

EESI

**CAHIER DE COURS
DNA 3**

**ANGOULEME
2021-2022**

ŒUVRE EN REGARD COURS

ENSEIGNANTE Margot Grygielewicz

SEMESTRE D'ÉTUDE S5/6

CONTENU Ce cours introductif à l'esthétique contemporain sous une forme d'initiation aux écrits sur l'art des philosophes et des artistes. Ce qu'on dénomme comme forme prendrait sa source originale au moins dans deux acceptions qui remontent à Platon et Aristote tout en occupant une place centrale dans sa théorie de l'être. La première concerne les formes conceptuelles et la seconde les formes visibles. Cette double nature de la forme déterminera les parcours de la métaphysique et, par conséquent, de la pensée esthétique occidentale, qui construira le sens du terme de forme en grande partie par opposition aux notions de matière, et de contenu. Lorsqu'elle s'oppose à la matière, la forme assume le sens de figure, c'est-à-dire, ce qui définit la limite de la matière, son contour. Relativement au thème, ou au contenu, la forme se configure comme style, autrement dit, le mode de présentation du contenu. Si l'antiquité a posé la question : « Qu'est-ce que le beau » l'époque moderne, avec Kant a achevé le processus de « subjectivation » de cette idée, idée désormais reliée au goût. L'œuvre contemporain n'ayant d'autre but que celui d'atteindre la perfection, nous questionnerons les termes et les expressions connexes : perfection, proportions, contemplation, finalité, goût, harmonie, raison et laideur. Traversons les théories esthétiques nous allons réfléchir sur une production artistique relationnelle et en devenir.

MÉTHODE Cours

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

BIBLIOGRAPHIE

Platon, *Hippias majeur*, *Phèdre*, *Le Banquet*, Plotin, *Du beau* (dans la première Ennéade), Kant, *Analytique du beau* (dans la Critique de la faculté de juger), Hegel, *L'Idée de beau* (dans *l'Esthétique*) (d'après des cours des années 1820), Wassily Kandinsky, *Du Spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier*, Marc Jimenez, *Qu'est-ce que l'esthétique ?*, Marie-José Mondzain, *Le commerce des regards*, Guy Debord, *La société du spectacle*, Nicolas Bourriaud, *Postproduction*, Hans Belting, *Pour une anthropologie des images*, Walter Benjamin, *Sur l'art de la photographie...*

LOGOGLOBO COURS

ENSEIGNANTE Géraldine Longueville

SEMESTRE D'ÉTUDE S5/S6

CONTENU Locoglobo est un cours sur l'actualité de la création contemporaine qui se construit à travers la visite des expositions et d'événements artistiques, la trajectoire des artistes exposé.e.s, la politique des structures qui les accueillent, l'étude des espaces et des modes de monstrosités.

MÉTHODE Visite d'expositions, recherche documentaires sur les artistes exposés, organisation d'entretien avec les artistes, édition des entretiens, mise en ligne des entretiens sur un site dédié. (site réalisé en 2020-2021 : <https://artlocoglobo.wixsite.com/2020-2021>)

ÉVALUATION Évaluation du travail documentaire, de l'entretien et de la mise en ligne. [Visite des expositions obligatoires](#)

CHAMP DE RÉFÉRENCES

Visite au premier semestre
Paris - les 22 et 23 octobre 2021

Fiac Hors les murs

FIAC Hors les Murs présente chaque année une sélection de sculptures et d'installations qui se déploient dans différents lieux emblématiques de Paris.

Fiac Programmes

FIAC Programmes présente un festival de performances *Parades for FIAC* et un cycle de conférences *Conversation Room*. Le festival de performances *Parades for FIAC* est dédié aux pratiques performatives et au dialogue entre les disciplines dans l'art contemporain. La *Conversation Room* est une plateforme d'échanges sous forme de dialogues et d'interactions autour de sujets qui animent et nourrissent la création contemporaine.

Palais de Tokyo

Exposition Carte blanche à Anne Imhof, « Natures Mortes »
Performances du 21 au 24 octobre de 18h à 22h.

Le Crédac, Ivry

Exposition solo de Derek Jarman, « DEAD SOULS WHISPER (1986–1993) »

Bétonsalon, Paris

Exposition solo de Jagna Ciuchta, « Le pli du ventre cosmique »

The Community, Pantin

Komunuma, Romainville (Air de Paris, Fondation Fiminco, Galerie Sator, Galerie Jocelyn Wolff, In Situ Fabienne Leclerc, Jeune Création, Frac Ile-de-France Les Réserves)
<http://komunuma.com>

FONDATION FIMINCO

Du 12 septembre au 31 octobre

« Negotiating Borders » avec Suntag Noh, Seung Woo Back, Heinkuhn Oh, Kyungah Ham, Soyoung Chung, Jane Jin Kaisen, Chan-Kyong Park, Joogho Yum, Hayoun Kwon, Alain Declercq, Mischa Leinkauf et Dongsei Kim.

(cur. Sunjung Kim)

JEUNE CRÉATION

Du 19 octobre au 12 décembre

« Nous avons le pouvoir se charge de vous »

IN SITU FABIENNE LECLERC

FIAC : Hospitalités. In Situ Fabienne Leclerc invite Marfa, Beyrouth

GALERIE JOCELYN WOLFF

« Le Plan Libre », avec Ismaïl Bahri, Pierrette Bloch, Marcelle Cahn, Hessie, Ireme Kopelman, Georges Koskas, Guy Mees, Francisco Tropa & Elisabeth Wild. (cur. Fatma Cheffi & François Piron)

FIAC : Hospitalités. La Galerie Jocelyn Wolff invite Barbara Wien, Berlin et Projecte SD, Barcelone

Galerie SATOR

Eric Manigaud, « Dix Mille Degrés sur la Place de la Paix »

FIAC : Hospitalités. La Galerie Sator invite Archiraar, Bruxelles

AIR DE PARIS

Dorothy Iannone , « Extase and The Roulette Table »

Pati Hill , « Heaven's door is open to us / like a big vacuum cleaner / O help / O clouds of dust / O choir of hairpins » (cur. Baptiste Pinteaux)

FIAC : Hospitalités. Air de Paris invite LambdaLambdaLambda, Prishtina - Bruxelles

Visite au 2e semestre

Treignac Project <https://treignacprojet.org/fr/>

Centre international d'art et du paysage <http://ciapiledevassiviere.com>

SÉQUENTIALITÉ, RYTHME ET CONTRAINTE COURS

ENSEIGNANT Laurent Bourlaud

SEMESTRE D'ÉTUDE S6

CONTENU Créer un récit en 6 pages ou 6 pages d'un récit avec des contraintes imposées. Ces pages peuvent être l'amorce d'un nouveau récit, une « tranche » de récit ou cet exercice peut être un récit en une seule page, décliné de 6 manières différentes, en fonction des contraintes imposées dans le sujet.

MÉTHODE Atelier de création.

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

**BRIBE D'ENVIRONNEMENT / BRIBE DE PERSONNAGE
COURS**

ENSEIGNANT Laurent Bourlaud

SEMESTRE D'ÉTUDE S6

CONTENU Créer un récit avec ou sans textes et dialogues où les personnes ou bien les décors ne sont pas ou très peu représentés.

MÉTHODE Atelier de création.

ÉVALUATION Assiduité, ponctualité, implication dans les sujets, créativité, recherche, pertinence des réponses proposées...

CHAMP DE RÉFÉRENCES

Carpets' bazaar - Martine Van et François Mutterer ; Raymond Poïvet ; ...

DES MOTS QU'IELS SONT ALLÉ•ES CHERCHER COURS

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Anne Balanant, Géraldine Longueville, Audrey Ohlmann, Emmanuel Van der Meulen

SEMESTRE D'ÉTUDE S5/6

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

MÉTHODE Ateliers d'écriture et salon de lecture.

ÉVALUATION Assiduité, participation.

CHAMP DE RÉFÉRENCES/BIBLIOGRAPHIE

Revue *N/Z*

Collectif *La lecture-artiste*.

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

<https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/ixAE16>

La littérature vivante, la création littéraire dans toutes ses formes, du livre à l'écran, de la scène aux espaces d'exposition, de l'atelier d'écriture à la poésie sonore : c'est cette conception élargie et plurielle de la littérature que déploie depuis maintenant cinq ans le festival *Extra!*, qui s'est imposé comme un rendez-vous à la fois singulier et incontournable pour tous les amateurs de littérature aujourd'hui.

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

<https://www.actoral.org/accueil/accueil/actoral-2021>

Actoral est un festival international qui voue son projet artistique aux écritures d'aujourd'hui. La part belle est faite au théâtre, à la danse, aux arts visuels, à la performance, à la musique, à la littérature pour donner à voir et à entendre la diversité et la vitalité de la création contemporaine.

Auteurs•trices : Valérie Mréjen, Nathalie Quintane, Bernadette Mayer, Nathalie Sarraute, Ryoko Sekiguchi, Christophe Tarkos, Charles Pennequin, Laura Vazquez.

ENGLISH YEAR THREE COURS

ENSEIGNANTE Caroline-Jane WILLIAMS

SEMESTRE D'ÉTUDE S5/6

CONTENU

Écriture d'un curriculum vitae, d'un "statement" de son travail artistique et de son portfolio en anglais. -Présentation précise et détaillée à l'oral de son travail artistique.

Renforcement linguistique par petits groupes (sur demande).

Pratique de la traduction : textes d'auteurs, de critiques, d'artistes, articles de presse spécialisés en art, de textes littéraires sélectionnés en fonction des intérêts et du travail de l'étudiant.

Une préparation linguistique spécifique par petits groupes ou individuelle est proposée aux étudiants souhaitant passer les examens de langue (toefl,...) ou 'un concours nécessitant l'approfondissement d'un lexique spécifique, animation pour Les Gobelins, vidéo pour l'Enjmin).

MÉTHODE Integrated language learning et renforcement linguistique

ÉVALUATION écrite et orale

VISÉE PÉDAGOGIQUE

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

Renforcer les connaissances linguistiques et lexicales nécessaires à l'année de mobilité et/ou aux différents concours et examens ciblés.

Appréhender différents supports en anglais (audio, articles journalistiques, textes critiques) et encourager une pratique autonome de l'anglais. -Présenter, exposer, analyser son travail en anglais.

CHAMP DE RÉFÉRENCES / BIBLIOGRAPHIE

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...

ART, MÉDIAS & SOCIÉTÉ

COURS

ENSEIGNANT Athanassios Evangelou

SEMESTRE D'ÉTUDE S5/6

CONTENU Après une mise en perspective historique des apports des différentes disciplines (sociologie, psychologie, science politique, mathématiques et électronique, sciences cognitives) dans l'émergence des médias et des autres technologies actuelles de communication, il s'agit de circonscrire les problématiques sociétales et éthiques et la manière dont les artistes s'en sont emparés.

MÉTHODE Cours magistral et exposés des étudiants. En option, le cours théorique peut se prolonger par une expérience *hands-on, minds-on* (expérimentation-Conceptualisation) dans le CosmosLab.

ÉVALUATION Présence, participation et qualité des exposés, ECTS

VISÉE PÉDAGOGIQUE En fournissant les éléments théoriques et historiques, il s'agit de développer une compréhension des enjeux actuels et une évaluation critique des médias, des nouvelles technologies et des pratiques artistiques dans un contexte de globalisation de l'information et des marchés, ainsi que sensibiliser aux problématiques actuelles notamment celles issues de la cybernétique (réseaux sociaux, réalité virtuelle/augmentée, intelligence artificielle, etc.).

BIBLIOGRAPHIE

Francis BALLE, Médias et Sociétés - Jean BAUDET, De la machine au système : histoire des techniques depuis 1800 - Daniel BOUGNOUX, Sciences de l'information et de la communication (Textes essentiels) - Philippe BRETON et Serge Proulx, L'Explosion de la communication - Philippe BRETON, A l'image de l'homme - Bertrand GILLE (dir.), Histoire des techniques - HEBDIGE Dick, Subculture: The Meaning of Style, New York, Routledge, 1979 - Pierre LEVY, Les technologies de l'intelligence - Leah LIEVROUW, Alternative and activist new media, Cambridge, Polite Press, 2011 - Armand MATTELART, L'invention de la communication moderne - James A ANDERSON, Communication theory, Epistemological Foundations - Michel SERRES (dir), Eléments d'histoire des sciences - Lucien SFEZ, Dictionnaire critique de la Communication - Howard RHEINGOLD, Les Communautés virtuelles

DESSIN ÉLARGI APPROFONDISSEMENT

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Louise Aleksiejew, Claire Fouquet, Guy Limone, Emmanuel Van der Meulen, Laurent Makowec, Géraldine Longueville

SEMESTRE D'ÉTUDE S5/S6

CONTENU Le dessin élargi déborde toute idée de cadre pour investir des territoires variés. Ces extensions sont les médiums avec lesquels il s'hybride (peinture, son, cinéma, volume, photographie, performance, textile...) mais également des supports, outils et échelles de travail à inventer en fonction des besoins de chaque projet (in-situ, logiciels et machines en tous genres, wall drawing, dessin collaboratif...) Ces diverses approches permettent au dessin contemporain de réinventer ses conditions d'existence et d'interroger ses propres enjeux en tant que signe, trace, représentation abstraite, figurative, narrative, carte, croquis...

MÉTHODE Coordonné par un collègue d'enseignant-es aux approches complémentaires, l'approfondissement Dessin élargi propose d'explorer la pratique graphique et ses extensions à travers des temps de production plastique, des présentations de références historiques et contemporaines, des entretiens individuels, des échanges collectifs, des exercices d'accrochages et deux workshops : Léa Vidakovic autour de la mise en espace de l'animation et Evelise Millet autour des liens entre dessin, volume, installation et édition.

ÉVALUATION Régularité, investissement, qualité et évolution du travail

CHAMP DE RÉFÉRENCES

Berdaguer & Péjus, Mai-Li Bernard, Anne Bourse, Robert Breer, Loucia Carlier, Martin Chramosta, Marie Jacotey, Petrit Halijaj, Ingrid Luche, Martinet & Texereau, Evelise Millet, Keita Mori, Daniel Otero Torres, Mick Peter, Diogo Pimentao, Marie Raffn, Jim Shaw, Keith Sonnier, Sophie Varin, Ola Vasiljeva, Betty Woodman, Dirk Zoete...

**INVITATION À ANTOINE MEDES
DANS LE CADRE L'APPROFONDISSEMENT DESSIN ÉLARGI**

Antoine Medes vit à St-Ouen et travaille à Montreuil. Il porte pour ses céramiques la sympathie qu'un mauvais alchimiste aurait pour ses homoncules ratés. Ses pièces parlent autant d'émotions intenses que des anxiétés et affections provoquées par les relations humaines. Son travail incorpore une multitude de références aux origines diverses et parfois non discernables, relative à son expérience des médias qu'il consomme.

Antoine Medes travaille en solo mais aussi en duo avec Clément Garcia-Le Gouez, ainsi qu'avec Louise Aleksiejew. C'est avec cette dernière qu'il a exposé au Centre d'art des Capucins à Embrun, au CAC de Bretigny ou encore à la Villa Belleville.

(Revue point contemporain #22, à propos de l'exposition *Moisson froide*, La Centrale, Ruoms)

<https://antoinemedes.com/>
www.antoinemedes.tumblr.com/

LITTÉRATURE GRAPHIQUE APPROFONDISSEMENT

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Julie Staebler, Laurent Bourlaud, Oriane Lassus, Benoit Preteseille, Thomas Leblond, Audrey Ohlmann.

SEMESTRE D'ÉTUDE S5/6

CONTENU Cet approfondissement convoque les questions d'édition, de narration, de dessin, d'image et d'impression, sans exclure aucune pratique ou approche plastique. La journée d'atelier repose sur l'approfondissement de connaissances sur la bande dessinée, l'illustration, le livre d'artiste, le graphisme : études et échanges autour d'ouvrages, pratique du dessin et production de nombreuses petites éditions individuelles ou collectives. La conscience des enjeux formels et théoriques, culturels et historiques permettront de développer un regard critique sur la bande dessinée. Cet atelier se veut un lieu décloisonné d'expérimentations graphiques, tout en abordant différents procédés de narration et en développant une pratique de l'édition personnelle et précise.

MÉTHODE Alliant temps de production, discussions collectives autour de questions de dessin, éditoriales, graphiques, narratives, présentations de références culturelles et artistiques, suivis individuels, ainsi que deux workshops (Roxane Gataud et Jul Maroh), l'approfondissement est mené de concert par une équipe aux multiples approches qui s'ancre dans le champ éditorial au sens large.

ÉVALUATION Investissement dans les productions, qualité et progression des projets, rendus et accrochages collectifs, assiduité, discussions en groupe.

CHAMPS DE RÉFÉRENCE (liste non exhaustive) Anne Simon, Claire Braud, Paul Cox, Bruno Munari, Yûichi Yokoyama, Fanette Mellier, Sammy Stein, Juliette Mancini, Jérôme Dubois, Giacomo Nanni, Alison Bechdel, Chris Ware, Fabio Viscogliosi, Olivier Schrauwen, Claire Bretecher, Fred, Charlie Schlingo, Roland Topor, Gilbert et Jaime Hernandez, Daniel Clowes, Melek Zertal, Charles Burns, Kazuo Kamimura, Yoshiharu Tsuge, Julie Doucet, Posy Simmonds, Tomi Ungerer, Saul Steinberg, Nicole Claveloux, Fabrice Neaud, éditions B42, Frémok, Adverse, éditions du Livre, Rollopress, éditions Cent Pages, Tombolo Presses, éditions Empire...

CHARENTE LIBRE PROGRAMME LIÉ À L'APPROFONDISSEMENT LITTÉRATURE GRAPHIQUE

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Dominique Hérody, Julie Staebler, Thomas Leblond, Laurent Bourlaud, Benoît Preteseille

SEMESTRE D'ÉTUDE S5/S6

CONTENU Création collective d'un journal imprimé en quadrichromie sur les rotatives de la Charente Libre et distribué gratuitement fin janvier 2022 à l'occasion du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, à quelques milliers d'exemplaires.

Cette année, nous réfléchissons à l'impact de la fiction (et de la science-fiction ou du récit d'anticipation) sur la pensée et sur le monde présent, à l'écriture spéculative et à la force du récit comme source de nouveaux imaginaires et de possibles futurs. Nous vous proposons donc d'imaginer des futurs désirables (ou du moins tolérables) en prenant pour point de départ et en réaction à une actualité réelle ou un fait de société, comme une forme de subversion possible du réel.

MÉTHODE Temps d'échanges et de discussions collectives, travail individuel et collectif, suivi des projets.

ÉVALUATION Assiduité, investissement dans les productions et dans le processus collectif.

VISÉE PÉDAGOGIQUE Réfléchir sur ce que signifie "faire un journal". Étudier le fonctionnement de journaux existants, s'approprier une thématique commune, définir une maquette collectivement, se distribuer des espaces, les investir par du texte, des images, les deux ensemble.

CHAMPS DE RÉFÉRENCES (liste non exhaustive)

- *Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival*, Fabrizio Terranova, 2016.
- *Manifeste Cyborg*, Donna Haraway, 2007.
- *Autobiographie d'un poulpe*, Vinciane Despret, 2021.
- *Parabole du Semeur, Parabole des talents*, Octavia Butler, 1993, 1998.
- *Soon*, Benjamin Adam, Thomas Cadène, 2019.
- *Dans un rayon de soleil*, Tillie Walden, 2019.
- *Des milliards de miroirs*, Robin Cousin, 2019.
- *Avant l'oubli*, Lisa Blumen, 2021.
- *Écotopia*, Ernest Callenbach, 1975.
- *La Main gauche de la nuit*, Ursula K. Le Guin, 1969.
- *Y: le dernier homme*, Brian K. Vaughan, Pia Guerra, 2002-2008.
- antemonde.org/textes/postface-batir-aussi

LA BEAUTÉ ?

PROGRAMME HORS LES MURS, VISITES D'EXPOSITION

ÉQUIPE ENSEIGNANTE coordination Guy Limone

SEMESTRE D'ÉTUDE S5

CONTENU Les écoles anciennement appelées Beaux-arts ont perdu leur adjectif qualificatif. Les écoles d'art ne sont plus des écoles du beau. Ce sont maintenant des écoles d'art. Cette séquence pose la question de ce changement d'appellation et tout ce que cela entraîne dans la lecture actuelle de l'histoire de l'art. La philosophie bien sûr, mais aussi l'approche des outils, des techniques, du savoir-faire ...

2 visites de 2 musées :

Visite de l'exposition actuelle de la fondation Martell

« La passionnante fondation Martell, installée à Cognac, invite jusqu'au 2 février 2022 le designer culte Stefan Sagmeister et sa consœur Jessica Walsh à prendre possession de ses espaces pour une exposition immersive et interactive autour de la notion de beauté, trop longtemps méprisée ou délaissée par l'art et le design.... »(extrait dossier de présentation de l'exposition)

Visite d'une présentation d'une partie des collections du CAPC (Bordeaux)

« Empruntant son titre à un recueil de textes de Julio Cortázar, l'exposition Le Tour du jour en quatre-vingts mondes revisite les œuvres majeures de la collection du Capc sous l'angle de systèmes de représentation renouvelés du monde. » (Extrait du texte de présentation de l'exposition

A partir de ces deux expositions, et des échanges / cours qui en découleront, il sera proposé la réalisation de travaux (tous médiums possibles) qui abordent la question posée : La Beauté ?

MÉTHODE Séquence approfondissement Dessin élargi

Octobre :

Visites des musées

Cours et échanges avec les enseignants participants

Séminaire possible

Novembre/décembre

Puis suivi des propositions et réalisations des travaux

Accrochage final (fin décembre ou début janvier)

ÉVALUATION Accrochage

COULEURS
ATELIER DE CRÉATION

ENSEIGNANT Guy Limone

SEMESTRE D'ÉTUDE S5/S6

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

MÉTHODE (séminaire, suivi des travaux.)

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

ÉVALUATION Individuelle avant bilan

INFINI CINÉMA ATELIER DE CRÉATION

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

ANNÉE D'ÉTUDE DNA3, DNSEP4 & DNSEP5

SEMESTRE D'ÉTUDE S5 à S9

CONTENU Atelier cinématographique prospectif, plateforme collaborative, pépinière numérique.

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

La proposition concerne les étudiant.e.s du premier et du second cycle d’écoles d’art engagé.e.s dans la production de “formes filmiques”.

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

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

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

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

MÉTHODE 6 étudiant.e.s maximum par écoles

Cours, atelier, séminaire, workshop, conférence, travail collaboratif inter école, à distance et en présence. 4 jours, 2 voyages (séminaire) 2x2 jours, 5 jours réalisation (Pau)

ÉVALUATION Discussions collectives, diffusions.

CHAMPS DE RÉFÉRENCE

Raymond Bellour, Christa Blumlinger, Jacques Aumont, Gilles Deleuze, Aby Warburg, Georges Méliès, Dziga vertov, Walther Ruttmann, Artavazd Pelechian, Friedrich Wilhelm Murnau, Gene Youngblood, Nam June Paik, Wolf Vostell, Bill Viola, Bruce Nauman, Man Ray, Maurice Lemaître, Andy Warhol, Ronald Nameth, Abel Gance, Jonas Mekas, Robert Bresson, Alfred Hitchcock, Jean Luc Godard, Alain Resnais, Marguerite Duras, Ken Jacobs, Stan Brakhage, Mickael Snow, The living Theatre, John et James Withney, Peter Greenaway, Cellule d’intervention Metamkine, Le cube, Slider, Gustav Deutsch, Martin Arnold, Peter tscherkassky, Lucien Castaing Taylor, Verena Paravel, Chris Marker, Agnès Varda, Andreï Tarkovski, Bela Tarr, Bill Morrison, Douglas Gordon, Eija-Liisa Ahtila, Brian de Palma, Gérard Courant, Philippe Grandrieux, A-li-ce/ Claire Fristot, Clément Cogitore, Guy Maddin, David

Lynch, Jean Gabriel Périot, Jean Marc Chapoulie, Franck Beauvais, Janet Cardiff... Sundance film festival: A different reality, 360 Film Festival...

DÉFINITION(S) DE LA PEINTURE ATELIER DE CRÉATION

ENSEIGNANT Emmanuel Van der Meulen

SEMESTRE D'ÉTUDE S5/6

CONTENUS « Le peintre doit savoir à présent ce qui se passe dans ses tableaux et pourquoi ». Malévitch, *Du cubisme et du futurisme au suprématisme. Le nouveau réalisme pictural*, Moscou, 1916.

Si une partie de l'atelier sera toujours consacrée aux questions techniques, c'est le dispositif spécifique du tableau, ce qu'il rend possible autant que ses contradictions, et ce qu'elles déterminent picturalement, qui sera privilégié dans l'analyse du travail. La profondeur historique du médium sera envisagée à la lumière de la pensée critique contemporaine, notamment des études visuelles.

MÉTHODE Exercice du regard et mise à jour des questions fondamentales de la peinture et de leur actualité lors du suivi des travaux individuels ou collectifs des étudiant.e.s dans l'atelier. Lecture de textes de référence. Propositions de travail. Accrochages réguliers.

ÉVALUATION Participation, qualité et évolution du travail.

BIBLIOGRAPHIE

BOIDY Maxime et Francesca MARTINEZ TAGLIAVIA (dir.), *Visions et visualités. Philosophie politique et culture visuelle*, Poli Éditions, 2018.

HARISSON Charles et Paul WOOD (dir.), *Art en théorie 1900-1990*, Paris, Hazan, 1997.

LAVAUD Laurent (dir.), *L'Image*, Paris, Flammarion, coll. « Corpus », 2011.

LICHTENSTEIN Jacqueline (dir.), *La peinture*, Paris, Larousse, coll. « Textes essentiels », 1995.

STOÏCHITA Victor, *L'instauration du tableau*, Genève, Droz, 1999.

INTERSECTIONS
LA PUBLICATION AU CROISEMENT DES PRATIQUES
ATELIER DE CRÉATION

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Régis Pinault, Anne Balanant, Audrey Ohlmann

SEMESTRE D'ÉTUDE S5/S6

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

Dans un premier temps, lors d'un voyage d'étude au Centre des livres d'artistes à Saint-Yrieix-la-Perche, consultation et découverte de la collection. Sélection d'une ou plusieurs éditions qui constitueront la base de l'exposition.

En écho à cette sélection, les étudiants concevront leur propre publication sur des temps d'atelier à l'EESI.

La réflexion se poursuivra autour des modalités d'exposition des publications. Il s'agira pour les étudiants d'une part de se placer en tant que commissaire, de définir une problématique, et d'autre part de concevoir et penser la mise en espace des publications. La documentation d'exposition sera produite sur place en Risographie.

L'exposition accueillie par le CDLA réunira production d'étudiants et publications d'artistes de mai à juin 2022.

Un cycle de rencontre avec des artistes, éditeurs, plasticiens, etc. sera proposé tout au long de l'année

MÉTHODE Séminaire, suivi des travaux

Suivi 1 vendredi sur 2 tout au long de l'année (semaine impaire) - entre la bibliothèque et l'atelier

2 visites de 5 jours au CDLA

1 restitution, exposition au Centre du Livre d'artiste

2 journées - 1 visite de l'exposition - finissage - démontage

ÉVALUATION : Assiduité, qualité des contributions

BIBLIOGRAPHIE

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

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

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

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

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

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

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

EXPERIMENTATION TRANSMEDIA ATELIER DE CRÉATION

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Frédéric Curien, Laurent Makowec ; Techniciens Vincent Villalta, Vincent Lozachmeur, Samuel Neuhardt

ANNÉE D'ÉTUDE DNA3, DNSEP4 & 5

SEMESTRE D'ÉTUDE S5 à S10

CONTENU Imaginer une situation d'expérimentation collective sans restriction de médium dans l'idée des "Nine Evenings » organisé sous l'égide de Billy Klüver et de Robert Rauschenberg. Participation de la classe de musique électroacoustique du Conservatoire dirigée par le compositeur Éric Broitmann. Objectifs : expérimenter une pensée du transmédia en art. Construire un espace de monstration collective. En lien avec l'atelier de recherche "Infini Cinéma".

MÉTHODE Prise en compte de l'espace de la performance par la réalisation de dispositifs transmédia, interactifs, systèmes de diffusion électroacoustique, spatialisation sonore et projection vidéo (mapping et immersion VR)

ÉVALUATION Suivi de projet et réalisation

CHAMP DE RÉFÉRENCES & BIBLIOGRAPHIE

"9 Evenings: Theatre and Engineering" (1965-66) Billy Klüver & Robert Rauschenberg / MediaArtHistories. – Sous la direction de Oliver Grau. – Cambridge : MIT Press, 2007. – 475 p. – (Leonardo book series) / Klüver, Billy ; Martin, Julie. – E.A.T. -the story of E.A.T. : experiments in art and technology 1960-2001. – Tokyo : NTT InterCommunication Center, 2003. – 173 p.; Jean-Michaël Celerier, Pascal Baltazar, Clément Bossut, Nicolas Vuaille, Jean-Michel Couturier, et al.. OSSIA: Towards a unified interface for scoring time and interaction. TENOR 2015 - First International Conference on Technologies for Music Notation and Representation, May 2015, Paris, France. ffhal-01245957

SON
ATELIER DE CRÉATION

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Frédéric Curien; Technicien(s): Samuel Neuhardt

SEMESTRE D'ÉTUDE S5/S6

CONTENU Spécialisation des pratiques, suivi du développement du projet sur le plan méthodologique, esthétique et technique. Objectifs : Développement du projet personnel sur le plan méthodologique et technique.

MÉTHODE Atelier de création et rdv individuel. Objectifs : Connaissance du son et des techniques du studio (voir cours Son Module 1 et 2)

ÉVALUATION Suivi de projet

BIBLIOGRAPHIE

voir bibliographie Son [Module 1-2] - corpus en fonction du projet de l'étudiant.