

EESI

**CAHIER DE COURS
DNA 3**

**POITIERS
2021-2022**

PENSER L'ART
COURS

ENSEIGNANTE Hélène Giannecchini

ANNÉE D'ÉTUDE DNA2 & 3

SEMESTRE D'ÉTUDE S3/S5

CONTENU Ce cours propose une lecture attentive, partagée et commentée de grands textes contemporains qui appartiennent soit directement au domaine de l'histoire de l'art soit, de manière plus élargie, à celui des sciences humaines. Il s'agit de se confronter ensemble aux grandes questions qui traversent notre époque et contribuent à façonner le champ de l'art.

MÉTHODE Cours magistral

ÉVALUATION Assiduité, réalisation d'un carnet de références sur l'année & devoir écrit.

VISÉE PÉDAGOGIQUE Se familiariser avec les grands textes de l'art, construire et articuler une pensée théorique, maîtriser les enjeux contemporains.

BIBLIOGRAPHIE

Elisabeth Lebovici, *Ce que le sida m'a fait*, Paris, Jrp Ringier, 2017.

Sarah Mazouz, *Race*, Paris, Anamosa, 2020.

Linda Nochlin, *Femmes art et pouvoir*, Paris, Jacqueline Chambon, 1993.

Julie Sermon, *Morts ou vifs*. Contribution à une écologie pratique, théorique et sensible des arts vivants, Paris, B42, 2021.

ART, MÉDIAS & SOCIÉTÉ

COURS

ENSEIGNANT Athanassios Evangelou

SEMESTRE D'ÉTUDE S5/S6

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

HISTOIRES DES FÉMINISMES SÉMINAIRE

ENSEIGNANTE Hélène Giannecchini

ANNÉES D'ÉTUDE DNA3, DNSEP4 & 5

SEMESTRE D'ÉTUDE S5 à S10

CONTENU La question féministe appartient à chacun.e d'entre nous puisqu'elle se donne pour tâche de nommer les inégalités, de constater les disparités de pouvoir et de lutter contre. Il est nécessaire d'analyser les phénomènes de domination, la violence des normes qui asservissent les femmes et les relèguent à un statut intellectuel, social et politique inférieur. D'autant que ce courant de pensée et de lutte a produit des textes déterminants qui ont profondément bouleversé la pensée contemporaine : de Simone de Beauvoir à Donna Haraway, en passant par Audre Lorde, Monique Wittig, Judith Butler ou Françoise Vergès, il s'agit de se familiariser avec les grands textes et les concepts fondamentaux des féminismes et de comprendre la manière dont ils ont influencé et nourri certain.e.s artistes contemporain.e.s.

MÉTHODE Séminaire sur inscription.

ÉVALUATION Présentation d'un projet artistique autonome en lien avec les contenus du cours

VISÉE PÉDAGOGIQUE Lire et analyser des textes philosophiques, articuler et construire sa pensée en lien avec son projet plastique.

BIBLIOGRAPHIE

Encyclopédie critique du genre, dir. Juliette Rennes, Paris, La Découverte, 2016.

Penser la violence des femmes, dir. Coline Cardi & Geneviève Pruvost, Paris, La Découverte, 2012.

Ne nous libérez pas on s'en charge. Une histoire des féminismes de 1979 à nos jours, Paris, La Découverte, 2020.

Simone de Beauvoir, *Le deuxième sexe*, Paris, Gallimard, 1949, rééd. coll. « folio » 1976.

Iris Brey, *Le Regard féminin*, Paris, Points féministe, 2021.

Judith Butler, *Ces corps qui comptent*, Paris, Amsterdam, 2009.

Judith Butler, *Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion (1990)*, tr. Cynthia Kraus, Paris, La Découverte, 2005.

Mona Chollet, *Beauté fatale*, Paris, La Découverte, Poche, « essai », 2015.

Mona Chollet, *Chez soi. Une odyssée de l'espace intérieur*, Paris, La Découverte, 2015.

Mona Chollet, *Sorcière*, Paris, La Découverte, 2018.

Angela Davis, *Femmes, race, classe*, Paris, Des femmes, 1983.

Christine Delphy, *L'ennemi principal*, Paris, Syllepse, 1977.

Virginie Despentes, *King-Kong théorie*, Paris, Le livre de poche, 2007.

Elsa Dorlin, *Sexe, genre et sexualité*, Paris, PUF, coll. « philosophie », 2008.

Elsa Dorlin, *Se Défendre. Une philosophie de la violence*, Paris, Zones, 2018.

Geneviève Fraisse, *Les femmes et leur histoire*, Paris, Gallimard, coll. « folio histoire », 1998.

Véronica Gago, *La puissance féministe*, Paris,

Olympe de Gouges, *Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne*, Mille et une nuits, 1791.

<https://gallica.bnf.fr/essentiels/anthologie/declaration-droits-femme-citoyenne-0>

Donna Haraway, *Des singes, des cyborgs et des femmes. La réinvention de la nature*, Londres 1991, Arles, Jacqueline Chambon, 2009.

Donna Haraway, *Vivre avec le trouble*, Vaulx-en-velin, Des mondes à faire, 2016.
Irene, *La terreur féministe. Petit éloge du féminisme extrémiste*, paris, Divergence, 2021
Mathilde Larrère, *Rage against the machisme*, Paris, Du détour, 2020.
Audre Lorde, *Sister Outsider*, Editions Mamamélis, 2003.
Paul Preciado, *Testo Junkie. Sexe, drogue et biopolitique*, réed., Paris, Points féministe, 2021.
Paul Preciado, *Je suis un monstre qui vous parle*, Paris, Grasset, 2020.
Françoise Vergès, *Un féminisme décolonial*, Paris, La Fabrique, 2019.
Françoise Vergès, *Une théorie féministe de la violence*, Paris, La Fabrique, 2020.
Virginia Woolf, *Trois guinées*, 10/18, 1938.
Virginia Woolf, *Une chambre à soi*, 10/18, 2001.
Monique Wittig, *Les Guerillères*, Paris, Minuit, 1969.
Monique Wittig, *Le Corps lesbien*, Paris, Minuit, 1973.
Monique Wittig, *La Pensée Straight*, Paris, Amsterdam, 2018.
Irene Zeiliger, *Non c'est non. Manuel d'autodéfense féministe*, Paris, Zones, 2008.

TISSAGE/MÉTISSAGE : TEXTES, TEXTILES, TEXTURES. COURS

ENSEIGNANTE Sabine Barbé

SEMESTRE D'ÉTUDE S5/S6

CONTENU La pratique ancestrale du tissage et de la tapisserie stimule nombre de réflexions sur la trame et ses variations : fils, traits, matières, supports... qui nous permettront de re-parcourir une histoire de l'art, traditionnellement envisagée sous l'angle de la peinture et de ses mythes. Belle occasion pour repenser les rapports d'espace et de temps, de l'art et de la technique, de l'artiste et de l'artisan, de l'orient et de l'occident, du masculin et du féminin...qui se combinent et se recombinent sans cesse de nos jours. La tapisserie -son histoire, ses pratiques métissées et ses enjeux théoriques- permettrait-elle, sinon de reconsidérer l'art contemporain, au moins d'en mieux comprendre les complexités ?

MÉTHODE Cours magistral

ÉVALUATION

Un travail écrit argumenté sur un aspect théorique du cours

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

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

BIBLIOGRAPHIE

FRONTISI-DUCROUX, Françoise, *Ouvrages de dames. Ariane, Hélène, Pénélope...* Paris, Seuil, 2009.

EBERHARD COTTON Giselle, JUNET Magali, *De la tapisserie au Fiber Art. Les Biennales internationales de la Tapisserie de Lausanne (1962-1995)*, Skira/Fondation Toms Pauli, 2017.

ARDENNE Paul, *Art, l'âge contemporain, une histoire des arts plastiques à la fin du XXe siècle*, Edition du regard, Paris, 2003.

Au fil du siècle 1918-2018, Catalogue d'exposition du Mobilier National, Silvana Editoriale, 2018.

JOUBERT Fabienne, LEFEBURE Amaury, BERTRAND Pascal-François, *Histoire de la tapisserie en Europe du Moyen Age à nos jours*, Flammarion, 1995.

JE CONNAIS LE KUNG FU
COURS PRATIQUE

ENSEIGNANT Romain Gasmi - bibliothécaire

SEMESTRE D'ÉTUDE S5/S6

CONTENU Regard sur l'actualité de l'art contemporain, analyse d'expositions, discussion autour d'artistes, de pratiques et d'événements, revue de presse, lectures.

MÉTHODE Session d'une demi-journée à la bibliothèque.

ÉVALUATION Présence, implication

VISÉE PÉDAGOGIQUE Développer une meilleure connaissance de l'art contemporain, de son actualité, de ses acteurs et de ses lieux. Savoir mieux se replacer dans les pratiques contemporaines.

CHAMP DE RÉFÉRENCES Périodiques, sites spécialisés sur internet, nouveautés (catalogues d'exposition, essais, monographies...)

ENGLISH LANGUAGE SKILLS 5 & 6 COURS

ENSEIGNANT Mark Kerridge

SEMESTRE D'ÉTUDE S5/S6

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

MÉTHODE Entretiens individuels et cours magistral.

ÉVALUATION Écrites et orales, contrôle continu, présence et participation.

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

CHAMP DE RÉFÉRENCES

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

PRATIQUES PICTURALES

ATELIER DE CRÉATION

ÉQUIPE ENSEIGNANTE François Delaunay, Alexandre Chevrier

SEMESTRE D'ÉTUDE S5/S6

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

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

ÉVALUATION Présence et implication indispensable, évaluation en continu

CHAMP DE RÉFÉRENCES

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

**DESIGN GRAPHIQUE
ATELIER DE CRÉATION**

ENSEIGNANT Thomas Leblond

SEMESTRE D'ÉTUDE 3

CONTENU Suivi et accompagnement des travaux permettant d'éclairer et d'accompagner l'étudiant dans sa recherche lorsqu'elle a trait au vaste champ du design graphique.

MÉTHODE Travail sur rendez-vous, et à distance.

ÉVALUATION Assiduité et participation

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

TRAVAIL EN COURS SÉMINAIRE DE PROFESSIONNALISATION

ENSEIGNANT Aurélien Bambagioni

SEMESTRE D'ÉTUDE S6

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

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

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

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

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

* **B2B** : actualité de l'art : expositions, réseaux sociaux, design, musique, littérature, recherche, résidences,

* **B2C** : étude et conception de dossiers artistiques, portfolios papiers, documents, archives, sites web, profils Facebook, Twitter et Instagram,

* **B2M** : l'économie et l'écologie de l'art contemporain, à l'ère de l'anthropocène, à l'ère des études de genres et postcoloniales en art, à l'ère du numérique, à l'ère du coronavirus : le online, le local, le recyclage, les transports, les biennales internationales, le post-confinement,

* **TALK** : discussions sur et autour du travail de chacun.es. Micro-accrochages dans l'atelier DNA3 ou à Chasseigne. Séquences de visionnage de vidéos d'artistes qui parlent de leurs travaux, de reportages sur des artistes ou des films documentaires ou de fictions,

* **B2UNIT** : un enseignant.e de l'école est invité.e sur un temps court à parler de son actualité artistique, d'une œuvre spécifique, personnelle ou non, d'une pratique ou d'un médium en particulier. Intervention à documenter et à archiver.

MÉTHODE

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

ÉVALUATION Régularité, investissement, qualité et évolution du travail

VISÉE PÉDAGOGIQUE Apprendre à mettre son travail en forme et en valeur

CHAMP DE RÉFÉRENCES

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

INVITATION À SEUMBOY VRAINOM :€ APPROFONDISSEMENT

SEMESTRE D'ÉTUDE S5

Militant pour une écologie décoloniale, **Seumboy Vrainom :€** porte un regard critique sur l'usage politique et artistique de l'espace numérique. À travers une pratique du détournement d'images glanées en ligne, de montages DIY sur fond vert et de louanges numériques, Seumboy Vrainom :€ élabore une œuvre percutante, mettant en lumière les rapports persistants de domination raciste, coloniale et destructrice du monde dans lequel nous vivons. Il est aussi l'auteur d'une chaîne Youtube et Instagram nommée *Histoires Crépues*, visant à déconstruire notre rapport à notre histoire coloniale.

Guérilla Hors-Sol, Amour et 5G

On regarde des VLOGS, on suit l'actualité, on se forme politiquement sur les questions écologiques, de genre, de racisme, on se marre et on se drague via les réseaux sociaux. Que ce soit Discord, Instagram, TikTok, Youtube, Mastodon ou Twitch, les réseaux sociaux sont des lieux incontournables de la vie publique de notre pays. Dans l'approfondissement *Guérilla Hors-Sol, Amour et 5G* on cherchera à développer une approche critique de la production et de la consommation de contenus numériques. On tentera de mettre en évidence l'influence de cette culture numérique sur nos démarches d'artistes. Comment assumer ces influences ? Pourquoi les revendiquer ? Comment se les réapproprier ? Cet approfondissement sera rythmé par des discussions au cours desquelles les étudiant.e.s partageront leurs chaînes Youtubes préférées ou la trend Twitter la plus étrangement intéressante. On cherchera à établir un moodboard de contenus à recommander au reste de l'école accompagné d'annotations critiques. On s'intéressera aux nouvelles écritures numériques, surtout dans le cadre des réseaux mainstream. Et l'on observera la manière dont certain.e.s artistes contemporain.e.s s'emparent de ces espaces. Nos outils de travail principaux seront le smartphone, l'ordinateur et la caméra. On prendra le temps de suivre des tutoriels pour apprendre à maîtriser les transitions TikTok et les Overlay TWITCH. Tout au long de l'approfondissement on cherchera à garder un regard critique sur l'impact politique de nos productions et nos consommations dans l'espace numérique.

MÉTHODE Atelier de création

BIBLIOGRAPHIE

L'économie de l'attention, Nouvel horizon du capitalisme ?

Ouvrage collectif, sous la direction d'Yves Citton, édition La Découverte.

Le manifeste Cyborg,

Manifeste de Donna Haraway, https://wiki.lereset.org/_media/harawaynb.pdf

Afrofuturisme et devenir-nègre du monde,

Article d'Achille Mbembe, <https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2014-4-page-121.htm>

Les brouteurs ivoiriens : une cybercriminalité décoloniale ?

Article écrit par Nahema Hanafi et paru sur AOC Media

https://aoc.media/analyse/2021/08/23/les-brouteurs-ivoiriens-une-cybercriminalite-decoloniale-2/?utm_source=pocket_mylist

« Informatique céleste »,

Mark Alizart, podcast France Culture, Les Chemins de la Philosophie,

<https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/informatique-celeste-de-mark-alizart>

Serial Experiment Lain,

Série manga animée réalisée par Ryutaro Nakamura

Lil Miquela - @lilmiquela

Personnage fictif Instagram

Horizon Gull

Chaine Youtube de Hacking Social -

<https://www.youtube.com/channel/UCGeFgMJfWcITWuPw8Ok5FUQ>

Les Damnés de la terre,

Frantz Fanon, éditions La Découverte.

HYBRIDATIONS APPROFONDISSEMENT

ENSEIGNANT **François Delaunay**

SEMESTRE D'ÉTUDE S6

CONTENU En prenant comme point de départ les concepts du poète et philosophe Edouard Glissant (poétique de la relation, pensée archipélique, hybridité, altérité, créolisation, Tout-monde, oralité) nous aborderons les notions d'appropriation, de citation, de pastiche, de copie, de détournement, de créolisation, et d'hybridité. Dans le cadre de la préparation au diplôme, des tables rondes conçues par les étudiants seront organisées autour de ces notions, à partir des contenus de leur recherche, en lien avec des problématiques artistiques et sociétales contemporaines.

MÉTHODE: Discussion, lecture, projection, débat.

ÉVALUATION: ects

CHAMPS DE RÉFÉRENCES/BIBLIOGRAPHIE :

« Edouard Glissant - Défricher le monde » Aliocha Wald Lasowski.

« Essai sur l'exotisme, une esthétique du divers » Victor Segalen.

Meriem Bennani, Francis Alÿs, Kader Attia, Olivier Marboeuf, Marie Voignier

« Avoir raison avec... Edouard Glissant », France culture podcast

<https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec/avoir-raison-avec-edouard-glissant>

Intense proximité, une anthologie du proche et du lointain – Biennale 2012, Palais de Tokyo

Les Maîtres du désordre - Musée du Quai Branly.

La Fabrique des images – Philippe Descola.

Histoires d'ailleurs, artistes et penseurs de l'itinérance – Dominique Baqué

Je, nous les autres – François Laplantine

Diversité culturelle et mondialisation – Armand Mattelart

PLAYTIME APPROFONDISSEMENT

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Hervé Jolly, Virginie Yassef, Thomas Bellet

SEMESTRE D'ÉTUDE S5

L'approfondissement PLAYTIME propose d'envisager le jeu comme pratique artistique de création, d'expérimentation, de performance, et outil d'exploration des potentiels. On y aborde comment il s'inscrit à la fois dans des pratiques historiques et des scènes contemporaines artistiques, quels sont les mondes et hypermondes engendrés, les nouveaux rapports aux fictions, aux narrations et à leurs activations. Des points de vue et des mises en situation complémentaires permettent de trouver des chemins cohérents dans la constellation d'écrits, d'œuvres et d'expériences à travers le monde constituant des histoires de ces pratiques.

MÉTHODE Atelier de création

ÉVALUATION Présence, implication, fair-play, rendu d'une production chaque semestre.

VISÉE PÉDAGOGIQUE

Comprendre l'intrication art & jeu.

Connaître son histoire et son actualité.

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

BIBLIOGRAPHIE

SCHRANK Brian, *Avant-garde Videogames – Playing with Technoculture*, MIT Press, 2014

FLANAGAN Mary, *Critical Play – Radical Game Design*, MIT Press, 2013

BITTANTI Matteo & QUARANTA Domenico, *GameScenes. Art in the Age of Videogames*, Johan & Levi, 2006

BIANCHINI Samuel & VERHAGEN Erik, *Practicable - From Participation to Interaction in Contemporary Art*, MIT Press, 2016

KRAJEWSKI Pascal et al., *La création artistique dans le jeu vidéo*, L'Harmattan, 2021

OBJETS À ACTIVER

SÉQUENCE

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Chloe Dugit-Gros, Emmanuelle Baud// Thomas Bellet, Florian De La Salle et Marie Sirgue.

SEMESTRE D'ÉTUDE S5

CONTENUS La séquence *Objets à activer* invite les étudiants à produire des formes (installations, objets, dispositifs) jouables, praticables, manipulables, activables, qui pourront être portées, revêtues, déplacées, déclenchées, habitées, franchies, ... Dans tous les cas une action sera pensée et produite par une personne, un groupe.

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

Il s'agit d'un atelier de pratique ; chaque étudiant développe un projet de création de pièce analogique et/ou technologique *qu'il* réalisera au cours de la séquence.

Les projets intégreront une réflexion sur l'espace d'installation, dans tous les cas.

La dernière semaine est consacrée à une exposition événement dans laquelle seront activées toutes les productions. Nous profiterons des ressources de l'atelier volume et des technologies de l'atelier du *tardis* lors d'ateliers pratiques.

MÉTHODE

1° recherches et documentation

2° conception : Production de dessins préparatoires, maquettes, montages d'images

3° Production d'un carnet de recherche à alimenter tout au long de la séquence

4° Expérimentations de formes et dispositifs en atelier

5° réalisation de la pièce

6° Installation de la pièce et test avec public lors d'une restitution collective

7 °Documentation de la pièce (prises de vues, rédaction d'un compte rendu, film etc..)

ÉVALUATION ECTS, présence et implication indispensable, évaluation sur les productions en continu.

CHAMPS DE RÉFÉRENCE

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

PLAN SÉQUENCE

SÉQUENCE

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Stéphane Moinet, Jean Claude Desnoux, C. Fouquet, Agathe Servouze, Aurélien Bambagioni, Léonard Faulon, Colin Péguillan, Damien Saada

SEMESTRE D'ÉTUDE S5

CONTENUS Plan séquence, à l'instar de Points, lignes, plan, propose de définir ses règles internes, pour en dégager une grammaire qui régira l'acte de produire des images cinématographiques, vidéo, 3D, animées. Ceci dans un rapport de production et de diffusion dans l'écosystème de l'art contemporain.

Une grande partie de la séquence sera consacrée à la réalisation et l'expérimentation.

MÉTHODE Atelier de création (théorique et pratique)

ÉVALUATION Présence, participation et investissement. Évaluations régulières de l'avancée des productions.

CHAMP DE RÉFÉRENCES

Perec, La disparition, Tentative d'épuisement d'un lieu parisien.

Gaspar Noé, Enter the Void

Douglas Gordon, Philippe Parreno, François Vogel, Tony Hill...

UN FILM SAUVAGE

Invitation à Thomas Ferrand

SÉQUENCE

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Chloé Dugit-Gros, Emmanuelle Baud, Stéphane Moinet, Colin Peguillan, Damien Saada

SEMESTRE D'ÉTUDE S5/S6

CONTENUS

Thomas Ferrand : *“Ce film sera une fiction sur les plantes sauvages, sur la jungle urbaine, sur l’Anthropocène. De l’animation pourrait être intégrée aux images. Il se tournera dans le quartier des Couronneries à Poitiers. Avec les habitants du quartier comme acteurs mais aussi avec certains élèves qui ont participé à la pièce RONCES créée en mars 2021 au Théâtre Auditorium de Poitiers.(...) Nous mettrons en scène un imaginaire et des réflexions liés aux quartiers populaires vus comme des jungles, il y aura une histoire d’amour, un.e dealer de fleurs, un.e colleur.se d’affiches, un dessinateur de bandes dessinées. On y montrera les plantes sauvages dans les friches et sur les trottoirs, nous parlerons du réensauvagement de la ville, des plantes dites invasives, et de la possibilité d’envisager l’avenir avec force et joie. Ce sera un film éventuellement politique. Qui mêlera la fiction à la réalité documentaire, qui interrogera la narration en elle-même, qui pourra être complètement farfelue dans son langage. Qui posera des questions sur notre environnement social et écologique. Le film fera l’objet d’une diffusion publique et événementielle dans le quartier des Couronneries.”*

PRÉREQUIS

Les 10 étudiants participants s’engagent pour les deux semestres impérativement. L’équipe sera constituée sur la base de la motivation en regard du projet. Le goût pour le travail en groupe, en co-création est indispensable pour ce projet. Une pratique filmique est souhaitable : prise d’images, prise de son, création sonore, montage vidéo. Une culture cinématographique curieuse et ouverte est la bienvenue.

MÉTHODE Modules de création en présence de Thomas Ferrand, toute l’année, de plusieurs jours regroupés, chaque mois. Modules scénarios, modules de préparations du tournage et de repérages, modules de tournage, modules animation, modules de montage, module de création sonore.

Entre ces temps de travail, l’accompagnement de la recherche et de la réalisation sera assuré par l’équipe enseignante

ÉVALUATION Présence et implication indispensable, évaluation en continu sur la durée du projet.

CHAMP DE RÉFÉRENCE

Après des études de cinéma audiovisuel, Thomas Ferrand a créé une quinzaine de spectacles qui ont joués entre le CDN de Normandie, le Théâtre de la Cité Internationale à Paris et ActOral à Marseille (Un Hamlet de moins, Idiot cherche village, Mon amour, Une excellente pièce de danse, etc.). Parallèlement, il a édité deux revues sur le spectacle vivant (Volailles et Mrmr). Depuis 2015, Thomas Ferrand s’est spécialisé dans la botanique et en particulier sur les plantes sauvages comestibles. Il a donné plusieurs stages et réalisé une centaine de balades botaniques publiques

ainsi qu'un certain nombre de projets éditoriaux ou artistiques liés aux plantes. Il a été en résidence à New-York à la galerie Invisible Dog Art Center et à la Cité Internationale des Arts à Paris, et a été artiste invité à la biennale internationale Traversées à Poitiers. Il a également développé un projet multiforme, Sauvages ! avec le Théâtre Auditorium de Poitiers sur deux ans. Il évolue entre l'art contemporain, le spectacle, la botanique et l'édition.

COSMOSLAB : OBJECTIF MARS, SORTIE DE L'ORBITE ET PROPULSION VERS LES PROJETS PERSONNELS...

SEQUENCE

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Hervé Jolly, Gilbert Louet, Athanassios Evangelou, Jean-Christophe Desnoux, TAP Thomas Bellet, Damien Saada

SEMESTRE D'ÉTUDE Semestre 5

CONTENUS Cosmo Lab s'inspire de la modularité, des techniques et coopérations de la Station Spatiale Internationale. C'est un espace d'expérimentation de projets artistiques mettant en œuvre des outils et concepts liés à l'informatique.

Les connexions dynamiques créées sur place, fruits de *hands-on*, *minds-on*, forment les points centraux et importants du programme. Coopérations et enjeux communs permettent des espaces d'explorations et de pratiques qui vont au-delà de ce que l'on peut faire ou imaginer chacun.e de son côté. Modules prêts à l'arrimage : Interactif, Immersif, Génératif, Intelligent, Robotique, Cybernétique, Biologique, Spatial, Spéculatif, SonArt, Mégadonnées, NFTs (art sur blockchain).

MÉTHODE

Le programme comporte un ensemble de temps réguliers : chaque semaine, une demi-journée sera consacrée à une thématique. Une autre demi-journée sera consacrée aux retours et partages d'idées, suivant les thématiques exposées. Le projet personnel trouvera sa place rapidement par expérimentations multiples et successives. Des ateliers techniques seront proposés pour améliorer les pratiques, et enfin, des rendez-vous communs de prototypages seront instaurés régulièrement.

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

BIBLIOGRAPHIE

LEVIN Golan & BRAIN Tega, *Code as Creative Medium: A Handbook for Computational Art and Design*, MIT Press, 2021

TAYLOR Grant, *When the Machine Made Art*, Bloomsbury Academic USA, 2014

BRAYER Marie-Ange & ZEITOUN Olivier, *La fabrique du vivant*, HYX, 2019

BUREAUD Annick et al., *All Women Crew - Celebrating Women in Art*, Astronautics and Astronomy, 2020, podcasts, http://archive.olats.org/space/sasc21/2020/sasc21_2020.php

BUREAUD Annick et al., *Space, Art, Science and Culture Of Some Visions in/for the 21st Century*, 2019, podcasts, http://archive.olats.org/space/sasc21/2019/sasc21_2019.php

MATNEY Lucas, *The Cult of CryptoPunks*, TechCrunch, 2021

<https://techcrunch.com/2021/04/08/the-cult-of-cryptopunks/>

GERE Charlie, *Art, Time and Technology: Histories of the Disappearing Body*, Berg, 2005

BESSETTE Juliette, SMITH Glenn W., *The Machine as Art (in the 20th Century)*, Arts special issue, 2019

https://www.mdpi.com/journal/arts/special_issues/Machine_Art

FOL-LAYMARIE Frederic, SMITH Glenn W., *The Machine as Artist (in the 21st Century)*, Arts special issue, 2019

https://www.mdpi.com/journal/arts/special_issues/Machine_Artist Sarah Jane Pell, *Lover Of Human Spaceflight* <https://www.sarahjanepell.com/>

MÉTA-MARDI ATELIER DE CRÉATION

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Hervé Jolly, Thomas Bellet

ANNÉE D'ÉTUDE toutes années

SEMESTRE D'ÉTUDE tous semestres

CONTENU Un mardi tous les quinze jours, un atelier le soir après les cours, orienté explicitement vers l'exploration et la pratique de création d'environnements interactifs en réalité mixte. Une pratique tout au long de l'année, et une présentation en public des productions lors de la Gamers Assembly.

L'atelier est ouvert à toutes les années sur inscription, avec une limite de 15 participant·e·s.

MÉTHODE Atelier de création

ÉVALUATION Fair-play, engagement, production.

VISÉE PÉDAGOGIQUE

Expérimentation des hypermondes, métaverses et autres réalités alternatives.

Mise en place d'interactions et de narrations environnementales.

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

BIBLIOGRAPHIE

LEVIN Golan & Brain Tega, Code as Creative Medium: A Handbook for Computational Art and Design, MIT Press, 2021

BIANCHINI Samuel & VERHAGEN Erik, Practicable - From Participation to Interaction in Contemporary Art, MIT Press, 2016

SCHRANK Brian, Avant-garde Videogames – Playing with Technoculture, MIT Press, 2014