

EESI

**CAHIER DE COURS
DNSEP 4**

**ANGOULEME
2021-2022**

CORPUS SÉMINAIRE

ÉQUIPE ENSEIGNANTE : Margot Grygielewicz, Guy Limone, Géraldine Longueville, Emmanuel Van der Meulen, Stephen Wright.

ANNÉE D'ÉTUDE DNSEP 4 & 5

SEMESTRE D'ÉTUDE S7 à S10

CONTENU Corps ou ensemble ? Ou ensemble formant un corps ? Quel genre de corps, et à qui appartiendrait-il ? Quelles en seraient les limites, quel principe lui conférerait une unité, qu'est-ce qui lui donnerait sa substance ? Un corpus est un et multiple : un choix le détermine — et pour lui faire dire quoi ? — ou les errements méthodiques d'une vie, sans que chacune de ses parties ne perdent tout à fait ce qui la distingue des autres. Corps donc, mais aussi recueil, exposition, « œuvre(s) : « body of work » dit l'anglais pour un ensemble de travaux, mais aussi *une* œuvre. Si nul ne sait ce que peut un corps (Spinoza), qu'en est-il de la puissance d'un corpus ?

« Le corps est en limite, en extrémité : il nous vient du plus loin, l'horizon est sa multitude qui vient. »

Jean-Luc Nancy, *Corpus*.

MÉTHODE Séminaire régulier.

ÉVALUATION Participation, qualité et évolution du travail.

CHAMP DE RÉFÉRENCES/BIBLIOGRAPHIE

Absalon Absalon, CAPC, Musée d'art contemporain de Bordeaux, 2021.
Commissaires de l'exposition : Guillaume Désanges et François Piron.

BEAUVAIS Frank, *Ne croyez surtout pas que je hurle*, 2019, 1h15.

ARTAUD Antonin, *Œuvres complètes*, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2004.

BAWIN Julie, *L'artiste commissaire, entre posture critique, jeu créatif et valeur ajoutée*, Paris, Édition des archives contemporaines, 2014.

BOËTSCH Gilles (dir.), *Sexualités, identités et corps colonisés. XVe siècle - XXIe siècle*, Paris, CNRS, 2019.

Collectif, *Simon Hantai*, catalogue d'exposition sous la direction de Dominique FOURCADE, Isabelle MONOD-FONTAINE et Alfred PACQUEMENT, Centre Georges Pompidou, Paris, 2015.

MAUSS Marcel, « Notion des techniques du corps », in LÉVI-STRAUSS Claude, *Sociologie et Anthropologie*, PUF, 1950.

GLICENSTEIN Jérôme, *L'art : une histoire d'exposition*, Paris, PUF, 2009.

HARAWAY Donna J., *Manifeste cyborg et autres essais*, Exils, 2007.

Vivre avec le trouble, Les éditions des mondes à faire, 2020.

LÉVINE Éva (dir.), *Le Corps*, Paris, Flammarion, coll. « Corpus », 2015.

NANCY Jean-Luc, *Corpus*, Métailié, 1992.

L'intrus, Galilée, 2002

La Peau fragile du monde, Galilée, 2020.

KAFKA Franz, *La Métamorphose, La Sentence, Le Soutier et autres récits*, Nîmes, Acte Sud, 2008.

O'DOHERTY Brian, *White Cube. L'espace de la galerie et son idéologie*, Zürich, JRP Ringier, 2008.

OVIDE, *L'art d'aimer*, Paris, Les Belles Lettres, 2016.

Les Métamorphoses, Paris, Les Belles Lettres, 2019.

POUIVERT Roger, *Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ?* Paris, Vrin, 2007.

SCARRY Elaine, *The Body in Pain*, 1985.

TABUCCHI Antonio, *Une malle pleine de gens. Essai sur Fernando Pessoa*. Paris, Gallimard, 1992.

NOUS SOMMES TOUS DES HOMMES TRADUITS SÉMINAIRE

ENSEIGNANTE Margot Grygielewicz

ANNÉE D'ÉTUDE DNSEP 4 & 5

SEMESTRE D'ÉTUDE S7 à S10

CONTENU Le travail s'effectue davantage dans des fragments, des textes, des livres, des paroles où on élabore un langage personnel de celui qui parle donc celui qui traduit. La question s'impose, existe-t-il l'intraduisible ? Il ne s'agit pas d'élaborer une théorie de traduction ou d'in-traduction, mais de rendre compte de ce qu'il advient du langage lorsqu'il est question de parler, prenant en compte trois risques de la parole : parler sans se faire comprendre, parler sans savoir pourquoi on parle et parler pour ne rien dire. En définitive la limite de la traduction est-elle la limite qui traverse notre temporalité ? La discursivité de notre récit ? De notre dire, de notre pensée, de notre communication et de notre parler ?

MÉTHODE Atelier

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

CHAMP DE RÉFÉRENCES/BIBLIOGRAPHIE

James Joyce, « Finnegans Wake », 1923-1939,

Salman Rushdi, « Patrie imaginaire », 1991,

Valère Novarina, « Devant la parole », 1999,

Jacques Derrida, « Marges de la philosophie », 1972,

Sarah Kofman, « Rue Ordener Rue Labat », 1994,

Pascal Quignard, « L'Être du balbutiement », 1969,

Nathalie Quintane, Tomates, 2010,

film : Silvia Maglioni et Graeme Thomson, « Common Birds », 2019,

Jean-Luc Godard, "Adieu au langage", 2014,

A LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ (DU DOCUMENTAIRE-FICTION AUX ALTERNATIF FACT) ATELIER DE CRÉATION

ENSEIGNANTE Claire Fouquet, Frédéric Lefever, Frédéric Curien, Vincent Villalta, Agathe Servouze,

ANNÉE D'ÉTUDE DNSEP 4 & 5

SEMESTRE D'ÉTUDE S7 à S10

CONTENU A l'ère de la fake news ou des *alternative facts* qui efface la frontière entre vrai et faux, réel et fiction, où se situe la vérité ? Le document, les résultats scientifiques, peuvent-ils nous aider à retrouver une perspective, construire un propos et retrouver une certaine "solidité" du réel ou nous éloignent t-ils de la seule vérité valable qui ne serait que subjective ? Lorsque le document rencontre la subjectivité d'un auteur, une autre forme de vérité surgit. Celle du hors cadre, celle de la réalité poétique qui nous fait toucher du doigt l'expérience sensible, humaine, the « *Extactic truth* » comme la nomme Werner Herzog. Mais alors, où se situe exactement la ligne de démarcation entre la fiction et celle de l'expérience sensible, humaine ? Nous ouvrons un espace de réflexion et de création ouvert à tous, quels que soient les supports de réflexions et les médiums de prédilection de chacun.e (*documentaire animé, espaces sonores, photographie non-fiction, archives graphiques...*). Nous aborderons plus la place de l'image, celle du son, leur lien possible, de la création du documentaire sonore à la création d'espaces fictifs auditifs, du reportage photographique à l'œuvre fictionnelle, du documentaire animé, au cinéma non-fiction.

MÉTHODE Séminaire incluant brainstorming et des sessions de travail. Un suivi individuel des projets se fera en parallèle des temps de production communs.

ÉVALUATION Sur participation des étudiants et objets produits

BIBLIOGRAPHIE

Animated Documentary, Annabelle Honess Roe, ed. Palgrave, 2013

Cinéma d'animation, au-delà du réel, Xavier Kawa-Topor. éditions Capricci, 2016

Nouveaux médias, nouveaux langages, nouvelles écritures, collectif, ed. Entretemps, 2005

LES ATELIERS DE L'ENTRETIEN ATELIER DE CRÉATION

ENSEIGNANT Emmanuel Van der Meulen.

ANNÉE D'ÉTUDE DNSEP 4 & 5

SEMESTRE D'ÉTUDE S7 à S10

CONTENU "Ce qui peut se montrer ne peut se dire", déclare Wittgenstein dans le *Tractacus logico-philosophicus*. Peut-on ainsi parler des objets, et singulièrement des œuvres d'art, sans les trahir, sans leur appliquer une parole par définition inadéquate, partielle ou par trop périphérique ? Manipuler, agencer, rapprocher, tourner, espacer, tels seront quelques-uns des moyens employés afin de faire surgir le discours des choses elles-mêmes, de leurs relations, et ainsi convoquer dans la parole des catégories et des concepts surgit de l'expérience sensible, qui auront été tout d'abord éprouvés et en quelque manière vérifiés dans la discussion et l'échange. Dans ce contexte expérimental, l'affabulation et la mystification trouveront leur place comme un écart tout aussi significatif — écart où la parole pourra se construire de par son propre pouvoir et l'opération consciente de son inadéquation potentielle.

MÉTHODE Accrochages réguliers, présentation orale, discussion, projection de documents filmés, lecture de textes.

ÉVALUATION Participation, qualité et évolution du travail.

CHAMP DE RÉFÉRENCES/BIBLIOGRAPHIE

BESNOIT Jocelyn, *Le bruit du sensible*, Paris, Le Cerf, 2013.

DUYCKAERTS Éric, *Théories tentatives : considérations relatives à certains aspects de quelques problèmes*, Paris, Leo Scheer, 2007.

DEWEY John, *L'art comme expérience*, Paris, Gallimard, 2010.

GOODMANN Nelson, *L'art en théorie et en action*, Paris, Gallimard, 2009.

JOUANNAIS Jean-Yves, *Artistes sans oeuvres. I would prefer not to*, Paris, Verticales, 2009.

LENOIR Béatrice (dir.), *L'œuvre d'art*, Paris, Flammarion, coll. « Corpus », 1999.

MÈREDIEU, Françoise de, *Dictionnaire matériel et immatériel de l'art moderne*, Paris, Bordas, 1984.

TARKOS Christophe, *Écrits poétiques*, Paris, POL, 2008.

WITTGENSTEIN Ludwig, *Tractacus logico-philosophicus*, Paris, Gallimard, 1993.

Une bibliographie indicative sera donnée à chaque étudiant.e au fil des ateliers

BANDE DESSINÉE DE TRAVERS

ATELIER DE CRÉATION

ENSEIGNANTE Oriane Lassus

ANNÉE D'ÉTUDE DNSEP 4 & 5

SEMESTRE D'ÉTUDE S7 à S10

CONTENU Atelier autour de la bande dessinée et du dessin. La bande dessinée peut être pratiquée de diverses manières et sur divers supports. Les étudiant·es seront encouragé·es à ouvrir leur champ d'exploration, développer des approches personnelles.

MÉTHODE Atelier de création ponctué de moments de présentation d'artistes, de courants, de pratiques liés à la narration graphique.

Des tours de table durant lesquels tout le monde sera amené à s'exprimer sur son travail et celui des autres permettront de développer sa capacité à expliquer ses choix et son esprit critique.

ÉVALUATION Assiduité, investissement, évolution et progression du projet, qualité et cohérence des propositions.

CHAMP DE RÉFÉRENCES

Mark Beyer, Gary Panter, Expressionnisme allemand, Arts brut et naïf, Brian Chippendale, Dominique Goblet, Baladi, Benoît Jacques, Julie Doucet, Claire Braud, Shigeru Mizuki, Léo Quévieux, OuBaPo, Ibn Al Rabin, Aristophane, Gébé ...

**SURPRISES AU FRAC
ATELIER DE CRÉATION**

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Guy Limone et équipe

SEMESTRE D'ÉTUDE S7

CONTENU Mieux connaître le fonctionnement du FRAC Poitou -Charente : son équipe, ses lieux, sa collection.

MÉTHODE

Une visite du Frac et son exposition : How to make a country (jusqu'au 18 décembre)

Une visite de Linazay : lieu d'exposition et de stockage de la collection.

À chacune des visites : échanges avec l'équipe suivant disponibilités autour des différentes fonctions et actions d'un FRAC

2 jours minimum : plus, si possibilités de découvrir plus longuement quelques œuvres stockées à Linazay : recherches effectuées par les étudiant.e.s

ÉVALUATION Qualité des échanges

CHAMP DE RÉFÉRENCES Collection du FRAC Poitou Charentes

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), Vincent Lozachmeur, Samuel Neuhardt...

ANNÉE D'ÉTUDE DNA3, DNSEP4 & 5

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 indépasseable 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 Lemaitre, Andy Warhol, Ronald Nameth, Abel Gance, Mc Call, 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, Véréna 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...

**ATELIER D'EXPÉRIMENTATION TRANSMEDIA
ATELIER DE CRÉATION**

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Frédéric Curien, Laurent Makowec, 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 Cinema".

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

ESPACIMAGE WORKSHOP

ENSEIGNANTE INVITÉE Carine Klonowski

ANNÉE D'ÉTUDE DNSEP 4 & 5

SEMESTRE D'ÉTUDE S7et S9 (semaine 2 / janvier 2022)

CONTENU Au cours de ce workshop avec l'artiste et chercheuse Carin Klonowski, il sera proposé aux étudiant.e.s d'expérimenter la mise en espace de l'image. Comment une image peut-elle se confronter et se déployer à/dans un espace en trois dimensions ? Comment cela influe sur son contenu, son statut ou encore sur sa portée signifiante ? Il s'agira d'expérimenter des dispositifs d'accrochage et de présentation, à partir d'images déjà produites ou manipulées par les étudiant.e.s. Ces mises en forme et en contexte considéreront autant les moyens de diffusion et/ou de reproduction que des gestes de mise en scène – de l'éclairage à la couleur du mur, au système d'accroche – ou encore des interventions extérieures et/ou événementielles – son, lecture, performance. Installations autour d'une image, image absente mais racontée, image traduite à un autre médium... sont autant de modalités de mise en espaces qui pourront être mises en pratique. En somme, ce qui relèverait de prime abord d'un hors-champ de l'image en fera partie intégrante, pourra la révéler, en nourrir ou en déplacer le sens, en faire considérer sa matérialité, sa temporalité voire faire émerger de nouvelles images. La question de ce qui fait (l') image sera donc tout aussi centrale que celle de ses endroits d'apparition. A l'issue de ce workshop, un temps de présentation des dispositifs réalisés sera proposé.

MÉTHODE Workshop

ÉVALUATION Présence, participation, évolution et qualité du travail.

ENGLISH YEAR FOUR

ENSEIGNANTE Caroline-Jane WILLIAMS

SEMESTRE D'ÉTUDE S7/S8

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.
-des -Suivi de projet en anglais : présentation du travail artistique et du mémoire à l'oral
-Ecriture d'un "abstract", résumé du mémoire et d'un statement (descriptif) du travail artistique.

Accompagnement sur demande pour l'écriture du portfolio, du cv et des diverses candidatures de bourses et résidences.

Accompagnement sur demande de la traduction et écriture de supports textuels ou audio (articles, extraits de films, textes d'auteur

Préparation linguistique spécifique pour les étudiants souhaitant passer les examens de langue (Toefl,..) ou 'un concours nécessitant l'approfondissement d'un lexique spécifique ,(lexique animation pour Les Gobelins, lexique vidéo pour l'Enjmin par exemple).

MÉTHODE Integrated language learning

ÉVALUATION Écrite et orale

VISÉE PÉDAGOGIQUE

Acquérir et approfondir un anglais adapté à l'environnement socio professionnel
Renforcer les connaissances linguistiques et lexicales nécessaires aux préparations de concours, examens, aux candidatures de résidences.

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 -Ecrire un abstract en anglais

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...

RETOUR VERS LE FUTUR
SÉMINAIRE DE PROFESSIONNALISATION

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Claire Fouquet, Vincent Villalta, Agathe Servouze

ANNÉE D'ÉTUDE toutes

CONTENU Cette après-midi au cinéma de la cité s'articule autour du cinéma d'animation et de ses métiers de la bande dessinée et des passages possibles de l'un à l'autre dans une carrière. Nous aurons une Projection -débat avec des ancien.ne.s étudiants.e.s de l'éesi et des écoles du pôle image autour de leur parcours professionnel après l'école. Ce sera l'occasion de leur poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur. Puis s'ensuivra une master class de Florence Miaihle autour de son travail et plus particulièrement son long-métrage en peinture animée *La Traversée* qui sera projeté juste après son intervention. Découvrez tous les secrets de fabrication du film et de Florence, réalisatrice-peintre.

MÉTHODE Après-midi au cinéma de la cité. Projection, intervention, master class et débat.

CHAMP DE RÉFÉRENCES

Florence Miaihle, contes d'ici et d'ailleurs, éditions arte

WOMANIM
SÉMINAIRE DE PROFESSIONNALISATION

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Claire Fouquet, TAP Vincent Villalta, Agathe Servouze

ANNÉE D'ÉTUDE toutes

CONTENU Une journée “pro” au cinéma de la cité dans le cadre du festival qu’ils organisent et autour du thème des réalisatrices et des personnages féminins dans la fiction et particulièrement dans l’animation. Nous aurons des projection de courts-métrages de réalisatrices, dont ceux de Chloé Mazlo; une présentation de long métrage d’animation en Work-In-Progress où seront dévoilé plein de secrets de fabrication; et une table ronde sur l'épineux sujet de la représentation des personnages féminins dans la fiction avec, entre autre, Claire Paoletti, scénariste, Chloé Mazlo, réalisatrice, Sébastien Laudenbach et Chiara Malta , auteur.e et réalisateur / réalisatrice (sous réserve).

MÉTHODE Après-midi au cinéma de la cité. Projection, intervention, panel et débat.