

EESI

**CAHIER DE COURS
DNA 1**

**ANGOULEME
2021-2022**

CINÉMA DE POCHE COURS

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Laurent Makowec, Vincent Lozachmeur, Sam Neuhardt

SEMESTRE D'ÉTUDE S2

CONTENU Question(s) de cinéma(s)

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

“Le point de vue” sera particulièrement abordé (dans toutes ses dimensions)

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

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

MÉTHODE Cours en demi groupe tous les 15 jours, réalisation (progressive), croquis vidéo, essais, écrits, scénario, découpage, photographies séquencées, sons...

ÉVALUATION Suivi des réalisations

CHAMP DE RÉFÉRENCES

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

HISTOIRE DE LA BANDE DESSINÉE

COURS

ENSEIGNANT Alexandre Balcaen

SEMESTRE D'ÉTUDE S1

CONTENU Après un rapide tour d'horizon de quelques-unes des thèses relatives à une « préhistoire » de la bande dessinée, le cours s'attachera à détailler les champs d'inscription éditoriale des premières formes de bande dessinée moderne (au XIXe siècle), puis leurs développements jusqu'à nos jours, en insistant sur les trois principaux territoires de leur déploiement (Europe, États-Unis, Japon). Jalonnant cet exposé (orienté autant vers des questions esthétiques et narratives que critiques, techniques et commerciales), de nombreuses figures d'artistes, parmi les plus déterminants pour les évolutions de cette discipline, seront mises en exergue. En contrepoint, quelques passerelles seront établies avec des pratiques connexes (livre d'artiste, hypergraphie, poésie visuelle, etc.).

MÉTHODE Cours magistral

ÉVALUATION Devoir de recherche à la maison.

BIBLIOGRAPHIE

Blanchard Gérard, *Histoire de la bande dessinée*, éd. Marabout Université, 1974 (1969).

Gabillet Jean-Paul, *Des comics et des hommes*, éd. du Temps, 2005

Gravett Paul, *Manga, 60 ans de bande dessinée japonaise*, éd. du Rocher, 2005.

Groensteen Thierry, *Un objet culturel non identifié*, éd. L'An 2, 2006.

Rey Alain, *Les Spectres de la bande*, éd. Minuit, 1978.

Smolderen Thierry, *Naissances de la bande dessinée*, éd. Les Impressions nouvelles, 2009

Töpffer Rodolphe, *Essai de physiognomonie*, éd. Kargo, 2003 (1845).

Revue, monographies, articles scientifiques, thèses, etc.

ESPACES AUTRES COURS

ENSEIGNANTE Margot Grygielewicz

SEMESTRE D'ÉTUDE S1/S2

CONTENU Durant ce cours, nous allons varier sensiblement l'usage de la notion d'espace, passant d'un usage métaphorique de cette notion l'« espace » du discours à un usage clairement référentiel. Il est question alors de certains sites et déplacements sociaux, mais aussi de l'école, de l'atelier d'artiste, ou encore de l'espace vécu du corps propre. Il est clair cependant que l'ensemble de cette réflexion trouve sa cohérence profonde dans l'idée qu'il n'y a pas d'espace donné sans ces « espaces autres » qui viennent l'enrichir ou le contester, c'est-à-dire finalement l'ouvrir à la possibilité d'un devenir. Avec le thème de la *khôra* dans le *Timée* de Platon et de l'hétérotopie foucauldienne nous allons interroger l'aporie de ce troisième genre d'espace, à la fois empreinte et matrice du devenir qui s'est trouvée forclosée, au bénéfice du *topos* aristotélicien.

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

BIBLIOGRAPHIE

Michel Foucault, *Les Mots et les choses*, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des sciences humaines, 1966

Michel Foucault, *Les hétérotopies*, 1966

Michel Foucault, *Le Corps utopique*, 1966

Borgès, *Aleph*, 1975,

Georges Perec, *Elis Island*,

Platon, *Le Timée*,

Derrida, *khôra*, Galilée, Paris, 1993.

Augustin Berque, *Mésologie urbaine*, 2019,

SON [MODULE 1] COURS

ENSEIGNANT Frédéric CURIEN

SEMESTRE D'ÉTUDE S1/S2

CONTENU

Musique - Anthropologie de l'écoute : le fait musical, la place du son dans la communication.
- Histoire de la musique : repères et ruptures, les formes et le temps. - Science du son musical : la nature du son, notion d'acoustique et psycho-acoustique.

Art/son - L'image sonore. Intersection son / arts plastiques (Klee, Bosseur). - L'espace sonore. Le son comme matière et matériau : les croisements, les analogies (Cage, Takis, Viola, Neuhaus).

Le récit sonore : les relations son / image animée. - Études cinématographiques et sonores (Aumont, Deleuze, Bellour). - Analyse et étude de la bande-son au cinéma (Fano, Chion). - Archéologie du cinéma sonore, les dispositifs (Pisano). - Du cinéma muet (Murnau, Dreyer, Eisenstein) au cinéma sonore (Bunuel, Tati, Bergman, Lynch, Godard, Greenaway).

MÉTHODE Cours associé à des sessions

ÉVALUATION Présence aux cours, participation à la session "Musique, bruit, anti-musique" + rendu d'un "mixage fou" de 1'30 à partir d'une sonothèque.

VISÉE PÉDAGOGIQUE Initiation au son. Connaissance des relations du musical avec les arts visuels et du spectacle, des croisements son-arts plastiques. Analyse du récit sonore. Pratique des techniques du studio, de l'écoute, de la prise de son, du montage et de la diffusion.

BIBLIOGRAPHIE

Anzieu (Didier). Le Moi-peau. Paris : Dunod, 1985. Bosseur (Jean-Yves). Le sonore et le visuel. Paris : Dis voir, 1992. Cage (John). Silence. Middletown Conn.: Wesleyan U.P., 1973 [1967]. 276 p. Chion (Michel). Le son. Paris : Nathan, 1998. Deleuze (Gilles). Cinéma 2- L'image temps. Paris : „„Editions de minuit, 1985. Deshayes (Daniel). De l'écriture sonore. Marseille : Entre vues, 1999. Guitton (Jean Pierre). Bruits et sons dans notre histoire. Paris : PUF, 2000. Leipp (Emile). Acoustique et Musique. Paris : Masson, 1989. Pierce (John R). The science of musical sound. New York: Freeman.1989. Pisano (Giusy). Une archéologie du cinéma sonore. Paris : CNRS, 2004. Russolo (Luigi). L'art des bruits. Paris : L'âge d'homme, 2001. Schaeffer (Pierre). Traité des objets musicaux. Paris : Seuil, 1966. Schaeffner (André). Origine des instruments de musique. Paris : EHESS, 1994

ENGLISH YEAR ONE COURS

ENSEIGNANTE Caroline-Jane WILLIAMS

SEMESTRE D'ÉTUDE S1/S2

CONTENU Cet enseignement de l'anglais se base sur le "Content Language Integrated Learning" qui intègre l'apprentissage linguistique à travers l'enseignement d'un contenu. Le cours d'anglais s'articule au cursus artistique.

Semestre 1 : actualité de l'art (expositions festival, sortie d'un livre...). Une séquence thématique en lien avec l'actualité de l'art est conduite, choisie et conçue par un étudiant en concertation avec l'enseignant.

Semestre 2 : flash story wring : écriture d'une micro nouvelle et ou/ adaptation en bande dessinée basée sur la lecture et traduction d'un texte. Les travaux peuvent donner lieu à une exposition ou une lecture et performance des textes.

MÉTHODE Chaque séance aborde une thématique s'appuyant sur des supports divers : écrits d'artistes, d'auteurs, textes littéraires, articles sur l'actualité de l'art (expositions, prix, festivals...), des supports audiovisuels, extraits de films, documentaires).

ÉVALUATION Semestre 1 : orale et écrite basée sur la présentation d'une séquence thématique et la prise de parole. Semestre 2 : orale et écrite basée sur le rendu de l'atelier d'écriture en anglais et la prise de parole

VISÉE PÉDAGOGIQUE

Permettre un apprentissage de la langue intégré au cursus artistique et une acquisition fluide de l'anglais via un enseignement contextualisé.

Être capable de décrire une œuvre et maîtriser en anglais les éléments de langage de base propre à une description iconographique.

Avoir une connaissance du lexique artistique spécifiques (photographie, bande dessinée, peinture...)

Renforcer les connaissances linguistiques et éventuellement consolider les bases lorsqu'elles n'ont pas été acquises.

Encourager la prise de parole

Acquisition des outils nécessaire à une pratique et un apprentissage autonome de la langue

CHAMP DE RÉFÉRENCES

Art lexicon, T. and H., 2016. Grammar in use, Cambridge press, 2017. Articles from The Guardian, The New York Times, Frieze, Dezeen, Arts Monthly, CityLab, etc... McCloud, Scott, Understanding Comics : the Invisible Art. New York : HarperPerennial, 1994.

BANDE DESSINÉE - LITTÉRATURE GRAPHIQUE ATELIER DE CRÉATION

ENSEIGNANT Laurent Bourlaud

SEMESTRE D'ÉTUDE S1

CONTENU

Dessin d'observation et narration : comment le dessin d'observation peut amener à construire un récit en bande dessinée ou littérature graphique, être une passerelle vers d'autres supports d'expression plastique.

Jeux de contrainte et narration : interroger les systèmes narratifs à la manière de l'Oubapo, seul ou à plusieurs : expérimenter le sens de lecture, la séquentialité, le rythme, jouer avec les cadres, les formats, les supports.

Micro-éditions et fanzines : création de micro-éditions collectives ou de fanzines, en réalisant au minimum 2 numéros dans l'année.

Le collectif de création est important : il est un lieu d'échange, de dialogue, d'expérimentation, de réalisation et de soutien.

La petite suite : première approche des logiciels Adobe utiles à la création visuelle imprimée.

MÉTHODE Ateliers de création, présentation d'œuvres du patrimoine classique et contemporains de la bande dessinée et de l'image en général...

ÉVALUATION Assiduité, implication dans les sujets, créativité, recherche, pertinence des réponses proposées, développement et réalisation des projets...

CHAMP DE RÉFÉRENCES

Edmond Baudoin ; Emmanuel Gilbert ; David Prudhomme ; David Hockney ; Dominique Goblet ; Yann Kebbi ; Benoit Guillaume ; les artistes de l'OUBAPO ; Richard Mc Guire ; Dans le ciel tout va bien ; ...

BANDE DESSINÉE - LITTÉRATURE GRAPHIQUE ATELIER DE CRÉATION

ENSEIGNANT Laurent Bourlaud

SEMESTRE D'ÉTUDE S2

CONTENU

Écriture et mise en forme graphique : écriture d'une séquence de dialogues entre 3 personnages ayant une personnalité bien définie. Réaliser à partir de ces dialogues écrits, une bande dessinée, un récit graphique.

Outils et narration : sortir des outils traditionnels pour créer un récit graphique. Réaliser une édition de 6 à 8 pages à partir de découpes et de collages.

Espaces libres : créer un récit en une image, grand format. Explorer les frontières entre affiche, illustration et bande dessinée.

MÉTHODE Ateliers de création, présentation d'œuvres du patrimoine classique et contemporains de la bande dessinée et de l'image en général...

ÉVALUATION Assiduité, implication dans les sujets, créativité, recherche, pertinence des réponses proposées, développement et réalisation des projets...

CHAMP DE RÉFÉRENCES

Outcault ; Frank King ; Bonne frite ; Helmo ; Icinori ; Stéphane Blanquet ; Roman Cieslewicz ; Yann Kebbi ; Topor ; Lyonel Feininger ; Braulio Amado ; kiyochi AWAZU ; Rodtchenko ; Caroline Sury ; H.C. Andersen ; Marie Mirgaine ; Chris Ware ; sBazooka ; Samplerman ; Pipo Color ; Breccia ; Adrien Demont ; Anne Brugni ; ...

ÉDITION, UNE PREMIÈRE APPROCHE ATELIER DE CRÉATION

ENSEIGNANT Thomas Leblond

SEMESTRE D'ÉTUDE S1

CONTENU Ce premier essai d'édition permettra de réfléchir au design éditorial comme l'ensemble des décisions que prend un designer (un éditeur, un artiste) afin d'assembler, organiser et donner forme au livre. Il en résulte alors un objet tout à fait singulier : un point de vue. Seront donc abordées, de manière simple s'agissant d'un premier exercice, des questions de design éditorial et de design graphique allant : – de la structuration du livre à la traversée de ses nombreux espaces, – du rapport texte-image et des effets de l'un sur l'autre, – de la page et de la hiérarchisation des contenus, – de l'importance du choix d'un caractère et la composition des textes, – du mot dans la page jusqu'à pourquoi pas, certaines règles orthotypographiques. Confronté·es très concrètement au travail d'édition, de design et de production, vous découvrirez qu'il faut souvent anticiper et prévoir et qu'en s'appuyant sur les contraintes, voire lorsqu'elles sont intégrées au projet, elles deviennent un élément de vocabulaire qui participe aussi au sens du livre.

MÉTHODE Travail par groupe de deux étudiant·e·s. Enseignement pratique sous forme d'ateliers collectifs, sur rendez-vous, et à distance. Présence aux ateliers, cours et prises de rendez-vous sont obligatoires.

ÉVALUATION Présence, assiduité, participation et résultats

BIBLIOGRAPHIE

Richard Hollis, *Le graphisme de 1890 à nos jours*, nouvelle édition augmentée, Thames and Hudson, Paris, 2002 / Roxane Joubert, *Graphisme, Typographie, Histoire*, Flammarion, 2005
Michel Wlassikoff, *Histoire du graphisme en France*, Les Arts décoratifs et Dominique Carré éditeur, Paris, 2005, 2021 / *Revue Faire, Regarder le graphisme*, Empire éditions, Paris, depuis 2017 / Jost Hochuli, Robin Kinross, *Designing books. Practice and theory*, Hyphen, London, 1996 / Jost Hochuli, *Le détail en typographie*, éditions B42, Paris, 2010
Ellen Lupton, *Comprendre la typographie*, Pyramyd, 2007 / Muriel Paris, *Petit manuel de composition typographique*, 4e édition, Éditions Muriel Paris, Paris, 2002 / *Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie nationale*, Imprimerie nationale, 6e édition, 2007
Guide du typographe romand, Groupe de Lausanne de l'Association suisse des typographes Lausanne, 1993

LETTRE VIDÉO ATELIER DE CRÉATION

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Laurent Makowec, TAP: Vincent Lozachmeur, Sam Neuhardt

SEMESTRE D'ÉTUDE S2

CONTENU Travailler ensemble et à distance sur le principe d'un échange épistolaire vidéo. Des duos d'étudiant.e.s entre Pau/ Limoges/ Angoulême seront constitués. Chacun.e.s des étudiant.e.s adressera deux lettres vidéo à son, sa partenaire.

La dénomination de l'objet - Lettre vidéo - est, elle-même fluctuante : « Vidéo lettre », « Lettre vidéo », « vidéo-correspondance », « carte postale vidéo », « court métrage », « lettre de cinéma (...) Ces désignations indiquent que, loin d'être fixé une fois pour toutes et tout en s'inscrivant dans une filiation épistolaire, cet objet se cherche au détour de chaque réalisation. Disons que la lettre vidéo est un vidéogramme réalisé par un individu ou un groupe, à destination d'un ou de correspondants, et qui porte dans sa composition même les marques sonores et visuelles de cette recherche de correspondances..." Michèle Gellereau & Muriel Molinié.

Réalisation de deux lettres vidéo de 1 à 3 minutes maximum. C'est l'adresse qui constitue la spécificité de la lettre vidéo, elle doit être pensée dans le but d'établir un échange vidéo avec un.e correspondant.e que l'on ne connaît pas à priori.

La•les forme•s sont libres (abstraction, journal, mini fiction etc)

MÉTHODE Cours, atelier

ÉVALUATION Diffusion, commentaire collectif en deux phases.

CHAMP DE RÉFÉRENCES

La performance filmée (site <https://edenroc.tv/>), Gérard Courant (cinématon), ciné tracts, Jean Luc Godard (Lettre au président du festival de cannes/ Lettre à Freddy Buache...), Pierrick Sorin, Joël Bartoloméo, Loïc Conanski, Pascal Lièvre, Nelson Sullivan (Auto Filmages), castings (Romain Duris, Jean Pierre Léaud...) , Jonas Mekas (journal filmé), Joseph Morder, Alain Cavalier, Chantal Akerman, François Truffaut, Jane Campion, Mohsen Makhmalbaf, Georges Perec, Jaffar Panahi...

FRAGMENT(S)/ CADRE ET MORCEAU
ATELIER DE CRÉATION

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Laurent Makowec, TAP Vincent Lozachmeur, Sam Neuhardt

SEMESTRE D'ÉTUDE S1

CONTENU À partir de la définition du terme de fragment et des éléments fondamentaux particularisant le cinéma et la vidéo (plan, cadre, montage...), il sera demandé de réaliser une forme filmique unique ou en série, en projection unique ou multiple.

MÉTHODE Cours, session par demi groupe

ÉVALUATION A la fin de la session, projection présentation des réalisations.

CHAMP DE RÉFÉRENCES

S Eisenstein, D Vertov, A Pelechian, W Ruttmann, J Mitry, J Vigo, B Keaton, C Chaplin, R Rossellini, J Mekas, Murnau, A Cavalier, I Bergman, JD Pollet, JL Godard, R Bresson, P P Pasolini, M Haneke, M Scorsese, B De Palma, P Greenaway, L Von Trier, A Sokourov, B Tarr, A Zviaguintsev, S Brakhage, G Deutsch, P Tscherkassky, M Arnold, Film Fluxus, Ciné Tract, D Claerbout, H Farocki, B Viola, G Douglas, G Reggio, C Closky, JG Périot, J Scherr, J Reble, J Wood/ P Harrison, R Serra ...

TABLEAU VIVANT
ATELIER DE CRÉATION

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Laurent MAKOWEC, Richard PORTEAU, Arezki AOUN

CONTENU Construction d'un espace, fabrication des costumes, mise en scène, prises de vue

VISÉE PÉDAGOGIQUE Reconstituer un tableau en photo ou en vidéo à partir d'une peinture.

BIBLIOGRAPHIE Selon le tableau choisi par les enseignants.

**MARATHON DE DESSIN
ATELIER DE CRÉATION**

ENSEIGNANT Arezki AOUN

SEMESTRE D'ÉTUDE S1/S2

CONTENU Séances continues de dessin d'observation. Récapitulatif et approfondissement de divers procédés pour mieux voir. Tentatives de compréhension et d'analyse de la réalité visuelle.

MÉTHODE Session

ÉVALUATION Accrochage et échanges.

VISÉE PÉDAGOGIQUE Installer et faire perdurer la concentration et l'énergie d'un groupe tendu vers un point de mire commun.

Se défaire de certaines hésitations et stéréotypes.

Faire bouger les perceptions et prendre conscience de ses capacités à produire.

CHAMP DE RÉFÉRENCES

Le dessin des origines à nos jours.

Les "dits" d'artistes.

...

COLLE-MOI ÇA LA : L'IMAGE PEINTE EN MORCEAUX. ATELIER DE CRÉATION

ENSEIGNANT Emmanuel Van der Meulen

SEMESTRE D'ÉTUDE S2

CONTENU En quoi une « image peinte » est une *image* et en quoi ne l'est-elle pas ? Quelle pourrait être la différence ? Autrement dit, en posant le problème différemment : quand commencerait l'image en peinture et quand commencerait la peinture dans l'image ? Le collage permet de constater deux choses : une image se construit et n'a pas besoin d'être « vraisemblable ». Ce qui est aussi vrai d'un tableau. C'est en partant d'un collage, d'une image composite, pour aller vers le pictural, que nous ferons l'expérience des contraintes et des paradoxes de la peinture, mais aussi de la liberté dont on y dispose.

MÉTHODE Cours. Réaliser un collage, dessiner d'après le collage, peindre d'après le dessin.

ÉVALUATION Participation, qualité et évolution du travail.

BIBLIOGRAPHIE

Dada, catalogue d'exposition sous la direction de Laurent LE BON, Centre Georges Pompidou, Paris, 2005.

Gustavs Klucis, catalogue d'exposition sous la direction de Fabrice HERGOTT, Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, 2005.

Picasso, papiers collés, catalogue d'exposition sous la direction de Brigitte RÉAL, Paris, Musée Picasso, 1998.

ALBERTI Leon Battista, *De Pictura (1435)*, Paris, Macula, 1992.

ARASSE Daniel, *L'Homme en perspective. Les primitifs d'Italie*, Paris, Hazan, 2008.

FRIZOT Michel, *Photomontages : photographie expérimentale de l'entre-deux-guerres*, Paris CNP, « Photo poche », 1987.

MACGILL Peter, *Rodtchenko*, Steidl, 2012.

LES VILLAGES CHARENTAIS ATELIER DE CRÉATION

ENSEIGNANT Frédéric Lefever

SEMESTRE D'ÉTUDE S1

CONTENU

Apprendre à faire des choix techniques pour répondre à des choix plastiques.

Enquête poétique et documentaire.

Connaissance du sujet de recherche à travers sa place dans l'histoire de la photographie, et dans l'histoire de l'Art en général.

Suivi personnel de l'évolution du travail.

Rendu, production de tirages et mise en espace ou mise en page.

Produire une note d'une page montrant les intentions photographiques et plastiques et apprendre à parler de son travail.

MÉTHODE Cours. Installer une carte détaillée du département de la Charente sur une table.

Demander à chaque étudiant de lancer une pièce de monnaie dessus.

L'étudiant devra documenter un ou plusieurs aspects du village que le sort lui aura désigné.

Un minimum de 3 voyages sur les lieux est imposé.

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

VISÉE PÉDAGOGIQUE

Apprendre à construire un regard personnel à l'aide de l'outil photographique et faire l'expérience individuelle d'un sujet.

Inciter les étudiants à sortir de l'école, et à sortir d'Angoulême, et aller à la rencontre du réel.

CHAMP DE RÉFÉRENCES

Histoire de la photo, Walker Evans et William Chistienberry, le Comté de Hale.

D'Eugène Atget à Paul Strand en passant par Werner Bishoff, Eugène Smith, Lee Friedlander, Garry Winogrand etc ...

DESSIN ATELIER DE CRÉATION

ENSEIGNANTE Louise Aleksiejew

SEMESTRE D'ÉTUDE S1/S2

CONTENUS

Dessiner : pourquoi, pour quoi, comment ?

Ce cours propose d'explorer les enjeux techniques, historiques, conceptuels et expressifs du médium graphique. Les étudiant-es traverseront les niveaux de représentation au fil d'exercices d'observation et d'invention, afin d'affiner leur regard critique, de diversifier leurs outils de travail et de développer des approches singulières du dessin, pertinentes vis-à-vis de leurs intentions.

MÉTHODE Cours régulier. Chaque séance sera constituée d'une consultation iconographique, d'un ou plusieurs exercices pratiques et d'un temps de critique constructive collective.

ÉVALUATION Régularité, investissement, qualité et évolution du travail

CHAMP DE RÉFÉRENCES

Sylvia Bächli, Mireille Blanc, William Copley, Matthieu Cossé, Paul Cox, Albrecht Dürer, Vanessa Dziuba, Paul van der Eerden, MC Escher, Tsugouharu Foujita, Hippolyte Hentgen, Utagawa Hiroshige, David Hockney, Emma Kunz, Henri Matisse, Marie-Claire Mitout, Bruno Munari, Alexandre et Florentine Lamarche-Ovize, Elizabeth Peyton, Laurent Proux, Odilon Redon, Jean-Xavier Renaud, Suellen Rocca, David Shrigley, Saul Steinberg, Osamu Tezuka, Paul Thek, Roland Topor, Tatiana Trouvé, Chris Ware, Bunpei Yorifuji, Dirk Zoete...

BANDE DESSINÉE SOUS CONTRAINTE

ATELIER DE CRÉATION

ENSEIGNANTE Oriane Lassus

SEMESTRE D'ÉTUDE S2

CONTENU Théorisée par l'OuBaPo (Ouvroir de Bande Dessinée Potentielle), la bande dessinée sous contraintes permet d'explorer les limites, de jouer avec les façons de créer, de comprendre certains mécanismes de la bande dessinée. 4 journées.

MÉTHODE Session. A travers des contraintes de dessin et des exercices en groupes de deux ou trois, on se confronte à ses automatismes et ses blocages, on expérimente la création collective.

ÉVALUATION Présence, investissement, capacité à travailler en groupe.

CHAMP DE RÉFÉRENCES

OuBaPo, Étienne Lécroart, Ibn Al Rabin, Anne Baraou, Jean-Christophe Menu, Baladi, Matt Madden, Andréas Kündig, Gustave Verbeck...

**SESSION ÉCRITURE
ATELIER DE CRÉATION**

ENSEIGNANT Athanassios Evangelou

SEMESTRE D'ÉTUDE S1/S2

CONTENU La session est structurée en 3 temps : Une phase "découverte" : de l'article de presse à l'article scientifique en passant par les écrits littéraires et les écrits d'artistes. Une phase "applicative" : écrire un récit ou texte de création (prose, poésie, etc), accompagné d'une argumentation. Une phase "restitution": restitution écrite (rendre un dossier contenant les travaux de la session mis en page) + restitution "plastique" où « écriture » est pris au sens très large, incluant vidéo, théâtre, performance, installation, etc. La session est précédée de 3 séances en atelier au cours desquelles les étudiants présentent et commentent des textes littéraires de leur choix.

MÉTHODE 3 séances en atelier + session de 3 jours par demi-groupe

ÉVALUATION Présence, participation et qualité des rendus

VISÉE PÉDAGOGIQUE Sensibiliser les étudiants entrants aux enjeux de l'écrit au cours de leurs études dans une école d'Art (comptes-rendus, exposés, mémoires), mais aussi réfléchir sur le sens de l'écriture préalable d'un projet plastique.

ANIMATION EN FORME DE HAÏKUS ATELIER DE CRÉATION

ÉQUIPE ENSEIGNANTE POITIERS Stéphane Moinet, Léonard Faulon, Agathe Servouze, Damien Saada

ÉQUIPE ENSEIGNANTE ANGOULÊME Claire Fouquet, Vincent Villalta, Samuel Neuhard

SEMESTRE D'ÉTUDE S2

CONTENUS Dans le cadre de cette session , les étudiants sont appelés à participer individuellement ou collectivement à la réalisation d'une animation avec les étudiants d'Angoulême (en distanciel) à partir d'un texte donné (haïkus de Cherry Smith / en anglais). Nous élaborerons en groupe les contraintes de réalisation (couleur, graphismes, cadrages...) pour permettre de trouver une cohérence d'ensemble et d'une narration portée par ces choix graphiques. Nous travaillerons particulièrement sur la relation entre le son et l'image, le rapport de plan et au montage global de l'œuvre en se posant la question « Qu'est ce qui fait narration, qu'est ce qui fait cinéma ? » Une projection collective du travail global monté et une discussion critique concluent la session.

MÉTHODE Session de deux jours ½ entre Poitiers et Angoulême avec production en équipe.

ÉVALUATION Présence et participation active à la session. Qualité de réalisation et de présentation des travaux.

CHAMP DE RÉFÉRENCES

Haïkus -anthologie du poème court japonais -collectif, poésie Gallimard, L'art du haïku de Pascale Senk, livre de poche ; Cent onze haïku de Matsuo Basho, ed. Verdier ; *Jours d'Hiver* (œuvre collective à partir d'un poème de Basho) ; les films de Youri Norstein, Jonathan Hodgson

ANIMER COMME ON RESPIRE ATELIER DE CRÉATION

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Claire Fouquet, Vincent Villalta, Samuel Neuhard

SEMESTRE D'ÉTUDE S1

CONTENU Dans le cadre de cette session, les étudiants sont appelés à créer individuellement ou collectivement à la réalisation d'une courte animation à partir des éléments qu'ils ont sous la main : carnet de croquis, objets ... il leur sera possible de monter leur propre banc titre ou autre système de production de cette animation quelques soient les circonstances. L'idée étant de trouver la manière de produire intégrée dans son quotidien créatif et de broser en une animation courte et sonore une ébauche d'auto-portrait..de soi ou de son environnement. Une mise en espace des animations 2D sera proposée. Une attention particulière sera portée à la relation entre le son et l'image. Une projection collective du travail global monté et une discussion critique concluent la session.

MÉTHODE Session de deux jours ½ en demi-groupe

ÉVALUATION Présence et participation active à la session. Qualité de réalisation et de présentation des travaux.

CHAMP DE RÉFÉRENCES

Samuel Yal, Yuri Norstein, Florence Miahle, Sébastien Laudenbach, Cecile Rousset et Jeanne Paturle, Mrzyk & Moriceau, Simon Roubi, Vikking Eggeling, Samuel Yal, Alain Cavalier...

THÉORIES DE LA COULEUR COURS & ATELIER DE CRÉATION

ENSEIGNANT Guy LIMONE

SEMESTRE D'ÉTUDE S1

CONTENU Après des exercices individuels avec la couleur « seule », travaux en groupe sur des thèmes de recherches et d'expérimentations de la couleur choisis en commun.

Objectifs :

MÉTHODE 4 jours de « session » Une journée de manipulation de la couleur « seule » (peinture) 1 jour et demi, par petits groupes, de recherches extérieures (bibliothèque, internet, enquêtes, collectes de matériaux...) et de réalisations plastiques. Dernier après-midi : présentation des expériences et des mises en formes plastiques à l'ensemble.

ÉVALUATION Évaluation collective

VISÉE PÉDAGOGIQUE Pratiquer la couleur seule, L'envisager comme un matériau et une pensée, par l'étude des expériences scientifiques, artistiques, utilitaires ...de la couleur et des personnalités qui ont marqué l'histoire de la couleur.

BIBLIOGRAPHIE la bibliographie sera effectuée par les étudiants en fonction des pistes de recherches abordées...

L'ESPACE COURS & ATELIER DE CRÉATION

ENSEIGNANT Régis Pinault

SEMESTRE D'ÉTUDE S1

CONTENU La proposition de travail et de réflexion qui vous est faite sur ces quatre jours est à propos de l'espace.

Pour que ce soit concret, cela concerne les espaces dans lesquels nous serons durant ces quatre jours. Vos espaces. Avec quoi sont-ils constitués?

Des matériaux de construction du bâtiment, du terrain sur lequel il est bâti et la fonction qu'ils leur sont attribuées. Des molécules d'air, de poussière, de lumière, de ce qui y transite, de sons... De vous et de vos pratiques, des autres personnes de l'école, d'histoires... De ce que vous voyez de l'extérieur et inversement.

Ce n'est pas exhaustif. A partir de ce postulat que vous pouvez amplifier comme un inventaire.

Je vais vous demander de travailler en groupe (4 ou 5), puis de réfléchir par journée à quatre possibilités de rendus (une proposition par jour):

- Le centre
- Le coin
- La périphérie
- Le vide

MÉTHODE Session, atelier par demi groupe 2 X 4 jours

ÉVALUATION Travail collectif, recherche et présentation orale.

CHAMP DE RÉFÉRENCES

L'atelier de Brancusi. Se déplacer dans l'atelier de Bruce Nauman. Espèce d'espace, tentative d'épuisement d'un lieu parisien, George Perec. L'univers chiffonné, Jean Pierre Luminet...

VOLUME

ATELIER D'INITIATION

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Estelle Deschamp, Victor Dérudet, TAP Yann Grolleau

SEMESTRE D'ÉTUDE S1

CONTENU L'École du CouFou

Apprentissage de techniques de base pour pouvoir aborder les pratiques diffusées au sein de l'atelier volume.

S'initier à l'esprit du CouFou, ou comment fabriquer, tailler, mouler (...) à l'aune d'un cursus en école d'art, à travers les préceptes de la sculpture et de son champ élargi.

Réduire l'ampleur de la tâche qui est d'aborder et de découvrir un maximum de techniques, d'outils, de matériaux à un axiome simple et fédérateur.

Prendre conscience du geste, de l'équilibre, de l'élévation, de l'espace environnant, du volume qui naît.

Les étudiants sont invités à travailler en groupes restreints au sein de diverses stations abordant chacune des techniques.

Le workshop s'articule en deux temps : le premier est une phase plutôt dirigée où les étudiants découvrent tour-à-tour diverses techniques. Le second est une mise en application des techniques abordées précédemment autour de la notion de *soclage*, mise en espace et du statut de l'œuvre.

MÉTHODE Session de quatre jours en groupe entier

ÉVALUATION Présence et participation active à la session. Qualité de réalisation et de présentation des travaux.

CHAMP DE RÉFÉRENCES & BIBLIOGRAPHIE

Passages, Rosalind Krauss

Le Procès de Verrès, Cicéron

Ce que sait la main, Richard Sennett

La pensée sauvage, Claude Lévi Strauss

Locus Solus, Raymond Roussel

Inflatable Cookbook du collectif AntFarm

L'atelier du Pic de Laurent Tixador

www.tomsachs.org

Domebook / Shelter (magazines)

Whole Earth Catalogue de Stewart Brand (1968-72)

LA PRISE DE VUE PHOTOGRAPHIQUE

ATELIER D'INITIATION

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Richard Porteau

SEMESTRE D'ÉTUDE S1

CONTENU Notions techniques de prises de vue photographique, le point de vue, la lumière, le cadrage...

MÉTHODE Une partie théorique (environ 3h) et le reste mise en pratique suivi d'une correction commentée du travail effectué.

VISÉE PÉDAGOGIQUE Rendre l'étudiant autonome dans le domaine de la prise de vue photographique.

**LE TIRAGE PHOTOGRAPHIQUE
ATELIER D'INITIATION**

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Richard Porteau

SEMESTRE D'ÉTUDE S2

CONTENU Les principes de la photographie argentique, de l'exposition du film à la finition des épreuves. Le développement des négatifs, réalisation de la planche contact, l'editing, les agrandissements. Tous les stades du processus sont abordés et détaillés.

MÉTHODE Une partie théorique et le reste mise en pratique suivi d'une correction commentée du travail effectué.

ÉVALUATION Assiduité, investissement et qualité du travail plastique réalisé

VISÉE PÉDAGOGIQUE Découverte d'un procédé de production photographique

LE MONOTYPE
ATELIER D'INITIATION

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Audrey Potrat

SEMESTRE D'ÉTUDE S1

CONTENU Découverte de l'atelier édition, du lieu, des machines et initiation au monotype.

MÉTHODE Atelier par tiers de groupe

ÉVALUATION Participation, curiosité