement :

Travaux pratiques et dirigés ; séminaire ou ateliers.

Méthode d'évaluation :

Travaux écrits ou oraux ; Travaux pratiques ; Evaluation continue.

Langue d'enseignement : Français

Deuxième semestre

Contenu du cours : **Exprimer le mouvement**

- *Petite histoire du mouvement ; Dessin de personnes en mouvement (modèles vivants, danseurs)*

- *Travail de mémorisation : histoire mimée*

- *Exprimer la temporalité dans le dessin (cf : film, BD...)*

- *Animer ce qui ne l'est pas*

- *Quelle histoire pour mon modèle ? (Story board)*

- *Le maniérisme : les mouvements impossibles*

- *Les différents passages possibles entre la ligne et la surface*

- *Le dessin comme flux d'énergie, vibration du trait : la perfection du trait et son accident (ex : Baselitz, Stöhrer)*

- *Rôle de l'interruption de la ligne*

- *Rapport de la couleur au trait (ex : J.Voss)*

- *Le rôle de l'accident*

- *Dessin en commun : savoir se singulariser*

Type de cours : Obligatoire au premier semestre puis optionnel et obligatoire selon choix d'option et de module

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre				42						

Objectifs du cours: Observer et réaliser le mouvement dans le dessin

Pré-requis :

Références bibliographiques : (voir contenu)

Formes d'enseignement :

Travaux pratiques et dirigés ; séminaire ou ateliers.

Méthode d'évaluation :

Examen écrits et oraux ; travaux écrits ou oraux ;

Travaux pratiques ; Evaluation continue.

Langue d'enseignement : Français

Hervé DELAMONT

CHAMP D'ETUDES

SCULPTURES

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

PHASE COMMUNICATION

Contenu du cours :

L'utilisation des composantes constructives acquises en première année sont nécessaires. Le dessin, la vidéo, par leur efficacité à interroger l'espace, le temps et la matière seront utilisés comme médiums privilégiés, au même titre que les matériaux premiers et les processus de leur mise en forme. Les aller-retours dans ces pratiques développeront des stratégies qui doivent rendre lisible, par exemple une esthétique de l'inachevé et du décentrement, un métissage propre à rendre obsolètes de nombreux « ismes ».

Type de cours : Obligatoire au premier semestre puis optionnel et obligatoire dès choix d'option et de module

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre.			50	50						

Objectifs du cours : Il s'agit de comprendre le passage de la sculpture moderne à la sculpture contemporaine. Le passage de médiums statiques et idéalisés aux médiums temporels et matériels

Pré-requis :

Références bibliographiques :

Formes d'enseignement :

Travaux pratiques ou dirigés

Méthode d'évaluation :

Travaux pratiques

Langue d'enseignement : Français

Bernard DELAUNAY

CHAMP D'ETUDES

GRAVURE ET MICRO-EDITION

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours : **Multiple fixe et édition**

Pratiques et réflexion autour des notions de séries d'images.

En lien avec l'approche de la création sur d'autres médium (vidéo, photo, images numériques), la pédagogie se développe autour du multiple fixe et de l'édition sur la base de thématiques ou de suivi de projets personnels en N3 et N4.

Type de cours : Obligatoire au premier semestre puis optionnel et obligatoire selon choix d'option et de module

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre			42	42						

Objectifs du cours :

A partir de la thématique définie pour le premier semestre, acquisition des techniques mixtes de la gravure, de l'édition et de l'impression.

Deuxième semestre : acquérir une méthodologie de recherche et d'élaboration de projets

Pré-requis :

Notions indispensables de dessin, de cadrage et de mise en page

Références bibliographiques :

Elles sont définies chaque année en fonction de la thématique abordée et traduisent un lien avec le champ de l'art contemporain.

Formes d'enseignement :

Travaux pratiques ou dirigés ; Projets ; Session

Méthode d'évaluation :

Marc DENEYER

CHAMP D'ETUDES

PHOTOGRAPHIES

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours : **Rhétorique de la photographie 2**

Consolidation des bases techniques. Poursuite du parcours dans l'histoire de la photographie ; du pictorialisme à l'art contemporain.

Travaux pratiques sur base thématique

Type de cours : Obligatoire au premier semestre puis optionnel, obligatoire dès choix d'option et de module

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre.			38	38						

Objectifs du cours :

Maîtrise plus définitive de la technique. Poursuite des repères historiques à travers la photographie du XXe siècle.

Pré-requis :

Références bibliographiques :

Tout ouvrage monographique concernant la photographie du XXIe siècle, en particulier :

Weston ; Strand ; Callahan ; Adams ; Caponigro ; Withe ; Pan ; Cartier-Bresson...

Formes d'enseignement :

Cours magistraux ; Travaux pratiques ou dirigés ; Séminaires ou ateliers ; Session

Méthodes d'évaluation :

Projets ou travaux pratiques ; Evaluation continue

Langue d'enseignement : Français

Jean-Christophe DESNOUX

CHAMP D'ETUDES

LE SONORE ET L'ESPACE

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours : Le cadre historique de la musique contemporaine

Cours sur le son, l'oreille et la perception — (écouter/entendre et regarder/voir).

-Initiation simple aux techniques numériques (micro+dat, acquisition et stockage, séquence et mixage, la production sonore par graphismes ou traitements)

La musique ethnique, contemporaine et industrielle dans le XXème siècle.

Techniques de mixage et traitement du son, des voix, de la voix off, les valeurs ajoutées par le texte, le statut de la musique.

Type de cours : Obligatoire sur les deux semestres

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre			14	14						

Objectifs du cours :

Début de maîtrise des outils de captation du son ;
Edition et traitements simples sur ordinateur ;
Mixage simple et premiers traitements sonore.

Pré-requis**Références bibliographiques :**

De l'écriture sonore de Daniel Deshayes ; Le sonore et le visuel de Jean-Yves Bosseur ; Sons et lumières, catalogue Beaubourg ; Silence de John Cage...

Formes d'enseignement :

Cours magistraux ; Session prise de son

Méthode d'évaluation :

Travaux écrits ; Projets et travaux pratiques ;
Présence aux sessions.

Langue d'enseignement : Français

Michelle HEON

CHAMP D'ETUDES

DISPOSITIFS SCENIQUES

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours : L'espace scénique

Le programme annuel propose une introduction à l'espace scénique développée en trois axes. Un exercice de documentation photographique objective et fictionnelle des dispositifs est inclus dans chacun des axes.

1-Exploration de mises en espace de dispositifs scéniques dans la mise en scène d'objets dans l'espace construit, l'aspect narratif

Durée de l'exercice, pour chaque groupe d'élèves :
3 cours de 3 heures, + 1 cours consacré à la mise en espace, à la critique et à l'évaluation des projets. Celui-ci se déroule sur une durée de 7 heures consécutives (échelonnée entre 13 h et 20 h), au cours desquelles les présentations des étudiants sont établies en fonction de leur disponibilité).

2-Introduction à la scénographie des images :

Création d'un dispositif où les images projetées, fixes ou en mouvement, et la lumière et agissent comme matériaux premiers dans la construction d'un espace narratif linéaire ou éclaté.

Pré-requis : Exploration de mises en espace et de dispositifs scéniques

Durée de l'exercice, pour chaque groupe d'élèves : 3 cours de 3 heures, + 1 de cours consacrée à la mise en espace, à la critique et l'évaluation des projets. Celui-ci se déroule sur une durée de 7 heures consécutives (échelonné entre 13 h et 20 h), au cours desquelles les présentations des étudiants sont établies en fonction de leur disponibilité).

3-Introduction à l'action événementielle dans le dispositif : Conception et réalisation d'un dispositif où l'action / événement sont au cœur du dispositif dans lequel l'auteur et/ou le spectateur sont acteurs de l'œuvre.

Pré-requis : Exploration de mises en espace et de dispositifs scéniques ; Introduction à la scénographie des images.

Durée de l'exercice, pour chaque groupe d'élèves : 2 cours de 3 heures dont l'un est consacré à la présentation, à la critique et à l'évaluation des projets.

Cet ensemble est complété par des sessions durant le 1er semestre : Photographie objective et fictionnelle d'un dispositif avec Marc Deneyer, durée 6 heures; Espaces interactifs, durée de 4 jours, janvier 2005, avec E. Baud et J.F. Joyeux (voir chapitre sessions)

Type de cours : Obligatoire au premier semestre puis optionnel et obligatoire selon choix d'option et de module

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre										

Objectifs du cours :

L'objectif de l'exploration de la mise en espace de dispositifs scéniques est de permettre à l'étudiant de se saisir des pouvoirs narratifs et métaphoriques de la mise en espace, alors que l'introduction à la scénographie des images, à travers la modification d'un espace par la lumière et la projection d'images a pour but de permettre la construction d'un espace quasi-virtuel basé sur le récit, linéaire ou éclaté. L'objectif lié à l'introduction de l'action performance dans l'espace scénique est d'inciter l'étudiant à considérer l'aspect temporel d'un dispositif en une séquence d'événements dans un temps donné où auteur et spectateurs sont acteurs. La perception de l'espace et de ses paramètres spatio-temporels sont au cœur du projet.

Références bibliographiques : Sources bibliographiques générales : Installations,

bibliographiques spécifiques sont suggérées aux étudiants

selon les thématiques abordées par chacun d'entre eux. Bibliographiques générales : Installations, dispositifs, light art, performance. Les références bibliographiques spécifiques sont suggérées aux étudiants

selon les thématiques abordées par chacun d'entre eux.

Formes d'enseignement :

Travaux pratiques et dirigés ; Session

Méthode d'évaluation :

Projets ou travaux pratiques ; Evaluation continue

Langue d'enseignement : Français

Possibilité d'enseigner en anglais et en polonais

Deuxième semestre

Atelier de réalisation audiovisuelle interactive

(optionnel) (avec l'enseignante d'Ecriture et réalisation multimédia : E.Baud)

Contenu de l'activité :

Les étudiants proposent un projet personnel ou en groupe dans un domaine qu'ils choisissent (Cédérom, Web, Vidéo interactive, installations interactives, etc.) Nous proposons un suivi des projets relatif à la méthodologie, au contenu, à la technique, en fonction de la typologie des projets et des demandes. Session autour du web : mise en œuvre de page web HTML avec Dreamweaver, utilisation du logiciel Flash.

Type de l'activité : Obligatoire au premier semestre puis optionnel et obligatoire selon choix d'option et de module

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre				21						

Objectif de l'activité :

Recherche d'autonomie dans la conduite d'un projet personnel.

Pré-requis :

Avoir les compétences équivalentes à celles développées dans le cours *Écritures audiovisuelles interactives (L2.1)*

Formes d'enseignement : Atelier

Méthode d'évaluation : Projets

Langue d'enseignement : Français

Jacques PELLETIER

CHAMP D'ETUDES

COURS DE TYPOGRAPHIE

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Travaux pratiques :

Le cours est basé sur une approche essentiellement ludique de l'objet typographique, l'objectif visé étant de décomplexer l'étudiant face à une prétendue austérité du sujet, de lui faire appréhender toute la richesse graphique et expressive de la lettre et, qu'au-delà de son simple aspect fonctionnel de véhicule de sens, elle peut être (aussi) créatrice d'objet plastique.

Session :

- Présentation de la chaîne graphique (de la création à l'objet imprimé) complétée par une visite d'entreprises (photogravure, imprimerie, façonnier).

Cours magistraux :

- L'histoire de l'écriture - de Sumer à la Renaissance.

- L'histoire de la typographie - le plomb - de Gutenberg au XIXe siècle.

- Le XXe siècle - la fin de l'ère du plomb et la révolution du numérique - présentation de quelques créateurs de caractères majeurs.

- La lettre en tant qu'objet et comme élément architectural - présentation de travaux de takenobu igarashi.

Type de cours : Obligatoire au premier semestre puis optionnel et obligatoire selon choix d'option et de module

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre			42	42						

Objectifs du cours :

Faire pénétrer l'étudiant sans trop de douleur dans l'univers impitoyable de la typographie et lui donner le goût de sa pratique.

Références bibliographiques :

Guillaume Apollinaire « les calligrammes » Gallimard 1918, rééd. collection Poésie Gallimard - Lewis Blackwell « Typo du 20e siècle » Flammarion 1993 - David Carson « The End of Print » Laurence King 1995 - Takenobu Igarashi « Igarashi Alphabets » ABC Verlag Zürich 1987 - Stéphane Mallarmé « Un coup de dé... » Editions du tiroir 1996 - Massin, mise en pages de « La cantatrice

Massin « La lettre et l'image » Gallimard 1981 - Claude Melin « Chansons de gestes » Editions alternatives 1998 – Jérôme Peignot « Typoésie » Imprimerie nationale 1993 – Laurent Pflughaupt « Lettres latines » Editions alternatives 2003 - Raymond Queneau « Cent mille milliards de poèmes » Gallimard 1961/1997 - Maurice Roche « Compact » Tristram, nouvelle édition en couleur 1997 – « Les caractères de l'Imprimerie nationale » Imprimerie nationale 1990 - La revue « Etapes » - La collection « Design & Designer » Pyramyd

Formes d'enseignement :

Travaux pratiques ; cours magistraux ; session

Méthode d'évaluation :

Evaluation continue

Langue d'enseignement :

Français

Nadia SABOURIN

CHAMP D' ETUDES

IMAGES MIXTES SEQUENTIELLES

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours : Série, suite, séquence ?

Ce cours croise l'intervention de quatre disciplines : image mixte, image animée, son, vidéo.

L'enseignement est orienté vers une pratique d'expérimentation, du passage de l'image fixe à l'image animée. Les étudiants disposent du choix de leur thème de travail.

La série, la suite, et l'accumulation sont les formes où s'origine cette mise en œuvre pour un questionnement sur la temporalité de l'image.

Type de cours : Obligatoire au premier semestre puis optionnel et obligatoire selon choix d'option et de module

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre.			42	42						

Objectifs du cours : L'objectif est de susciter un questionnement permanent à propos de la relation de l'image fixe accumulée, séquentielle ou simultanée avec et dans les autres médias.

Bibliographie générale: Suites et séries.

Actes du 3ème colloque du CICADA. Puf 1992 ; Création et répétition (la répétition dans la série « le peintre et son modèle de Picasso ») Recherches poétiques du CNRS 1982. ;Série et sérialité. Figures de l'art contemporain. Paris UGE 1997 ; Raconte-moi une histoire. C.A.C de Grenoble ; Des images lentement stabilisées. P. Fresnault Deruelle;

Deleuze ; L'image-mouvement. G. Deleuze ; Différence et répétition. G. Deleuze ; Norman Mc Laren, précurseur des nouvelles images ; Norman Mc Laren : film vidéo : jeu d'images. Savoirs secrets. D.Hockney. Seuil. 2000

Formes d'enseignement :

Travaux pratiques et dirigés

Méthode d'évaluation : Evaluation continue

Langue d'enseignement : Français

Pierre VITOU

CHAMP D'ETUDES

GRAPHISME DE COMMUNICATION

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

PROGRAMME 1

Contenu du cours : Mise en perspective des pratiques avérées et des nouvelles technologies
Cours en communication sur la méthodologie de la construction d'images.

Étude des liens entre les nouvelles formes de l'art et les avancées en création graphique.

Type de cours : Obligatoire au premier semestre puis optionnel et obligatoire selon choix d'option et de module

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre.			18	18						

Objectifs du cours : Les enjeux de PHOTOSHOP en tant qu'outil professionnel dans la chaîne graphique, les nombreux champs d'investigation et les configurations à envisager. La méthodologie de travail pour créer une image de type montage photographique, illustratif, graphique, avec du texte. Les différents modes d'image et leur signification dans un univers de communication, l'écriture composite. Les enjeux d'ILLUSTRATOR pour l'élaboration de différents types d'image, image trait, logotype, pictogramme, illustration vectorielle pour différents médias : papier, Cdrom, Internet...

Introduction aux notions d'ordre et d'aléatoire, aux Notions de hiérarchie qui permet de partir d'un dessin de base et d'accéder progressivement à la complexité. Possibilité de faire varier les paramètres d'un projet pour l'adapter à différents supports. Un semestre sur le logiciel PHOTOSHOP et un Semestre sur le logiciel ILLUSTRATOR.

Pré-requis : Notions de base de dessin, de couleur, de perspective, d'espace permettant à l'élève de faire des choix par rapport aux outils numériques.

Formes d'enseignement : Travaux dirigés

Projets sous forme de travaux dirigés
Langue d'enseignement : Français
 PROGRAMME 2

Contenu du cours : **Histoire du graphisme**
Des grands créateurs de Micha à aujourd'hui et comment cette forme d'expression a revendiqué son propre territoire en communication et en art.
Type de cours : Obligatoire au premier semestre puis optionnel et obligatoire selon choix d'option et de module

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre			8	8						

Objectifs du cours :

Séparer les cours de graphisme sur ordinateur et les cours plus théoriques sur l'histoire du graphisme, permettre une mise en perspective de l'évolution du graphisme en tant que forme d'expression autonome et sa place dans l'art d'aujourd'hui. Ces cours pourraient être mis en parallèle avec les cours théoriques sur le dessin.

Pré-requis :

Notions de base de dessin, de couleur, de perspective, d'espace permettant à l'élève de faire des choix par rapport aux outils numériques.

Formes d'enseignement :

Cours magistraux ; Travaux pratiques

Méthode d'évaluation :

Compte-rendu écrit et travaux pratiques.

Langue d'enseignement : Français

UNITES DE COURS REGROUPEES

Alain BARATON
 Marc DENEYER

CHAMP D'ETUDES

TECHNIQUES PHOTOGRAPHIQUES

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Voir programme complet, chapitre 2 « Formes d'enseignement et programmes spécifiques », de p.121 à 145

Chapitre : « Ateliers spécifiques »

Emmanuelle BAUD
 Jean-François JOYEUX

CHAMP D'ETUDES

HYPERMEDIA : REALISATION AUDIOVISUELLE INTERACTIVE

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours : écriture et réalisation de projets audiovisuels interactifs.

- Au premier semestre le cours prend la forme de TD et TP d'initiation aux techniques et concepts de réalisation multimédia (Jean-François Joyeux) et d'un cours de culture artistique multimédia. (Emmanuelle Baud)

Ces cours se déroulent en plusieurs étapes. Chaque étape aborde un point de réalisation par le biais d'un exercice. Chaque exercice aborde un ensemble de processus techniques et méthodologiques. Autour de ces exercices et afin de se construire un regard critique et analytique nous découvrons des œuvres artistiques multimédia. Au second semestre le cours devient optionnel et sur projet (atelier hypermédia).

Type de cours : Obligatoire au premier semestre puis optionnel et obligatoire selon choix d'option et de module

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre			56							

+ 24h en option si choix de la session
 « dispositif interactif niv1 »

Objectifs du cours :

Acquérir par la réalisation d'exercices les bases de conception et de réalisation en hypermédia.

Pré-requis :

Maîtrise des bases techniques pour la création de médias numériques (Image, son, vidéo)

Références bibliographiques :

Connexions, Art Reseau Media, Annick Bureau/Nathalie Magnan, Ed ENSBA, guide de l'étudiant en art, 2002
La relation comme forme, L'interactivité en art, Jean-Louis Boissier, ed Mamco, 2004
L'art et le numérique, sous la direction de Jean-Pierre Balpe, ed Germes, les cahiers du numérique, 2000
Contextes de l'art numérique, Jean-Pierre Balpe, ed Germes, 2000
L'art numérique, Comment la technologie vient au monde de l'art, Edmond Couchot, Norbert Hillaire, ed Flammarion, 2003

Formes d'enseignement : Cours magistraux ; Travaux pratiques et dirigés ; Sessions.

Voir programme complet, chapitre 2 « Formes d'enseignement et programmes spécifiques », de p.121 à 145

Méthode d'évaluation : Projets ou travaux pratiques. Evaluation continue
Langue d'enseignement : Français

Hervé DELAMONT
François DELAUNAY

CHAMP D'ETUDES
LES FIGURES DE LA MARCHÉ

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours : L'esthétique de décentrement

Type de cours : Obligatoire au premier semestre puis optionnel et obligatoire selon choix d'option et de module

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre										

Objectif du cours :

Atelier dirigé construit sur 3 stades :

- Recherche
- Création
- Vérification (capacité de

l'étudiant à poser une analyse critique de son travail en vue du DNP)

Références bibliographiques :

Erwin Wurm « Morning walks »
Paul Virilio « Esthétique de la disparition »
Le Monde Dossier&documents littéraires « L'invention du monde » N° 47- Avril 2005
Rosalind Kraus « Passages » Ed Macula
Gilles Deleuze « pourparler »
Umberto Eco « L'île du jour d'avant »
Yves Alain Bois Rosalind Kraus « L'informe »
Thierry Davila « Marcher créer »
Francis Alys
Gabriel Orozco
Pierre Auriol « Le dernier voyage »

Formes d'enseignement :

Ateliers · Projets · recherches et sessions

Voir programme complet, chapitre 2 « Formes d'enseignement et programmes spécifiques », de p.121 à 145

Intervenants sessions:

Pierre Auriol « Le dernier voyage »
Thierry Davila « Marcher créer »
David Renaud

Laurent Tixador & Abraham Poincheval

Méthodes d'évaluation :
Projets ou travaux pratiques ; Evaluation Continue ; Les artistes intervenants dans le cadre de la session du module volume image pratiquent avec les enseignants à un travail de correction des recherches des étudiants.

Évaluation :

Sessions associées aux cours volume image 3 sessions sont prévues pour l'année.

Marc Deneyer
Paul-Armand Gette
Francis Alys
Gabriel Orozco

Langue d'enseignement : Français

Claire FOUQUET
Jean-Christophe DESNOUX
Stéphane MOINET
Jean-Yves RIGOT
Jean RUBAK
Nadia SABOURIN

CHAMP D'ETUDES

PRATIQUES PLASTIQUES ET TEMPORALITE, L'IMAGE PAR IMAGE, ANALYSE DU MOUVEMENT

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

1er trimestre et 2° Semestre

1- PRATIQUES PLASTIQUES ET TEMPORALITE

Par demi-groupe par semestre

Voir programmes :

Claire FOUQUET ; Images animées
Jean-Christophe DESNOUX ; Matière sonore
Jean-Yves RIGOT-Stéphane MOINET ; Vidéo
Nadia SABOURIN ; images fixes, images séquentielles
Contenu général de l'activité : Chaque étudiant.

composition sonore donnée élabore une structure temporelle abstraite ou narrative. Le but de ce projet est de stimuler la créativité des étudiants par l'expérimentation, donner un sens à leur apprentissage technique par l'utilisation des logiciels numériques et par l'invention de techniques mixtes personnelles. Le film produit est aussi le fruit d'une réflexion sur le rapport image-son (au deuxième semestre on peut envisager l'exercice inverse où la bande son est construite à posteriori par l'étudiant).

Type de cours : Obligatoire au premier semestre puis optionnel et obligatoire selon choix d'option et de module

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre			21							

Objectifs de l'activité:

- maîtrise de l'animation figurative 2D
- maîtrise de la post-production numérique, trucage, montage / relation image-son/ la temporalité et le sens/
- première expérience de la temporalité sonore : lien ou rupture avec l'image ?
- expérimentation, recherche et hybridations : animation directe/ traditionnelle / numérique/ générée, expérimentations, croisements et perspectives.

2- TOUR D'HORIZON DE L'IMAGE PAR IMAGE

Claire FOUQUET

Contenu de l'activité: Dans une définition large de l'animation il s'agira d'approcher différentes esthétiques et d'essayer différentes techniques d'animation directe : sable, papier découpé, multiplane, volume, pixilation, peinture directe... non pas pour produire des exercices mais afin que les étudiants aient en bagage ces procédés pour les exploiter lors de réponses à d'autres exercices et au sein de leurs travaux personnels.

3- ANALYSE DU MOUVEMENT I

Jean RUBAK

Contenu de l'activité : Les bases de l'animation enseignées via le dessin animé
Chronophotographie : Edward Muybridge, Jules-Etienne Marey...
Maîtrise des notions de rythme et d'évolution temporelle.
Approche des différents styles : cartoon, réalisme, expression libre.

2° Semestre

1- ANALYSE DU MOUVEMENT II

Jean RUBAK

Contenu de l'activité : Techniques avancées de dessin animé: kinésiologie du mouvement (marches, mouvements secondaires, anticipation et réaction au mouvement...), approche de la couleur dans le mouvement.

Pratique du dessin et réflexion sur son statut au sein de la discipline.

2 - TECHNIQUES ET ESTHETIQUES DE L'IMAGE PAR IMAGE : LES MIXAGES

Claire FOUQUET

Contenu de l'activité : Expérimentation et hybridations des techniques directes, traditionnelles et numériques. Les Techniques d'animation numérique « 0 papier », les techniques mixtes prise de vue image par image/ animation numérique/ compositing-trucage-montage. IL s'agira d'entrevoir l'étendue des possibles croisements dans la fabrication d'images animées.

Michelle HEON

CHAMP D'ETUDES

DISPOSITIFS SCENIQUES

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours : **L'espace scénique**

Le programme annuel propose une introduction à l'espace scénique développée en trois axes. Un exercice de documentation photographique objective et fictionnelle des dispositifs est inclus dans chacun des axes.

Exploration de mises en espace de dispositifs scéniques dans la mise en scène d'objets dans l'espace construit. L'aspect narratif induit par la situation spatiale des objets donne lieu à un parcours spécifique du spectateur.

Durée de l'exercice, pour chaque groupe d'élèves : 5 cours de 3 heures, + 1 journée consacrée à la mise en espace, à la critique et à l'évaluation des projets.

Introduction à la scénographie des images : Création d'un dispositif où les images projetées, fixes ou en mouvement, et la lumière agissent comme matériaux premiers dans la construction d'un espace narratif linéaire ou éclaté.

Pré-requis : Exploration de mises en espace et de dispositifs scéniques

Durée de l'exercice, pour chaque

groupe d'élèves : 5 cours de 3 heures, + 1 journée consacrée à la mise en espace, à la critique et à l'évaluation des projets..

Introduction à l'action événementielle dans le

dispositif : Conception et réalisation d'un dispositif où l'action / événement sont au cœur du dispositif dans lequel l'auteur et/ou le spectateur sont acteurs de l'œuvre.

Pré-requis : Exploration de mises en espace et de dispositifs scéniques ; Introduction à la scénographie des images.

Durée de l'exercice, pour chaque groupe d'élèves 2 cours de 3 heures dont l'un est consacré à la présentation, à la critique et à l'évaluation des projets.

Cet ensemble est complété par des sessions : Photographie objective et fictionnelle d'un dispositif avec Marc Deneyer, durée 6 heures; Espaces interactifs, durée de 3 jours, janvier 2005, avec E. Baud et J.F. Joyeux (voir chapitre sessions)

Type de cours : Obligatoire au premier semestre puis optionnel et obligatoire selon choix d'option et de module

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre										

Objectifs du cours :

L'Objectif de l'exploration de la mise en espace de dispositifs scéniques est de permettre à l'étudiant de se saisir des pouvoirs narratifs et métaphoriques de la mise en espace, alors que l'introduction à la scénographie des images, à travers la modification d'un espace par la lumière et la projection d'images a pour but de permettre la construction d'un espace quasi-virtuel basé sur le récit, linéaire ou éclaté. L'objectif lié à l'introduction de l'action performance dans l'espace scénique est d'inciter l'étudiant à considérer l'aspect temporel d'un dispositif en une séquence d'événements dans un temps donné où auteur et spectateurs sont acteurs. La perception de l'espace et de ses paramètres spatio-temporels sont au cœur du projet.

Pré-requis : (voir contenu)

Références bibliographiques : Sources

bibliographiques générales : Installations, dispositifs, light art, performance. Les références bibliographiques spécifiques sont suggérées aux étudiants

selon les thématiques abordées par chacun d'entre eux. Bibliographiques générales : Installations, dispositifs, light art, performance. Les références bibliographiques spécifiques sont suggérées aux étudiants

selon les thématiques abordées par chacun d'entre eux.

Formes d'enseignement :

Travaux pratiques et dirigés ; Session

Méthode d'évaluation :

Projets ou travaux pratiques ; Evaluation continue

Langue d'enseignement : Français

Jean-Yves RIGOT

Stéphane MOINET

CHAMP D'ETUDES

MONTAGE VIDEO ET TRAITEMENT D'IMAGE

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours :

- Rappel et perfectionnement : au montage virtuel sur ADOBE PREMIERE PRO, à l'acquisition d'un son, gravure d'un CD ...

- Les effets spéciaux :

- apprentissage du logiciel d'images animés et d'effets visuels AFTER EFFECTS

- présentation et ergonomie ...

- projets, fenêtres et palettes ...

- configuration et importation d'un métrage, définition d'une composition ...

- gestion et animation de calques, masques et transparence, insertions d'effets ...

- Le morphing : initiation au logiciel

- ELASTIC REALITY à l'aide d'images fixes ...

- Mise en œuvre et techniques de

- prise de vue : les caméras DVCAM (DRS 200, DSR-PD 100, DSR-PDX 10)

- Mise en œuvre et techniques

- d'éclairage :

- le matériel d'éclairage (lampes, plateau , gradateurs, filtres, gélamines ...)

- les différentes techniques d'éclairage (key light, fill light, back light ...)

- l'éclairage d'un visage (réalisation pratique)

- Mise en œuvre et techniques de

- prise de son :

- Les DAT, les micros, les perches...

Type de cours : Obligatoire au premier semestre puis optionnel et obligatoire selon choix d'option et de module

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre										

Formes d'enseignement :

Travaux pratiques et dirigés

Méthode d'évaluation :

Evaluation continue

Langue d'enseignement : Français

Nadia SABOURIN
Claire FOUQUET

CHAMP D'ETUDES

IMAGES MIXTES ET ANIMEES

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours : série, suite, séquence ?

Ce cours croise l'intervention de quatre disciplines : image mixte, image animée, son, vidéo.

l'enseignement est orienté vers une pratique d'expérimentation, du passage de l'image fixe à l'image animée. les étudiants disposent du choix de leur thème de travail.

La série, la suite, et l'accumulation sont les formes où s'origine cette mise en œuvre pour un questionnement sur la temporalité de l'image.

Type de cours : Obligatoire au premier semestre puis optionnel et obligatoire selon choix d'option et de module

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semest.			42	42						

Objectifs du cours :

L'objectif est l'observation et l'expression de la temporalité de l'image en suscitant une démarche expérimentale à travers l'emploi de moyens plastiques variés.

Pré-requis : Maîtrise partielle des logiciels : *after effects et première*

Références bibliographiques :

Suites et séries. actes du 3ème colloque du cicada. Puf 1992 ; Création et répétition (la répétition dans la série « le peintre et son modèle de Picasso ») recherches poétiques du CNRS 1982 ; Série et sérialité. figures de l'art contemporain. Paris Uge 1997 ; Raconte-moi une histoire. C.A.C de Grenoble ; Des images lentement stabilisées. P. Fresnault Deruelle ; L'oeil interminable . J. Aumont ; L'image-temps. G. Deleuze ; L'image-mouvement. G. Deleuze ; Différence et répétition. G. Deleuze ; Norman Mc Laren, précurseur des nouvelles images ; Norman Mc Laren : film vidéo : jeu d'images.

Formes d'enseignement :

Travaux pratiques et ateliers

Méthodes d'évaluation : Evaluation continue

Langue d'enseignement : Français

LES ATELIERS SPECIFIQUES

ATELIER DE COMMANDE

Pierre VITOU

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Cet atelier accueille les « commandes » proposées : dans le cadre des activités pédagogiques de l'école (« commandes internes »)

dans le cadre d'offres publiques (concours) ou ciblées sur l'école (« commandes externes »). Il s'agit de relayer pédagogiquement le traitement de ces commandes et de leur donner un statut et un cadre dans l'organisation des études.

Chaque offre s'adresse transversalement à plusieurs niveaux d'études selon la nature des objets à y traiter.

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semest.			*	*	*	*	*	*	*	*

* Equivalent de deux heures hebdomadaires

Objectifs de l'activité :

Acquérir par l'expérience les bases méthodologiques et conceptuelles.

Se familiariser avec les contraintes à caractère professionnelles

Formes d'enseignement : Travaux pratiques et dirigés

Méthode d'évaluation : Analyse du résultat et satisfaction du « commanditaire ».

Langue d'enseignement : Français

ATELIER FACULTATIF HYPERMEDIA

Emmanuelle BAUD

Jean-François JOYEUX

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre
Atelier de recherche optionnel
Recherches personnelles

Cet atelier propose un encadrement technique, méthodologique et théorique pour la réalisation de projets audiovisuels mettant en jeu l'interactivité.

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semest.				48						

Objectifs du cours :

Acquérir par l'expérimentation les bases méthodologiques et conceptuelles pour la réalisation d'un projet personnel en hypermédia.

Pré-requis :

Avoir un niveau de compétence équivalent au cours Hypermédia du premier semestre.

Formes d'enseignement : Travaux pratiques et dirigés

Méthode d'évaluation : Projets. Evaluation continue

Langue d'enseignement : Français