

EESI

**CAHIER DE COURS
DNSEP 5**

**ANGOULÊME
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.

DESIGN EDITORIAL, CONCEPTION ET PRODUCTION

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Thomas Leblond, Audrey Ohlmann, Audrey Potrat

SEMESTRE D'ÉTUDE S9/S10

CONTENU Suivi du travail d'édition du mémoire de DNSEP. Par l'entremêlement de cours techniques, méthodologiques et théoriques, il s'agira d'accompagner au mieux les étudiant·e·s dans la formalisation de leur pensée à travers son déploiement dans l'espace du livre.

À travers la lecture, la consultation et l'échange autour d'ouvrages présentés il s'agira pour les étudiant·e·s de développer un regard sur l'objet éditorial leur permettant d'acquérir des compétences, d'identifier les différentes formes de contenus textuels et iconographiques afin que chacun·e·s puissent concevoir sa propre méthodologie de construction éditoriale.

En parallèle et en dialogue de la construction éditoriale la forme de l'objet sera interrogée et pensée. L'édition finale pourra être réalisée au sein de l'atelier éditions ou repro avec les techniques de reliure la plus appropriée en fonction du projet.

MÉTHODE Travail sur rendez-vous ou en groupe à l'atelier les mardis semaines impaires
Travail d'atelier les mercredis - jeudis - vendredis semaines pair

ÉVALUATION Assiduité, participation. Rendu du mémoire 17 décembre.

BIBLIOGRAPHIE

Gérard Genette, *Seuils*, éditions du Seuil, Paris, 1987
Faire, Regarder le graphisme (revue), Empire éditions, Paris, depuis 2017
Talweg 1–6 (revue), Pétrole éditions, Strasbourg, 2013–2021
Jost Hochuli, *Un design de livre systématique*, B42, Paris, 2021
Back Cover 1–7 (revue), B42, Paris, 2008–2016
Leszek Brogowski, *Éditer l'art*, Les éditions de la Transparence, 2010
Images de pensée, Édition de la Réunion des musées nationaux, 2011

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.

CHAMPS DE RÉFÉRENCES/BIBLIOGRAPHIES

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 œuvres. 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 Quéivreux, OuBaPo, Ibn Al Rabin, Aristophane, Gébé ...

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

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

ANNÉE D'ÉTUDE DNSEP4 & 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

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 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

"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. fahal-01245957

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 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...

ESPACIMAGE

WORKSHOP

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.

SOME PAGES ARE STILL UNDER CONSTRUCTION
WORKSHOP
Invitée Carine Klonowski

SEMESTRE D'ÉTUDE 10 (semaine 12 /mars 2022)

CONTENU Ce workshop en édition proposera trois jours de travail en lien à l'objet imprimé, tant au niveau du contenu que de sa forme. En fonction des travaux en cours des étudiant.e.s – en édition ou non –, nous tenterons des mises en formes, traductions ou échos imprimés de ces travaux. Ainsi, nous réfléchirons à ce que soulève leur apparition sur papier et/ou en livre, à ce que ces contextes et médiums induisent comme transformation du contenu et inversement. En cherchant une adéquation entre forme, contenu, geste et technique, il s'agira de bousculer l'objet imprimé, sa matérialité, sa physicalité voire sa pérennité. Une grande place sera donc laissée à l'expérimentation des supports et techniques employées.

ÉVALUATION Présence, participation, évolution et qualité du travail.

NARRATION DANS L'ESPACE PUBLIC WORKSHOP

Invité Martin Le Chevallier

SEMESTRE D'ÉTUDE semestre 9 (semaine 50)

CONTENU L'objet du workshop est d'articuler pratique de la bande dessinée et dialogue avec l'espace public.

Il s'agira ainsi pour les étudiant·e·s de concevoir un récit en images destiné à se déployer sur les murs de la ville.

Il·elle·s devront donc trouver comment jouer avec l'architecture, les situations, les échelles, l'histoire ou les fonctions des lieux. La ville d'Angoulême s'y prête particulièrement bien, du fait de son relief et des accidents architecturaux qui en découlent (nombreux murs pignons visibles de loin).

Il s'agira également de jouer avec les itinéraires des passants-lecteurs. Des narrations parallèles sont par exemple envisageables (des récits différents selon les parcours).

L'aboutissement des projets pourra prendre plusieurs formes, laissées au choix des étudiant·e·s :

simple présentation de photomontages ;

diffusion nocturne par vidéo-projection ;

réalisation in situ avec autorisations préalables ;

réalisation sauvage aisément démontable ou effaçable et ne dégradant pas les lieux ; – voire d'autres solutions encore... (réalité augmentée ?)

MÉTHODE Les étudiant·e·s imagineront leurs projets en repérant des lieux dans la ville, puis réaliseront des simulations de l'implantation de leurs images au moyen de photomontages.

ÉVALUATION Présence, participation, évolution et qualité du travail.

L'ARTISTE A LA CAMÉRA CINÉ-CLUB

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Laurent Makowec, Emmanuel Van der Meulen

ANNÉE D'ÉTUDE : DNSEP 4 & 5

SEMESTRE D'ÉTUDE S7 à S10.

CONTENU L'objet de ce ciné-club est d'abord le plaisir de voir des films, et ne vise aucune forme d'exhaustivité, ni la définition d'un cinéma ou d'un autre. La catégorie fluctuante du « film d'artiste », comme celle du « film d'auteur », s'en trouveront peut-être encore davantage brouillées positivement par l'aventure du visionnage. C'est plutôt les moyens formels du cinéma, mis en œuvre de manières différentes, et quelle que soit la technique employée pour « faire » des images, non seulement par des hommes à la caméra, mais aussi par des femmes, que nous tenterons de mettre à jour au travers, justement, de cette diversité, en fonction des enjeux que chaque réalisateur, ou réalisatrice, aura posés de façon singulière.

MÉTHODE Chaque séance sera précédée d'un court-métrage et suivie d'une discussion.
Programmation indicative des premières séances :

1 / mercredi 13 octobre

DEREN Maya, *Meshes of the afternoon*, 1943, 15 min.

CALLE Sophie, *No Sex Last Night*, 1995, 76 min.

2 / mercredi 27 octobre

POLLET Jean-Daniel, *Bassae*, 1964, 9 min.

RAYNAL Jackie, *Deux fois*, 1969, 114 min.

BIBLIOGRAPHIE

AKNIN Laurent, *Cinéma bis*, Paris, Nouveau Monde Éditions, 2007.

AUDÉ Françoise, *Cinéma d'elles*, Paris, L'Âge d'Homme, 2003.

BACQUÉ Bertrand, Cyril NEYRAT et Clara SCHULMANN (dir.), *Jeux sérieux – Cinéma et art contemporains transforment l'essai*, Dijon, Les Presses du réel, 2015.

BALSOM Erika, *Exhibiting Cinema in Contemporary Art*, Amsterdam University Press, 2013.

BASSAN Raphaël, *Cinéma expérimental. Abécédaire pour une contre-culture*, Paris, Yellow Now, 2014.

—, *Cinéma et abstraction*, Paris Expérimental, 2007.

BEAUVAIS Yann, *Poussière d'image - Articles de films, 1979-1998*, Paris Expérimental, 1998.

BERGER René, *L'art vidéo*, Genève, JRP Ringier, 2014.

BELLOUR Raymond, *La Querelle des dispositifs : Cinéma - installations, expositions*, Paris, P.O.L, 2012.

BLAETZ Robin (dir.), *Women's Experimental Cinema*, Duke University Press, 2007.

BRENEZ Nicole, *Le cinéma d'avant-garde*, Paris, Cahiers du cinéma, collection « Les petits cahiers », 2006.

BRENEZ Nicole, LEBRAT Christian (dir.), *Jeune, Dure et Pure ! Une histoire du cinéma d'avant-garde et expérimental en France*, Paris, Cinémathèque Française-Mazzotta, 2001.

BRESCHAND Jean, *Le documentaire. L'autre face du cinéma*, Paris, Cahiers du cinéma,

collection « Les petits cahiers », 2002.

BRETON Émile, *Femmes d'images*, Paris, Messidor, 1984.

BREY Iris, *Le regard féminin. Une révolution à l'écran*, Paris, Points, 2021.

Collectif, *L'art vidéo* (3. vol), Paris, Art Press, coll. « Les grands entretiens », 2020.

BULLOT Éric, « Vocation (pédagogique) du cinéma », *Art Press 2* n°22, 2011.

CHION Michel, *Les films de science-fiction*, Paris, Cahiers du cinéma, collection « Essais », 2009

DANEY Serge, *L'amateur de tennis*, Paris, P.O.L., 2017.

DUFOUR Éric, *Le cinéma d'horreur et ses figures*, Paris Presses Universitaires de France, collection « Lignes d'art », 2006

DULAC Germaine, *Qu'est-ce que le cinéma ?* Light Cone, 2020.

—, *Écrits sur le cinéma (1919-1937)*, Paris Expérimental, 2021.

DEREN Maya, *Écrits sur l'art et le cinéma*, Paris Expérimental, 2004.

GAUME Emmanuelle, *Alice Guy, la première femme cinéaste de l'histoire*, Paris, Plon, 2015.

HUET Anne et Frédéric STRAUSS, *Faire un film*, Cahiers du cinéma, collection « Les petits cahiers », 2006.

ISHAGHPOUR Youssef, *Le Cinéma*, Paris, Verdier, 2015.

LAWDER Standish, *Le cinéma cubiste*, Paris Expérimental, 1992.

LEJEUNE Paule, *Le Cinéma des femmes*, Paris, Atlas, 1996.

LISTA Giovanni, *Le cinéma futuriste*, Paris Expérimental, 2009.

LISTA Marcella et Sophie DUPLAIX (dir.), *Sons et Lumières*, catalogue d'exposition, Paris, Centre Georges Pompidou, 2004.

MORIN Edgar, *Le Cinéma ou l'homme imaginaire*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1956.

MOUËLLIC Gilles et Laurent LE FORESTIER, *Filmer l'artiste au travail*, P.U. Rennes, 2013.

MULVEY Laura, *Au-delà du plaisir visuel. Féminisme, énigmes, cinéphilie*, Paris, Mimesis, 2017.

—, *Fétichisme et curiosité*, Brook, 2019.

NOGUEZ Dominique, *Trente ans de cinéma expérimental en France (1950-1980)*, Paris, A.R.C.E.F., 1982.

—, *Une renaissance du cinéma : Le cinéma "underground" américain, Histoire, économie, esthétique*, Paris Expérimental, 2002.

PAÏNI Dominique, « Le Cinéma comme un art plastique », *Predella*, n°31, 2012.

ROLLET Brigitte, *Jacqueline Audry. La femme à la caméra*, P.U. Rennes, 2012.

RUSH Michael, *L'art vidéo*, Thames & Hudson, 2003.

SANS Jérôme, Morgan BOËDER et Léa GAUTHIER, *Entretiens avec Jonas Mekas*, Paris Expérimental, coll. « Les Cahiers », n°24, 2006.

SCHULMANN Clara, *Les chercheurs d'or – Films d'artistes, histoires de l'art*, Dijon, Les Presses du Réel, 2014.

TESSÉ Jean-Philippe, *Le burlesque*, Paris, Cahiers du cinéma, collection « Les petits cahiers », 2007.

TOULET Emmanuelle (dir.), *Le cinéma au rendez-vous des arts. France années 20 et 30*, Paris, BNF, 1995.

VERTOV Tziga, *Le Ciné-Œil de la Révolution. Écrits sur le cinéma*, Dijon, Les Presses du Réel, coll. « Médias/Théories », 2018.

YOUNGBLOOD Gene, *Expanded Cinema*, Fordham University Press 2020 [1970].

ENGLISH YEAR FIVE

ENSEIGNANTE Caroline-Jane WILLIAMS

SEMESTRE D'ÉTUDE S9/S10

Contenu

Suivi de projet en anglais (sur demande) - présentation du travail artistique et du mémoire à l'oral. (sur demande)

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) .

Objectifs :

Méthode Integrated language learning

Evaluation écrite et orale

VISÉE PÉDAGOGIQUE

Intégrer l'apprentissage de la langue anglaise à un projet de recherche

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

Renforcer les connaissances linguistiques et lexicales nécessaires aux différents concours, examens, résidences 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

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'ési 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 Miaille 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 Miaille, contes d'ici et d'ailleurs, éditions arte

WOMANIM
SÉMINAIRE DE PROFESSIONNALISATION

ÉQUIPE ENSEIGNANTE Claire Fouquet, 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.