

CATALOGUE

ÉCOLE SUPÉRIEURE
D'ART ET DE DESIGN
TALM ANGERS

COURS

2019

2020

TEAM
LUM

SOMMAIRE

COURS _____ 6

ART

DNA/DNSEP mention ART

8	1 ^e ANNÉE	<i>Premier -Cycle</i>
42	2 ^e /3 ^e ANNÉES	
148	4 ^e /5 ^e ANNÉES	<i>Deuxième Cycle</i>

DNA mention ART option TEXTILE

98	2 ^e /3 ^e ANNÉES	<i>Premier -Cycle</i>

DESIGN

DNA/DNSEP mention DESIGN

186	1 ^e ANNÉE	<i>Premier -Cycle</i>
212	2 ^e /3 ^e ANNÉES	
268	4 ^e /5 ^e ANNÉES	<i>Deuxième Cycle</i>

BIOGRAPHIES _____ 304

CONTACTS _____ 344

ART

PREMIÈRE - ANNÉE ART

INITIATION AUX TECHNIQUES ET PRATIQUES ARTISTIQUES

ATELIERS D'INITIATION PRINCIPAL

- 10 | Volume/Matière – E. Poulle
- 11 | Happy Son – A. Manceau
- 12 | (fiche en attente) – S. Gendron
- 13 | Installation/Création – I. Lévénéz
- 14 | How to paint... – R. Kolle
- 16 | Atelier de dessin – M. Dellale
- 17 | Scénographie d'un tableau – P. Hurteau

FONDAMENTAL

- 18 | Dess(e)in – G. Markovic

ATELIERS DE PRATIQUE ET D'INITIATION

- 19 | Culture numérique – les nouveaux usages – A. Couzon Cesca et A. Bernus (collectif 1.0.3)
- 20 | Fake News – G. Guihaire
- 21 | Drawing Shadow to Stone – L. Millet
- 22 | Tapisserie Contemporaine – S. Pincemaille
- 23 | Ecriture(s) – F. Guindon
- 24 | Action, Édition – A. Ostinelli
- 26 | Art et techniques textiles – B. Zilovich
- 28 | Archi Design – S. Breuil
- 30 | Édition... – S. Cure
- 33 | (fiche en attente) – M. Lefkowitz

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUES ÉTRANGÈRES

COURS THÉORIQUES

- 34 | Traversée initiatique des avant-gardes historiques – C. Debrabant
- 35 | Une Histoire des artistes – C. Maillet
- 36 | Arcinehi – C. Le Gac

ATELIER EN LANGUE ÉTRANGÈRE

- 39 | Anglais – D. Hardman
- 40 | Art and Text – J. Riva

VOLUME MATIÈRE

Etienne Poulle |

Type d'activité – Atelier d'Initiation Principal |

Activité obligatoire |

Semestres 1 et 2 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

Appréhender la création à travers le volume, l'espace et la matière. Ce cours est avant tout un espace de découverte pour élargir le champ des éléments envisagés par l'élève lors de l'élaboration de ses projets.

CONTENU

Un à deux sujets par semestre, proposant des pistes à partir desquelles les élèves réagissent individuellement.

MÉTHODE

Chaque séance débute par un point sur les évolutions clés et les réajustements nécessaires avec l'ensemble du groupe. Puis de manière individuelle, les échanges se construisent autour des évolutions de chacun des projets.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

À partir du sujet chaque étudiant.e élabore son projet, du papier à sa réalisation pratique en passant par des prototypes. Nous observons ensemble le rapport de la sculpture à l'espace et à l'échelle ainsi que le langage et le sens des matériaux choisis.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Réactivité, autonomie, organisationnel, créativité.

ÉVALUATION

Évaluation en continu lors des échanges individuels pendant l'exécution du sujet, puis lors de rendu final avec présentation. La note finale est la synthèse de ces deux éléments.

SUPPORT DE COURS, BIBLIOGRAPHIE

Des renvois réguliers vers des artistes reconnus, proches de leur écriture, permettent aux étudiant.e.s de se situer dans un contexte de création contemporaine.

HAPPY SON

Alain Manceau |

Type d'activité – Atelier d'Initiation Principal |

Activité obligatoire |

Semestres 1 et 2 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

Cet atelier a pour but de permettre aux étudiant.e.s de maîtriser les matériels et les procédures de traitement du son (production et postproduction) afin de produire un montage sonore.

Le son en rapport avec l'image en mouvement sera également abordé.

CONTENU

Présentation du matériel disponible à l'école.

Rappel des bases (physique du son), chaîne audio analogique, formats audionumériques, techniques de diffusion.

- Prise de son : les microphones, théorie et pratique de la prise de son. Son et vidéo.
- Postproduction : montage et traitement du son.
- Écoute de travaux d'artistes.
- Mise en pratique (réalisation, montage, exportation, diffusion).

MÉTHODE

Cours magistraux et ateliers pratiques.

ÉVALUATION

Présence, inventivité, pertinence et qualité des réalisations.

FICHE EN ATTENTE

Sandrine Gendron |

Type d'activité – Atelier d'Initiation Principal |

Activité obligatoire |

Semestre 1 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

CONTENU

MÉTHODE

ÉVALUATION

INSTALLATION / CRÉATION

Isabelle Lévénez |

Type d'activité – Atelier d'Initiation Principal |

Activité obligatoire |

Semestre 2 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

De nombreux artistes contemporains ont comme pratique plastique « l'installation ».

Les installations, en tant que concept, se sont surtout développées à partir des années 1960. En fonction de leurs modes et du dispositif, les installations mettent en scène différents médias comme la peinture, la sculpture, la photographie, mais le plus souvent des médias plus récents comme les projections (film, vidéo), le son, l'éclairage.

CONTENU

Chaque sujet sera ponctué par des cours magistraux sur la présentation d'œuvres d'artistes qui utilisent l'installation comme pratique artistique, de manière à alimenter et à mettre en perspective les travaux réalisés en cours.

MÉTHODE

Travail en groupe et en individuel. Trois sujets par semestre, temps de discussion, de création et de recherche de documentation.

ÉVALUATION

Trois rendus par semestre évalués collégalement.

Mode d'évaluation : implication dans les projets, pertinence et progression dans les étapes de travail, assiduité dans l'atelier.

HOW TO PAINT.../

OUVERTURE SUR LA PEINTURE

Regine Kolle |

Type d'activité – Atelier d'Initiation Principal |

Activité obligatoire |

Semestres 1 et 2 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

Permettre aux élèves d'évaluer le choix d'une pratique de la peinture et préparation pour la pratique en atelier (cours et travail individuel) dès la deuxième année.

Apprentissage des bases techniques et familiarisation avec l'outil peinture en mettant l'accent sur les différentes théories de la couleur au regard de la pratique.

Prendre conscience de la dimension culturelle historique et contemporaine de la peinture comme histoire du regard dépassant une simple définition technique.

Mise en perspective de son évolution et questionnement de sa place dans l'art contemporain.

CONTENU

Ateliers pratiques et analytiques, exercices qui proposent à la fois l'analyse, la découverte, la compréhension des enjeux picturaux et l'expérimentation.

Les travaux proposés permettent d'aborder successivement des aspects basiques de la peinture : préparation d'un support, initiation aux différentes matières et matériaux, outils employés, procédés de mise en place d'une composition, des structures, etc...

Constat que technique, sujet et contenu de la peinture sont indissociables. Réflexion autour des différents statuts des pratiques picturales dans toutes ces facettes.

MÉTHODE

Le travail pratique en atelier se base sur différents exercices d'analyse d'œuvres historiques et contemporaines. Les aspects de composition, de couleurs et des matières, leur contexte politique et géographique, ainsi que leur inscription dans l'histoire et l'histoire de l'art seront étudiés.

Ces analyses sont effectuées en atelier. La réflexion menée se situe dans la mise en perspective des différents modes d'approche et expressions picturales par rapport notamment à la fiction, à la littérature, au cinéma et à l'actualité. L'apport des connaissances se fait par des projections d'images et des films dans la salle de pratique même ou bien lors des visites à l'extérieur (musées, expositions, nature, lieux spécifiques).

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENTS

Acquisition des compétences analytiques et développement des projets picturaux par la réflexion plastique même.

ÉVALUATION

Implications en cours, présence, pertinence du travail plastique.

ATELIER DE DESSIN

Mathieu Delalle |

Type d'activité – Atelier d'Initiation Principal |

Activité obligatoire |

Semestres 1 et 2 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

Aiguiser l'observation permet d'acquérir une meilleure compréhension du monde, mais développe également l'attention que l'on sait lui porter.

Apprendre à dessiner fait appel à des compétences liées, c'est en apprenant à observer qu'on apprend à dessiner et inversement. Les raisons qui poussent un élève à dessiner sont diverses, mais son enseignement ne doit pas pour autant s'éparpiller.

Ce cours en direction des élèves de première année doit offrir un savoir suffisamment riche à chacun, pour nourrir leurs motivations les plus variées tout au long de leur parcours.

CONTENU

Il s'agit d'un atelier consacré à l'observation, l'ensemble des questions abordées s'appuie donc essentiellement sur l'étude du monde qui nous entoure.

Regarder et comparer les proportions, les transitions et les relations, estimer la lumière, maîtriser le mouvement, la durée et le changement pour encourager les choix.

MÉTHODE

Cet atelier propose une consolidation du dessin par l'observation. Il s'agit d'organiser une pratique du dessin autour de l'éducation du regard.

Le travail mené tout au long de l'année sur la restitution de la forme, de la lumière ou de l'espace permet d'affirmer une rigueur technique tout en favorisant une ouverture et une disponibilité d'esprit la plus large possible.

Les techniques propres au dessin y sont abordées permettant de mettre en application les notions telles que la composition, l'interprétation, le volume, la lumière, le temps, le mouvement, la perspective, etc.

OUVERTURE SUR LA PEINTURE : SCÉNOGRAPHIE D'UN TABLEAU

Philippe Hurteau |

Type d'activité – Atelier d'Initiation Principal |

Semestres 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

Mieux comprendre les enjeux de la peinture contemporaine en se penchant sur des chefs-d'œuvres de la peinture ancienne ou moderne, notamment en analysant les questions d'espace et de perspective.

CONTENU

L'exercice consiste à reconstituer un tableau en proposant une version photographique, sous forme d'un grand tirage, fidèle à l'esprit de ce tableau. Une exposition des différents projets sera proposée.

MÉTHODE

Le groupe est divisé en équipes de quatre élèves maximum. Chaque équipe traite d'un tableau choisi dans la liste des tableaux proposés. Cette équipe commence par préparer un exposé sur l'histoire de ce tableau, son contexte de création, son contenu explicite, son contenu implicite, son auteur.

Analyse de la scénographie et de la perspective. Ce tableau est ensuite reconstitué et transposé, soit en extérieur, soit en studio, avec éventuellement des figurants, la construction d'un décor, une recherche sur le point de vue, la lumière, etc.

ÉVALUATION

Suivi continu et bilan.

DESS(E)IN

Grégory Markovic

Type d'activité – Fondamental

Activité obligatoire

Semestres 1 et 2

Durée : 6h/semaine

OBJECTIFS

Prendre conscience que le dessin est un outil, un pivot pour une meilleure appréhension du concept quelle que soit la discipline, mais aussi un moyen sensible de remise en cause du visible.

Comprendre les processus, les cheminements qui accompagnent la pratique du dessin aujourd'hui.

CONTENU

Loin que mon corps ne soit pour moi qu'un fragment de l'espace, il n'y aurait pas d'espace pour moi si je n'avais pas de corps. « Phénoménologie de la perception », Merleau Ponty, p. 119

De la prise de notes au dessin d'observation et de conception jusqu'au dessin d'expression, il s'agit d'acquérir les bases des différents modes de représentations comme les notions fondamentales de la perspective, de la question du point de vue, de l'échelle, du rapport champ/hors champ, du déplacement dans l'espace et ceci en prenant conscience de l'étroite relation que le dessin entretient avec notre propre corps et l'écriture.

De nombreuses notions sont abordées à travers l'expérimentation de différents matériaux (outils, médiums, supports) et différents formats. Les élèves sont amenés à tracer des pistes, à développer des attitudes ainsi qu'un regard critique sur leur travail.

MÉTHODE

Plusieurs sujets avec différentes approches et contraintes qui permettent aux élèves d'aiguiser leur regard et de découvrir le vaste univers du dessin.

L'énergie, l'initiative, alimentées de discussions et de références à la fois historiques et contemporaines sont au centre du cours.

Collaboration avec d'autres enseignants pour mettre en évidence les liens entre toutes les disciplines.

ÉVALUATION

En continu par des échanges autour du travail ainsi qu'une appréciation en fin de semestre pour rendre compte de l'évolution du travail et de l'engagement de l'élève.

CULTURE NUMÉRIQUE

- LES NOUVEAUX USAGES

Anne Couzon Cesca

Arnaud Bernus

Type d'activité – Atelier de Pratique et d'Initiation

Activité optionnelle

Semestres 1 et 2

Durée : 3 h/semaine

OBJECTIFS

Intégrer les Fondamentaux des cultures numériques tout en cherchant à se positionner par rapport au symptôme « tout innovant ». Et pour reprendre la formule consacrée par André-Yves Portnoff, il s'agit aussi de passer du « savoir-faire » au « savoir quoi faire ».

Acquérir un regard sur le conditionnement des technologies et expérimenter des formes plastiques qui tiennent compte des « nouveaux usages ».

CONTENU

*« Aucune carte du monde n'est digne d'un regard si le pays de l'utopie n'y figure pas. »
Oscar Wilde*

Vous intéressez-vous à la provenance de vos outils ? Connaissez-vous les dispositions légales qui environnent votre consommation ? Quelle attention portez-vous aux phénomènes « antiséciste », « extinction rebelle », « minimalistes », « proam » ? Quelle place pour l'expression d'un artiste dans ces contextes ?

Quelle que soit votre inscription naissante dans votre environnement numérique, vous êtes au cœur des mutations en cours. Deux intervenants en alternance, acteurs d'une pratique collective depuis 20 ans, dérouleront le fil de notions structurant votre appréhension des phénomènes technologiques. Il vous sera demandé de répondre de manière plastique à des séries de sujets imposés, dans un délai de réalisation court. Il sera aussi question d'ouvrir un compte de messagerie à définir ensemble pour donner à cet atelier un contexte plus ouvert sur l'idée de faire émerger un collectif.

Enfin, nous aborderons des questions de positionnement, d'éthique et de pratique artistique dans un contexte traversé par les technologies.

MÉTHODE

Cours d'exploration thématique, suivis de tutoriels et incitation à la pratique.

ÉVALUATION

Suivi : présence, investissement et participation individuelle et collective ; échange, qualité des recherches plastiques et théoriques et des expérimentations menées.

Bilans semestriels : origine et évolution du projet, qualités plastiques et critiques, documentation et références ; présence.

SIGNES / ESPACES / COULEURS

FAKE NEWS

Gildas Guihaire |

Type d'activité – Atelier de Pratique et d'Initiation |

Activité obligatoire |

Semestres 1 et 2 |

Durée - 3 h/semaine |

OBJECTIFS

Permettre aux élèves de mettre en place et de développer une pratique et une recherche plastiques autour des notions d'éditions et plus particulièrement des rapports entre images, signes et espaces.

Commencer à en décrypter les enjeux pratiques, esthétiques et sémiotiques et à acquérir un mode de pensée et une méthodologie autonomes.

CONTENU

« Nous étions trop occupés à analyser les images projetées sur le mur pour remarquer que le mur même avait été vendu. »
Naomi Klein – No Logo

Cet atelier abordera de manière pratique et analytique, les différents aspects des éditions et des formes qu'elles convoquent dans un déploiement, une dimension installatoire. À partir d'une observation documentée des signes et des images qui nous entourent, avec une attention particulière à leur sens, origine, formats, dispositifs, et au travers de cas d'études, nous nous intéresserons aux notions d'artifices, d'ambiguïtés possibles entre formes, fictions, réalités, poétique, politique et storytelling.

Les sujets proposés seront éclairés par un apport théorique et historique des signes et plus particulièrement des signes typographiques (repères, systèmes, classification et anatomie de la lettre, histoire des écritures), ainsi que par des notions de couleur et d'espace et de leurs appropriations par les artistes dans les pratiques modernes et contemporaines. Une approche pratique et méthodologique des supports et processus et d'édition (traditionnels et numériques) accompagnera l'enseignement.

MÉTHODE

Au regard des apports proposés, les élèves devront développer des propositions personnelles et collectives, partager leurs intentions et les évolutions de leurs recherches tout au long de l'avancement de leurs projets.

Nous nous attacherons à développer les différentes étapes d'un projet, en favorisant une approche plastique et expérimentale des supports et techniques par association, hybridation, cryptage, déplacement, etc. en les mettant en perspective avec les problématiques de dispositifs et d'espaces de diffusion-monstration.

ÉVALUATION

Suivi de l'avancé des travaux : qualité des recherches et expérimentations menées, engagement, présence.

Bilans semestriels : origine et évolution des projets, qualités plastiques et critiques, documentation et références.

DRAWING SHADOWS TO STONE

Laurent Millet |

Type d'activité – Atelier de Pratique et d'Initiation |

Activité optionnelle |

Semestres 1 et 2 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

Ce cours a pour but de pousser à développer un regard sur l'histoire de la photographie qui permet de l'envisager comme une immense réserve à même de pouvoir aider à situer et à alimenter le travail de chacun des élèves selon des perspectives renouvelées.

CONTENU

On suivra la détermination instable des images fixes, en les analysant non seulement par le biais de leurs principales périodes chronologiques, mais aussi par leurs marges, là où leurs propriétés rencontrent celles des autres médiums, esquissant ainsi une histoire ouverte où les registres et les techniques ne sont pas complètement fixés.

Le cours se développera selon des axes non chronologiques et selon des thématiques traversant, voire débordant l'histoire du médium photographique.

MÉTHODE

Séances alternées de cours et de suivis de travaux plastiques.

ÉVALUATION

Exposé, élaboration d'un travail plastique sur la base d'un référentiel dégagé du cours. Présence.

TAPISSERIE CONTEM -PORAINE

Sandrine Pincemaille |

Type d'activité – Atelier de Pratique et d'Initiation |

Activité optionnelle |

Semestres 1 et 2 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

Développer les connaissances techniques et théoriques de différentes techniques textiles.

Développer les sens, le langage et les enjeux des pratiques liées au fil.

CONTENU

- Tapisserie contemporaine, manipulation et pratique des techniques liées au fil d'une façon générale.
- Contextualisation de la création traditionnelle et contemporaine.
- Réflexion et méthodologie d'élaboration de projet.

MÉTHODE

Travail en atelier ainsi que visites d'expositions en particulier au Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, et découverte de la tenture de l'*Apocalypse* au Château d'Angers.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Apprentissage technique, mise en œuvre de projet en lien avec la technique abordée, appréciation.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Acquisitions techniques, justification des choix créatifs.

ÉVALUATION

Évaluation semestrielle.

ÉCRITURE(S)

François Guindon |

Type d'activité – Atelier de Pratique et d'Initiation |

Activité optionnelle |

Semestres 1 et 2 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

Suite à des contextualisations liminaires, découvrir, pratiquer, via diverses propositions, l'objet écriture envisagé sous de multiples aspects :

- le mot, le texte, le sens ;
- l'art séquentiel, le cinéma ;
- le rapport texte/image ;
- la parole, le débat, le son; etc.

CONTENU

Proposition 1 « L'autre »

Décrire, approcher, connaître, dresser un portrait. Quelles approches, quelles stratégies mettre en œuvre pour rendre compte de cet « autre » ?

Proposition 2 « L'enfer »

Une bibliothèque contient-elle des ouvrages aux contenus inavouables ? Après avoir fureté dans les rayons de la bibliothèque, choisir un livre contenant une pensée, une image relevant d'un « enfer collectif ou personnel » et en rendre compte de la manière la plus pertinente.

Proposition 3 « Immobile »

À l'aide d'un plan séquence et d'une caméra toujours en mouvement, filmer l'immobile.

Proposition 4 « Ame/Son »

Sur la base d'une ligne son donnée, traduire l'âme de ce son par les mots et l'oraliser.

Proposition 5 « Ce que je haine. »

Une fois un objet de détestation déterminé, réaliser une lettre anonyme, un tract, un courrier administratif stigmatisant cette haine.

Proposition 6 « Théâtre d'objets performés »

Élaboration d'une performance scénique, dans un espace donné, autour d'un personnage et (ou) objet, selon un ton et un propos tirés au sort.

Proposition 7 « Jeux de Mots Laid »

À partir de l'étude du fonctionnement des gags dessinés par André Bibeau Lu, appropriation et réinterprétation de son univers.

Proposition 8 « Cinéma Split »

Explorer les potentialités narratives du *split screen*.

MÉTHODE

Approche pratique.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Alternance d'élaborations individuelles et collectives.

ÉVALUATION

Chaque proposition fait l'objet d'une évaluation par groupe ou individuellement.

ACTION, ÉDITION

Angeline Ostinelli

Type d'activité – Atelier de Pratique et d'Initiation

Activité optionnelle

Semestres 2

Durée : 3 h/semaine

OBJECTIFS

- Réaliser un accrochage à partir d'un ensemble d'œuvres de vous-même ou d'autres élèves.
- Documenter l'accrochage réalisé en situation d'activation par le public, le jour des portes ouvertes de l'école.
- Sélectionner, numériser, éditer, ordonner la documentation obtenue.
- Réaliser un catalogue d'exposition singulier sous la forme d'un objet imprimé.

CONTENU

Ce cours propose de s'emparer de votre production artistique du premier semestre pour réaliser un accrochage collectif, une documentation et une édition.

Il s'agira dans un premier temps de prendre du recul sur cette production artistique et d'identifier ce qui en elle « fait œuvre ». À partir d'un petit ensemble d'œuvres agencé et choisi par vos soins, vous vous glisserez dans le peau du commissaire d'exposition et donnerez à voir un accrochage collectif conçu pour le jour des portes ouvertes de l'école.

Véritable temps fort du cours, le jour des portes ouvertes sera ainsi l'occasion de monter une exposition pour un public extérieur. Ce jour-là il vous sera demandé de changer de point de vue et d'endosser le rôle de l'observateur en déployant un mode de documentation qui vous est propre. Que ce soit à travers la prise de note dessinée, écrite, l'enregistrement sonore, la prise de vue photographique, les réseaux sociaux, l'objectif sera de générer les traces de cette journée les plus variées et les plus expérimentales possible.

La suite du cours sera consacrée à l'observation puis à l'exploitation de cette documentation dans le but de produire une petite publication imprimée par élève. L'ensemble des séances vous permettra de vous confronter aux différentes étapes de la transformation de l'œuvre en document et du glissement de l'espace d'exposition à la séquence de pages.

MÉTHODE

Chaque séance représente une étape bien précise dans le processus de réalisation finale. Le travail se fera en atelier et devra être poursuivi entre les cours d'une semaine sur l'autre. Le cours repose sur l'énergie de groupe, l'exploration collective, la convivialité et l'esprit d'initiative.

Des références seront apportées sur la pratique de la documentation dans le champ de l'art contemporain, et ce afin d'enrichir la notion de catalogue d'exposition. Avant la réalisation finale, des impressions test et une maquette temporaire seront demandées.

Pour vous familiariser avec le moment de la lecture et de la manipulation de l'objet imprimé, l'évaluation de vos productions se fera collectivement lors de tables rondes.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Le cours est organisé en trois volets : exposition, documentation, édition.

12 séances :

- Sélection des œuvres
- Test d'accrochage
- Exposition/Documentation
- État des lieux de la documentation
- Édition : Numérisation et retouche des contenus
- Impression test
- Maquette papier, chemin de fer, ajout des légendes
- Cours indesign
- Cours indesign
- Maquette imprimée
- Impression finale en 3 exemplaires
- Séance de rendu et d'auto-évaluation

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

- Savoir concevoir un accrochage collectif.
- Savoir concevoir et mettre en œuvre une documentation artistique.
- Savoir archiver son propre travail sous la forme d'une publication.
- Connaître et comprendre les propriétés fondamentales d'une œuvre en se confrontant à l'enjeu de sa reproduction lors du passage de l'objet unique à l'image imprimée.

ÉVALUATION

- Assiduité, investissement personnel.
- Singularité et générosité des propositions.
- Évolution des propositions.
- 25 - Qualité et précision de la réalisation finale.

SUPPORT DE COURS, BIBLIOGRAPHIE

GANDER Åbäke et Ryan, *Le Dit du dé*, Les presses du Réel, 2012

HEGELBACH Ray, *Yes maybe, no I don't know*, 2011

BOOM Irma, *L'architecture du livre*, Lecturis, 2013

BORN Julia, *Title Of The Show*, Jovis Verlag, 2009

DÉGELH Sébastien, HUZ Olivier, SCHWEIZER Mathias, *Inventaire général sur la base d'une promesse*, isdaT, Musée Calbet, 2017

L'exposition Savoir faire savoir de Ensapc en 2016

WATTIER Eric, *Monotone Press*, 2011

DUPIN George et ST LOUBERT BIÉ Jérôme, *Beauregard, le 5 juillet 2012*, Frac Bretagne, Les Presses du Réel, 2013

CHARTRAIN Valérie, AFIF Saâdane, DEVALENCE, *Promenade au Zoo*, 2007

FOURAY Arthur, *Screen*, Tombolo presses, 2017

ART ET TECHNIQUES TEXTILES

Brankica Zilovic

Type d'activité – Atelier de Pratique et d'Initiation

Activité optionnelle

Semestres 1 et 2

Durée : 3 h/semaine

OBJECTIFS ET CONTENU

Le cours permet à l'élève de découvrir des méthodes favorisant le croisement et la rencontre des différentes disciplines

L'interdisciplinarité est liée aux projets de la conception à la réalisation. Elle permet de comprendre les liens et les interactions possibles entre le Textile et d'autres médiums comme la peinture, le dessin, l'objet, l'installation, la photo, le multimédia, etc. :

- aborder le contexte culturel, sociopolitique et contemporain des textiles ;
- découvrir et apprendre les notions techniques relatives au Textile, les notions historiques et sociales de tissage, de broderie, de maille, d'impression, de manipulation textile, etc.

À travers des projets, l'élève apprend à penser le matériau dans ses différents aspects et ses performances techniques, tout en développant une démarche créative et expérimentale qui prend en compte aussi bien les évolutions sociologiques et technologiques qu'esthétiques.

- Connaissances des préoccupations, des enjeux et des pratiques textiles dans l'art contemporain, le design d'objets, l'architecture, la scénographie et la mode

Les méthodes de travail évoluent vers la pluridisciplinarité, la confrontation des approches, des connaissances, des méthodes d'analyse indispensables à la production de travaux de recherche.

MÉTHODE

L'ensemble des cours est mobilisé pour des projets de courte durée : subdivision des cours en phases abordant des questions propres au médium textile sous l'aspect théorique et ensuite pratique.

Chaque question proposée va engager une démarche expérimentale et sensible, pratique des matériaux, structures, élaboration, démonstration des sens graphiques et picturaux, plastiques et investigation dans les carnets de recherches.

Démonstration, visionnage, explications, distribution de documentation.

Enjeux contemporains : amorcer les concepts, aborder les notions de surface, de texture, de matérialité, de volume, de sculpture et d'installation à travers le textile.

Lectures critiques des éléments réalisés, révision des acquis à travers des exercices, discussion collective.

Propositions de problématiques de réflexions autour des thèmes proposées.

ÉVALUATION

Évaluation semestrielle : créativité, exploration, capacité de mise en concept des apprentissages techniques, cohérence des idées et des intentions, degré d'implication, capacité à se positionner dans le contexte de la création contemporaine.

Lectures critiques des éléments réalisés, révision des acquis à travers des exercices, discussions collectives.

Propositions des problématiques de réflexions autour des thèmes proposés.

ARCHI DESIGN - MAIS PAS FORCÉMENT CARÉNÉ

Sophie Breuil |

Type d'activité – Atelier de Pratique et d'initiation |

Activité optionnelle |

Semestres 1 et 2 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

Au travers l'inscription de multiples territoires (architecture, écran, design urbain, scénographie, muséographie, design d'événements, produits industriels, etc.), il s'agira de familiariser l'élève avec un certain nombre de paramètres fondamentaux à la compréhension de l'espace, du volume et du design : la question de l'usage, de la fonction, de la forme, de la construction, etc.

Ce sont autant de notions abordées à travers une série d'exercices afin que l'élève relie l'ensemble de ces caractéristiques qui composent un projet de design.

CONTENU

Des manipulations à différentes échelles auront pour but d'initier le développement d'une approche articulée autour de la notion de projet à laquelle donne forme et réalité. En somme, d'entretenir, et de tenir, le lien qui tient le fond et la forme, par le développement d'une idée en un exercice court : de la conception à la réalisation, les élèves sont invités au-delà d'une formation pratique, à développer leur esprit critique.

MÉTHODE

L'enseignement de première année va donc se concentrer sur l'épanouissement des capacités d'imagination, d'inventivité et d'analyse nourries par les sujets et références artistiques proposés. Il permettra également de stimuler et de renouveler les capacités d'attention par l'observation, l'analyse de situations, la compréhension d'un environnement, d'une culture populaire et de ses archétypes, de ses gestes, mais aussi de ses techniques de fabrications industrielles ou artisanales ou de nouvelles technologies.

Il s'agira d'être sensible à toutes les informations transversales ou contradictoires découvertes et qui démultiplient les connaissances pour expérimenter des positions artistiques ancrées dans une réalité culturelle, sociale et technique. Il s'agira donc d'explorer et d'évaluer les accointances et les porosités de ses frontières. C'est depuis ce territoire que les élèves tenteront d'observer, d'imaginer, de définir et d'élaborer des « paysages extraordinairement ordinaires ».

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Séances communes et suivi individuel permettant d'aborder les questions d'expérimentation, de conception, de fabrication, de réalité, d'engagement et de problématique du projet, au regard de la société et des pratiques du design d'objet.

Les élèves expérimentent à travers leur projet qui leur permet d'acquérir des connaissances au niveau des matériaux, des techniques, des outils ainsi que d'affirmer une autonomie de travail.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Implication dans les projets, capacité d'expérimentation, pertinence et progression dans les étapes de travail, qualités plastiques et conceptuelles, finalisation des travaux.

Rechercher, analyser, conceptualiser, problématiser, concevoir, produire, finaliser, communiquer.

ÉVALUATION

Une grande présence et assiduité sont demandées.

Évaluation régulière des travaux. Les rendus de projets se font sous la forme de présentations orales et formelles, accrochage et exposition publique en fonction des projets.

ÉDITION

LIGNES, CHOSES ET VILLES INVISIBLES

Sophie Cure

Type d'activité – Atelier de Pratique et d'Initiation

Activité obligatoire

Semestre 1

Durée - 3 h/semaine

OBJECTIFS

- Développer ses capacités de projection et d'abstraction.
- S'exercer à mettre en place un processus narratif.
- Découvrir les outils de la mise en page et explorer les questions des formats, typographie, reliure, composition, etc.
- S'initier à élaborer un « système ».
- S'initier à la conception de mises en page et d'identités graphique, aux rudiments de la typographie et de la composition typographique.
- Découvrir les notions de variation et de système, fondamentales dans la construction d'une identité graphique.

CONTENU

Cet atelier propose une initiation à l'édition, à la mise en page et à la composition typographique à travers différents expérimentations et projets. Comment révéler, par la mise en page, la face cachée d'un objet ordinaire ? Quel alphabet, quel drapeau pour une ville imaginaire ? Il permettra de se familiariser avec les outils de la mise en page, d'aborder les questions de formats, de reliure, etc.

MÉTHODE

Le travail se fera en atelier et devra être prolongé entre les séances, d'une semaine sur l'autre. Le cours sera ponctué de présentation de références artistiques, de formes éditoriales singulières, autour des questions abordées dans les projets. Le travail se fera en atelier et sera poursuivi entre les séances, d'une semaine sur l'autre. Vous présenterez votre avancement chaque semaine, soit en entretien individuel, soit en petits groupes pour des séances de travail collectif. Des points techniques autour de la mise en page et de la typographie seront également abordés régulièrement, en fonction des besoins.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

1. Histoire de lignes

Inspiré par les recherches de l'artiste, designer et pédagogue Bruno Munari ou encore du *Manuel de création graphique* d'Armin Hoffman, ce cours d'initiation débutera par une séance « d'échauffements graphiques », exercices intuitifs à partir de mots, de notions abstraites et de formes élémentaires. Il s'agira de concevoir une narration en utilisant exclusivement la ligne. Ces « exercices de style » permettront d'introduire les notions d'abstraction, de variations et de système, essentielles dans la construction d'une identité graphique ou d'un système de mise en page.

2. Le parti pris des choses

« Comment parler de ces "choses communes", comment les traquer plutôt, comment les débusquer, les arracher à la gangue dans laquelle elles restent engluées, comment leur donner un sens, une langue : qu'elles parlent enfin de ce qui est, de ce que nous sommes. [...] Ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la brique, le béton, le verre, nos manières de table, nos ustensiles, nos outils, nos emplois du temps, nos rythmes. Interroger ce qui semble avoir cessé à jamais de nous étonner. »

C'est à ces questions, lancées par Georges Perec dans *l'Infra-ordinaire* (1989), que l'éditeur Robert Morel semble avoir répondu par anticipation avec la collection *Célébration*. De petits ouvrages carrés, parus entre 1961 et 1971, qui célèbrent des objets du quotidien : les cailloux, l'éponge, le lit, la lettre, le tiroir ou encore le silence. Le poète Francis Ponge a lui aussi exploré ces « choses communes » : son ouvrage *Le Parti Pris des choses*, paru en 1967, est composé d'une série de poèmes autour d'objets d'apparence banale. De métaphore en métaphore, il révèle leur puissance poétique et dévoile au lecteur un tout autre monde. Il joue avec les rapports d'échelle et propose d'autres manières de regarder. Et voilà que passe un papillon « minuscule voilier des airs », « allumette volante » ou que la crôte de pain, dans un tremblement de mots, se meut en chaîne de montagnes : « La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne : comme si on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la Cordillère des Andes. »

Dans cet atelier, vous serez invités à concevoir une petite édition basée sur un des poèmes de Francis Ponge : le galet, le pain, la crevette, la

mousse, etc. Vous explorerez cette « chose » sous toutes ses coutures et créez une série cohérente d'images en jouant avec les échelles et l'angle de vue. Il s'agira de révéler la face cachée de cet objet, de lui donner un angle de lecture singulier, en s'appuyant sur les pistes métaphoriques proposées par Francis Ponge.

3. Les villes invisibles

« De tous les changements de langue que doit affronter celui qui voyage dans des terres lointaines, aucun n'égale celui qui l'attend dans la ville d'Ipazie, parce qu'il ne touche pas aux mots mais aux choses. [...] — Les signes forment une langue, mais pas celle que tu crois connaître. Je compris que je devais me libérer des images qui jusqu'ici avaient annoncé les choses que je cherchais : seulement alors je réussirais à comprendre le langage d'Ipazie. » Italo Calvino, *Les villes invisibles*, Paris, Folio, 2013. (*Le città invisibili*, 1972).

Vous inventerez, dans le cadre de ce sujet, l'identité graphique d'une des cités décrites par l'écrivain italien Italo Calvino dans *Les Villes invisibles* (1972) : Armille, l'inachevée, qui « n'a ni murs, ni plafonds, ni planchers », Sophronia, coupée en deux, Olinde la concentrique, Ersilie, où « les habitants tendent des fils qui joignent les angles des maisons » pour signaler des types de relations, Eudoxie et son tapis géométrique, ou encore, Sméraldine où « le chemin le plus court d'un point à un autre n'est pas une droite mais une ligne en zigzags », etc. Avec quel alphabet communique-t-on dans cette ville ? Quel est son drapeau ? Par petit groupe, vous mettrez au point un ensemble de signes en résonance avec le caractère de votre cité. Cet atelier sera l'occasion de réfléchir à un système de langage imaginaire, un code d'écriture qui ne serait pas nécessairement alphabétique. À partir de ce système, vous élaborerez un objet éditorial et concevrez le drapeau de la ville.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENTS :

- mettre en place un progression narrative ;
- mettre en place une méthodologie pour créer un système (de mise en page, d'identité) ;
- Avoir des notions de base de mise en page et de la composition typographique, règles de base de la typographie, etc.

ÉVALUATION

Projet 1 et projet 2 : les publications seront à rendre sous forme papier.

Projet 3 : le dernier projet donnera lieu à un accrochage et une petite soutenance lors desquels vous présenterez votre système de signes, le drapeau et les autres objets éditoriaux éventuels. Critères : qualité et pertinence des contenus, des systèmes de narration. Richesse des expérimentations et des propositions. Qualité graphique et typographique de la mise en page. Soin apporté au rendu final. Engagement dans le projet et assiduité au cours.

SUPPORT DE COURS, BIBLIOGRAPHIE

INGOLD Tim, *Une brève histoire des lignes*, Zones Sensibles, 2011.

MUNARI Bruno, *Voyage en imagination*, Ed. Corraini, 1998

MUNARI Bruno, *De loin on dirait une île*, 2002

LOUGUET Philippe, QUINTAIS Philippe, TAINURIER Bruno, SOUVIGNET Romain, Revue « Typologie », *La boule de pétanque*, B42.

PUFLEB Robert & SCHLIEPERS Nadine, *Alternative Moons*, Ed. the Eriskay Connection, 2017.

COX Paul, *Abstract Alphabet*, Chronicle Books, 2001.

Luigi Serafini, *Codex seraphinianus*, 1970 (publié en 1981).

PAURD Clément et SAARBACH Marie, *Le catalogue de l'espace*, Editions Gallimard, 2013.

HOFMANN Armin, *Manuel de création graphique*, éditions Niggli, 1965

MÜLLER-BROCKMANN JOSEF, *Grid systems in graphic design*, Ed. Niggli, 1991

HOCHULI JOST, *Le Détail en typographie*, B42, 2010

PARIS MURIEL, *Petit Manuel de composition typographique*, 2008.

FICHE EN ATTENTE

Myriam Lefkowitz |

Type d'activité – Atelier de Pratique et d'Initiation |

Activité obligatoire |

Semestres 1 et 2 |

Durée : 3 h/semaine |

TRAVERSÉE INITIATIVE DES AVANT- GARDES HISTO- RIQUES XIXe ET XXe

Camille Debrabant |

Type d'activité – Cours théorique |

Activité obligatoire |

Semestres 1 et 2 |

Durée : 2 h 30/semaine |

OBJECTIFS

Doter les élèves de repères historiques et les familiariser à la fois avec les grandes figures artistiques de la modernité et des avant-gardes historiques ainsi qu'avec les notions-clés de la période, dans la perspective qu'ils puissent situer leur propre travail et identifier leur « généalogie artistique ».

CONTENU

Le cours est conçu comme un parcours privilégiant une approche chronologique et pluridisciplinaire de l'art des XIXe et XXe siècles. Il s'agit de revenir sur les débuts de la modernité, ancrés dans le contexte de la Révolution industrielle du XIXe siècle, de la naissance de la photographie et du cinéma.

Cette traversée des avant-gardes historiques sera aussi l'occasion de souligner l'évolution de la cartographie de l'art moderne à l'art contemporain, distribuée entre Europe et États-Unis. Adossé à l'étude d'œuvres et de textes précis et variés, ce panorama proposera également des pistes de réflexion sur les notions de modernité, d'avant-garde et de manifeste.

MÉTHODE

Aborder le design par le biais de l'épistémologie par une démarche prospective ouverte sur les méthodes contemporaines de conception et de fabrication.

Donner une vision des techniques de production computationnelles contemporaines.

ÉVALUATION

Assiduité impérative au cours, contrôle continu et devoir écrit à chaque fin de semestre.

UNE HISTOIRE DES ARTISTES VII-XIXe

Chloé Maillet |

Type d'activité – Cours théorique |

Activité obligatoire |

Semestres 1 et 2 |

Durée : 2 h/semaine |

OBJECTIFS

Introduire un point de vue (celui de l'artiste) et une narration dans l'histoire de l'art sur la longue durée.

Initier à l'étude des grandes problématiques de la production artistique du Moyen âge au XIXe siècle.

Proposer une initiation aux méthodologies d'analyse d'image (plan, problématique) et de recherche (bibliothèques et outils numériques).

CONTENU

Parce que l'on sait depuis Fluxus que l'art est dans la vie, qu'il participe ou anticipe les révolutions sociales et que « l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art » (Robert Filliou), ce cours vise à travers l'étude d'œuvres mais aussi d'écrits d'artistes à faire de l'histoire de l'art sur un temps long, du point de vue des artistes et des œuvres, et de leurs facultés d'émancipation. On verra comment les artistes se sont organisés collectivement (métiers et académies) ont cherché des modes de protection (mécénat et commandes) ou ont envisagé de faire de l'art un outil d'action pour changer les sociétés (art social).

MÉTHODE

Cours et ateliers de travail sur les images. Exposés d'élèves.

ÉVALUATION

Exposé ou commentaire d'œuvre écrit et interrogation écrite.

BIBLIOGRAPHIE

NOCHLIN Linda, *Femmes, art et pouvoir et autres essais*, Jacqueline Chambon, 1998

MCWILLIAM Neil, MÉNEUX Catherine et RAMOS Julie (dir.), *L'Art social de la Révolution à la Grande Guerre. Anthologie de textes sources*, INHA (« Sources »), 2014, [En ligne], <http://inha.revues.org/>

LAFONT Anne (dir.), *Plumes et pinceaux : discours de femmes sur l'art en Europe, 1750-1850 : anthologie* [en ligne], <https://journals.openedition.org/inha/2907>

WITTKOWER, Rudolf et Margot, *Les enfants de Saturne, Psychologie et comportement des artistes, de l'antiquité à la Révolution française*, Macula, Traduction de Daniel Arasse. [1985], 2016

ARCINEHI

Christophe Le Gac |

Type d'activité – Cours théorique |

Activité obligatoire |

Semestres 1 et 2 |

Durée : 4 h/semaine |

PARTIE 1 : LA DIMENSION ARTISTIQUE DU CINÉMA

OBJECTIF

Faire découvrir aux élèves l'histoire du cinéma, son actualité, à travers sa dimension artistique.

CONTENU

Après une brève histoire « classique » du cinéma, la question des genres cinématographiques servira de point d'appui à l'idée de dimension artistique dans l'industrie cinématographique.

Du muet au parlant, du noir et blanc à la couleur, tous les films diffusés sur un écran de cinéma seront convoqués pour la description-analyse de la démonstration

MÉTHODE

L'enseignant analyse des extraits de films (*blockbusters*, expérimentaux, dits d'art et d'essai) pour exposer sa manière d'envisager le cinéma dans sa dimension artistique.

À chaque fois, il donne les clés de compréhension (contexte, idée du cinéaste, moyens mis en œuvre, etc.) et effectue une critique du film avec la dimension artistique du cinéma comme fil conducteur.

À tout moment, l'interaction avec les élèves est stimulée et souhaitée.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Les étudiant.e.s ne pourront plus regarder un film que pour l'histoire ou se distraire. Elles et ils feront la différence entre un réalisateur et un cinéaste, et auront comme filtre de lecture cette dimension artistique du cinéma.

ÉVALUATION

Chaque fin de semestre.

PARTIE 2 : LA FABRIQUE DE L'IMAGE

OBJECTIFS

Faire découvrir aux élèves l'histoire de l'art par le filtre de l'image dans toutes ses définitions.

Des grottes de Lascaux à l'art post-internet, en passant par l'image d'art contemporaine, l'objectif principal de cette histoire de la « vie et la mort de l'image » (Debray) est d'exposer les relations et les différences entre les images artistiques et les images autoritaires. Ainsi chaque élève apprend à apprendre à regarder les images qui l'entourent.

CONTENU

- Introduction générale sur le concept d'histoire de l'art.
- Une brève histoire des images.
- Différentes définitions de l'image.
- La part de l'image : Analogie - Réalité - Réalisme.
- Le rôle de l'image : Image Artistique versus Image Autoritaire.
- L'image contemporaine d'art.
- L'esthétique du réseau.
- Introduction au concept d'Image-Lieu.

MÉTHODE

Le cours commence par la diffusion-analyse d'un vidéo-clip d'un groupe de musique.

Ensuite le professeur raconte l'histoire de la fabrique des images en s'appuyant sur documents divers projetés à l'écran.

À tout moment, l'interaction avec les élèves est stimulée et souhaitée.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Les élèves auront acquis la faculté de se mettre à distance des images pour les regarder, les voir et les comprendre.

ÉVALUATION

Chaque fin de semestre.

PARTIE 3 : SÉANCE DE PROJECTION D'UN FILM COMMENTÉ

OBJECTIFS

Éprouver physiquement une expérience de projection physique avec une description-analyse d'un film en direct.

CONTENU

L'âge classique du cinéma, son âge d'or, sa période anti-major, et son actualité, toutes ces périodes seront à l'écran. Chaque séance constitue un complément du cours sur la dimension artistique du cinéma.

MÉTHODE

Le professeur analyse un film dans sa durée de projection (*blockbusters*, expérimentaux, dits d'art et d'essai) pour exposer sa manière d'envisager le cinéma dans sa dimension artistique.

À chaque fois, il donne des explications sur le tournage, la gestion humaine et la place du décor dans l'importance du film.

À tout moment, l'interaction avec les élèves est stimulée et souhaitée.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Les élèves ne pourront plus regarder un film que pour l'histoire ou se distraire. Elles et ils feront la différence entre un réalisateur et un cinéaste, et auront comme filtre de lecture cette dimension artistique du cinéma.

ÉVALUATION

Chaque fin de semestre.

PARTIE 4 : HISTOIRES ET THÉORIES

OBJECTIFS

Faire découvrir aux élèves l'histoire de l'architecture, son actualité, à travers ses réalisations, ses courants et ses esthétiques.

Comprendre qu'aujourd'hui la question n'est plus qu'est-ce que l'architecture ? Mais quand y a-t-il architecture ?

CONTENU

Après un bref détour par l'architecture de la Grèce antique et celle de la Renaissance italienne, l'architecture utopique, l'architecture moderne, l'architecture postmoderne, l'architecture contemporaine et l'architecture liquide seront examinées et critiquées.

MÉTHODE

Le professeur analyse des bâtiments, des plans, des dessins, des textes, etc. afin de démontrer que l'architecture ne se résume pas à la question de la descente des charges. Mais que sa dimension symbolique est aussi importante (si ce n'est plus !) que les matériaux utilisés en façade. Prendre le premier article de la Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture - « L'architecture est une expression de la culture » - comme programme du cours.

À tout moment, l'interaction avec les élèves est stimulée et souhaitée.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Les élèves se doteront d'une culture architecturale diverse et variée afin de faire la différence entre une construction et une architecture.

ÉVALUATION

Chaque fin de semestre.

BIBLIOGRAPHIE

PARTIE 1

YOUNGBLOOD Gene, *Expanded Cinema*, Dutton, 1969

PAÏNI Dominique, *Le cinéma, un art moderne*, Cahiers du Cinéma, 1997

EXPORT Valie, *Expanded Cinema as Expanded Reality, The Austrian Avant-Garde 28*, 2003

<http://sensesofcinema.com/2003/peter-tscherkassky-the-austrian-avant-garde/expanded-cinema/>

BELLOUR Raymond, *Pensées du cinéma*, P.O., 2016

PARTIE 2

GOMBRICH Ernest, *L'histoire de l'art*, Phaidon, 1950

FRANCASTEL Pierre, *La figure et le lieu*, Gallimard, 1967

DEBRAY Régis, *Vie et mort de l'image*, Gallimard, 1992

BOYER Elsa, *Le conflit des perceptions*, MF éditions, 2015

PARTIE 3

Le Cinéma en partage, entretiens avec N.T. BINH, Editions Rivages, 2014

PARTIE 4

GIEDION Sigfried, *Espace Temps Architecture*, Denoël, 2004 (1941)

RAGON Michel, *Histoire de l'architecture et de l'urbanisme modernes 1-2-3*, Seuil, 2010 (1971-72-78)

COLLECTIF, *L'architecture Non Standard*, Editions du Centre Pompidou, 2003

ROUILLARD Dominique, *Superarchitecture. Le futur de l'architecture*, Editions de la Villette, 2004

ANGLAIS

David Hardman |

Type d'activité – Atelier en langue anglaise |

Activité obligatoire |

Semestres 1 et 2 |

Durée : 1 h 30/semaine |

OBJECTIFS

Niveau débutant : permettre de donner ou de redonner confiance aux élèves qui se sentent fragiles en anglais afin qu'ils puissent communiquer sur des sujets en lien avec leurs études.

Niveau intermédiaire : rendre l'élève autonome dans sa maîtrise de la langue : rédactions de synthèse non guidées, participation à des débats, etc.

CONTENU

L'accent est mis sur l'interaction orale pendant les cours de façon à faciliter l'assimilation du lexique et des formes grammaticales jusque dans les exercices de production spontanée.

Des exercices de reprise écrite des points étudiés et pratiqués en cours sont proposés d'un cours à l'autre pour prolonger le travail de l'oral par un travail de compréhension et de production écrite.

MÉTHODE

Travaux dirigés. Les élèves se soumettent à un test de niveau en langue anglaise afin de créer trois groupes de niveau homogène pour leur offrir un apprentissage adapté (débutant, intermédiaire, avancé).

ÉVALUATION

L'évaluation, en contrôle continu, suppose l'assiduité aux cours. Elle repose sur le travail effectué pendant le semestre

- Devoir écrit (production écrite liée à leurs études).
- Exposé (production orale liée à leurs études).
- Participation orale en classe.

ART & TEXT

Jacqueline Riva |

Type d'activité – Atelier en langue anglaise |

Activité obligatoire |

Semestres 1 et 2 |

Durée : 1 h 30/semaine |

OBJECTIFS

The objective of this course is to use language as material for art works. The aim is for students to develop language skills through making and discussing text-based art works.

Diverse, polyvalent uses of the language are encouraged, taking into account that many dialects and versions of English and English as a Second Language exist. We could consider that English has become the language of use in many cities, such as Berlin, Beijing and Brooklyn, as well as in music and social media.

CONTENU

Students will investigate and discuss topics that currently cross Continental thinking and the Anglosphere including identity, sexual identity, thresholds and boundaries, nationalism, civil society, ethics and morals, utopic possibilities and more.

Using the material generated in group discussion, students will make text-based works in the medium most appropriate to the idea; drawing, painting, digital imaging, speech, text or performance.

MÉTHODE

Workshop-style seminars, presentation of group discussions and art works to the group.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

This course is complimentary with, and uses skills student's acquired the language course.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Awareness of conceptual and contemporary art works that use language as their media, from text-based to performed works. Sharing and acquiring knowledge through group discussion and applying this through language to art works.

ÉVALUATION

Presence, participation in discussion, and practical works.

**DEUXIÈME
& TROISIÈME
- ANNÉES
ART**

METHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN OEUVRE

PARTITIONS

1. *Récit/fiction*

48 | Images du travail/Travail des images –
S. Jousseume et A. Manceau

49 | « La vie est telle qu'elle est...et telle
qu'on la raconte » – M. Delalle

50 | Histoire de la performance – C. Maillet

51 | « La vie est telle qu'elle est...et telle
qu'on la raconte » – L. Millet

2. *Pratiques Critiques*

52 | Cinéma II – T. Bauer

53 | Suivi d'Atelier – P. Hurteau

54 | Pratiques Critiques – F. Guindon

55 | Fonderie – E. Poulle

56 | (fiche en attente) – B. Travers

3. *Installation, Production*

57 | Vision et perception – B. Calet

58 | Installation/Production – B. Calet

59 | Version vs. Version – G. Guihaire

60 | Perturbation du réel – A. Guérif

61 | (fiche en attente) – M. Lefkowitz

STUDIOS

62 | Lith + TD (1) – D. Allard

66 | L'espace du dessin, une exploration – G.
Markovic

STUDIOS (SUITE)

68 | Vidéo/son – A. Manceau

69 | Cinéma Plateau – T. Bauer

COURS TRANSVERSAUX

70 | Drawing for Drawing – M. Dellale

71 | Qui veut la peau de Robinson Crusocé
– C. Debrabant et E. Poulle

72 | NaN (Not an Number) – M. Delalle

73 | Photodoc – S. Jousseume

74 | Peinture/code/écran – P. Hurteau et
C. Debrabant

75 | Plan Séquence/Cadre – A. Guérif

76 | Chose – A. Bernus, A. Couzon Cesca,
G. Guihaire et R. Kolle

78 | D2G/Paradis de Synthèse – D. Brillet
et C. Le Gac

80 | Création Sonore – A. Manceau

81 | Champ de ruines – L. Millet

82 | We could be Outlaws – J. Riva et V.
Theodoropoulou

84 | Obstacle en vue – E. Poulle et B. Calet

85 | Grand Air – E. Poulle et B. Calet

86 | Cinéma Co – T. Bauer

87 | Art & Aliments – F. Vallos et O. Assouly

88 | En traduction – S. Pluot

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUES ÉTRANGÈRES

COURS THÉORIQUES

90 | (Fiche en attente) – F. Vallos

91 | Des temps entremêlés – S. Pluot

93 | Show and Tell... – V. Theodoropoulou

ATELIERS EN LANGUE ÉTRANGÈRE

96 | Anglais – D. Hardman

97 | Art and Text – J. Riva

METHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN OEUVRE

PARTITIONS

1. Récit/fiction

48 | Images du travail/Travail des images –
S. Jousseau et A. Manceau

49 | « La vie est telle qu'elle est...et telle
qu'on la raconte » – M. Delalle

50 | Histoire de la performance – C. Maillet

51 | « La vie est telle qu'elle est...et telle
qu'on la raconte » – L. Millet

2. Pratiques Critiques

52 | Cinéma II – T. Bauer

53 | Suivi d'Atelier – P. Hurteau

54 | Pratiques Critiques – F. Guindon

55 | Fonderie – E. Poulle

56 | Fiche en attente – B. Travers

3. Installation, Production

57 | Vision et perception – B. Calet

58 | Installation/Production – B. Calet

59 | Version vs. Version – G. Guihaire

60 | Perturbation du réel – A. Guérif

61 | (fiche en attente) – M. Lefkowitz

STUDIOS

64 | Lith + TD (2) – D. Allard

COURS TRANSVERSAUX

70 | Drawing for Drawing – M. Dellale

71 | Qui veut la peau de Robinson Crusé
– C. Debrabant et E. Poulle

72 | NaN (Not an Number) – M. Delalle

73 | Photodoc – S. Jousseau

74 | Peinture/code/écran – P. Hurteau et
C. Debrabant

75 | Plan Séquence/Cadre – A. Guérif

76 | Chose – A. Bernus, A. Couzon Cesca,
G. Guihaire et R. Kolle

78 | D2G/Paradis de Synthèse – D. Brillet
et C. Le Gac

80 | Création Sonore – A. Manceau

81 | Champ de ruines – L. Millet

82 | We could be Outlaws – J. Riva et V.
Theodoropoulou

84 | Obstacle en vue – E. Poulle et B. Calet

85 | Grand Air – E. Poulle et B. Calet

86 | Cinéma Co – T. Bauer

87 | Art & Aliments – F. Vallos et O. Assouly

88 | En traduction – S. Pluot

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUES ÉTRANGÈRES

COURS THÉORIQUES

91 | Des temps entremêlés – S. Pluot

92 | Philosophie de l'art – F. Vallos

93 | Show and Tell... – V. Theodoropoulou

95 | Préparation Mémoire – V.
Theodoropoulou, C. Maillet,

ATELIERS EN LANGUE ÉTRANGÈRE

96 | Anglais – D. Hardman

97 | Art and Text – J. Riva

IMAGES DU TRAVAIL/ TRAVAIL DES IMAGES

Alain Manceau |

Sandrine Jousseume |

Type d'activité – Partition 1 *Récit/fiction* |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

À travers les outils de fabrication d'images, l'étudiant. edevra porter un regard singulier et subjectif sur le monde du travail, se poser la question du positionnement et de la responsabilité de l'artiste et de son rôle dans la communication et la transmission d'un sujet

CONTENU

Reprise en main des outils de fabrication d'images, *workshops* de travail, invités.

À travers des exemples concrets et analysés de fictions, documentaires et films d'animation, qui traitent du sujet avec des écritures personnelles, l'étudiant.edevra déterminer sa problématique et sa méthodologie puis proposer un axe de travail, dont il mettra en perspective les enjeux (collectivement).

Soumis aux contraintes de l'appel à projets du festival *Filmer le travail* de Poitiers (courant février), il produira en plusieurs étapes un film (tous genres confondus : fiction, documentaire, animation, nouveaux outils numériques) qui mettra en valeur son écriture personnelle, dans une recherche autour des nouvelles formes cinématographiques contemporaines.

Activité de documentation sur le festival de plusieurs jours (projections, conférences, débats) en lien avec l'université de Poitiers et l'enseignant-chercheur en sociologie Jean-Paul Géhin, membre du GRESCO, rédacteur des revues *Politique de communication* et *Images du travail, travail des images*, président du festival *Filmer le travail* de Poitiers.

ÉVALUATION

Évolution et qualité du projet, implication personnelle, assiduité.

Toute absence non justifiée, tout travail non rendu est éliminatoire.

« LA VIE TELLE QU'ELLE EST ... ET TELLE QU'ON LA RACONTE »

Mathieu Delalle |

Type d'activité – Partition 1 *Récit/Fiction* |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

Admettre l'infini de la recherche. Se rendre disponible à toutes sortes de savoirs pour se sentir libre de les relier en vue d'organiser un propos singulier pétri d'expériences.

Cet atelier développe le travail et la recherche personnelle et ainsi engage l'indépendance de l'étudiant.edans sa relation au monde qui l'entoure.

CONTENUS

Placé sous le signe du détournement et de la falsification, le travail de manipulation et d'appropriation, prenant pour matériel la mémoire et la culture communes, interrogera les règles de lecture et d'écriture du récit, mais également la place de l'auteur et de l'œuvre originale et transmissible.

Tous les ready-made, les bandes d'Henri Chopin, le *Musée des erreurs* de Pierre Leguillon, la voix de Guy Debord, les méthodes de Georges Perec, l'activisme de Kenneth Goldsmith, les samples d'Afrika Bambaataa, etc. devront, entre autres, inciter la construction particulière de fictions.

MÉTHODE

Cet atelier passe volontairement d'une pratique à une autre pour collecter les histoires, les reformuler, créer des relations, lier les contenus et appeler la fiction.

ÉVALUATION

Présence et bilans.

HISTOIRE DE LA PERFOR- MANCE THÉORIE ET PRATIQUE

Chloé Maillet |

Type d'activité – Partition 1 *Récit/fiction* |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

Introduire un cadre conceptuel et historique à l'histoire de la performance artistique.

Permettre une appropriation et la réactivation de performance historiques pour nourrir les projets personnels des étudiant.e.s.

CONTENU

Qu'est-ce que la performance ? C'est peut-être justement parce que cette forme artistique a résisté et résiste toujours à l'enfermement dans un cadre disciplinaire qu'elle mobilise son potentiel performatif et émancipateur.

Ancrée historiquement depuis les années 1960, ses origines remontent beaucoup plus loin dans le passé et se déploient en une variété de modalités d'actions que l'on tentera à la fois de saisir et de mettre en pratique.

Le premier semestre sera consacré à la performance des années 1960-1970 le deuxième semestre aux années 1980-2000.

ÉVALUATION

Cours dialogué et *reenactments*.

BIBLIOGRAPHIE

GOLDBERG RoseLee, La performance, du futurisme à nos jours, Thames and Hudson, 2001

JONAS Joan, HOFFMAN Jens, Action, Thames and Hudson, 2004

BRIT Mehdi, MEATS Sandrine, Interviewer la performance, regards sur la scène française depuis les années 1960, Manuella, 2014

«LA VIE TELE QU'ELLE EST ... ET TELE QU'ON LA RACONTE»

Laurent Millet |

Type d'activité – Partition 1 *Récit/Fiction* |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

Développer la connaissance des problématiques liées à la photographie.

Maîtriser l'outil.

Mettre en évidence les écarts avec le réel, le potentiel d'échange, de convertibilité entre les médiums et la notion de version.

CONTENU

« Maintenant que les îles heureuses, qu'affectionnent la littérature et nos rêveries, ont toutes été décrites, la seule découverte possible me paraît être la découverte de la découverte déjà effectuée.

De la même manière, il me semble que le seul voyage aujourd'hui possible se situe dans les signes, dans les images : autrement dit, dans la destruction de l'expérience directe »

Luigi Ghirri

Sur la base notamment des travaux de Ghirri ou Mogarra, chacun s'efforcera de déplacer le champ de l'expérience « directe » vers le territoire et la cartographie des images.

MÉTHODE

Cours, travaux pratiques et dirigés, rendus hebdomadaires.

ÉVALUATION

Rendus hebdomadaires accompagnés de propositions de développement du travail.

Présence et qualité de l'investissement.

Mise en espace du travail.

CINEMA II

Thomas Bauer |

Type d'activité – Partition 2 *Pratiques Critiques* |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

- Connaissance des mutations du langage cinématographique et des auteurs par une approche pratique et théorique.
- Compréhension d'effets de traduction entre espace physique, textuel et filmique.
- Développement des rapports images-son dans les dispositifs de captations comme dans ceux de transmission restitution.
- Développement de l'auto-évaluation et organisation du travail collectif.

CONTENU

Sur la base d'exercices initiaux, du langage conceptuel et descriptif acquis dans l'analyse comme dans la pratique, les étudiant.e.s devront construire un projet personnel ou collectif.

Analyse filmique, improvisation, organisation des dispositifs de tournages, méthodologie et montage.

Cet atelier permettra également d'assimiler l'utilisation de l'ensemble des outils audiovisuels mis à leurs dispositions.

MÉTHODE

1e étape : à partir d'un extrait manuscrit du scénario dialogué d'un film préexistant, les étudiant.e.s devront mettre en scène les séquences. Une fois leur scène montée, ils pourront visionner la séquence originale, qui donnera lieu à un échange basé sur l'analyse filmique.

2e étape : le projet (personnel ou collectif) devra se construire autour de l'idée d'une transmission « d'expérience esthétique ». L'étudiant.e devra articuler un dialogue entre la notion d'expérience et l'adresse.

ÉVALUATION

Contrôle continu, présence, méthodologie, qualité de l'investissement.

SUIVI D'ATELIER

Philippe Hurteau |

Type d'activité – Partition 2 *Pratiques Critiques* |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

Dégager pour les étudiant.e.s un temps de pratique d'atelier consacré à une recherche personnelle et encadré par des professeurs

CONTENU

L'atelier consiste en la conception, la documentation et la réalisation d'une recherche personnelle. Cette recherche est située dans le cadre d'une thématique générale de la partition en concertation avec les autres professeur.e.s.

MÉTHODE

Suivi d'atelier régulier et personnalisé.

ÉVALUATION

Assiduité et participation à l'atelier, contrôle continu.

PRATIQUES CRITIQUES

François Guindon |

Type d'activité – Partition 2 *Pratiques Critiques* |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

Au travers de multiples propositions, développer la capacité d'analyse et de prise de recul des étudiants.

CONTENU

Proposition 1 Auto-critique

Détermination de la forme la plus appropriée pour réaliser un travail d'introspection plastique.

Proposition 2 Critique

établir une stratégie de découverte, de compréhension et élaborer l'observation la plus aigüe, la plus lucide ou la plus subjective.

Proposition 3 Argumenter / contre-argumenter

Après tirage au sort d'un sujet, deux équipes s'affrontent en adoptant un point de vue pour ou contre.

Proposition 4 Enquêter, investiguer

Déterminer et rendre compte d'un contexte au travers d'une approche « terrain » intégrant les outils de l'enquête sociologique, de l'investigation journalistique, du documentaire.

Proposition 5 Droit de réponse

Performer l'oralité avec la « liberté » de l'émission télévisuelle *Droit de réponse*.

Proposition 6 Décryptage

Mise à nu d'une source audiovisuelle.

MÉTHODE

Chaque proposition conduit à des réponses individuelles et(ou) collectives revêtant une forme écrite, orale, performative, plastique, etc.

ÉVALUATION

Qualité des réalisations, échange avec le groupe, présence et participation.

FONDERIE

Etienne Poulle |

Type d'activité – Partition 2 *Pratiques Critiques* |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

Découvrir et apprendre les techniques de bases et les potentiels de la fonderie de bronze et d'aluminium.

CONTENU

Séances d'atelier pratique et d'initiation aux trois techniques : moule en sable, fonte de polystyrène extrudé, cire perdue.

MÉTHODE

À partir de projets personnels ou de projets liés à un cours choisis par chaque étudiant.e, mise en œuvre des différentes techniques de moulage. Puis coulée d'aluminium ou de bronze.

Analyse des résultats en terme de défauts et de qualités, puis reprise du cycle.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

- Présentation et description de différentes techniques de moulage et de coulée.
- Choix des projets de chacun. Analyse des spécificités techniques et de la méthode de moulage adaptée.
- Fabrications (différenciées) des moules et des coulées.
- Présentation et analyse en groupe des résultats.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Avoir parcouru tout ou partie des bases techniques.
Avoir intégré les possibilités plastiques offertes par ce médium

ÉVALUATION

Évaluation en continue.

FICHE EN ATTENTE

Benoît Travers |

Type d'activité – Partition 2 *Pratiques Critiques* |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

CONTENU

MÉTHODE

ÉVALUATION

VISION ET PERCEPTION : LE DISPOSITIF SPATIAL

Bernard Calet |

Type d'activité – Partition 3 *Production, Installation* |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

Amener l'étudiant.e à regarder et à comprendre l'espace, puis à créer un dispositif mettant en relation, en tension différents « objets » dans l'espace.

Ce sera l'occasion pour lui d'explorer, d'expérimenter et de développer une recherche plastique dans différents médiums et médias, en lui permettant ainsi de dégager une problématique personnelle.

CONTENU

À partir d'un texte proposé, l'étudiant.e développera un travail plastique dont l'aboutissement sera la mise en place d'un dispositif spatial.

Il se confrontera aux questions de spatialité, de temporalité que porte tout principe d'installation

La matérialité, le volume des pièces, la présence et l'échelle du corps seront en questionnement.

Références ouvertes et indicatives, surtout non exhaustives : Haroon Mirza, Emmanuelle Lainé, Reinhard Mucha, Chris Burden, Mona Hatoum, Stéphane Thidet, Jessica Stockholder, Leandro Erlich, Bertrand Lamarche, etc.

MÉTHODE

Le point de départ sera un texte littéraire. L'élève, avec ses moyens plastiques, devra remonter à l'idée de départ de l'auteur pour en faire une équivalence de sens dans le champ du réel ou de la fiction.

ÉVALUATION

Bilan intermédiaire et bilan définitif à la fin de chaque semestre. Il portera sur la capacité de l'étudiant.e à défendre son projet, sur la qualité et la pertinence des réalisations et des principales phases de la recherche sous formes de dessins de projet.

INSTALLATION / PRODUCTION / ÉDITION

Isabelle Lévèze

Type d'activité – Partition 3 *Production, Installation*

Activité optionnelle

Semestres 3 à 6

Durée : 3 h/semaine

OBJECTIFS

Cet atelier interroge la notion d'installation proposant aux étudiant.e.s une réflexion autour de la notion d'installation en relation à la projection d'image fixe ou en mouvement.

CONTENU

Cet atelier interrogera pleinement le jeu de la confrontation des matériaux, de la projection d'images dans l'espace autour de la thématique du chantier.

Cerner une « esthétique du chantier » à travers différents regards d'artistes comme :

« Le chantier comme vitrine du monde en transformation », « la ruine » et le chantier comme la trace d'un spectacle du monde actuel.

MÉTHODE

Sujet présenté avec des références.

Un critique d'art invité.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Suivi de projet.

ÉVALUATION

Fin de semestre.

BIBLIOGRAPHIE

VENTURI Riccardo, Écran et projection dans l'art contemporain, Perspective, 2013
<https://journals.openedition.org/perspective/2004>

MAZA Monique, L'installation vidéo, « œuvres d'art », L'harmattan, 2000

VERSION VS. VERSION VI CHIENS & LOUPS

Gildas Guihaire

Type d'activité – Partition 3 *Production, Installation*

Activité optionnelle

Semestres 3 à 6

Durée - 3 h/semaine

OBJECTIFS

Au travers des sujets proposés, cet atelier abordera les aspects méthodologiques, théoriques et plastiques, du développement d'une « écriture » formelle et textuelle à l'articulation d'un langage plastique et d'une pensée, édités au sein d'un dispositif.

CONTENU

Espaces privilégiés d'apparition d'une pensée multiple, expression articulée en lignes (texte) et en plans (image/dessin) choisis, organisés, l'édition imprimée rencontre aujourd'hui de nombreux autres dispositifs qui utilisent, diffusent ou permettent de nouveaux rapports texte-image. Journaux, imprimés, livres, revues, affiches, écrans, interfaces sont autant de dispositifs qui peuplent nos espaces publics et privés.

À partir d'études de cas, d'œuvres de fiction(s), de pièces et d'éléments historiques nous tenterons d'analyser comment ces différents « messages » et « formats » sont autant d'expériences qui ont et continuent d'influencer notre rapport au réel comme à l'imaginaire. L'étudiant.e devra tirer profit de ces apports et échanges pour mettre en place un travail plastique nourri de ses propres questionnements et des enjeux liés à sa pratique.

La réalisation de dispositifs édités sera éclairée et mise en perspective par les liens particuliers entretenus entre textes, fictions et art depuis les avant-gardes.

MÉTHODE

Ainsi, l'atelier abordera de manière expérimentale et discursive, les liens et imbrications possibles entre objets imprimés, édités et productions plastiques, leur mode d'apparition ou d'activation, comme leur(s) contexte(s) de diffusion.

De l'unique au multiple, du standard au particulier, du singulier au collectif, nous envisagerons donc les relations entre adresse, dispositifs et réception par un destinataire qu'il soit spectateur, lecteur, usager, etc.

ÉVALUATION

Suivi de l'avancée des travaux : qualité des recherches et expérimentations menées, engagement et participation, présence.

Bilans semestriels : origine et évolution des projets, qualités plastiques et critiques, documentation et références.

PERTUR- BATION DU RÉEL

Andy Guérif |

Type d'activité – Partition 3 *Production, Installation* |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

Appréhender le champ des possibles de l'installation « immersive ». Identifier ses éléments constitutifs (espace, lumière, forme, son, matière...) afin de comprendre les mécanismes sensibles en jeu pour le spectateur.

Penser un dispositif singulier qui perturbe la perception au « réel » et le conduire à une forme en passant par différentes étapes de production (recherches écrites et graphiques, maquette...) Se confronter aux problèmes matériels de réalisation.

CONTENU

Cet atelier interrogera l'installation comme expérience sensible et confrontera l'étudiant.e.s à ses modalités de productions.

MÉTHODE

Après une présentation des enjeux du cours explicité par la lecture et l'analyse de quelques travaux d'artistes, les élèves devront construire un projet individuel ou à deux, en Trois étapes :

1. Recherches et présentation du projet sur maquette (en relation à un espace déterminé par l'étudiant.e.s)
2. Recherches et présentation des moyens de production pour le travail à l'échelle 1.
3. Réalisation de l'installation et échanges critiques sur l'ensemble des productions

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Suivi de projet.

ÉVALUATION

Être capable de mener à terme la production d'une installation, en saisir les enjeux et anticiper ses réceptions possibles par le spectateur.

BIBLIOGRAPHIE

Forme : contrôle continu et bilan final en fin de semestre.

Contenu : pertinence et adéquation entre le projet et la réalisation, assiduité et investissement.

FICHE EN ATTENTE

Myriam Lefkowitz |

Type d'activité – Partition 3 *Production, Installation* |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

CONTENU

MÉTHODE

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

ÉVALUATION

BIBLIOGRAPHIE

LITH + TD (1)

Dominique Allard |

Type d'activité – Studio |

Activité optionnelle |

Semestres 3 et 4 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Découverte de la mise en œuvre.

Sensibilisation à l'expérimentation de l'image encrée et imprimée.

CONTENU

Première ouverture aux domaines de spécialisation sous la forme d'un studio semestriel proposant différentes pratiques d'impressions dans un unique contexte de culture générale.

Sensibilisation à des procédés concernant différentes façons de faire réagir l'encre dans du papier, liées à différents principes de pressions.

Possibilité de fréquenter, dans la limite de leur autonomie technique, les ateliers d'impressions pour développer un travail personnel.

MÉTHODE

Introduction aux techniques de l'estampe et des multiples.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

13 séances :

1. Présentation du studio et préparation des supports (grainage des pierres)
2. Présentation des procédés graphiques lithographiques, réalisation des travaux sur pierres et présentation de la préparation chimique
3. Présentation du principe de pression lithographique, de la manipulation des presses, de la nature de l'encrage et début des tirages (encrage et impressions)
4. Tirages lithographiques (suite)
5. Tirages lithographiques (suite et fin)
6. Présentation de la gravure en taille douce et préparation des supports métalliques (dégraissage et vernissage)
7. Morsures à l'eau forte « aux traits » des plaques de zinc
8. Préparation des supports pour l'aquatinte (saupoudrage et cuisson)
9. 6 morsures successives correspondant aux 6 teintes demandées
10. Présentation du principe de pression taille-douce, de l'encrage, de l'essuyage et début des tirages
11. Tirages taille-douciens (suite)

12. Tirages taille-douciens (suite et fin) et début des bilans individuels d'atelier avec évaluation de chaque étudiant.esur présentation de l'ensemble des tirages effectués au cours du semestre

13. Bilans d'atelier avec évaluation (suite et fin)

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

L'étudiant.edevra comprendre et assimiler les principes des différents procédés d'impressions afin de pouvoir exploiter les enjeux plastiques et graphiques des nombreuses écritures qui en découlent.

ÉVALUATION

Réaliser une petite édition sous la forme d'un livre d'artiste dont le contenu devra être en relation avec la proposition conceptuelle.

BIBLIOGRAPHIE

BRÉGEAUT L.-R., Nouveau manuel complet, théorique et pratique, du dessinateur et de l'imprimeur lithographe, Manuels-Roret (Encyclopédie RORET, 1839

BERSIER Jean-E., La gravure, les procédés, l'histoire, Editions BERGER-LEVRAULT, 1980

BERTHIAU et BOITARD MM., Nouveau manuel complet, théorique et pratique, de l'imprimeur en taille douce, Manuels-Roret (Encyclopédie RORET), 1840

LALANNE Maxime, Traité de la gravure à l'eau forte, LEFRANC et Cie Editeurs, 1920

MALENFANT Nicole, L'estampe, Collection Formart, « Série initiation aux métiers d'art », LA DOCUMENTATION QUEBECOISE - Ministère des Communications - Editeur officiel du Québec, 1979

KREJCA Ales, Les techniques de la gravure : Guide des techniques et de l'histoire de la gravure d'art originale, GRÜND, 1983

DAWSON John, Graver et imprimer : Toutes les techniques de l'estampe : les procédés, les outils, le matériel, BORDAS, 1983

DONJEAN A., Initiation à la gravure : Eau forte, pointe sèche, aquatinte et burin, Editions BORNEMANN, 1980

LITH + TD (2)

Dominique Allard |

Type d'activité – Studio |

Activité optionnelle |

Semestres 5 et 6 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Pratiques d'écritures singulières liées aux médiums choisis.

CONTENU

Expérimenter, inventer, dialoguer pour répondre à leurs projets. Les objectifs pédagogiques, plastiques et artistiques sont intimement liés à toutes tentatives d'expérimentations. Les audaces techniques permettent de dépasser le stade de la simple méthode.

Les élèves ont la possibilité de développer un champ expérimental liant art et imprimerie en utilisant la combinaison et la confrontation des différentes méthodes.

MÉTHODE

Développement des pratiques personnelles par expérimentations, combinaisons et confrontations des différentes méthodes d'impressions.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

13 séances :

1. Présentation du studio, proposition et réflexion sur l'adéquation judicieuse entre le projet personnel de chaque étudiant.e et l'écriture proposée par un médium d'impression qui devra être envisagé par chaque élève

2. Choix d'un médium d'impression précis par chaque étudiant.e et début de la mise en œuvre du procédé retenu

3. Élaboration du processus (suivant le ou les procédé(s) choisis) et développement du travail personnel de chaque étudiant

4. Élaboration de chaque processus (suite)

5. Élaboration de chaque processus (suite) et premiers résultats

6. Évaluation en milieu de semestre des premiers résultats de chaque étudiant.e avec formulation d'éventuelles réorientations plastiques et techniques

7. Reprise des processus individuels en tenant compte des éventuelles modifications recommandées

8. Mise en œuvre approfondie de l'engagement personnel de chaque étudiant.e dans son choix de médium particulièrement adapté à son projet individuel

9. Nouveaux résultats de cette mise en œuvre et utilisation du principe de la série pour atteindre une

certaine résonance plastique

10. Début des résultats affinés

11. Obtention définitive d'une série de travaux imprimés et inscrits dans un positionnement conceptuel propre à chaque élève

12. Début des bilans individuels d'atelier avec évaluation et appréciation de chaque étudiant. esur présentation de l'ensemble des tirages effectués au cours du semestre et dont le résultat doit être en accointances avec la position conceptuelle de l'élève

13. Bilans d'atelier avec évaluations et appréciations (suite et fin)

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

L'étudiant.e devra poursuivre la maîtrise des différents procédés d'impressions afin de pouvoir s'engager individuellement dans la pratique d'une écriture singulière.

ÉVALUATION

Rechercher une pratique visant une écriture singulière et obtenir des productions plastiques trouvant leur existence au sein des médiums choisis.

BIBLIOGRAPHIE

BRÉGEAUT L.-R., Nouveau manuel complet, théorique et pratique, du dessinateur et de l'imprimeur lithographe, Manuels-Roret (Encyclopédie RORET, 1839

BERSIER Jean-E., La gravure, les procédés, l'histoire, Editions BERGER-LEVRAULT, 1980

BERTHIAU et BOITARD MM., Nouveau manuel complet, théorique et pratique, de l'imprimeur en taille douce, Manuels-Roret (Encyclopédie RORET), 1840

LALANNE Maxime, Traité de la gravure à l'eau forte, LEFRANC et Cie Editeurs, 1920

MALENFANT Nicole, L'estampe, Collection Formart, « Série initiation aux métiers d'art », LA DOCUMENTATION QUEBÉCOISE - Ministère des Communications - Editeur officiel du Québec, 1979

KREJCA Ales, Les techniques de la gravure : Guide des techniques et de l'histoire de la gravure d'art originale, GRÜND, 1983

DAWSON John, Graver et imprimer : Toutes les techniques de l'estampe : les procédés, les outils, le matériel, BORDAS, 1983

DONJEAN A., Initiation à la gravure : Eau forte, pointe sèche, aquarelle et burin, Editions BORNEMANN, 1980

L'ESPACE DU DESSIN, UNE EXPLO- RATION...

Grégory Markovic |

Type d'activité - Studio |

Activité optionnelle |

Semestres 3 et 4 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

L'étudiant.e devra prendre conscience que le dessin est un outil, un pivot pour une meilleure appréhension du « concept » mais aussi un moyen « sensible » de remise en cause du visible. Le cours consistera à ce que l'élève puisse comprendre les processus, les cheminements qui accompagnent la pratique du dessin aujourd'hui. Il s'agira d'interroger le dessin, son statut en le confrontant à d'autres pratiques et à d'autres supports de représentations. Il s'agira enfin de l'aborder dans les relations qu'il entretient notamment à l'espace et de favoriser l'apparition d'un travail personnel en le confrontant aux productions artistiques contemporaines.

CONTENU

1. NOCTURAMA

When night falls round here It's never night enough
Nick Cave, Nocturama

En élaborant un travail autour de la nuit, le projet s'appuiera sur deux types d'approche. Il consistera à s'imprégner d'abord d'images issues d'extraits de films desquels il s'agira d'en soustraire une « matière première ».

Cette dernière devra s'enrichir parallèlement d'une seconde démarche proposant, sous la forme d'une dérive, d'éprouver la nuit, d'en choisir des aspects et de les enregistrer par le croquis, la photo, le film, etc. Ce jeu entre les images cinématographiques et celles puisées dans la réalité devra nourrir la production d'une série de dessins qui seront comme autant de plans fixes, d'arrêts sur image, de séquences susceptibles de renvoyer à l'idée de cinéma.

2. SOUNDSCAPE

Il sera ici question d'appréhender l'espace non plus par l'observation mais en portant son attention aux sons qui nous entourent tout en s'imprégnant des ressources de la musique expérimentale.

Il s'agira de créer des situations propices à l'imaginaire, de les capter et de les enregistrer de différentes manières pour ensuite générer de multiples expérimentations et faire émerger par une somme de recherches en dessin, un espace mentale et une réflexion autour de la notion de paysage.

MÉTHODE

Suivi des travaux en atelier.

ÉVALUATION

Évaluation en continu par des échanges autour du travail ainsi qu'une appréciation en fin de semestre pour rendre compte de l'évolution et de l'engagement de l'étudiant.

SUPPORT DE COURS, BIBLIOGRAPHIE

Roven revue, éditions Les presse du réel

The Drawer, éditions Les presse du réel

Le cahier dessiné, éditions Les cahiers dessinés

Collection, éditions En Marge

Vitamine D : Nouvelles perspectives en dessin, Phaidon, 2006

Vitamine D2 : Nouvelles perspectives en dessin, Phaidon, 2013

Dessins d'architecture, Phaidon, 2019

Landscape, Le paysage et le dessin contemporain, Blackjack éditions, 2008

CONTE Richard, Le dessin hors papier, 2009

NANCY Jean-Luc, Le plaisir du dessin, 2009

Comme le rêve le dessin, Louvre, Centre Pompidou, 2005

KUBIN Alfred, Le travail du dessinateur, 2015

STUDIO VIDEO/SON

Alain Manceau |

Type d'activité – Studio |

Activité optionnelle |

Semestres 3 et 4 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS ET CONTENU

Ce studio est un lieu de découvertes et de recherches où l'étudiant.e mettra en œuvre des projets d'écriture, de tournage, d'enregistrement et de montage. Par des réalisations sur des thèmes qu'il choisira, l'étudiant.e fera l'expérience de la maîtrise d'un projet vidéo ou son.

L'objectif de ce studio est de permettre aux étudiant.e.s de maîtriser les matériels et d'acquérir les bases techniques de la prise de son et de la vidéo ainsi que les références incontournables de la création sonore et vidéo.

Cinéma expérimental et art vidéo, documentaire, animation, de l'écriture au repérage en passant par le perfectionnement des phases de production, de post-production, de diffusion (projections, installations), par le croisement du regard des autres étudiants, ainsi que par le va et vient avec l'histoire de l'image en mouvement, l'atelier recouvre toutes les étapes de la création audiovisuelle.

Au croisement entre l'art et la technologie, naît l'art vidéo. En mars 1963, l'artiste Nam June Paik, expose treize téléviseurs préparés pour la distorsion d'images

Le son a gagné une valeur esthétique, plastique ; reconnaissance renouvelée avec l'apparition des nouveaux médias. John Cage, Pierre Schaeffer à la suite de Russolo, puis Beuys et Fluxus notamment ont conduits ces transformations.

Envisagé dans toutes ses dimensions (bruit, voix, musique mais aussi silence) le son est présent dans l'art contemporain.

Les techniques audio, analogiques, numériques, la prise de son, la postproduction, les manipulations permises par le support numérique seront abordées.

MÉTHODE

Cours théorique, analyse d'œuvres.
Exercices et travaux pratiques.
Réalisation, tournage et montage.

ÉVALUATION

Sur la présence, la production, l'inventivité et la qualité des réalisations.

CINÉMA PLATEAU

Thomas Bauer |

Type d'activité – Studio |

Activité optionnelle |

Semestres 3 et 4 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

- Développement du travail en groupe.
- Acquisition des bases du tournage cinématographique et du montage.
- Développement de l'auto-évaluation, organisation du travail collectif.

CONTENU

Le travail débute par la réalisation de dessins, puis par leurs traductions en volumes. Il se poursuit par l'organisation du plateau et des tournages.

Chaque étudiant.e doit expérimenter l'utilisation d'une caméra, d'un enregistreur audio lors des tournages. Lors du montage il doit acquérir les bases de la synchronisation et de l'organisation des séquences.

MÉTHODE

La base méthodologique est fondée sur la création de plusieurs groupes de travail (5 étudiant.e.s par groupe) à partir de l'ensemble de l'effectif inscrit.

Les groupes réalisent deux films par semestre.

ÉVALUATION

Contrôle continu, présence, méthodologie, qualité de l'investissement.

DRAWING FOR DRAWING

Mathieu Delalle

Type d'activité – Cours transversal

Activité optionnelle

Semestres 3 à 6

Durée : 4 h/semaine

Vidéo bilan : <https://vimeo.com/album/5135805>

OBJECTIFS

Il s'agit d'un atelier en mouvement continu, consacré à l'ouvrage et au partage des expériences. Ici la formation par le dessin n'a ni début ni fin, il ne s'agit pas d'encourager la spécialisation mais bien de remettre en cause les limites pour favoriser un processus continu qui consiste à garder les yeux ouverts.

CONTENU

Cette année s'organise autour d'un travail en collaboration avec des étudiant.e.s d'ACC d'Austin Texas.

L'atelier engage à la réalisation d'un film d'animation à partir de sources sonores produites par les étudiant.e.s américains dans la perspective d'une diffusion au *Festival Premiers Plans* à Angers en janvier 2020 et à la *New French Cinema Week* à Austin en avril 2020.

MÉTHODE

Cet atelier encourage à collecter les histoires et à les reformuler pour créer du récit documenté. L'écriture doit passer par la découverte du témoignage qui peut se révéler imprévisible et empêche toute préfiguration ou anticipation.

L'histoire est ici dépendante de ceux qui la racontent pour faire du montage, sonore et dessiné, le temps de la narration et du scénario.

ÉVALUATION

Présence et bilans.

QUI VEUT LA PEAU DE ROBINSON CRUSOÉ ?

RÉEMPLOI ET RÉAPPROPRIATION. RECYCLAGE, RESSOURCERIES

Camille Debrabant

Etienne Poule

Type d'activité – Cours transversal

Activité optionnelle

Semestres 3 à 6

Durée : 4 h/semaine

OBJECTIFS

À partir de préoccupations récurrentes des étudiant.e.s dont les travaux témoignent d'un intérêt pour les méthodes de recyclage et de réemploi, souvent liées à des positions écologiques et économiques, il s'agit de conférer à ces pratiques artistiques une réelle ambition plastique qui dépasse une esthétique aujourd'hui un peu convenue, relevant du bricolage de fortune. Mieux référencés et compris dans leurs formes et leurs enjeux, ces procédés pourront ainsi être pleinement assumés et non plus privilégiés comme des solutions de facilité.

CONTENU

Il s'agit de restituer ces procédés dans un contexte historique et théorique, pour en comprendre l'évolution des formes et des enjeux économiques, sociaux et politiques.

Particulièrement riche et ouvert, ce spectre de la réappropriation sera considéré tant du point de vue de l'histoire des images que de celle des matériaux. Les questionnements liés à l'économie, à l'écologie et à l'ethnographie seront abordés dans un panorama couvrant les premiers essais d'assemblages avant-gardistes du début du XXe siècle jusqu'aux expérimentations les plus contemporaines.

MÉTHODE

Alternance en quinzaine de travail de conception en atelier et d'accrochages sous la forme de présentation critique collective. Visites d'expositions, de collections et d'ateliers.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Premier semestre : travail d'acquisition théorique des références et des réflexions sur les différentes notions corrélées au sujet : réemploi, recyclage, réappropriation et définition progressive d'un territoire personnel de recherches mis en œuvre plastiquement. Exploration du territoire local et de ses « gisements potentiels ». Collectes sélectives en vue d'expérimentations formelles.

Second semestre : développement du projet personnel dans ses aspects plastiques et théoriques.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Capacité à identifier et à argumenter ses choix de matériaux, de formes en situant son travail dans un territoire artistique et théorique précis.

ÉVALUATION

Contrôle continu impliquant l'assiduité au cours, une participation active et une présentation régulière du travail.

NAN (NOT A NUMBER)

Mathieu Delalle

Mehdi Lhommeau et Sébastien Lahaye (Polytech Angers)

Type d'activité – Cours transversal

Activité optionnelle

Semestres 3 à 6

Durée : 4 h/semaine

Vidéo Bilan : <https://vimeo.com/266402169>

OBJECTIFS

- Concrétiser des projets difficiles, voire impossibles à réaliser seul.
- Permettre de nouvelles approches dans nos modes de fabrication et de formation.
- Favoriser les échanges entre des personnes de milieux différents, offrir des opportunités de collaborations.
- Revendiquer l'interdisciplinarité et les pratiques collaboratives, le partage de connaissances et les questions de leur documentation.
- Présentation publique du travail au Chabada.

CONTENU

L'axe de recherche pour cette année va s'orienter sur la question de la machine-outils avec laquelle il est possible d'œuvrer, dans la perspective d'une performance en direct construite dans un dialogue entre sons et images numériques, qui utilise le langage du code et de la programmation informatique pour générer des interfaces physiques interactives, activées en temps réel lors d'une représentation publique sur la scène du Chabada à Angers.

L'action du geste en temps réel, qui constitue l'œuvre, révèle la partie vivante et sensible de la technologie numérique conçue ici comme un outil de gestion sur le modèle d'un instrument.

MÉTHODE

Ce cours est un temps d'expérimentation collective libéré des contraintes et des hiérarchies habituelles qui permet à chacun de considérer la place de ses savoirs. Il doit être un espace transversal qui joue des frontières entre les disciplines et les enseignements pour placer en son centre le « faire ensemble ».

La pédagogie de l'action constitue une méthode de travail productrice de rencontres, de la conception à la construction. Elle priorise le processus de recherche et d'improvisation plutôt que le résultat : « il ne s'agit pas de produire une forme pour la forme, mais un objet qui produit de la pensée, autant que la pensée le produit ». Les réflexions qui accompagnent ce rapprochement entre l'école et l'ISTIA font écho aux problématiques du DIY (*do it yourself*) et DIWO (*do it with other*). Ce dispositif constitue autant une méthode de travail qu'un état d'esprit, il engage à l'observation et au questionnement du monde qui nous entoure pour aboutir à une appropriation singulière des éléments qui le constituent. Il ne s'agit pas de refaire ou de redire mais bien de comprendre les moyens et les contextes pour les ré-distribuer en adoptant une position critique.

ÉVALUATION

Présence et bilans.

OBJECTIFS

En prenant pour appui les contraintes d'une édition imposée, l'étudiant.e devra fabriquer un documentaire photographique inscrit dans une problématique personnelle globale. Il apprendra à développer une « écriture » photographique. Il s'agira de prendre conscience d'une part, des limites entre « le hiératique de la représentation artistique » et le documentarisme d'auteur et d'autre part, de la distance « juste » entre le retrait de l'artiste et l'implication de l'auteur (du reportage social aux mises en scènes didactiques).

CONTENU

Reprise en main des outils photographiques (prises de vues réflex et approfondissement des logiciels *Photoshop*, *PhotoFiltre*, *NIK Collection*, etc.). Approche historique et théorique des bases de l'esthétique documentaire traditionnelle, liée au paysage et aussi *workshops* de travail.

À travers des exemples concrets de regards photographiques analysés qui ont marqué le style et les nouvelles écritures documentaires, l'étudiant.e devra déterminer sa problématique et sa méthodologie puis proposer un axe de travail, dont il mettra en perspective les enjeux (collectivement).

Soumis aux contraintes de construction de l'édition (d'abord numérique), il produira en plusieurs étapes un reportage photographique qui mettra en valeur son écriture personnelle, dans une recherche autour des nouvelles formes du documentaire contemporain.

Sandrine Jousseau

Type d'activité – Cours transversal

Activité optionnelle

Semestres 3 à 6

Durée : 4 h/semaine

MÉTHODE

Alternance de pratique, de théorie et de suivi de projet à chaque étape du projet, les étudiant.e.s devront en exposer l'avancée à tout le groupe, où chacun a un espace de parole, partant d'un « savoir vertical » (professeur-élève) vers un « savoir horizontal » (tout le monde participe à niveau égal).

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Prendre conscience de ses capacités personnelles en matière de regard.

ÉVALUATION

Qualité des réalisations, échange avec le groupe, présence et participation. Toute absence non justifiée est refusée, tout sujet non rendu est éliminatoire.

PEINTURE / CODE / ECRANS

Camille Debrabant |

Philippe Hurteau |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h / semaine |

OBJECTIFS

Par la pratique et la réflexion, questionner l'évolution de la peinture face aux mutations numériques. Réaliser et mettre en espace des œuvres s'inscrivant dans le champ pictural (technique classique de la peinture ou autres).

CONTENU

L'atelier est conduit en corrélation étroite avec la conception et le montage de la manifestation *Peinture, obsolescence déprogrammée*, dont TALM est partenaire. Pour développer et enrichir leurs recherches personnelles sur ce sujet, les étudiant.e.s seront invités à se nourrir des enjeux et du corpus de ces expositions, dont la première se tiendra au MASC des Sables d'Olonne durant l'été 2020.

Au sein de cette vaste thématique, des sujets plus délimités seront proposés à chaque semestre. Un *workshop* animé par l'artiste Amélie Bertrand sera organisé au second semestre en étroite synergie avec l'atelier.

MÉTHODE

Alternance de suivi en atelier et d'accrochages critiques obligatoires tous les 15 jours.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Premier semestre : le devenir des genres « paysage » et « portrait », déplacements : exposition, visite d'ateliers.

Second semestre : la question des images-sources de la peinture (en lien avec le *workshop* animé par Amélie Bertrand).

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Capacité à définir les enjeux soulevés par le projet plastique, maîtrise des techniques mises en œuvre et aptitude à situer la spécificité de la proposition dans l'histoire des formes picturales contemporaines.

ÉVALUATION

Assiduité et participation active à l'atelier, contrôle continu avec accrochages réguliers obligatoires.

PLAN SÉQUENCE/ CADRE

Andy Guérif |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h / semaine |

OBJECTIFS

Il s'agit, à travers la contrainte du plan séquence, d'amener les étudiants à s'interroger sur les possibilités d'un cadre unique déconnecté de l'écriture cinématographique du découpage et de penser des dispositifs filmiques singuliers et signifiants de mise en scène, de captation et/ou de diffusion. L'accent sera donc porté sur la pré-production et la production de la réalisation.

CONTENU

Sur la base des propositions des élèves, le cours donnera à réfléchir à la pertinence des dispositifs et se concentrera sur la mise en œuvre des moyens de pré-production et production.

MÉTHODE

Après une présentation des enjeux de ce travail explicité par la lecture et l'analyse de quelques réalisations d'artistes, les élèves devront construire un projet individuel ou en groupe. Chaque étudiant.e.s peut-être amené.e.s à travailler ponctuellement pour les projets les plus « gourmands » en ressource humaine.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Suivi de projet.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Développer des dispositifs singuliers et signifiants de mise en scène, de captation et/ou de diffusion.

ÉVALUATION

Forme : contrôle continu.

Contenu : pertinence des projets et de leur réalisation, assiduité et investissement

CHOSE L'USAGE DU MONDE, EN QUELQUE SORTE

Regine Kolle
Anne Couzon Cesca
Arnaud Bernus
Gildas Guihaire
Type d'activité – Cours transversal
Activité optionnelle
Semestres 3 à 6
Durée : 4 h/semaine

OBJECTIFS

Chose est à entendre comme une mutation volontaire et progressive d'un sujet.

À partir du titre de l'ouvrage de Nicolas Bouvier *L'usage du monde, comme invitation au(x) voyage(s)*, Chose veut intensifier notre rapport au(x) contexte(s), qu'il s'agisse de créer, d'activer ou de diffuser une proposition introduisant une notion d'itinéraire, d'errance, de parcours, de voyage, mais aussi d'étrangeté. La chose, étant cette altérité, ce support exogène dont les rebords et contours restent à qualifier.

CONTENU

À partir d'œuvres et d'études de cas historiques et théoriques, le cours stimulera des réflexions qui parcourent et influencent une histoire des formes et des récits liés aux voyages (diégèse, mimesis), qu'ils soient réels, fictionnels, science-fictionnels, mais aussi virtuels, imaginaires, poétiques ou politiques.

Au travers des regards croisés, partagés et commentés il s'agira d'envisager ensemble de manière discursive et critique comment les œuvres et les références présentées proposent de multiples scénarios et peuvent être considérées comme de possibles « guides de voyages » à partir desquels initier une pratique.

Ainsi, le cours questionnera la position de chacun comme « voyageur » autant que celle de celui ou celle qui s'y refuse, façon de se repositionner au cœur des enjeux contemporains associant la création aux problématiques environnementales et géopolitiques.

MÉTHODE

Chaque séance sera organisée sur le principe d'un déplacement, réel ou virtuel, d'un espace à un autre, d'un désert à Mars. Des invités d'horizons divers (plasticiens, théoriciens, philosophes, écrivains, voyageurs, musiciens) interviendront, optant eux-mêmes aussi pour le déplacement ou la situation qui leur semble adéquat.

Les étudiant.e.s définiront des réponses personnelles et collectives, au regard des références et questions abordées lors des séances, des déplacements et des invitations proposées. Il s'agira d'aborder aussi bien les aspects réflexifs, prospectifs que pratiques liés au voyage : projet, équipement, cartographie, séjour, approvisionnement, documentation, etc.

Dans la continuité, nous proposerons d'articuler une restitution de ce cours notamment autour de l'exposition des 4e années *Art*. Il sera alors question de présenter, réactiver ces pièces et trouver des systèmes de documentation qui feront œuvre.

ÉVALUATION

Suivi : présence, investissement et participation individuelle et collective ; échange, qualité des recherches plastique et théoriques, et des expérimentations menées.

Bilans semestriels : origine et évolution des projets, qualités plastiques et critiques, documentation et références ; présence.

SUPPORT DE COURS, BIBLIOGRAPHIE

Un répertoire de pearl lié au sujet :

<https://www.pearltrees.com/atelierdepratique numerique/usage-monde/id18969941>

Le carnet de bord de Donald Crowhurst

RUMIZ Paolo, *Le phare, voyage immobile*, Gallimard, 2019

BOUVIER Nicolas, *L'Usage du monde, Le livre qui parle*, 2016

ONFRAY Michel, *Le désir ultramarin*, Gallimard, 2017

MOITESSIER Bernard, *La longue route*, 2012

DE MONFRIED Henry, *Mes vies d'aventures*, Points, 2014

CHOLLET Mona, *Chez soi : une odyssée de l'espace domestique*, La découverte, 2016

KEROUAC Jack, *Sur la route*, Gallimard, 1976

KEROUAC Jack, *Satori à Paris*, Gallimard, 2014

GARCIA Tristan, *Formes et objets : Un traité des choses*, PUF, 2011

AUGÉ Marc, *Non lieux*, Seuil, 1992

THOREAU David Henri, *Walden ou la vie dans les bois*, Gallimard, 1990

WAGON Gwénola et DEGOUTIN Stéphane, *Psychanalyse de l'aéroport international*, Les presses du réel, 2018

FILMOGRAPHIE

THE THING, de John Carpenter, 1982

LA VIE TRES PRIVEE DE MONSIEUR SIM de Michel Leclerc, 2015

D2G : DE-SIGN GAME GLOBAL

PARADIS DE SYNTHÈSE

Denis Brillet	
Christophe Le Gac	
Type d'activité – Cours transversal	
Activité optionnelle	
Semestres 3 à 6	
Durée : 4 h/semaine	

OBJECTIFS

Dans l'ensemble nommé *D2G / Paradis de Synthèse*, le jeu vidéo englobe l'architecture, le cinéma, la peinture et tous les autres arts (visuels, plastiques, vivants, etc). Véritable hypothèse de travail, cette déclaration d'intention pose le problème suivant : Est-il possible d'envisager le jeu vidéo comme notre ultime horizon ?

À l'image de Kevin Flynn, héros des films *Tron 1* et *2*, notre avenir sera-t-il de vivre dans le jeu et non devant ? Nous n'en sommes pas encore arrivés à ce stade, mais la littérature de l'imaginaire offre de nombreux scénarios en la matière.

Si la maison demeure le lieu premier de l'architecture, si la salle de cinéma prolonge l'existence du cinématographe, si l'image habite l'art depuis son apparition, alors le jeu vidéo indexe, mixe cet ensemble et matérialise un entre-deux (entre image habitée et image-lieu), un espace diégétique où l'interface entre le corps et le numérique trouve tout son (ses) sens.

Cet atelier questionne la place réservée à l'architecture contemporaine et prospective dans les jeux vidéo. Il travaille son extension dans l'espace entourant le(s) joueur(s) visiteur(s) et son expansion aux différentes représentations numériques.

L'objectif est de réfléchir aux trois interfaces en jeu :

- l'interface homme-écran (peinture, cinéma, vidéo, jeu vidéoludique, etc)
- l'interface homme-dispositif de diffusion (installation, architecture, scénographie, etc.)
- l'interface homme-outil de navigation (les yeux, les mains, les objets techniques, etc.)

CONTENU

Créer une installation vidéo basée sur l'acquisition de connaissances architecturales, artistiques et cinématographiques dont l'objectif final est de devenir une extension d'un espace diégétique (chargé de fiction) peuplées de projets d'architecture prospective ou abstraite.

Designer l'ensemble du dispositif de diffusion (écran, assise, console et manette, etc) avec pour finalité la conception d'un *Design Game Global (D2G)*. Tout au moins, les étudiant.e.s essayeront de créer un paradis de synthèse : une installation architecturale ou architecture installation, ou encore une micro architecture sur l'interaction entre le corps, l'espace, le temps et l'écran.

MÉTHODE

Établir un programme-crétion que les étudiant.e.s doivent s'appliquer à détourner pour mieux y répondre. Quelques contraintes sont données lors de la première séance. Notamment, il y a obligation d'utiliser les outils numériques propres à l'univers des réalités virtuelles et augmentées, sans pour autant négliger tous les autres supports à disposition. Mais en filigrane, l'étudiant.e doit toujours avoir en tête les écrits de Marshall McLuhan :

« (...) en réalité et en pratique, le vrai message, c'est le médium lui-même (...) »

Pour comprendre les médias - Les prolongements technologiques de l'homme, coll. Points, essais, éditions du Seuil, Paris, 2010, (1977).

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Les étudiant.e.s devront acquérir cette faculté de concevoir, de réaliser et de diffuser une installation-architecture à base de projections, et (ou) de peintures analogiques et (ou) numériques.

ÉVALUATION

Chaque fin de semestre

BIBLIOGRAPHIE

- DOWNHAM Mark, *Cyberpunk*, Allia, 2013
- GIBSON William, *Neuromancien*, J'ai Lu, 1984
- PERÉNY Etienne, *Images interactives et jeu vidéo - De l'interface iconique à l'avatar numérique*, Editions Questions Théoriques, 2012
- SOHIER Estelle (dir.), GILLET Alexandre et STASZAK Jean-François, *Simulations du monde/Panoramas*, parcs à thème et autres dispositifs immersifs, COLL. vuesDensemble, MétisPresses, 2019

CRÉATION SONORE

Alain Manceau

Type d'activité – Cours transversal

Activité optionnelle

Semestres 3 à 6

Durée : 4 h/semaine

OBJECTIFS

Explorer la musique électroacoustique et les styles contemporains. Prendre connaissance de la diversité et de la richesse de la création sonore, de son évolution dans les principaux courants esthétiques.

CONTENU

Les recherches des avant-gardes et les transformations technologiques ont conduit la création sonore à prendre son autonomie vis-à-vis de la musique. Le son acquiert une valeur esthétique, plastique dans le champ de l'art.

Indépendante des règles traditionnelles de la musique occidentale, la création sonore repose sur un matériel constitué de sons enregistrés ou produits par une nouvelle lutherie : bruits, sons instrumentaux ou vocaux qui sont ensuite modifiés, manipulés, transformés, juxtaposés en studio, de support mémoire, l'enregistrement numérique devient objet d'expérimentation. Russolo, John Cage, Pierre Schaeffer, Stockhausen... ont participé à ces transformations.

L'atelier est une proposition de recherche et de création de pièces sonores comme le documentaire, le témoignage, la poésie sonore, le noise, etc. en rapport ou non avec l'image, à partir de toutes les possibilités offertes par les nouvelles technologies.

MÉTHODE

Écoutes d'œuvres des XXe et XXIe siècles ; technique de la prise de son et de l'utilisation des logiciels de post-production ; réalisation de pièces sonores.

La création sonore regroupe les musiques concrètes ou acousmatiques, les créations radiophoniques, les musiques pour le théâtre, la danse, le cinéma, la vidéo, les installations sonores, etc.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Cours, ateliers pratiques, présentations et réalisations de productions sonores. Le projet de l'étudiant.e est au cœur de cet atelier.

ÉVALUATION

Contrôle continu.

BIBLIOGRAPHIE

BOSSEUR Jean-Yves, Le Son et le Visuel, Dis-Voir, 1992
BOSSEUR Jean-Yves, Musique et Arts Plastiques - Interactions au XXe siècle, Minerve, 2015
BOSSEUR Jean-Yves, John Cage, Minerve, 2000
CASTANT Alexandre, Planètes Sonores, Monographik Éditions, 2010
CHION Michel, Le Son, Armand Colin, 1998
LANGLOIS Philippe, Les cloches d'Atlantis, MF, 2012
NYMAN Michael, Experimental music, Allia, 2017
ROBERT Philippe, Musiques expérimentales, Le mot et le reste, 2007
TOOP David, Ocean of sound, Kargo & l'éclat, 1995

CHAMP DE RUINES

Laurent Millet

Type d'activité – Cours transversal

Activité optionnelle

Semestres 3 à 6

Durée : 4 h/semaine

OBJECTIFS

- Produire une série de photographies en lien avec le champ proposé.
- Autonomie dans la poursuite du travail.
- Maîtrise de l'outil et des techniques afférentes.

CONTENU

Notre univers est gouverné par des fictions de toute sorte : consommation de masse, publicité, politique considérée et menée comme une branche de la publicité, traduction instantanée de la science et des techniques en imageries populaires, confusion et télescopage d'identités dans le royaume des biens de consommation, droit de préemption exercé par l'écran de télévision sur toute réaction personnelle au réel.

Nous vivons à l'intérieur d'un énorme roman. Il devient de moins en moins nécessaire pour l'écrivain de donner un contenu fictif à son oeuvre. La fiction est déjà là. Le travail du romancier est d'inventer la réalité.

James Graham Ballard

Le travail s'élaborera à partir d'un territoire précis : la cité *Kalouguine* à Angers, à partir de cette architecture et de l'espace qui l'entourne, les étudiant.e.s seront invité.e.s à élaborer des lectures et des interprétations des lieux à même de questionner ceux-ci et leur rapport à l'image.

MÉTHODE

Séances alternées de cours et de suivis de travaux plastiques.

ÉVALUATION

Contrôle continu, présence, rendu plastique.

WE COULD BE OUTLAWS

Vanessa Theodoropoulou |

Jaqueline Riva |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

The aim of this course is to engage in conversation about the prescient and extreme conditions of living in the first quarter of the twenty-first century. By identifying some of these conditions we may then begin to understand what the role of the artist is, and what-is-to-be-done.

Working in collaboration or individually, student's art projects will reflect the collective nature of the overall project in performative events in the school and other environments that seek a wider audience.

CONTENU

The course investigates the conditions that place people in the position of outlaw (hors-la-loi). Be that escaping from hierarchical patriarchal constraints or normative gender identities, to the dramatic movement of people around Europe, living outside of the law due to geo-political crises or economic post-colonialisms.

Who makes the law, and who does the law serve? Under what (socio-economic, cultural or political...) conditions are norms established, whose lives are respected, considered worth living and protecting, whose lives can be spared or damaged? In the era of social media, populism, interconnectivity, fake news, divisiveness and the offensive discourses that have ensued, how does identity and status become interchangeable, what are the new instances of legitimation and how do they operate? Could the position of outlaw be an ethical one? Could it be a space for citizenry, and what could a citizen artist represent?

In this context, students will consider what constitutes an outlaw and whether this position could be seen as a resource? If art has historically been considered as a 'refuge' (rifugio), a 'safe space' for all kinds of vulnerabilities, and the modern artist, as the 'outsider' in the society, the one both defying norms and escaping codes, then what does it mean to be an artist in an era of, for example, multiple identity choices and the displacement of people? What can an effective artist be?

Students will be expected to contribute to an ongoing collective conversation and research, including speech, texts, contemporary and historical artworks, anecdotes, hearsay and speculation, that develops a role and repertoire for an outlaw artist. Students will be encouraged to find the most appropriate media and form of presentation for their work and the collective project; speech, texts, events, exhibitions, performances and published editions.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

This course attempts to extend the student's repertoire in terms of their overall practice and enable them to see themselves as having a larger role in the production of culture.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Critical thinking, decision making appropriate to the subject matter, presenting their ideas and discussing their work in English, self-publishing.

ÉVALUATION

Attendance, participating in class discussions, project development and presentation of art works.

BIBLIOGRAPHIE

In this course it is the student will contribute to the content of the course with a collective research

DORLIN Elsa, *Se défendre*, La Découverte, 2017

FEDERICI Sylvia, *Caliban et la sorcière, femmes, corps et accumulation primitive*, Entremonde 2017

CHOLLET Mona, *Sorcières*, La Découverte, 2018

AGAMBEN Giorgio, *Homo Sacer, L'intégrale 1997-2015*, Seuil 2016

BUTLER Judith, *Ce qui fait une vie. Essai sur la violence, la guerre et le deuil*, La Découverte (Zones) 2017

TRONTO Joan, *Un monde vulnérable. Pour une politique du care*, Paris, La Découverte, 2009 [1993] (préface inédite de l'auteure)

OBSTACLES EN VUE

Bernard Calet |
Etienne Poulle |
Type d'activité – Cours transversal |
Activité optionnelle |
Semestres 3 et 5 |
Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Renouveler l'esthétique, inventer de nouvelles formes d'obstacles, amener du singulier tout en s'inscrivant dans un cahier des charges contraint.

Élaborer à partir d'un contexte spécifique, celui d'un domaine paysager très vaste, des objets de très grandes dimensions.

Apprendre à formaliser un projet en vue de passer un concours.

CONTENU

Création et réalisation d'obstacles pour une compétition équestre de niveau international sur l'hippodrome de Verrie (commune de Saumur).

MÉTHODE

La méthode mise en place est celle d'un petit concours en quatre phases. La première phase sera celle de la découverte du site, pour en prendre la mesure, comprendre les enjeux et le contexte dans lequel doivent s'inscrire les projets.

Ensuite, les étudiant.e.s (par petits groupes s'ils le souhaitent) devront concevoir et développer leurs projets, en atelier avec les enseignants.

Puis, un jury composé de professeurs, des partenaires du Comité équestre Saumur et du fabricant sélectionnera plusieurs projets, en fin de semestre.

Enfin, les étudiant.e.s dont les projets auront été sélectionnés, assureront le suivi de réalisation avec l'entreprise spécialisée au cours du second semestre.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Visite de l'hippodrome de Verrie, rencontre avec Jean Christophe Dupuy et l'équipe du Comité équestre : présentation du site, de la compétition (cross complet) et des attentes de nos partenaires ; présentation des contraintes et ces règles liées à un obstacle.

Visite de l'hippodrome du lion d'Angers, rencontre avec Christian Achard, chef d'une entreprise spécialisée dans la fabrication d'obstacle, et qui réalisera les obstacles sélectionnés.

Séances de travail entre et après ces visites, avec présentations de maquettes, de dessins, etc.

Sélection des projets à partir d'un rendu, de maquettes, de dessins, etc.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Créer et développer en groupe de 2 à 4 personnes, un projet, de l'esquisse à l'étape pré-réalisation. Suivi de réalisation (pour les projets sélectionnés).

ÉVALUATION

Évaluation continue.

GRAND AIR

Bernard Calet |
Etienne Poulle |
Type d'activité – Cours transversal |
Activité optionnelle |
Semestres 4 et 6 |
Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Élaborer à partir d'un contexte spécifique, celui d'un domaine paysager très vaste, des installations plastiques de très grandes dimensions.

Apprendre à formaliser un projet en vue de passer un concours de sélection.

CONTENU

Concevoir et réaliser des installations artistiques en parallèle d'un parcours équestre.

MÉTHODE

La méthode mise en place est celle d'un petit concours en quatre phases. La première phase sera celle de la découverte du site, pour prendre la mesure, les enjeux et le contexte dans lesquels doivent s'inscrire les projets. Ensuite, les élèves, par petits groupes s'ils le souhaitent, devront concevoir et développer leurs projets, en atelier avec les enseignants.

Puis, un jury composé de professeur.es et des partenaires du Comité équestre Saumur sélectionnent plusieurs projets. Enfin, les élèves dont les projets auront été sélectionnés, assureront le suivi de réalisation. D'abord à l'école, puis lors d'un *workshop* de 4 jours sur le site de l'hippodrome de Verrie.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

- Visite du site de l'hippodrome de Verrie et rencontre avec les acteurs du terrain, Comité équestre, gestionnaires du site etc.

- Séances de travail à l'école, avec présentation de maquettes, de dessins etc.

- Deuxième visite sur place si besoin pour valider les hypothèses.

- Séances de travail à l'école.

- Présentation des projets au jury.

- Pour les projets sélectionnés, approfondissement de faisabilité à l'école. Réalisation sur place lors de la semaine de *workshop*.

- Présentation au publique lors du weekend de compétition.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Créer et développer en groupe ou seul un projet, de l'esquisse jusqu'à l'étape réalisation (pour les projets sélectionnés).

CINÉMA CO

Thomas Bauer |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

- Développement du travail personnel
- Connaissance des mutations récentes du langage cinématographique, de ses relations étroites avec les arts.
- Développement des rapports images-son dans les dispositifs de captations comme dans ceux de transmission et de restitution.
- Développement de l'auto-évaluation, organisation du travail collectif et d'une cohérence de groupe.

CONTENU

Sur la base du travail de l'étudiant.e, de ses enjeux et de son inscription, le travail s'orientera vers les possibles développements par les outils théoriques et pratiques du cinéma et des arts.

MÉTHODE

La base méthodologique est fondée sur la création d'un groupe de travail qui collabore à l'analyse critique comme à la réalisation des travaux de chacun.

ÉVALUATION

Contrôle continu, présence, méthodologie, qualité de l'investissement.

ART & ALIMENTS

Fabien Vallos |

Olivier Assouly |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h/quinzaine |

OBJECTIFS

Pour l'année 2019-2020 (à partir des éléments produits par le laboratoire) nous construirons une recherche à partir des travaux des étudiants et à partir de deux objets : 1. la continuité du café de l'école 2. l'organisation d'un banquet.

CONTENU

S'interroger sur le rapport entre art, alimentation et représentation.

Il s'agit de proposer une réflexion sur le sens contemporain du terme nourriture (aliment) pour penser les mutations de nos habitudes alimentaires. Il s'agit de le montrer à partir de différents éléments majeurs de la pensée : le remplacement de la chrématistique par l'économie (autrement dit la privatisation systématique du réel) ; l'oubli du sens de l'aliment pour ne le penser qu'à partir de l'industrie ; la séparation – c'est l'œuvre de la pensée philosophique – des concepts d'aliment et d'élément au point que nous sommes incapables d'en penser les conséquences ; l'incapacité systématique que nous avons d'ouvrir l'alimentation à des processus analytiques ; les systèmes de représentation (littéraire et artistique). Il s'agit en somme d'une forclusion assez radicale qui exclut l'aliment de tout rapport philosophique, métaphysique, esthétique et artistique parce qu'il maintiendrait ou contiendrait encore un défi métaphysique. Ce défaut métaphysique est la fondation du concept de consommation.

MÉTHODE

Séminaire.

ÉVALUATION

Rendez-vous et suivi de projet.

EN TRA- DUCTION

Sébastien Pluot |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Expérimenter des pratiques artistiques et acquérir des connaissances théoriques et historiques sur certains enjeux qui articulent les arts à la philosophie, aux théories du langage, aux sciences, aux techniques et à la psychanalyse.

CONTENU

Le séminaire/Arc de l'année 2019-2020 s'organisera à partir du programme de Art by Translation comprenant des workshops, des séminaires, un colloque, et une exposition sur le thème des temps entremêlés. Ils se dérouleront à Angers, l'université Rennes II, aux Beaux-Arts de Paris, au Centre Georges Pompidou et à Lizière.

Toute production de texte ou d'objet, dès lors qu'elle se détache de son auteur, est destinée à se confronter à des contextes plus ou moins imprévisibles qui en transforment les significations. Certains artistes, musiciens, écrivains ou architectes ont conçu des projets en considérant leur évolution, leur transformation matérielle et sémantique, leur réception et donc leur traduction dans d'autres contextes temporels. On pense par exemple aux œuvres-partitions dont les interprétations sont renouvelées par leurs différentes instanciations ou à des œuvres volontairement évolutives, qui mutent, se transforment par les usages, par le temps, doivent faire l'objet de soins spécifiques, disparaissent ou réapparaissent. Ce programme sera l'occasion d'aborder les concepts d'entropie, d'historicisation, de mutation, de traduction et d'interprétation, et d'évoquer des œuvres aux trajectoires significatives comme celles de Silvia Kolbowski, Robert Smithson, Louise Lawler, Sherrie Levine, *Continuous Project Altered Daily* de Robert Morris puis de Yvonne Rainer, François Seigneur à Angers, Pierre Hyghe avec les strates de peinture, *Partially Buried Woodshed in 3 parts* de Renée Green, le *Manet-PROJEKT '74* de Hans Haacke, *Painting and sculpture from the Museum of Modern Art : catalog of deaccessions, 1929 through 1998* de Michael Asher, *In the Near Future* de Sharon Hayes, etc.

Du 7 au 11 octobre, puis du 11 au 20 Novembre 2019 à Rennes, un groupe d'étudiants suivra le séminaire de recherche et de création sur la question de la trajectoire des œuvres avec comme invités l'historien et critique d'art Sven Lutticken, les artistes Silvia Kolbowski et Yann Sérandour, les historiennes de l'art Maud Jacquelin, Sébastien Pluot et Anne Zeitz. Ce groupe participera à l'exposition dans le cadre de l'extension du projet *i.e* consistant à produire des œuvres sur des supports qui se disséminent en dehors

du lieu d'exposition.

Les 6 et 7 Décembre, nous organiseront un voyage à Paris pour assister au colloque de Mel Bochner : *On Translation* que nous organisons au Centre Georges Pompidou.

Du 3 au 7 Février, un *workshop* se déroulera avec les artistes Christophe Berdaguer et Marie Péjus à Lizières avec une présentation aux Beaux-Arts de Paris sur le thème de l'uchronie qui implique d'imaginer le monde tel qu'il serait ou aurait été si un facteur spécifique avait été différent. Qu'en serait-il de notre environnement, à quoi ressemblerait la ville et nos objets si nous avions été des êtres horizontaux, liquides ou doués de télépathie ? Les artistes Berdaguer & Péjus pratiquent ces types de contorsions temporels et spéculatifs dans leurs œuvres comme un moyen de révéler le fait que ce qui est dans notre présent ne s'impose pas comme une évidence mais doit faire l'épreuve d'un examen critique. Dans le contexte d'une année de recherche dédiée à la question des temps entremêlés, des traductions par les contextes temporels et spatiaux ce *workshop* avec les deux artistes permettra d'aborder une série d'enjeux résonnant avec la pensée et la pratique du design: la pérennité ou la contingence des objets et des gestes, la transformation de la signification des œuvres et des objets au cours du temps, l'obsolescence programmée, les différences entre objets industriels et artisanaux, les relations de détermination entre les objets eux-mêmes (la définition de tel objet aura des incidences sur celles d'autres objets) ainsi que les liens entre les objets et leurs usages.

En avril, le séminaire se déroulera avec des artistes et écrivains invités, les étudiant.e.s de Rennes II et de l'École Normale Supérieure de Cachan à Lizière pour l'enregistrement d'une série de pièces audio imaginant le contexte dans lequel des œuvres placés dans des *time Box* seront ouvertes en 2045.

Une exposition rassemblant les travaux des étudiant.e.s et une sélection d'œuvres existantes sera programmée à l'école des Beaux Art de Paris.

ÉVALUATION

Les étudiant.e.s seront évalués selon la qualité de leurs interventions dans le séminaire, de leurs propositions et de leur implication dans les projets collectifs. Chaque étudiant.esera invité à concevoir des travaux plastiques et textuels.

FICHE EN ATTENTE

Fabien Vallos |
Type d'activité – Cours théorique |
Activité obligatoire |
Semestres 3 et 4 |
Durée : 2 h /quinzaine |

OBJECTIFS

CONTENU

MÉTHODE

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

ÉVALUATION

BIBLIOGRAPHIE

DES TEMPS ENTREMÊLÉS

Sébastien Pluot |
Type d'activité – Cours théorique |
Activité optionnelle |
Semestres 3 et 4 |
Durée : 2 h /semaine |

CONTENU

Les *Times Box*, ou capsules temporelles, contiennent des objets ou des œuvres destinés à être découverts avec des périodes de délai variables. Forme d'adresse aux générations futures, elles témoignent autant d'une époque présente que d'une relation à l'avenir.

Par extrapolation, toute œuvre est une *time box* en puissance – certaines œuvres sont préservées comme des reliques – et l'histoire aménage des suspensions temporelles plus ou moins volontaire : des peintures rupestres emprisonnées et donc maintenues en l'état, pour être découvertes des millénaires plus tard ; Marcel Duchamp emprisonnant un objet dans une bobine de fil obturée par deux plaques de métal dont on ne connaît pas la nature mais dont on entend le son ; Yves Klein déposant clandestinement un ex-voto en sa faveur dans une église dédiées à Sainte Rita qui fut dévoilé à la faveur d'un tremblement de terre ; Warhol conservant dans des boîtes d'archives entreposées le moindre document dont il avait usage ; ou encore, Daniel Spoerri piégeant des tables de banquets sous terre pour être dévoilées des décennies plus tard.

Les visions ésotériques abstraites de Hilma af Klint devant rester confidentielles pendant 20 ans après sa mort. Ou encore le projet *Exhibitio Chimaerica* de Ben Kinmont exhumant des œuvres du XVIIIe siècle inconnues jusqu'alors pour interroger les conditions socio-politiques de production textuelles radicales à notre époque. Chacun de ces exemples organise des variations sur l'axe incertain du temps à chaque fois témoignant d'une relation anxieuse à l'époque et ce qu'il advient.

En 1975, sur une proposition de Stephen Antonakos, quatre artistes - Richard Artschwager, Daniel Buren, Sol LeWitt et Robert Ryman - ont produit des œuvres destinées à prendre place dans une *Time Box* pour être ouverte 25 ans plus tard. À cette époque, les années 2000 n'étaient déjà plus, comme jusqu'aux années 1960, l'horizon d'un avenir sans précédent. Seuls les artistes connaissaient le contenu des œuvres qui furent dévoilées au cours d'une séance publique au tournant du XXIe siècle. Cela nous engage à penser de quelle manière un artiste organise le rapport de son œuvre avec des époques et des contextes qui en traduisent les significations.

ÉVALUATION

Il est demandé aux étudiant.e.s une présence régulière au cours et un engagement dans des pratiques de lecture constantes. Il sera demandé aux étudiant.e.s de réaliser un travail écrit de deux pages portant sur l'un des enjeux du cours que nous choisirons. Ce travail devra témoigner d'une pratique personnelle de recherche. Le premier travail sera à rendre avant décembre 2018, le second avant avril 2019.

PHILOSOPHIE DE L'ART

Fabien Vallos |

Type d'activité – Cours théorique |

Activité obligatoire |

Semestres 5 et 6 |

Durée : 2 h/quinzaine |

OBJECTIFS

Produire un enseignement de la philosophie de l'art – depuis la modernité critique – et constituer une archéologie du concept d'œuvre en analysant les transformations modernes des modèles de représentation.

CONTENU

Histoire et philosophie de l'art de l'antiquité à la post-modernité.

MÉTHODE

Cours magistral.

ÉVALUATION

Écrits et oral.

SHOW AND TELL : PRATIQUES CRITIQUES

Vanessa Théodoropoulou |

Type d'activité – Cours théorique |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 2 h/semaine |

OBJECTIFS

Cette troisième partie de *Show and Tell* a comme objectif la présentation et l'étude approfondie d'une série d'artistes, d'œuvres et de pratiques artistiques qui ont contribué à redéfinir le champ de l'art, en posant un regard critique sur le contexte culturel, politique et social de leur époque.

CONTENU

Des femmes artistes au féminisme, des avant-gardes aux collectifs et de la critique institutionnelle et à l'art socialement engagé, les enjeux politiques de l'art font écho aux enjeux politiques de la société et aux mouvements de la pensée critique.

Durant ce cours on s'intéressera à des artistes et à des théoricien.ne.s qui posent ces questions, ainsi qu'aux pratiques artistiques qui en sont issues.

MÉTHODE

Cours magistraux, exposés *in situ* (Musée des Beaux-arts, Artothèque).

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Connaissances en histoire de l'art moderne et contemporain, initiation à l'historiographie, sensibilisation aux enjeux politico-sociétales de l'art, développement de l'esprit critique des étudiant.e.s.

ÉVALUATION

Évaluation continue.

Présence et participation obligatoire aux cours, exposés, travail sur table en fin de semestre.

BIBLIOGRAPHIE

GONARD Catherine, LEBOVICI Elisabeth, Femmes artistes, artistes femmes, Paris, de 1880 à nos jours, Paris : Hazan, 2007

NOCHLIN, Linda, « Why have there been no great women artists ? », 1971

DUMONT Fabienne, La rébellion du Deuxième Sexe : L'histoire de l'art au crible des théories féministes anglo-américaines (1970-2000), Dijon : Les Presses du réel, 2011

ALBERO, Alexander, STIMSON, Blake (eds) Institutionnal Critique, An Anthology of artists' writings, The MIT Press, 2009

RAUNIG, Gerald, RAY, Gene, Art and Contemporary Critical Practice : Reinventing Institutional Critique, London : MayflyBooks, 2009

STIMSON, Blake, SHOLETTE, Gregory, Collectivism after Modernism, The Art of Social Imagination after 1945, Univ. Minnesota Press, 2006

SHOLETTE, Gregory, Dark Matter : Art and Politics in the Age of Enterprise Culture, NY, Pluto Press, 2010

SCHNELLER, Katia, THEODOROPOULOU, Vanessa (eds), Au nom de l'art : enquête sur le statut ambigu des appellations artistiques de 1945 à nos jours, Paris : Publications de la Sorbonne, 2013

PRÉPA MÉMOIRE

Vanessa Theodoropoulou,

Chloé Maillet

Sebastien Pluot

Type d'activité – Préparation au mémoire

Activité obligatoire

Semestres 5 et 6

Durée : 3 h/semaine

OBJECTIFS

Établir un champ de réflexion personnel en lien avec le travail plastique en vue de l'écriture du Mémoire de Master. Comprendre les enjeux, les particularités et les exigences d'un projet de recherche en art, apprendre à sélectionner des sources de connaissance dans les différents champs culturels en identifiant des affiliations possibles avec des projets d'autres artistes. Établir un corpus bibliographique et artistique pertinent, développer son esprit critique.

Rédiger un dossier-document à partir de ce matériau, qui servira à la rédaction du mémoire.

CONTENU

Dans un premier temps il s'agira de présenter au groupe et de discuter ensemble de l'intérêt et des formes que peut prendre un projet de recherche en art ; réfléchir sur des méthodologies de travail possibles, constituer un corpus de textes et d'autres matériaux culturels relatifs à la problématique en devenir de chaque étudiant.

En fin de premier semestre, une présentation orale et performée de l'avancement de la recherche de chaque étudiant.e ou groupe d'étudiant.e.s sera organisée avec l'ensemble des étudiant.e.s de l'année (avec les 3 groupes suivis par les professeur.e.s de ce cours).

En fin d'année une publication collective sous forme d'un « Journal des recherches » récapitulera les recherches de tous les étudiant.e.s .

MÉTHODE

Travail en groupe et en individuel : discussions, recherches bibliographiques, lectures collectives, exposés, rendez-vous individuels.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Capacité à établir des liens entre le travail plastique et la recherche théorique, ainsi qu'à contextualiser sa réflexion. Identification d'un champ de recherches et d'un corpus transdisciplinaire en vue de la préparation du Mémoire de Master.

ÉVALUATION

Participation obligatoire à l'atelier, engagement, qualité des recherches.

ANGLAIS

David Hardman |

Type d'activité – Atelier en langue étrangère |

Activité obligatoire |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 1 h 30/semaine |

OBJECTIFS

Niveau débutant : permettre de donner ou de redonner confiance aux élèves qui se sentent fragiles en anglais afin qu'ils puissent communiquer sur des sujets en lien avec leurs études.

Niveau intermédiaire : rendre l'élève autonome dans sa maîtrise de la langue : rédactions de synthèse non guidées, participation à des débats, etc.

CONTENU

L'accent est mis sur l'interaction orale pendant les cours de façon à faciliter l'assimilation du lexique et des formes grammaticales jusque dans les exercices de production spontanée.

Des exercices de reprise écrite des points étudiés et pratiqués en cours sont proposés d'un cours à l'autre pour prolonger le travail de l'oral par un travail de compréhension et de production écrite.

MÉTHODE

Travaux dirigés. Les élèves se soumettent à un test de niveau en langue anglaise afin de créer trois groupes de niveau homogène pour leur offrir un apprentissage adapté (débutant, intermédiaire, avancé).

ÉVALUATION

L'évaluation, en contrôle continu, suppose l'assiduité aux cours. Elle repose sur le travail effectué pendant le semestre

- Devoir écrit (production écrite liée à leurs études)
- Exposé (production orale liée à leurs études)
- Participation orale en classe

ART & TEXT

Jacqueline Riva |

Type d'activité – Atelier en langue étrangère |

Activité obligatoire |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 1 h 30/semaine |

OBJECTIFS

The objective of this course is to use language as material for art works. The aim is for students to develop language skills through making and discussing text-based art works.

Diverse, polyvalent uses of the language are encouraged, taking into account that many dialects and versions of English and English as a Second Language exist. We could consider that English has become the language of use in many cities, such as Berlin, Beijing and Brooklyn, as well as in music and social media.

CONTENU

Students will investigate and discuss topics that currently cross Continental thinking and the Anglosphere including identity, sexual identity, thresholds and boundaries, nationalism, civil society, ethics and morals, utopic possibilities and more.

Using the material generated in group discussion, students will make text-based works in the medium most appropriate to the idea; drawing, painting, digital imaging, speech, text or performance.

MÉTHODE

Workshop-style seminars, presentation of group discussions and art works to the group.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

This course is complimentary with, and uses skills student's acquired the language course.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Awareness of conceptual and contemporary art works that use language as their media, from text-based to performed works. Sharing and acquiring knowledge through group discussion and applying this through language to art works.

ÉVALUATION

Presence, participation in discussion, and practical works.

**DEUXIÈME
& TROISIÈME
- ANNÉES
TEXTILE**

METHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN OEUVRE

ATELIERS TECHNIQUES TEXTILES

102 | Art et techniques textiles – B. Zilovic

104 | Tapisserie contemporaine – S. Pincemaille

COURS TRANSVERSAUX

105 | Drawing for Drawing – M. Dellale

106 | Qui veut la peau de Robinson Crusoeé – C. Debrabant et E. Poulle

107 | NaN (Not an Number) – M. Delalle

108 | Photodoc – S. Jousseume

109 | Peinture/code/écran – P. Hurteau et C. Debrabant

110 | Plan Séquence/Cadre – A. Guérif

111 | Chose – A. Bernus, A. Couzon Cesca, G. Guihaire et R. Kolle

113 | D2G/Paradis de Synthèse – D. Brillet et C. Le Gac

115 | Création Sonore – A. Manceau

116 | Champ de ruines – L. Millet

117 | We could be Outlaws – J. Riva et V. Theodoropoulou

119 | Obstacle en vue – E. Poulle et B. Calet

120 | Grand Air – E. Poulle et B. Calet

121 | Cinéma Co – T. Bauer

122 | Aliments – F. Vallos et O. Assouly

123 | En traduction – S. Pluot Art &

STUDIOS

125 | L'espace du dessin, une exploration – G. Markovic

126 | Lith + TD (1) – D. Allard

131 | Vidéo/son – A. Manceau

132 | Cinéma Plateau – T. Bauer

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUES ÉTRANGÈRES

COURS THÉORIQUES

133 | (fiche en attente) – F. Vallos

134 | Le Design – O. Assouly

136 | Des temps entremêlés – S. Pluot

ATELIERS EN LANGUE ÉTRANGÈRE

143 | Anglais – D. Hardman

144 | Art and Text – J. Riva

METHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN OEUVRE

ATELIERS TECHNIQUES TEXTILES

102 | Art et techniques textiles – B. Zilovic

104 | Tapisserie contemporaine – S. Pincemaille

COURS TRANSVERSAUX

105 | Drawing for Drawing – M. Dellale

106 | Qui veut la peau de Robinson Crusoeé – C. Debrabant et E. Poulle

107 | NaN (Not an Number) – M. Delalle

108 | Photodoc – S. Jousseume

109 | Peinture/code/écran – P. Hurteau et C. Debrabant

110 | Plan Séquence/Cadre – A. Guérif

111 | Chose – A. Bernus, A. Couzon Cesca, G. Guihaire et R. Kolle

113 | D2G/Paradis de Synthèse – D. Brillet et C. Le Gac

115 | Création Sonore – A. Manceau

116 | Champ de ruines – L. Millet

117 | We could be Outlaws – J. Riva et V. Theodoropoulou

119 | Obstacle en vue – E. Poulle et B. Calet

120 | Grand Air – E. Poulle et B. Calet

121 | Cinéma Co – T. Bauer

122 | Aliments – F. Vallos et O. Assouly

123 | En traduction – S. Pluot Art &

STUDIO

128 | Lith + TD (2) – D. Allard

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUES É

COURS THÉORIQUES

137 | Philosophie de l'art – F. Vallos

138 | Forme, fonction et esthétique industrielle – O. Assouly

140 | Show and Tell... – V. Theodoropoulou

142 | Préparation au mémoire – C. Maillet, S. Pluot ou V. Theodoropoulou

ATELIERS EN LANGUE ÉTRANGÈRE

143 | Anglais – D. Hardman

144 | Art and Text – J. Riva

ART ET TECH- NIQUES TEXTILES

Brankica Zilovich |

Type d'activité – Atelier Textile |

Activité obligatoire |

Semestres 3 et 4 |

Durée : 2 h / semaine |

OBJECTIFS ET CONTENU

Découvrir et apprendre les notions techniques relatives au textile : différentes techniques et notions historiques et sociales de tissage, de broderie, de dentelle, de maille, d'impression, de manipulation textile, de techniques combinées, de feutrage, de couture, de tuftage, etc.

Connaissances et propriétés des textiles en général et de leur usage: aborder les bases de la technologie des textiles.

- Assimiler le vocabulaire propre au textile.
- Comprendre l'aspect historique des textiles (des textiles préhistoriques aux textiles intelligents).
- Connaître les préoccupations, enjeux et les pratiques textiles dans l'art contemporain, le design d'objets, l'architecture, la scénographie et dans la mode.
- Ouvrir à d'autres pratiques de manipulations textiles, introduction à l'usage d'autres fibres et matières.
- Comprendre l'interaction entre la matière, la surface et la texture et l'espace.
- Comprendre l'espace, aborder les principes architecturaux et assimiler le vocabulaire propre à l'architecture et la scénographie.

MÉTHODE

L'ensemble des cours est mobilisé en plusieurs projets de courte ou moyenne durée, s'articulant autour des thèmes suivants :

- Texte et textile
- Hybride et hybridation dans la construction d'un objet textile
- Textile et borderline, etc.

Les cours sont divisés en phases abordant chronologiquement les étapes d'élaboration des textiles sous l'aspect théorique puis pratique. Chaque phase propose à l'étudiant.e d'engager une démarche expérimentale et sensible : pratiquer les matériaux, les structures, élaborer et faire la démonstration des sens graphiques ou plastiques, faire des investigations dans des carnets de recherches.

Il s'agit également de travailler autour de la réflexion et de la méthodologie d'élaboration de projet (Démonstration, explications, distribution de documentation tout support).

Les enjeux contemporains seront abordés : amorcer les concepts, aborder les notions de surface, de

texture, de matérialité, du volume de la sculpture et de l'installation à travers le textile.

Des lectures critiques des éléments réalisées, une révision des acquis à travers des exercices ainsi que des discussions collectives sont au programme de cet atelier.

ÉVALUATION

Évaluation semestrielle : créativité, exploration, capacité de mettre en concept des apprentissages techniques, cohérence des idées et des intentions, degré d'implication, capacité à se positionner dans le contexte de la création contemporaine.

TAPISSERIE CONTEM -PORAIN

Sandrine Pincemaille |

Type d'activité – Atelier Textile |

Activité obligatoire |

Semestres 3 et 4 |

Durée : 3 h + 3 h30 / semaine |

OBJECTIFS

Développer les connaissances techniques et théoriques de différentes techniques textiles

Développer les sens, le langage et les enjeux des pratiques liées au fil.

Développement des pratiques personnelles, des expérimentations et des recherches.

Mise en place d'un travail autour d'axes de recherche personnels.

CONTENU

- Manipulation et pratique des techniques textiles, tissage, tapisserie contemporaine, maille, dentelle, couture, etc.
- Contextualisation de la création traditionnelle et contemporaine
- Réflexion et méthodologie d'élaboration de projet
- Voyages dans de hauts lieux de la création textile
- *Workshops*

MÉTHODE

Travail en atelier ainsi que visite d'expositions en particulier au Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, et la tenture de l'Apocalypse au Château d'Angers.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Apprentissage technique, mise en œuvre de projet en lien avec la technique abordée, appréciation.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Acquisition technique, justification des choix créatifs.

ÉVALUATION

Évaluation semestrielle

DRAWING FOR DRAWING

Mathieu Delalle |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h / semaine |

Vidéo bilan : <https://vimeo.com/album/5135805>

OBJECTIFS

Il s'agit d'un atelier en mouvement continu, consacré à l'ouvrage et au partage des expériences. Ici la formation par le dessin n'a ni début ni fin, il ne s'agit pas d'encourager la spécialisation mais bien de remettre en cause les limites pour favoriser un processus continu qui consiste à garder les yeux ouverts.

CONTENU

Cette année s'organise autour d'un travail en collaboration avec des étudiant.e.s d'ACC d'Austin Texas.

L'atelier engage à la réalisation d'un film d'animation à partir de sources sonores produites par les étudiant.e.s américains dans la perspective d'une diffusion au *Festival Premiers Plans* à Angers en janvier 2020 et à la *New French Cinema Week* à Austin en avril 2020.

MÉTHODE

Cet atelier encourage à collecter les histoires et à les reformuler pour créer du récit documenté. L'écriture doit passer par la découverte du témoignage qui peut se révéler imprévisible et empêche toute préfiguration ou anticipation.

L'histoire est ici dépendante de ceux qui la racontent pour faire du montage, sonore et dessiné, le temps de la narration et du scénario.

ÉVALUATION

Présence et bilans.

QUI VEUT LA PEAU DE ROBINSON CRUSOÉ ?

RÉEMPLOI ET RÉAPPRO- PRIATION. RECYCLAGE, RESSOURCERIES

Camille Debrabant |

Etienne Poulle |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

À partir de préoccupations récurrentes des étudiant.e.s dont les travaux témoignent d'un intérêt pour les méthodes de recyclage et de réemploi, souvent liées à des positions écologiques et économiques, il s'agit de conférer à ces pratiques artistiques une réelle ambition plastique qui dépasse une esthétique aujourd'hui un peu convenue, relevant du bricolage de fortune. Mieux référencés et compris dans leurs formes et leurs enjeux, ces procédés pourront ainsi être pleinement assumés et non plus privilégiés comme des solutions de facilité.

CONTENU

Il s'agit de restituer ces procédés dans un contexte historique et théorique, pour en comprendre l'évolution des formes et des enjeux économiques, sociaux et politiques.

Particulièrement riche et ouvert, ce spectre de la réappropriation sera considéré tant du point de vue de l'histoire des images que de celle des matériaux. Les questionnements liés à l'économie, à l'écologie et à l'ethnographie seront abordés dans un panorama couvrant les premiers essais d'assemblages avant-gardistes du début du XXe siècle jusqu'aux expérimentations les plus contemporaines.

MÉTHODE

Alternance en quinzaine de travail de conception en atelier et d'accrochages sous la forme de présentation critique collective. Visites d'expositions, de collections et d'ateliers.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Premier semestre : travail d'acquisition théorique des références et des réflexions sur les différentes notions corrélées au sujet : réemploi, recyclage, réappropriation et définition progressive d'un territoire personnel de recherches mis en œuvre plastiquement. Exploration du territoire local et de ses « gisements potentiels ». Collectes sélectives en vue d'expérimentations formelles.

Second semestre : développement du projet personnel dans ses aspects plastiques et théoriques.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Capacité à identifier et à argumenter ses choix de matériaux, de formes en situant son travail dans un territoire artistique et théorique précis.

ÉVALUATION

Contrôle continu impliquant l'assiduité au cours, une participation active et une présentation régulière du travail.

OBJECTIFS

- Concrétiser des projets difficiles, voire impossibles à réaliser seul.
- Permettre de nouvelles approches dans nos modes de fabrication et de formation.
- Favoriser les échanges entre des personnes de milieux différents, offrir des opportunités de collaborations.
- Revendiquer l'interdisciplinarité et les pratiques collaboratives, le partage de connaissances et les questions de leur documentation.
- Présentation publique du travail au Chabada.

CONTENU

L'axe de recherche pour cette année va s'orienter sur la question de la machine-outils avec laquelle il est possible d'œuvrer, dans la perspective d'une performance en direct construite dans un dialogue entre sons et images numériques, qui utilise le langage du code et de la programmation informatique pour générer des interfaces physiques interactives, activées en temps réel lors d'une représentation publique sur la scène du Chabada à Angers.

L'action du geste en temps réel, qui constitue l'œuvre, révèle la partie vivante et sensible de la technologie numérique conçue ici comme un outil de gestion sur le modèle d'un instrument.

MÉTHODE

Ce cours est un temps d'expérimentation collective libéré des contraintes et des hiérarchies habituelles qui permet à chacun de considérer la place de ses savoirs. Il doit être un espace transversal qui joue des frontières entre les disciplines et les enseignements pour placer en son centre le « faire ensemble ».

La pédagogie de l'action constitue une méthode de travail productrice de rencontres, de la conception à la construction. Elle priorise le processus de recherche et d'improvisation plutôt que le résultat : « il ne s'agit pas de produire une forme pour la forme, mais un objet qui produit de la pensée, autant que la pensée le produit ». Les réflexions qui accompagnent ce rapprochement entre l'école et l'ISTIA font écho aux problématiques du DIY (*do it yourself*) et DIWO (*do it with other*). Ce dispositif constitue autant une méthode de travail qu'un état d'esprit, il engage à l'observation et au questionnement du monde qui nous entoure pour aboutir à une appropriation singulière des éléments qui le constituent. Il ne s'agit pas de refaire ou de redire mais bien de comprendre les moyens et les contextes pour les ré-distribuer en adoptant une position critique.

ÉVALUATION

Présence et bilans.

NAN (NOT A NUMBER)

Mathieu Delalle |

Mehdi Lhommeau et Sébastien Lahaye (Polytech Angers) |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h/semaine |

Vidéo Bilan : <https://vimeo.com/266402169> |

PHOTO DOC

Sandrine Jousseume

Type d'activité – Cours transversal

Activité optionnelle

Semestres 3 à 6

Durée : 4 h/semaine

OBJECTIFS

En prenant pour appui les contraintes d'une édition imposée, l'étudiant.e devra fabriquer un documentaire photographique inscrit dans une problématique personnelle globale. Il apprendra à développer une « écriture » photographique. Il s'agira de prendre conscience d'une part, des limites entre « le hiératique de la représentation artistique » et le documentarisme d'auteur et d'autre part, de la distance « juste » entre le retrait de l'artiste et l'implication de l'auteur (du reportage social aux mises en scènes didactiques).

CONTENU

Reprise en main des outils photographiques (prises de vues réflex et approfondissement des logiciels *Photoshop*, *PhotoFiltre*, *NIK Collection*, etc.). Approche historique et théorique des bases de l'esthétique documentaire traditionnelle, liée au paysage et aussi *workshops* de travail.

À travers des exemples concrets de regards photographiques analysés qui ont marqué le style et les nouvelles écritures documentaires, l'étudiant.e devra déterminer sa problématique et sa méthodologie puis proposer un axe de travail, dont il mettra en perspective les enjeux (collectivement).

Soumis aux contraintes de construction de l'édition (d'abord numérique), il produira en plusieurs étapes un reportage photographique qui mettra en valeur son écriture personnelle, dans une recherche autour des nouvelles formes du documentaire contemporain

MÉTHODE

Alternance de pratique, de théorie et de suivi de projet à chaque étape du projet, les étudiant.e.s devront en exposer l'avancée à tout le groupe, où chacun a un espace de parole, partant d'un « savoir vertical » (professeur-élève) vers un « savoir horizontal » (tout le monde participe à niveau égal).

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Prendre conscience de ses capacités personnelles en matière de regard.

ÉVALUATION

Qualité des réalisations, échange avec le groupe, présence et participation. Toute absence non justifiée est refusée, tout sujet non rendu est éliminatoire.

PEINTURE / CODE / ECRANS

Camille Debrabant

Philippe Hurteau

Type d'activité – Cours transversal

Activité optionnelle

Semestres 3 à 6

Durée : 4 h/semaine

OBJECTIFS

Par la pratique et la réflexion, questionner l'évolution de la peinture face aux mutations numériques. Réaliser et mettre en espace des œuvres s'inscrivant dans le champ pictural (technique classique de la peinture ou autres).

CONTENU

L'atelier est conduit en corrélation étroite avec la conception et le montage de la manifestation *Peinture, obsolescence déprogrammée*, dont TALM est partenaire. Pour développer et enrichir leurs recherches personnelles sur ce sujet, les étudiant.e.s seront invités à se nourrir des enjeux et du corpus de ces expositions, dont la première se tiendra au MASC des Sables d'Olonne durant l'été 2020.

Au sein de cette vaste thématique, des sujets plus délimités seront proposés à chaque semestre. Un *workshop* animé par l'artiste Amélie Bertrand sera organisé au second semestre en étroite synergie avec l'atelier.

MÉTHODE

Alternance de suivi en atelier et d'accrochages critiques obligatoires tous les 15 jours.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Premier semestre : le devenir des genres « paysage » et « portrait », déplacements : exposition, visite d'ateliers.

Second semestre : la question des images-sources de la peinture (en lien avec le *workshop* animé par Amélie Bertrand).

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Capacité à définir les enjeux soulevés par le projet plastique, maîtrise des techniques mises en œuvre et aptitude à situer la spécificité de la proposition dans l'histoire des formes picturales contemporaines.

ÉVALUATION

Assiduité et participation active à l'atelier, contrôle continu avec accrochages réguliers obligatoires.

PLAN SÉQUENCE/ CADRE

Andy Guérif |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Il s'agit, à travers la contrainte du plan séquence, d'amener les étudiants à s'interroger sur les possibilités d'un cadre unique déconnecté de l'écriture cinématographique du découpage et de penser des dispositifs filmiques singuliers et signifiants de mise en scène, de captation et/ou de diffusion. L'accent sera donc porté sur la pré-production et la production de la réalisation.

CONTENU

Sur la base des propositions des élèves, le cours donnera à réfléchir à la pertinence des dispositifs et se concentrera sur la mise en œuvre des moyens de pré-production et production.

MÉTHODE

Après une présentation des enjeux de ce travail explicité par la lecture et l'analyse de quelques réalisations d'artistes, les élèves devront construire un projet individuel ou en groupe. Chaque étudiant.e.s peut-être amené.e.s à travailler ponctuellement pour les projets les plus « gourmands » en ressource humaine.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Suivi de projet.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Développer des dispositifs singuliers et signifiants de mise en scène, de captation et/ou de diffusion.

ÉVALUATION

Forme : contrôle continu.

Contenu : pertinence des projets et de leur réalisation, assiduité et investissement

CHOSE L'USAGE DU MONDE, EN QUELQUE SORTE

Regine Kolle |

Anne Couzon Cesca |

Arnaud Bernus |

Gildas Guihaire |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Chose est à entendre comme une mutation volontaire et progressive d'un sujet.

À partir du titre de l'ouvrage de Nicolas Bouvier *L'usage du monde, comme invitation au(x) voyage(s)*, Chose veut intensifier notre rapport au(x) contexte(s), qu'il s'agisse de créer, d'activer ou de diffuser une proposition introduisant une notion d'itinéraire, d'errance, de parcours, de voyage, mais aussi d'étrangeté. La chose, étant cette altérité, ce support exogène dont les rebords et contours restent à qualifier.

CONTENU

À partir d'œuvres et d'études de cas historiques et théoriques, le cours stimulera des réflexions qui parcourent et influencent une histoire des formes et des récits liés aux voyages (diégèse, mimesis), qu'ils soient réels, fictionnels, science-fictionnels, mais aussi virtuels, imaginaires, poétiques ou politiques.

Au travers des regards croisés, partagés et commentés il s'agira d'envisager ensemble de manière discursive et critique comment les œuvres et les références présentées proposent de multiples scénarios et peuvent être considérées comme de possibles « guides de voyages » à partir desquels initier une pratique.

Ainsi, le cours questionnera la position de chacun comme « voyageur » autant que celle de celui ou celle qui s'y refuse, façon de se repositionner au cœur des enjeux contemporains associant la création aux problématiques environnementales et géopolitiques.

MÉTHODE

Chaque séance sera organisée sur le principe d'un déplacement, réel ou virtuel, d'un espace à un autre, d'un désert à Mars. Des invités d'horizons divers (plasticiens, théoriciens, philosophes, écrivains, voyageurs, musiciens) interviendront, optant eux-aussi pour le déplacement ou la situation qui leur semble adéquat.

Les étudiant.e.s définiront des réponses personnelles et collectives, au regard des références et questions abordées lors des séances, des déplacements et des invitations proposées. Il s'agira d'aborder aussi bien les aspects réflexifs, prospectifs que pratiques liés au voyage : projet, équipement, cartographie, séjour, approvisionnement, documentation, etc.

Dans la continuité, nous proposerons d'articuler une restitution de ce cours notamment autour de l'exposition des 4e années Art. Il sera alors question de présenter, réactiver ces pièces et trouver des systèmes de documentation qui feront œuvre.

ÉVALUATION

Suivi : présence, investissement et participation individuelle et collective ; échange, qualité des recherches plastique et théoriques, et des expérimentations menées.

Bilans semestriels : origine et évolution des projets, qualités plastiques et critiques, documentation et références ; présence.

SUPPORT DE COURS, BIBLIOGRAPHIE

Un répertoire de pearl lié au sujet :

<https://www.pearltrees.com/atelierdepratique numerique/usage-monde/id18969941>

Le carnet de bord de Donald Crowhurst

RUMIZ Paolo, *Le phare, voyage immobile*, Gallimard, 2019

BOUVIER Nicolas, *L'Usage du monde*, Le livre qui parle, 2016

ONFRAY Michel, *Le désir ultramarin*, Gallimard, 2017

MOITESSIER Bernard, *La longue route*, 2012

DE MONFRIED Henry, *Mes vies d'aventures*, Points, 2014

CHOLLET Mona, *Chez soi : une odyssée de l'espace domestique*, La découverte, 2016

KEROUAC Jack, *Sur la route*, Gallimard, 1976

KEROUAC Jack, *Satori à Paris*, Gallimard, 2014

GARCIA Tristan, *Formes et objets : Un traité des choses*, PUF, 2011

AUGÉ Marc, *Non lieux*, Seuil, 1992

THOREAU David Henri, *Walden ou la vie dans les bois*, Gallimard, 1990

WAGON Gwénola et DEGOUTIN Stéphane, *Psychanalyse de l'aéroport international*, Les presses du réel, 2018

FILMOGRAPHIE

THE THING, de John Carpenter, 1982

LA VIE TRES PRIVEE DE MONSIEUR SIM de Michel Leclerc, 2015

D2G : DE-SIGN GAME GLOBAL

PARADIS DE SYNTHÈSE

Denis Brillet |

Christophe Le Gac |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Dans l'ensemble nommé *D2G / Paradis de Synthèse*, le jeu vidéo englobe l'architecture, le cinéma, la peinture et tous les autres arts (visuels, plastiques, vivants, etc). Véritable hypothèse de travail, cette déclaration d'intention pose le problème suivant : Est-il possible d'envisager le jeu vidéo comme notre ultime horizon ?

À l'image de Kevin Flynn, héros des films *Tron 1* et *2*, notre avenir sera-t-il de vivre dans le jeu et non devant ? Nous n'en sommes pas encore arrivés à ce stade, mais la littérature de l'imaginaire offre de nombreux scénarios en la matière.

Si la maison demeure le lieu premier de l'architecture, si la salle de cinéma prolonge l'existence du cinématographe, si l'image habite l'art depuis son apparition, alors le jeu vidéo indexe, mixe cet ensemble et matérialise un entre-deux (entre image habitée et image-lieu), un espace diégétique où l'interface entre le corps et le numérique trouve tout son (ses) sens.

Cet atelier questionne la place réservée à l'architecture contemporaine et prospective dans les jeux vidéo. Il travaille son extension dans l'espace entourant le(s) joueur(s) visiteur(s) et son expansion aux différentes représentations numériques.

L'objectif est de réfléchir aux trois interfaces en jeu :

- l'interface homme-écran (peinture, cinéma, vidéo, jeu vidéoludique, etc)
- l'interface homme-dispositif de diffusion (installation, architecture, scénographie, etc.)
- l'interface homme-outil de navigation (les yeux, les mains, les objets techniques, etc.)

CONTENU

Créer une installation vidéo basée sur l'acquisition de connaissances architecturales, artistiques et cinématographiques dont l'objectif final est de devenir une extension d'un espace diégétique (chargé de fiction) peuplées de projets d'architecture prospective ou abstraite.

Designer l'ensemble du dispositif de diffusion (écran, assise, console et manette, etc) avec pour finalité la conception d'un *Design Game Global* (D2G). Tout au moins, les étudiant.e.s essayeront de créer un paradis de synthèse : une installation architecturale ou architecture installation, ou encore une micro architecture sur l'interaction entre le corps, l'espace, le temps et l'écran.

MÉTHODE

Établir un programme-crétion que les étudiant.e.s doivent s'appliquer à détourner pour mieux y répondre. Quelques contraintes sont données lors de la première séance. Notamment, il y a obligation d'utiliser les outils numériques propres à l'univers des réalités virtuelles et augmentées, sans pour autant négliger tous les autres supports à disposition. Mais en filigrane, l'étudiant.e doit toujours avoir en tête les écrits de Marshall McLuhan :

« (...) en réalité et en pratique, le vrai message, c'est le médium lui-même (...) »

Pour comprendre les médias - Les prolongements technologiques de l'homme, coll. Points, essais, éditions du Seuil, Paris, 2010, (1977).

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Les étudiant.e.s devront acquérir cette faculté de concevoir, de réaliser et de diffuser une installation-architecture à base de projections, et (ou) de peintures analogiques et (ou) numériques.

ÉVALUATION

Chaque fin de semestre

BIBLIOGRAPHIE

DOWNHAM Mark, *Cyberpunk*, Allia, 2013

GIBSON William, *Neuromancien*, J'ai Lu, 1984

PERÉNY Etienne, *Images interactives et jeu vidéo - De l'interface iconique à l'avatar numérique*, Editions Questions Théoriques, 2012

SOHIER Estelle (dir.), GILLET Alexandre et STASZAK Jean-François, *Simulations du monde/Panoramas*, parcs à thème et autres dispositifs immersifs, COLL. vuesDense-ble, MétisPresses, 2019

CRÉATION SONORE

Alain Manceau |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Explorer la musique électroacoustique et les styles contemporains. Prendre connaissance de la diversité et de la richesse de la création sonore, de son évolution dans les principaux courants esthétiques.

CONTENU

Les recherches des avant-gardes et les transformations technologiques ont conduit la création sonore à prendre son autonomie vis-à-vis de la musique. Le son acquiert une valeur esthétique, plastique dans le champ de l'art.

Indépendante des règles traditionnelles de la musique occidentale, la création sonore repose sur un matériel constitué de sons enregistrés ou produits par une nouvelle lutherie : bruits, sons instrumentaux ou vocaux qui sont ensuite modifiés, manipulés, transformés, juxtaposés en studio, de support mémoire, l'enregistrement numérique devient objet d'expérimentation. Russolo, John Cage, Pierre Schaeffer, Stockhausen... ont participé à ces transformations.

L'atelier est une proposition de recherche et de création de pièces sonores comme le documentaire, le témoignage, la poésie sonore, le noise, etc. en rapport ou non avec l'image, à partir de toutes les possibilités offertes par les nouvelles technologies.

MÉTHODE

Écoutes d'œuvres des XXe et XXIe siècles ; technique de la prise de son et de l'utilisation des logiciels de post-production ; réalisation de pièces sonores.

La création sonore regroupe les musiques concrètes ou acousmatiques, les créations radiophoniques, les musiques pour le théâtre, la danse, le cinéma, la vidéo, les installations sonores, etc.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Cours, ateliers pratiques, présentations et réalisations de productions sonores. Le projet de l'étudiant.e est au cœur de cet atelier.

ÉVALUATION

Contrôle continu.

BIBLIOGRAPHIE

BOSSEUR Jean-Yves, *Le Son et le Visuel, Dis-Voir*, 1992

BOSSEUR Jean-Yves, *Musique et Arts Plastiques - Interactions au XXe siècle*, Minerve, 2015

BOSSEUR Jean-Yves, *John Cage*, Minerve, 2000

CASTANT Alexandre, *Planètes Sonores*, Monographik Éditions, 2010

CHION Michel, *Le Son*, Armand Colin, 1998

LANGLOIS Philippe, *Les cloches d'Atlantis*, MF, 2012

NYMAN Michael, *Experimental music*, Allia, 2017

ROBERT Philippe, *Musiques expérimentales, Le mot et le reste*, 2007

TOOP David, *Ocean of sound, Kargo & l'éclat*, 1995

CHAMP DE RUINES

Laurent Millet

Type d'activité – Cours transversal

Activité optionnelle

Semestres 3 à 6

Durée : 4 h/semaine

OBJECTIFS

- Produire une série de photographies en lien avec le champ proposé.
- Autonomie dans la poursuite du travail.
- Maîtrise de l'outil et des techniques afférentes.

CONTENU

Notre univers est gouverné par des fictions de toute sorte : consommation de masse, publicité, politique considérée et menée comme une branche de la publicité, traduction instantanée de la science et des techniques en imageries populaires, confusion et télescopage d'identités dans le royaume des biens de consommation, droit de préemption exercé par l'écran de télévision sur toute réaction personnelle au réel.

Nous vivons à l'intérieur d'un énorme roman. Il devient de moins en moins nécessaire pour l'écrivain de donner un contenu fictif à son oeuvre. La fiction est déjà là. Le travail du romancier est d'inventer la réalité.

James Graham Ballard

Le travail s'élaborera à partir d'un territoire précis : la cité *Kalouguine* à Angers, à partir de cette architecture et de l'espace qui l'entoure, les étudiant.e.s seront invité.e.s à élaborer des lectures et des interprétations des lieux à même de questionner ceux-ci et leur rapport à l'image.

MÉTHODE

Séances alternées de cours et de suivis de travaux plastiques.

ÉVALUATION

Contrôle continu, présence, rendu plastique.

WE COULD BE OUTLAWS

Vanessa Theodoropoulou

Jaqueline Riva

Type d'activité – Cours transversal

Activité optionnelle

Semestres 3 à 6

Durée : 4 h/semaine

OBJECTIFS

The aim of this course is to engage in conversation about the prescient and extreme conditions of living in the first quarter of the twenty-first century. By identifying some of these conditions we may then begin to understand what the role of the artist is, and what-is-to-be-done.

Working in collaboration or individually, student's art projects will reflect the collective nature of the overall project in performative events in the school and other environments that seek a wider audience.

CONTENU

The course investigates the conditions that place people in the position of outlaw (hors-la-loi). Be that escaping from hierarchical patriarchal constraints or normative gender identities, to the dramatic movement of people around Europe, living outside of the law due to geo-political crises or economic post-colonialisms.

Who makes the law, and who does the law serve? Under what (socio-economic, cultural or political...) conditions are norms established, whose lives are respected, considered worth living and protecting, whose lives can be spared or damaged? In the era of social media, populism, interconnectivity, fake news, divisiveness and the offensive discourses that have ensued, how does identity and status become interchangeable, what are the new instances of legitimation and how do they operate? Could the position of outlaw be an ethical one? Could it be a space for citizenry, and what could a citizen artist represent?

In this context, students will consider what constitutes an outlaw and whether this position could be seen as a resource? If art has historically been considered as a 'refuge' (rifugio), a 'safe space' for all kinds of vulnerabilities, and the modern artist, as the 'outsider' in the society, the one both defying norms and escaping codes, then what does it mean to be an artist in an era of, for example, multiple identity choices and the displacement of people? What can an effective artist be?

Students will be expected to contribute to an ongoing collective conversation and research, including speech, texts, contemporary and historical artworks, anecdotes, hearsay and speculation, that develops a role and repertoire for an outlaw artist. Students will be encouraged to find the most appropriate media and form of presentation for their work and the collective project; speech, texts, events, exhibitions, performances and published editions.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

This course attempts to extend the student's repertoire in terms of their overall practice and enable them to see themselves as having a larger role in the production of culture.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Critical thinking, decision making appropriate to the subject matter, presenting their ideas and discussing their work in English, self-publishing.

ÉVALUATION

Attendance, participating in class discussions, project development and presentation of art works.

BIBLIOGRAPHIE

In this course it is the student will contribute to the content of the course with a collective research

DORLIN Elsa, *Se défendre*, La Découverte, 2017

FEDERICI Sylvia, *Caliban et la sorcière, femmes, corps et accumulation primitive*, Entremonde 2017

CHOLLET Mona, *Sorcières*, La Découverte, 2018

AGAMBEN Giorgio, *Homo Sacer, L'intégrale 1997-2015*, Seuil 2016

BUTLER Judith, *Ce qui fait une vie. Essai sur la violence, la guerre et le deuil*, La Découverte (Zones) 2017

TRONTO Joan, *Un monde vulnérable. Pour une politique du care*, Paris, La Découverte, 2009 [1993] (préface inédite de l'auteure)

OBSTACLES EN VUE

Bernard Calet |

Etienne Poulle |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 et 5 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Renouveler l'esthétique, inventer de nouvelles formes d'obstacles, amener du singulier tout en s'inscrivant dans un cahier des charges contraint.

Élaborer à partir d'un contexte spécifique, celui d'un domaine paysager très vaste, des objets de très grandes dimensions.

Apprendre à formaliser un projet en vue de passer un concours.

CONTENU

Création et réalisation d'obstacles pour une compétition équestre de niveau international sur l'hippodrome de Verrie (commune de Saumur).

MÉTHODE

La méthode mise en place est celle d'un petit concours en quatre phases. La première phase sera celle de la découverte du site, pour en prendre la mesure, comprendre les enjeux et le contexte dans lequel doivent s'inscrire les projets.

Ensuite, les étudiant.e.s (par petits groupes s'ils le souhaitent) devront concevoir et développer leurs projets, en atelier avec les enseignants.

Puis, un jury composé de professeurs, des partenaires du Comité équestre Saumur et du fabricant sélectionnera plusieurs projets, en fin de semestre.

Enfin, les étudiant.e.s dont les projets auront été sélectionnés, assureront le suivi de réalisation avec l'entreprise spécialisée au cours du second semestre.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Visite de l'hippodrome de Verrie, rencontre avec Jean Christophe Dupuy et l'équipe du Comité équestre : présentation du site, de la compétition (cross complet) et des attentes de nos partenaires ; présentation des contraintes et ces règles liées à un obstacle.

Visite de l'hippodrome du lion d'Angers, rencontre avec Christian Achard, chef d'une entreprise spécialisée dans la fabrication d'obstacle, et qui réalisera les obstacles sélectionnés.

Séances de travail entre et après ces visites, avec présentations de maquettes, de dessins, etc.

Sélection des projets à partir d'un rendu, de maquettes, de dessins, etc.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Créer et développer en groupe de 2 à 4 personnes, un projet, de l'esquisse à l'étape pré-réalisation. Suivi de réalisation (pour les projets sélectionnés).

ÉVALUATION

Évaluation continue.

GRAND AIR

Bernard Calet |

Etienne Poulle |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 4 et 6 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Élaborer à partir d'un contexte spécifique, celui d'un domaine paysager très vaste, des installations plastiques de très grandes dimensions.

Apprendre à formaliser un projet en vue de passer un concours de sélection.

CONTENU

Concevoir et réaliser des installations artistiques en parallèle d'un parcours équestre.

MÉTHODE

La méthode mise en place est celle d'un petit concours en quatre phases. La première phase sera celle de la découverte du site, pour prendre la mesure, les enjeux et le contexte dans lesquels doivent s'inscrire les projets. Ensuite, les élèves, par petits groupes s'ils le souhaitent, devront concevoir et développer leurs projets, en atelier avec les enseignants.

Puis, un jury composé de professeur.es et des partenaires du Comité équestre Saumur sélectionnent plusieurs projets. Enfin, les élèves dont les projets auront été sélectionnés, assureront le suivi de réalisation. D'abord à l'école, puis lors d'un *workshop* de 4 jours sur le site de l'hippodrome de Verrie.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

- Visite du site de l'hippodrome de Verrie et rencontre avec les acteurs du terrain, Comité équestre, gestionnaires du site etc.

- Séances de travail à l'école, avec présentation de maquettes, de dessins etc.

- Deuxième visite sur place si besoin pour valider les hypothèses.

- Séances de travail à l'école.

- Présentation des projets au jury.

- Pour les projets sélectionnés, approfondissement de faisabilité à l'école. Réalisation sur place lors de la semaine de *workshop*.

- Présentation au publique lors du weekend de compétition.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Créer et développer en groupe ou seul un projet, de l'esquisse jusqu'à l'étape réalisation (pour les projets sélectionnés).

CINÉMA CO

Thomas Bauer |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

- Développement du travail personnel
- Connaissance des mutations récentes du langage cinématographique, de ses relations étroites avec les arts.
- Développement des rapports images-son dans les dispositifs de captations comme dans ceux de transmission et de restitution.
- Développement de l'auto-évaluation, organisation du travail collectif et d'une cohérence de groupe.

CONTENU

Sur la base du travail de l'étudiant.e, de ses enjeux et de son inscription, le travail s'orientera vers les possibles développements par les outils théoriques et pratiques du cinéma et des arts.

MÉTHODE

La base méthodologique est fondée sur la création d'un groupe de travail qui collabore à l'analyse critique comme à la réalisation des travaux de chacun.

ÉVALUATION

Contrôle continu, présence, méthodologie, qualité de l'investissement.

ART & ALIMENTS

Fabien Vallos |

Olivier Assouly |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h / quinzaine |

OBJECTIFS

Pour l'année 2019-2020 (à partir des éléments produits par le laboratoire) nous construisons une recherche à partir des travaux des étudiants et à partir de deux objets : 1. la continuité du café de l'école 2. l'organisation d'un banquet.

CONTENU

S'interroger sur le rapport entre art, alimentation et représentation.

Il s'agit de proposer une réflexion sur le sens contemporain du terme nourriture (aliment) pour penser les mutations de nos habitudes alimentaires. Il s'agit de le montrer à partir de différents éléments majeurs de la pensée : le remplacement de la chrématistique par l'économie (autrement dit la privatisation systématique du réel) ; l'oubli du sens de l'aliment pour ne le penser qu'à partir de l'industrie ; la séparation – c'est l'œuvre de la pensée philosophique – des concepts d'aliment et d'élément au point que nous sommes incapables d'en penser les conséquences ; l'incapacité systématique que nous avons d'ouvrir l'alimentation à des processus analytiques ; les systèmes de représentation (littéraire et artistique). Il s'agit en somme d'une forclusion assez radicale qui exclut l'aliment de tout rapport philosophique, métaphysique, esthétique et artistique parce qu'il maintiendrait ou contiendrait encore un défi métaphysique. Ce défaut métaphysique est la fondation du concept de consommation.

MÉTHODE

Séminaire.

ÉVALUATION

Rendez-vous et suivi de projet.

OBJECTIFS

Expérimenter des pratiques artistiques et acquérir des connaissances théoriques et historiques sur certains enjeux qui articulent les arts à la philosophie, aux théories du langage, aux sciences, aux techniques et à la psychanalyse.

CONTENU

Le séminaire/Arc de l'année 2019-2020 s'organise à partir du programme de Art by Translation comprenant des workshops, des séminaires, un colloque, et une exposition sur le thème des temps entremêlés. Ils se dérouleront à Angers, l'université Rennes II, aux Beaux-Arts de Paris, au Centre Georges Pompidou et à Lizière.

Toute production de texte ou d'objet, dès lors qu'elle se détache de son auteur, est destinée à se confronter à des contextes plus ou moins imprévisibles qui en transforment les significations. Certains artistes, musiciens, écrivains ou architectes ont conçu des projets en considérant leur évolution, leur transformation matérielle et sémantique, leur réception et donc leur traduction dans d'autres contextes temporels. On pense par exemple aux œuvres-partitions dont les interprétations sont renouvelées par leurs différentes instanciations ou à des œuvres volontairement évolutives, qui mutent, se transforment par les usages, par le temps, doivent faire l'objet de soins spécifiques, disparaissent ou réapparaissent. Ce programme sera l'occasion d'aborder les concepts d'entropie, d'historicisation, de mutation, de traduction et d'interprétation, et d'évoquer des œuvres aux trajectoires significatives comme celles de Silvia Kolbowski, Robert Smithson, Louise Lawler, Sherrie Levine, *Continuous Project Altered Daily* de Robert Morris puis de Yvonne Rainer, François Seigneur à Angers, Pierre Hyghe avec les strates de peinture, *Partially Buried Woodshed in 3 parts* de Renée Green, le *Manet-PROJEKT '74* de Hans Haacke, *Painting and sculpture from the Museum of Modern Art : catalog of deaccessions, 1929 through 1998* de Michael Asher, *In the Near Future* de Sharon Hayes, etc.

Du 7 au 11 octobre, puis du 11 au 20 Novembre 2019 à Rennes, un groupe d'étudiants suivra le séminaire de recherche et de création sur la question de la trajectoire des œuvres avec comme invités l'historien et critique d'art Sven Lutticken, les artistes Silvia Kolbowski et Yann Sérandour, les historiennes de l'art Maud Jacquelin, Sébastien Pluot et Anne Zeitz. Ce groupe participera à l'exposition dans le cadre de l'extension du projet i.e consistant à produire des œuvres sur des supports qui se disséminent en dehors

EN TRA- DUCTION

Sébastien Pluot |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h / semaine |

du lieu d'exposition.

Les 6 et 7 Décembre, nous organiseront un voyage à Paris pour assister au colloque de Mel Bochner : *On Translation* que nous organisons au Centre Georges Pompidou.

Du 3 au 7 Février, un *workshop* se déroulera avec les artistes Christophe Berdaguer et Marie Péjus à Lizières avec une présentation aux Beaux-Arts de Paris sur le thème de l'uchronie qui implique d'imaginer le monde tel qu'il serait ou aurait été si un facteur spécifique avait été différent. Qu'en serait-il de notre environnement, à quoi ressemblerait la ville et nos objets si nous avions été des êtres horizontaux, liquides ou doués de télépathie ? Les artistes Berdaguer & Péjus pratiquent ces types de contorsions temporels et spéculatifs dans leurs œuvres comme un moyen de révéler le fait que ce qui est dans notre présent ne s'impose pas comme une évidence mais doit faire l'épreuve d'un examen critique. Dans le contexte d'une année de recherche dédiée à la question des temps entremêlés, des traductions par les contextes temporels et spatiaux ce workshop avec les deux artistes permettra d'aborder une série d'enjeux résonnant avec la pensée et la pratique du design: la pérennité ou la contingence des objets et des gestes, la transformation de la signification des œuvres et des objets au cours du temps, l'obsolescence programmée, les différences entre objets industriels et artisanaux, les relations de détermination entre les objets eux-mêmes (la définition de tel objet aura des incidences sur celles d'autres objets) ainsi que les liens entre les objets et leurs usages.

En avril, le séminaire se déroulera avec des artistes et écrivains invités, les étudiant.e.s de Rennes II et de l'École Normale Supérieure de Cachan à Lizière pour l'enregistrement d'une série de pièces audio imaginant le contexte dans lequel des œuvres placés dans des time Box seront ouvertes en 2045.

Une exposition rassemblant les travaux des étudiant.e.s et une sélection d'œuvres existantes sera programmée à l'école des Beaux Art de Paris.

ÉVALUATION

Les étudiant.e.s seront évalués selon la qualité de leurs interventions dans le séminaire, de leurs propositions et de leur implication dans les projets collectifs. Chaque étudiant.esera invité à concevoir des travaux plastiques et textuels.

L'ESPACE DU DESSIN, UNE EXPLO- RATION...

Grégory Markovic |

Type d'activité – Studio |

Activité optionnelle |

Semestres 3 et 4 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

L'étudiant.e devra prendre conscience que le dessin est un outil, un pivot pour une meilleure appréhension du « concept » mais aussi un moyen « sensible » de remise en cause du visible. Le cours consistera à ce que l'élève puisse comprendre les processus, les cheminements qui accompagnent la pratique du dessin aujourd'hui. Il s'agira d'interroger le dessin, son statut en le confrontant à d'autres pratiques et à d'autres supports de représentations. Il s'agira enfin de l'aborder dans les relations qu'il entretient notamment à l'espace et de favoriser l'apparition d'un travail personnel en le confrontant aux productions artistiques contemporaines.

CONTENU

1.NOCTURAMA

When night falls round here It's never night enough
Nick Cave, Nocturama

En élaborant un travail autour de la nuit, le projet s'appuiera sur deux types d'approche. Il consistera à s'imprégner d'abord d'images issues d'extraits de films desquels il s'agira d'en soustraire une « matière première ».

Cette dernière devra s'enrichir parallèlement d'une seconde démarche proposant, sous la forme d'une dérive, d'éprouver la nuit, d'en choisir des aspects et de les enregistrer par le croquis, la photo, le film, etc. Ce jeu entre les images cinématographiques et celles puisées dans la réalité devra nourrir la production d'une série de dessins qui seront comme autant de plans fixes, d'arrêts sur image, de séquences susceptibles de renvoyer à l'idée de cinéma.

2.SOUNDSCAPE

Il sera ici question d'appréhender l'espace non plus par l'observation mais en portant son attention aux sons qui nous entourent tout en s'imprégnant des ressources de la musique expérimentale.

Il s'agira de créer des situations propices à l'imaginaire, de les capter et de les enregistrer de différentes manières pour ensuite générer de multiples expérimentations et faire émerger par une somme de recherches en dessin, un espace mentale et une réflexion autour de la notion de paysage.

LITH + TD (1)

Dominique Allard |

Type d'activité – Studio |

Activité optionnelle |

Semestres 3 et 4 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Découverte de la mise en œuvre.

Sensibilisation à l'expérimentation de l'image encrée et imprimée.

CONTENU

Première ouverture aux domaines de spécialisation sous la forme d'un studio semestriel proposant différentes pratiques d'impressions dans un unique contexte de culture générale.

Sensibilisation à des procédés concernant différentes façons de faire réagir l'encre dans du papier, liées à différents principes de pressions.

Possibilité de fréquenter, dans la limite de leur autonomie technique, les ateliers d'impressions pour développer un travail personnel.

MÉTHODE

Introduction aux techniques de l'estampe et des multiples.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

13 séances :

1. Présentation du studio et préparation des supports (grainage des pierres)
2. Présentation des procédés graphiques lithographiques, réalisation des travaux sur pierres et présentation de la préparation chimique
3. Présentation du principe de pression lithographique, de la manipulation des presses, de la nature de l'encrage et début des tirages (encrage et impressions)
4. Tirages lithographiques (suite)
5. Tirages lithographiques (suite et fin)
6. Présentation de la gravure en taille douce et préparation des supports métalliques (dégraissage et vernissage)
7. Morsures à l'eau forte « aux traits » des plaques de zinc
8. Préparation des supports pour l'aquatinte (saupoudrage et cuisson)
9. 6 morsures successives correspondant aux 6 teintes demandées
10. Présentation du principe de pression taille-douce, de l'encrage, de l'essuyage et début des tirages
11. Tirages taille-douciens (suite)

12. Tirages taille-douciens (suite et fin) et début des bilans individuels d'atelier avec évaluation de chaque étudiant. esur présentation de l'ensemble des tirages effectués au cours du semestre

13. Bilans d'atelier avec évaluation (suite et fin)

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

L'étudiant.e devra comprendre et assimiler les principes des différents procédés d'impressions afin de pouvoir exploiter les enjeux plastiques et graphiques des nombreuses écritures qui en découlent.

ÉVALUATION

Réaliser une petite édition sous la forme d'un livre d'artiste dont le contenu devra être en relation avec la proposition conceptuelle.

BIBLIOGRAPHIE

BRÉGEAUT L.-R., Nouveau manuel complet, théorique et pratique, du dessinateur et de l'imprimeur lithographe, Manuels-Roret (Encyclopédie RORET, 1839

BERSIER Jean-E., La gravure, les procédés, l'histoire, Editions BERGER-LEVRAULT, 1980

BERTHIAU et BOITARD MM., Nouveau manuel complet, théorique et pratique, de l'imprimeur en taille douce, Manuels-Roret (Encyclopédie RORET), 1840

LALANNE Maxime, Traité de la gravure à l'eau forte, LEFRANC et Cie Editeurs, 1920

MALENFANT Nicole, L'estampe, Collection Formart, « Série initiation aux métiers d'art », LA DOCUMENTATION QUEBECOISE - Ministère des Communications - Editeur officiel du Québec, 1979

KREJCA Ales, Les techniques de la gravure : Guide des techniques et de l'histoire de la gravure d'art originale, GRÜND, 1983

DAWSON John, Graver et imprimer : Toutes les techniques de l'estampe : les procédés, les outils, le matériel, BORDAS, 1983

DONJEAN A., Initiation à la gravure : Eau forte, pointe sèche, aquatinte et burin, Editions BORNEMANN, 1980

LITH + TD (2)

Dominique Allard |

Type d'activité – Studio |

Activité optionnelle |

Semestres 5 et 6 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Pratiques d'écritures singulières liées aux médiums choisis.

CONTENU

Expérimenter, inventer, dialoguer pour répondre à leurs projets. Les objectifs pédagogiques, plastiques et artistiques sont intimement liés à toutes tentatives d'expérimentations. Les audaces techniques permettent de dépasser le stade de la simple méthode.

Les élèves ont la possibilité de développer un champ expérimental liant art et imprimerie en utilisant la combinaison et la confrontation des différentes méthodes.

MÉTHODE

Développement des pratiques personnelles par expérimentations, combinaisons et confrontations des différentes méthodes d'impressions.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

13 séances :

1. Présentation du studio, proposition et réflexion sur l'adéquation judicieuse entre le projet personnel de chaque étudiant.e et l'écriture proposée par un médium d'impression qui devra être envisagé par chaque élève

2. Choix d'un médium d'impression précis par chaque étudiant.e et début de la mise en œuvre du procédé retenu

3. Élaboration du processus (suivant le ou les procédé(s) choisis) et développement du travail personnel de chaque étudiant

4. Élaboration de chaque processus (suite)

5. Élaboration de chaque processus (suite) et premiers résultats

6. Évaluation en milieu de semestre des premiers résultats de chaque étudiant.e avec formulation d'éventuelles réorientations plastiques et techniques

7. Reprise des processus individuels en tenant compte des éventuelles modifications recommandées

8. Mise en œuvre approfondie de l'engagement personnel de chaque étudiant.e dans son choix de médium particulièrement adapté à son projet individuel

9. Nouveaux résultats de cette mise en œuvre et utilisation du principe de la série pour atteindre une

certaine résonance plastique

10. Début des résultats affinés

11. Obtention définitive d'une série de travaux imprimés et inscrits dans un positionnement conceptuel propre à chaque élève

12. Début des bilans individuels d'atelier avec évaluation et appréciation de chaque étudiant. esur présentation de l'ensemble des tirages effectués au cours du semestre et dont le résultat doit être en accointances avec la position conceptuelle de l'élève

13. Bilans d'atelier avec évaluations et appréciations (suite et fin)

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

L'étudiant.e devra poursuivre la maîtrise des différents procédés d'impressions afin de pouvoir s'engager individuellement dans la pratique d'une écriture singulière.

ÉVALUATION

Rechercher une pratique visant une écriture singulière et obtenir des productions plastiques trouvant leur existence au sein des médiums choisis.

BIBLIOGRAPHIE

BRÉGEAUT L.-R., Nouveau manuel complet, théorique et pratique, du dessinateur et de l'imprimeur lithographe, Manuels-Roret (Encyclopédie RORET, 1839

BERSIER Jean-E., La gravure, les procédés, l'histoire, Editions BERGER-LEVRAULT, 1980

BERTHIAU et BOITARD MM., Nouveau manuel complet, théorique et pratique, de l'imprimeur en taille douce, Manuels-Roret (Encyclopédie RORET), 1840

LALANNE Maxime, Traité de la gravure à l'eau forte, LEFRANC et Cie Editeurs, 1920

MALENFANT Nicole, L'estampe, Collection Formart, « Série initiation aux métiers d'art », LA DOCUMENTATION QUEBECOISE - Ministère des Communications - Editeur officiel du Québec, 1979

KREJCA Ales, Les techniques de la gravure : Guide des techniques et de l'histoire de la gravure d'art originale, GRÜND, 1983

DAWSON John, Graver et imprimer : Toutes les techniques de l'estampe : les procédés, les outils, le matériel, BORDAS, 1983

DONJEAN A., Initiation à la gravure : Eau forte, pointe sèche, aquarelle et burin, Editions BORNEMANN, 1980

MÉTHODE

Suivi des travaux en atelier.

ÉVALUATION

Évaluation en continu par des échanges autour du travail ainsi qu'une appréciation en fin de semestre pour rendre compte de l'évolution et de l'engagement de l'étudiant.

SUPPORT DE COURS, BIBLIOGRAPHIE

Roven revue, éditions Les presse du réel

The Drawer, éditions Les presse du réel

Le cahier dessiné, éditions Les cahiers dessinés

Collection, éditions En Marge

Vitamine D : Nouvelles perspectives en dessin, Phaidon, 2006

Vitamine D2 : Nouvelles perspectives en dessin, Phaidon, 2013

Dessins d'architecture, Phaidon, 2019

Landscape, Le paysage et le dessin contemporain, Blackjack éditions, 2008

CONTE Richard, Le dessin hors papier, 2009

NANCY Jean-Luc, Le plaisir du dessin, 2009

Comme le rêve le dessin, Louvre, Centre Pompidou, 2005

KUBIN Alfred, Le travail du dessinateur, 2015

STUDIO VIDEO/SON

Alain Manceau |

Type d'activité – Studio |

Activité optionnelle |

Semestres 3 et 4 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS ET CONTENU

Ce studio est un lieu de découvertes et de recherches où l'étudiant.emettra en œuvre des projets d'écriture, de tournage, d'enregistrement et de montage. Par des réalisations sur des thèmes qu'il choisira, l'étudiant.efera l'expérience de la maîtrise d'un projet vidéo ou son.

L'objectif de ce studio est de permettre aux étudiant.e.s de maîtriser les matériels et d'acquérir les bases techniques de la prise de son et de la vidéo ainsi que les références incontournables de la création sonore et vidéo.

Cinéma expérimental et art vidéo, documentaire, animation, de l'écriture au repérage en passant par le perfectionnement des phases de production, de post-production, de diffusion (projections, installations), par le croisement du regard des autres étudiants, ainsi que par le va et vient avec l'histoire de l'image en mouvement, l'atelier recouvre toutes les étapes de la création audiovisuelle.

Au croisement entre l'art et la technologie, naît l'art vidéo. En mars 1963, l'artiste Nam June Paik, expose treize téléviseurs préparés pour la distorsion d'images

Le son a gagné une valeur esthétique, plastique ; reconnaissance renouvelée avec l'apparition des nouveaux médias. John Cage, Pierre Shaeffer à la suite de Russolo, puis Beuys et Fluxus notamment ont conduits ces transformations.

Envisagé dans toutes ses dimensions (bruit, voix, musique mais aussi silence) le son est présent dans l'art contemporain.

Les techniques audio, analogiques, numériques, la prise de son, la postproduction, les manipulations permises par le support numérique seront abordées.

MÉTHODE

Cours théorique, analyse d'œuvres.
Exercices et travaux pratiques.
Réalisation, tournage et montage.

ÉVALUATION

Sur la présence, la production, l'inventivité et la qualité des réalisations.

CINÉMA PLATEAU

Thomas Bauer |

Type d'activité – Studio |

Activité optionnelle |

Semestres 3 et 4 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

- Développement du travail en groupe.
- Acquisition des bases du tournage cinématographique et du montage.
- Développement de l'auto-évaluation, organisation du travail collectif.

CONTENU

Le travail débute par la réalisation de dessins, puis par leurs traductions en volumes. Il se poursuit par l'organisation du plateau et des tournages.

Chaque étudiant.e doit expérimenter l'utilisation d'une caméra, d'un enregistreur audio lors des tournages. Lors du montage il doit acquérir les bases de la synchronisation et de l'organisation des séquences.

MÉTHODE

La base méthodologique est fondé sur la création de plusieurs groupes de travail (5 étudiant.e.s par groupe) à partir de l'ensemble de l'effectif inscrit.

Les groupes réalisent deux films par semestre.

ÉVALUATION

Contrôle continu, présence, méthodologie, qualité de l'investissement.

FICHE EN ATTENTE

Fabien Vallos |

Type d'activité – Cours théorique |

Activité obligatoire |

Semestres 3 et 4 |

Durée : 2 h/quinzaine |

OBJECTIFS

CONTENU

MÉTHODE

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

ÉVALUATION

BIBLIOGRAPHIE

LE DESIGN : UNE ESTHÉ- TIQUE DE LA CONSOMA- TION ?

Olivier Assouly |

Type d'activité – Cours Théorique |

Activité obligatoire |

Semestres 3 et 4 |

Durée : 2 h/semaine |

OBJECTIFS

Mettre en évidence les cadres conceptuels et historiques nécessaires à la compréhension de l'objet technique et au design. Cela suppose d'insister non seulement sur les conditions d'émergence du design à partir de l'industrialisation et de l'évènement que devait représenter la production en série, et plus en amont sur la construction d'une subjectivité, c'est-à-dire dans une relation aux objets sous tension avec l'art et l'esthétique. Au lieu d'identifier le design à une logique de « fabrication », il sera envisagé à partir des conditions d'émergence d'une sensibilité progressivement propice à l'essor de la consommation et qui rétroagirait sur la production.

CONTENU

La possibilité d'une histoire du design n'appelle pas seulement une réévaluation des sources, des références, d'un lexique, cela suppose de remettre en perspective des objets, essentiellement d'ordre technique, à travers des usages. C'est en mettant l'accent sur une hiérarchie des valeurs entre art et technique, beauté et utilité, art mécanique et art libéral, appréciation et consommation, travail aliéné et travail libre, que l'on peut apporter le jalon manquant à une généalogie du design en rapport étroit avec le prisme du goût et la consommation marchande.

MÉTHODE

Cours magistraux, exposés d'étudiants.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENTS

Aptitudes à concevoir le design au sein d'un schéma historique et philosophique.

Capacité à identifier, soulever et analyser des problèmes.

Rapport critique à une histoire narrative ou mythologique de la technique et du design.

ÉVALUATION

Vérification des connaissances et de la réflexion par un travail écrit à l'issue du semestre.

BIBLIOGRAPHIE

ASSOULY Olivier, Le capitalisme esthétique. Essai sur l'industrialisation du goût, Paris, Le Cerf, 2008.

BENJAMIN Walter, « L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique », in Essais, III, Folio, Paris, 2000.

COCHOY F., Histoire du marketing. Discipliner l'économie du marché, La découverte, Paris, 1999.

DEFORGE Yves, L'œuvre et le produit, Champ Vallon, 1993.

FLAMAND B. (dir.), Le design. Essais sur des théories et des pratiques, IFM/Le regard, 2013, Paris

GEEL Catherine, Le design. Textes choisis et commentés, IFM/Le regard, Paris, 2019

HEINICH Nathalie, Du peintre à l'artiste. Artisans et académiciens à l'Age classique, Minuit, Paris, 1993.

KANT E., Critique de la faculté de juger, GF, Paris, 2015.

MARX, Manuscrits de 1844, GF, Paris, 1999.

MORRIS William, L'âge de l'ersatz, Encyclopédie des nuisances, Paris, 1996.

RANCIÈRE Jacques, Le partage du sensible. Esthétique et politique, La fabrique, Paris, 2000.

SIMONDON Gilbert, Du mode d'existence des objets techniques, Aubier, Paris, 2012

SMITH Adam, Théorie des sentiments moraux, PUF, Paris, 2003

VERNANT Jean-Pierre, « Le travail et la pensée technique », in Mythe et pensée chez les Grecs, La découverte, Paris, 2005

DES TEMPS ENTREMÊLÉS

Sébastien Pluot |

Type d'activité – Cours théorique |

Activité optionnelle |

Semestres 3 et 4 |

Durée : 2 h/semaine |

CONTENU

Les *Times Box*, ou capsules temporelles, contiennent des objets ou des œuvres destinés à être découverts avec des périodes de délai variables. Forme d'adresse aux générations futures, elles témoignent autant d'une époque présente que d'une relation à l'avenir.

Par extrapolation, toute œuvre est une *time box* en puissance – certaines œuvres sont préservées comme des reliques – et l'histoire aménage des suspensions temporelles plus ou moins volontaire : des peintures rupestres emprisonnées et donc maintenues en l'état, pour être découvertes des millénaires plus tard ; Marcel Duchamp emprisonnant un objet dans une bobine de fil obturée par deux plaques de métal dont on ne connaît pas la nature mais dont on entend le son ; Yves Klein déposant clandestinement un ex-voto en sa faveur dans une église dédiées à Sainte Rita qui fut dévoilé à la faveur d'un tremblement de terre ; Warhol conservant dans des boîtes d'archives entreposées le moindre document dont il avait usage ; ou encore, Daniel Spoerri piégeant des tables de banquets sous terre pour être dévoilées des décennies plus tard.

Les visions ésotériques abstraites de Hilma af Klint devant rester confidentielles pendant 20 ans après sa mort. Ou encore le projet *Exhibitio Chimaerica* de Ben Kinmont exhumant des œuvres du XVIIIe siècle inconnues jusqu'alors pour interroger les conditions socio-politiques de production textuelles radicales à notre époque. Chacun de ces exemples organise des variations sur l'axe incertain du temps à chaque fois témoignant d'une relation anxieuse à l'époque et ce qu'il advient.

En 1975, sur une proposition de Stephen Antonakos, quatre artistes – Richard Artschwager, Daniel Buren, Sol LeWitt et Robert Ryman – ont produit des œuvres destinées à prendre place dans une *Time Box* pour être ouverte 25 ans plus tard. À cette époque, les années 2000 n'étaient déjà plus, comme jusqu'aux années 1960, l'horizon d'un avenir sans précédent. Seuls les artistes connaissaient le contenu des œuvres qui furent dévoilées au cours d'une séance publique au tournant du XXIe siècle. Cela nous engage à penser de quelle manière un artiste organise le rapport de son œuvre avec des époques et des contextes qui en traduisent les significations.

ÉVALUATION

Il est demandé aux étudiant.e.s une présence régulière au cours et un engagement dans des pratiques de lecture constantes. Il sera demandé aux étudiant.e.s de réaliser un travail écrit de deux pages portant sur l'un des enjeux du cours que nous choisirons. Ce travail devra témoigner d'une pratique personnelle de recherche. Le premier travail sera à rendre avant décembre 2018, le second avant avril 2019.

PHILO- SOPHIE DE L'ART

Fabien Vallos |

Type d'activité – Cours théorique |

Activité obligatoire |

Semestres 5 et 6 |

Durée : 2 h/quinzaine |

OBJECTIFS

Produire un enseignement de la philosophie de l'art – depuis la modernité critique – et constituer une archéologie du concept d'œuvre en analysant les transformations modernes des modèles de représentation.

CONTENU

Histoire et philosophie de l'art de l'antiquité à la post-modernité.

MÉTHODE

Cours magistral.

ÉVALUATION

Écrits et oral.

FORME, FONCTION ET ESTHÉTIQUE INDUSTRIELLE

Olivier Assouly |

Type d'activité – Cours Théorique |

Activité obligatoire |

Semestres 5 et 6 |

Durée : 2 h/semaine |

OBJECTIFS

Il s'agira de prendre possession à la fois des enjeux et des lignes directrices du champ appelé, à raison ou à tort, design, sous l'angle des tensions constantes entre la forme, la fonction et le « beau » qui marquèrent une étape décisive avec l'avènement du Bauhaus.

Pour quelle raison ces trois notions se placent-ils au premier rang des questions ? A quoi doit-on une telle formulation des enjeux du design ? Un des objectifs est de parvenir à penser le design à partir de documents offrant de nouveaux éclairages.

CONTENU

Principalement, ce cours se présentera sous deux angles : le premier, d'ordre historique, puisera dans l'« histoire » du design, mobilisant ses figures majeures, et en montrant comment en son sein émergent de manière récurrente, sans réelle issue, des tensions entre forme et fonction. Quant au second angle, il s'attachera à mettre en lumière, en partant d'une réflexion philosophique et anthropologique – avec Marx, Gilbert Simondon ou Walter Benjamin – comment ce dualisme insoluble ou réconciliateur de la forme et de la fonction se donne à penser.

MÉTHODE

Cours magistraux, exposés d'étudiants.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENTS

Aptitudes à concevoir le design au sein d'un schéma historique et philosophique.

Capacité à identifier, soulever et analyser des problèmes.

Rapport critique à une histoire narrative ou mythologique de la technique et du design.

ÉVALUATION

Vérification des connaissances et de la réflexion par un travail écrit à l'issue du semestre.

BIBLIOGRAPHIE

BENJAMIN Walter, « L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique », in Essais, III, Folio, Paris, 2000.

FLAMAND B. (dir.), Le design. Essais sur des théories et des pratiques, IFM/Le regard, 2013, Paris

GEEL Catherine, Le design. Textes choisis et commentés, IFM/Le regard, Paris, 2019

HEIDEGGER Martin, De l'origine de l'œuvre d'art, Rivages, Paris, 2014

KANT E., Critique de la faculté de juger, GF, Paris, 2015.

LEROI-GOUHRA, André, Le geste et la parole, Tome 1 et 2, Albin Michel, Paris, 1964

LOEWY Raymond La laideur se vend mal, Tel, Gallimard, 1990

LOOS Adolf, Ornement et crime, Rivages poche, 2015

MARX Manuscrits de 1844, GF, Paris, 1999.

MORRIS William, L'âge de l'ersatz, Encyclopédie des nuisances, Paris, 1996.

RANCIÈRE Jacques, Le partage du sensible. Esthétique et politique, La fabrique, paris, 2000.

SIMONDON Gilbert, « Psychosociologie de la technicité », in Sur la technique, PUF, Paris, 2014.

SIMONDON Gilbert, Du mode d'existence des objets techniques, Aubier, Paris, 2012

SHOW AND TELL : PRATIQUES CRITIQUES

Vanessa Théodoropoulou

Type d'activité – Cours théorique

Activité optionnelle

Semestres 5 et 6

Durée : 2 h/semaine

OBJECTIFS

Cette troisième partie de *Show and Tell* a comme objectif la présentation et l'étude approfondie d'une série d'artistes, d'œuvres et de pratiques artistiques qui ont contribué à redéfinir le champ de l'art, en posant un regard critique sur le contexte culturel, politique et social de leur époque.

CONTENU

Des femmes artistes au féminisme, des avant-gardes aux collectifs et de la critique institutionnelle et à l'art socialement engagé, les enjeux politiques de l'art font écho aux enjeux politiques de la société et aux mouvements de la pensée critique.

Durant ce cours on s'intéressera à des artistes et à des théoricien.ne.s qui posent ces questions, ainsi qu'aux pratiques artistiques qui en sont issues.

MÉTHODE

Cours magistraux, exposés *in situ* (Musée des Beaux-arts, Artothèque).

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Connaissances en histoire de l'art moderne et contemporain, initiation à l'historiographie, sensibilisation aux enjeux politico-sociétales de l'art, développement de l'esprit critique des étudiant.e.s.

ÉVALUATION

Évaluation continue.

Présence et participation obligatoire aux cours, exposés, travail sur table en fin de semestre.

BIBLIOGRAPHIE

GONARD Catherine, LEBOVICI Elisabeth, Femmes artistes, artistes femmes, Paris, de 1880 à nos jours, Paris : Hazan, 2007

NOCHLIN, Linda, « Why have there been no great women artists ? », 1971

DUMONT Fabienne, La rébellion du Deuxième Sexe : L'histoire de l'art au crible des théories féministes anglo-américaines (1970-2000), Dijon : Les Presses du réel, 2011

ALBERO, Alexander, STIMSON, Blake (eds) Institutional Critique, An Anthology of artists' writings, The MIT Press, 2009

RAUNIG, Gerald, RAY, Gene, Art and Contemporary Critical Practice : Reinventing Institutional Critique, London : MayflyBooks, 2009

STIMSON, Blake, SHOLETTE, Gregory, Collectivism after Modernism, The Art of Social Imagination after 1945, Univ. Minnesota Press, 2006

SHOLETTE, Gregory, Dark Matter : Art and Politics in the Age of Enterprise Culture, NY, Pluto Press, 2010

SCHNELLER, Katia, THEODOROPOULOU, Vanessa (eds), Au nom de l'art : enquête sur le statut ambigu des appellations artistiques de 1945 à nos jours, Paris : Publications de la Sorbonne, 2013

PRÉPA MÉMOIRE

Vanessa Theodoropoulou,

Chloé Maillet

Sebastien Pluot

Type d'activité – Préparation au mémoire

Activité obligatoire

Semestres 5 et 6

Durée : 3 h/semaine

OBJECTIFS

Établir un champ de réflexion personnel en lien avec le travail plastique en vue de l'écriture du Mémoire de Master. Comprendre les enjeux, les particularités et les exigences d'un projet de recherche en art, apprendre à sélectionner des sources de connaissance dans les différents champs culturels en identifiant des affiliations possibles avec des projets d'autres artistes. Établir un corpus bibliographique et artistique pertinent, développer son esprit critique.

Rédiger un dossier-document à partir de ce matériau, qui servira à la rédaction du mémoire.

CONTENU

Dans un premier temps il s'agira de présenter au groupe et de discuter ensemble de l'intérêt et des formes que peut prendre un projet de recherche en art ; réfléchir sur des méthodologies de travail possibles, constituer un corpus de textes et d'autres matériaux culturels relatifs à la problématique en devenir de chaque étudiant.

En fin de premier semestre, une présentation orale et performée de l'avancement de la recherche de chaque étudiant.e ou groupe d'étudiant.e.s sera organisée avec l'ensemble des étudiant.e.s de l'année (avec les 3 groupes suivis par les professeur.e.s de ce cours).

En fin d'année une publication collective sous forme d'un « Journal des recherches » récapitulera les recherches de tou.te.s les étudiant.e.s .

MÉTHODE

Travail en groupe et en individuel : discussions, recherches bibliographiques, lectures collectives, exposés, rendez-vous individuels.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Capacité à établir des liens entre le travail plastique et la recherche théorique, ainsi qu'à contextualiser sa réflexion. Identification d'un champ de recherches et d'un corpus transdisciplinaire en vue de la préparation du Mémoire de Master.

ÉVALUATION

Participation obligatoire à l'atelier, engagement, qualité des recherches.

ANGLAIS

David Hardman

Type d'activité – Atelier en langue étrangère

Activité obligatoire

Semestres 3 à 6

Durée : 1 h 30/semaine

OBJECTIFS

Niveau débutant : permettre de donner ou de redonner confiance aux élèves qui se sentent fragiles en anglais afin qu'ils puissent communiquer sur des sujets en lien avec leurs études.

Niveau intermédiaire : rendre l'élève autonome dans sa maîtrise de la langue : rédactions de synthèse non guidées, participation à des débats, etc.

CONTENU

L'accent est mis sur l'interaction orale pendant les cours de façon à faciliter l'assimilation du lexique et des formes grammaticales jusque dans les exercices de production spontanée.

Des exercices de reprise écrite des points étudiés et pratiqués en cours sont proposés d'un cours à l'autre pour prolonger le travail de l'oral par un travail de compréhension et de production écrite.

MÉTHODE

Travaux dirigés. Les élèves se soumettent à un test de niveau en langue anglaise afin de créer trois groupes de niveau homogène pour leur offrir un apprentissage adapté (débutant, intermédiaire, avancé).

ÉVALUATION

L'évaluation, en contrôle continu, suppose l'assiduité aux cours. Elle repose sur le travail effectué pendant le semestre

- Devoir écrit (production écrite liée à leurs études)
- Exposé (production orale liée à leurs études)
- Participation orale en classe

ART & TEXT

Jacqueline Riva |

Type d'activité – Atelier en langue étrangère |

Activité obligatoire |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 1 h 30/semaine |

OBJECTIFS

The objective of this course is to use language as material for art works. The aim is for students to develop language skills through making and discussing text-based art works.

Diverse, polyvalent uses of the language are encouraged, taking into account that many dialects and versions of English and English as a Second Language exist. We could consider that English has become the language of use in many cities, such as Berlin, Beijing and Brooklyn, as well as in music and social media.

CONTENU

Students will investigate and discuss topics that currently cross Continental thinking and the Anglosphere including identity, sexual identity, thresholds and boundaries, nationalism, civil society, ethics and morals, utopic possibilities and more.

Using the material generated in group discussion, students will make text-based works in the medium most appropriate to the idea; drawing, painting, digital imaging, speech, text or performance.

MÉTHODE

Workshop-style seminars, presentation of group discussions and art works to the group.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

This course is complimentary with, and uses skills student's acquired the language course.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Awareness of conceptual and contemporary art works that use language as their media, from text-based to performed works. Sharing and acquiring knowledge through group discussion and applying this through language to art works.

ÉVALUATION

Presence, participation in discussion, and practical works.

**QUATRIÈME
& CINQUIÈME
- ANNÉES
ART**

INITIATION À LA RECHERCHE
SUIVI DE MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

PROJET PLASTIQUE
PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

SÉMINAIRES

COURS TRANSVERSAUX

150 | BDD : Bloc De Devenir – C. Le Gac

159 | Drawing for Drawing – M. Dellale

151 | Manières de faire, façons d'agir –
V. Theodoropoulou

160 | Qui veut la peau de Robinson Crusé
– C. Debrabant et E. Poulle

153 | Repenser les genres – C. Maillet

161 | NaN (Not an Number) – M. Delalle

154 | Une esthétique de la nécessité vitale –
O. Assouly

162 | Photodoc – S. Jousseaume

155 | Art & Aliments – F. Vallos

163 | Peinture / code / écran – P. Hurteau et
C. Debrabant

164 | Plan Séquence / Cadre – A. Guérif

PROGRAMME MÉMOIRE

165 | Chose – A. Bernus, A. Couzon Cesca,
G. Guihaire et R. Kolle

156 | Rendez-vous Bibli – A. Ostinelli

167 | D2G / Paradis de Synthèse – D. Brillet
et C. Le Gac

158 | Programme Mémoire – F. Guindon

169 | Création Sonore – A. Manceau

STUDIOS

179 | Lith + TD (2) – D. Allard

170 | Champ de ruines – L. Millet

171 | We could be Outlaws – J. Riva et
V. Theodoropoulou

LANGUE

173 | Obstacle en vue – E. Poulle et B. Calet

181 | Monographie – J. Riva

174 | Grand Air – E. Poulle et B. Calet

175 | Cinéma Co – T. Bauer

176 | En traduction – S. Pluot

178 | Art & Aliments – F. Vallos et
O. Assouly

INITIATION À LA RECHERCHE
SUIVI DE MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

PROJET PLASTIQUE
PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

SÉMINAIRES

COURS TRANSVERSAUX

150 | BDD : Bloc De Devenir – C. Le Gac

159 | Drawing for Drawing – M. Dellale

151 | Manières de faire, façons d'agir –
V. Theodoropoulou

160 | Qui veut la peau de Robinson Crusé
– C. Debrabant et E. Poulle

153 | Repenser les genres – C. Maillet

161 | NaN (Not an Number) – M. Delalle

154 | Une esthétique de la nécessité vitale –
O. Assouly

162 | Photodoc – S. Jousseaume

155 | Art & Aliments – F. Vallos

163 | Peinture / code / écran – P. Hurteau et
C. Debrabant

164 | Plan Séquence / Cadre – A. Guérif

LANGUE

182 | Address and reception – J. Riva

165 | Chose – A. Bernus, A. Couzon Cesca,
G. Guihaire et R. Kolle

167 | D2G / Paradis de Synthèse – D. Brillet
et C. Le Gac

169 | Création Sonore – A. Manceau

170 | Champ de ruines – L. Millet

171 | We could be Outlaws – J. Riva et V.
Theodoropoulou

173 | Obstacle en vue – E. Poulle et B. Calet

174 | Grand Air – E. Poulle et B. Calet

175 | Cinéma Co – T. Bauer

176 | En traduction – S. Pluot

178 | Art & Aliments – F. Vallos et
O. Assouly

BDD : BLOC DE DEVENIR

Christophe Le Gac |

Denis Brillet |

Type d'activité - Séminaire |

Activité optionnelle |

Semestres 7 à 10 |

Durée : 2 h/semaine |

OBJECTIFS

Faire découvrir les tenants et les aboutissements de la recherche (non)-académique.

CONTENU

La question de l'espace, du temps, de l'image, de l'œuvre d'art totale, de l'art total et celle du récit seront au cœur du séminaire.

MÉTHODE

L'enseignant exposera l'état de sa recherche autour d'un sujet comme l'Image-Habitée dans les fresques italiennes et françaises, mais aussi autour des relations entre les arts et le cinéma entre 1895 et 1960 (MBA Rouen), la question du remake dans l'art contemporain (FRAC Rouen), et l'idée d'œil extatique chez un cinéaste à la croisée des arts comme Eisenstein (Centre Pompidou Metz).

Et les étudiant.e.s doivent exposer l'état de leurs recherches avec les outils et les moyens de représentation à disposition aujourd'hui.

L'interaction avec les étudiant.e.s est obligatoire. L'échange entre les étudiant.e.s va de soi.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Les étudiant.e.s devront acquérir cette faculté de mettre en place une problématique avec un ensemble de questions comme hypothèses de travail, et un corpus d'œuvres à disposition.

ÉVALUATION

Chaque fin de semestre

BIBLIOGRAPHIE

LABBÉ Françoise et SALAT Serge, La relève du réel, Hermann, 1997

SOMAINI Antonio, « Utopies et dystopies de la transparence. Eisenstein, Glass House, et le cinématisme de l'architecture de verre », Appareil [En ligne], 7 | 2011, mis en ligne le 05 avril 2011, consulté le 25 juin 2019 <http://journals.openedition.org/appareil/1234>

MANIÈRES DE FAIRE, FAÇONS D'AGIR III :

« INVENTER ET PRATIQUER DES PÉDAGOGIES RADICALES COMME OUTILS DE TRANSMISSION ET DE CO-CRÉATION »

Vanessa Theodoropoulou |

Type d'activité - Séminaire |

Activité obligatoire |

Semestres 7 à 10 |

Durée : 2 h/semaine |

OBJECTIFS

Dans ce séminaire de recherche initié il y a trois ans, on cherche à constituer un corpus théorique sélectif autour de la question des pratiques artistiques extra-disciplinaires, entendues comme manières de faire et façons d'agir qui déplacent les normes, les habitus et les cloisonnements épistémologiques.

Chaque année nous engageons une réflexion autour de ce sujet en identifiant des textes et des pratiques existantes qui nourrissent notre travail autour des questionnements plus spécifiques qu'on se pose.

Des workshops intensifs organisés avec des artistes invités, permettent de passer de la réflexion à la pratique, notre objectif étant de travailler-expérimenter collectivement des nouvelles modalités de travail artistique, de pratique et d'action.

CONTENU

Le point de départ de ce séminaire recherche est l'idée que l'artiste peut être un acteur social particulier, sans rôle prédéfini ni identité fixe. Nous l'envisageons comme un praticien inclassable dont l'activité transgresse les catégories du faire, du moment où il est à même d'inventer, d'engager, de se servir ou de détourner des manières de faire et d'agir, des techniques, des procédés, des savoir-faire, des usages issus de différents champs du savoir et du faire.

Penser l'art du point de vue d'une écologie des pratiques, signifie le penser comme « une forme d'activité à la fois corporelle et mentale, produisant des choses et leur usage, des connaissances constituées de compréhension, savoir-faire, états émotionnels et motivations » .

Les étudiant.e.s sont amenés à penser leur propre travail artistique aussi comme une pratique, à envisager les implications esthétiques, épistémologiques et sociopolitiques de cette pratique.

Dans la continuité des séminaires des années précédentes (qui portaient sur les modalités de l'attention et la théorie du care, ainsi que sur la performativité ou « pratique » de la vie quotidienne), cette année nous allons dans un premier temps travailler plus en profondeur le concept de « formes de vie ».

Par la suite, nous essaierons d'articuler la question des pratiques en tant que formes de vie, à la question de la pédagogie (ou « transpédagogie » selon Pablo Helguera), en tant que modalité de production, de partage de l'expérience et du savoir.

MÉTHODE

Analyse et présentation de textes théoriques et de travaux d'artistes, discussions et échanges-débats collectifs.

Expérimentation continue.

Deux à trois *workshops* avec artistes invités et production pratique par le groupe du séminaire.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Initiation à la recherche et à l'expérimentation, acquisition de connaissances théoriques et d'expériences pratiques autour des thématiques du séminaire, capacité à monter un projet artistique professionnel, travail en collectif.

ÉVALUATION

Participation aux séances du séminaire, engagement.

BIBLIOGRAPHIE

<https://manieresdefaire.wordpress.com>

FERRARESE Estelle et LAUGIER Sandra (Dir.), *Formes de vie*, CNRS, Paris 2018

HELGUERA Pablo, *Education for socially engaged art*, Jorge Pinto Books, NY, 2011

BISHOP Claire, *Artificial Hells : Participatory Art and the Politics of Spectatorship*, Londres, Verso, 2012

REPENSER LES GENRES : TRANS-IDENTITÉS ET FLUIDITÉS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Chloé Maillet |

Type d'activité – Séminaires |

Activité obligatoire |

Semestres 7 à 10 |

Durée : 2 h/semaine |

OBJECTIFS

Introduire les avancées des études trans pour les études de genre.

Interroger les limites du genre et les potentiels pour la création artistique.

Produire collectivement une anthologie francophone de textes sur les transidentités.

CONTENU

Dans les conceptualisations modernes du genre, la distinction sexe-genre dépend de la différence nature-culture. La différence entre nature et culture (plutôt exprimée par le terme « norreture ») n'avait pas le même sens qu'à partir des XVIIe-XVIIIe siècles, période de la « naturalisation » du monde (Donna Haraway, Bruno Latour et Philippe Descola).

La théorie *queer* et le transfémisme se sont imposés dans le champ théorique depuis les années 1990, et de nombreux textes fondateurs sont encore indisponibles en langue française, malgré l'impact de ce champ sur l'art contemporain.

Le séminaire suivra la préparation d'ateliers et de conférences pour le *mois du Genre 2020* en partenariat avec l'Université d'Angers et l'UCO, sur la question *Archéologies des transidentités*.

La préparation d'une exposition collective pourra être prévue.

MÉTHODE

Le séminaire se déroulera avec la présentation successive par tout.e.s les participant.e.s d'une sélection de textes visant à préparer une anthologie.

ÉVALUATION

Parce que ce séminaire serait à la fois théorique et pratique, les étudiant.e.s proposent selon une modalité déterminée en concertation un mini-projet artistique personnel autour de l'organisation d'un événement.

UNE ESTHÉ- TIQUE DE LA NÉCESSITÉ VITALE ?

Olivier Assouly |
Type d'activité – Séminaires |
Activité obligatoire |
Semestres 7 à 10 |
Durée : 2 h/semaine |

OBJECTIFS

Il s'agira de confronter les catégories du beau à la notion de « nécessité vitale » qui, de prime abord, lui est étrangère mais qui pourrait nous autoriser, par sa dissidence et ses opportunités, à prendre au sérieux l'idée d'une fonction esthétique du vivant capable d'embrasser les activités artistiques de l'homme. Il s'agit également d'affranchir le traitement du « beau » des stéréotypes d'une certaine tradition de pensée et critique.

CONTENU

En prise avec l'existence biologique et l'ordre économique, l'ordre des « besoins » est généralement délaissé, réprouvé, par l'esthétique qui les considère comme une enclave animale au sein de la culture. Pourtant, sitôt que l'on admet que les besoins sont élastiques, modifiables, ne peuvent-ils pas être augmentés jusqu'à s'étendre aux productions esthétiques et à l'art ? Par ailleurs, certaines dispositions anatomiques – plumage, harmonie chromatique, port de tête, etc. – de l'animal ne sont-elles pas aussi l'occasion d'un jeu et de comportements « esthétiques » qui échappent à l'ordre fonctionnel ?

En d'autres termes, il s'agira notamment avec des travaux de biologistes, Darwin ou Portmann, de mettre en évidence une expressivité esthétique qui permet réarticuler l'art avec le vivant ?

MÉTHODE

Cours magistraux et éventuellement des exposés.

ÉVALUATION

évaluation continue.

BIBLIOGRAPHIE

BATAILLE Georges, La part maudite, Paris, Minuit,
BATAILLE Georges, Lascaux ou la naissance de l'art, Skira, Paris, 2008
PORTMANN Adolf, Forme animale, La Bibliothèque, Paris, 2013
DARWIN Charles, L'origine des espèces, Paris, GF, 2008
KANT E., Critique de la faculté de juger, GF, Paris, 2015.
TOWNSEND Joseph, A Dissertation on the Poor Laws <https://socialsciences.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/townsend/poorlaw.html>

ART & ALIMENTS

Fabien Vallos |
Type d'activité – Séminaires |
Activité optionnelle |
Semestres 7 à 10 |
Durée : 2 h/quinzaine |

OBJECTIFS

Après avoir construit les prémisses d'un laboratoire sur les relations art et aliments, l'année 2019-2020 sera construite à partir d'un rassemblement de l'ensemble des travaux de recherche pour tenter une première synthèse des éléments de recherche.

CONTENU

S'interroger sur le rapport entre art, alimentation et représentation.

MÉTHODE

Séminaire.

ÉVALUATION

Rendez-vous.

RENDEZ-VOUS BIBLI

Angeline Ostinelli

Type d'activité – Programme Mémoire

Activité obligatoire

Semestre 8

Durée : 3 h/semaine

OBJECTIFS

Éveiller votre regard à la diversité des formes existantes en observant de près toutes sortes de publications d'artistes, des livres issus de votre propre bibliothèque, des mémoires antécédents, mais aussi les mémoires d'autres écoles.

À travers la manipulation d'impressions, entamer une réflexion sur les contenus naissants de votre mémoire et sur la forme qui en peut en découler.

En vue de l'année diplômante et de ses échéances, favoriser l'émergence d'une dynamique de groupe qui permette de croiser les questionnements, de mutualiser les trouvailles, d'instaurer un climat d'entraide, de travail et de curiosité partagée.

CONTENU

Ce cours propose une série de rencontres conviviales autour de livres choisis. Une fois par mois, il vous sera demandé d'apporter un livre ou une publication en lien avec une thématique. Nous aborderons bien sûr la spécificité de la forme éditoriale imprimée, mais pas seulement. Les ouvrages sélectionnés seront observés sous leur aspect iconographique, plastique, graphique.

Sans faire de distinction entre livre d'artiste, monographies, essais, catalogues, magazines, ou mémoires, nous puiserons dans la bibliothèque de l'école, ainsi que dans d'autres bibliothèques. Notre recherche commune pourra nous amener à nous rapprocher de la bibliothèque d'une autre école, de celle d'un membre du groupe ou d'un fond documentaire plus spécifique.

Les rencontres pourront accueillir des personnes invitées au sein de l'école : d'autres enseignant.e.s, des étudiant.e.s de cinquièmes années, mais aussi des invité.e.s extérieur.e.s convié.e.s en qualité d'auteur.e, d'édit.eur.rice, de lect.eur.rice ou de collectionneur.r.se.

MÉTHODE

Les rdv bibli ont lieu une fois par mois et seront documentés. Ces rencontres seront alternées avec des séances de suivi des mémoires – elles aussi collectives – qui seront dédiées à la manipulation d'impressions des contenus naissants de votre mémoire.

Une séance sera consacrée à une discussion avec des étudiant.e.s de 5e année. Quelques séances plus magistrales seront axées sur les familles et les règles typographiques, ainsi que sur les logiciels de mise en page.

Le cycle se terminera avec deux séances de soutenance organisées en présence de l'ensemble des professeurs impliqués dans le « programme mémoire ».

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

12 séances :

1. Rendez-vous Bibli
2. Rencontre avec les 5e années
3. Suivi mémoire
4. Fin de l'état des lieux des contenus ; rendez-vous Bibli
5. Suivi mémoire
6. Rendez-vous Bibli
7. Formation : Indesign et session *speed design*
8. Formation : choix d'une typographie, les grandes familles et les règles typographiques
9. Rendez-vous Bibli
10. Formation : Indesign+ session *speed design*
11. Soutenance
12. Soutenance

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

- Construire d'un corpus d'images légendées en définition suffisante.
- Mettre en place une méthodologie de sélection, d'organisation des contenus.
- Savoir s'orienter parmi les grandes familles typographiques.
- Connaître les règles typographiques françaises.
- Maitriser les fonctions de base d'un logiciel de mise en page.

ÉVALUATION

- Avant le 13 février : fournir un état des lieux des contenus avec des extraits visuels et textuels imprimés.
- Évolution des propositions.
- Présence à une des séances de formation technique.
- Présentation obligatoire à la soutenance de fin de semestre.

BIBLIOGRAPHIE

FRUTIGER Adrian, L'Homme et ses signes, Atelier Perrousseaux, 2000

HOCHULI Jost, Le Détail en typographie, B42, 2010

HOCHULI Jost, Robin Kinross, Designing Books : practice and theory, Hyphen Press, 1996

GAUTIER Damien et Claire, Mise en pages(s), etc., Pyramyd, 2009

MÜLLER-BROCKMANN Josef, Grid systems in graphic design, a visual communication manual for graphic designers, typographers and three dimensional designers, Verlag Arthur Nigli, 1981

Lexique des règles typographiques françaises en usage à l'Imprimerie Nationale, Actes Sud, 2002

PRO- GRAMME MÉMOIRE

François Guindon |

Type d'activité – Programme Mémoire |

Activité obligatoire |

Semestre 8 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

Assurer un accompagnement de l'avancée des mémoires en parallèle du suivi des directeurs de mémoire.

Une série d'exercices ponctue cet accompagnement.

CONTENU

- Visualisation du mémoire : réalisation d'une datavision, d'une cartographie individuelle.
- Mise en parallèle de l'ensemble des cartographies et réalisation d'un atlas « général » compilant les différents mémoires.
- Détermination d'espaces de recouvrement entre les différents projets.
- Constitution de *brain group*.
- Réalisation d'un « journal » de recherche collectif.
- Présentation d'un mémoire d'une année précédente.

MÉTHODE

Travail individuel et collectif.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Rendez-vous hebdomadaire.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

appropriation du processus d'écriture.

ÉVALUATION

Présentation à l'équipe « mémoire » :

A. Bois de Chesne, A. Ostinelli, F. Guindon

DRAWING FOR DRAWING

Mathieu Delalle |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 7 à 10 |

Durée : 4 h/semaine |

Vidéo bilan : <https://vimeo.com/album/5135805> |

OBJECTIFS

Il s'agit d'un atelier en mouvement continu, consacré à l'ouvrage et au partage des expériences. Ici la formation par le dessin n'a ni début ni fin, il ne s'agit pas d'encourager la spécialisation mais bien de remettre en cause les limites pour favoriser un processus continu qui consiste à garder les yeux ouverts.

CONTENU

Cette année s'organise autour d'un travail en collaboration avec des étudiant.e.s d'ACC d'Austin Texas.

L'atelier engage à la réalisation d'un film d'animation à partir de sources sonores produites par les étudiant.e.s américains dans la perspective d'une diffusion au *Festival Premiers Plans* à Angers en janvier 2020 et à la *New French Cinema Week* à Austin en avril 2020.

MÉTHODE

Cet atelier encourage à collecter les histoires et à les reformuler pour créer du récit documenté. L'écriture doit passer par la découverte du témoignage qui peut se révéler imprévisible et empêche toute préfiguration ou anticipation.

L'histoire est ici dépendante de ceux qui la racontent pour faire du montage, sonore et dessiné, le temps de la narration et du scénario.

ÉVALUATION

Présence et bilans.

QUI VEUT LA PEAU DE ROBINSON CRUSOÉ ?

RÉEMPLOI ET RÉAPPRO- PRIATION. RECYCLAGE, RESSOURCERIES

Camille Debrabant |

Etienne Poulle |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 7 à 10 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

À partir de préoccupations récurrentes des étudiant.e.s dont les travaux témoignent d'un intérêt pour les méthodes de recyclage et de réemploi, souvent liées à des positions écologiques et économiques, il s'agit de conférer à ces pratiques artistiques une réelle ambition plastique qui dépasse une esthétique aujourd'hui un peu convenue, relevant du bricolage de fortune. Mieux référencés et compris dans leurs formes et leurs enjeux, ces procédés pourront ainsi être pleinement assumés et non plus privilégiés comme des solutions de facilité.

CONTENU

Il s'agit de restituer ces procédés dans un contexte historique et théorique, pour en comprendre l'évolution des formes et des enjeux économiques, sociaux et politiques.

Particulièrement riche et ouvert, ce spectre de la réappropriation sera considéré tant du point de vue de l'histoire des images que de celle des matériaux. Les questionnements liés à l'économie, à l'écologie et à l'ethnographie seront abordés dans un panorama couvrant les premiers essais d'assemblages avant-gardistes du début du XXe siècle jusqu'aux expérimentations les plus contemporaines.

MÉTHODE

Alternance en quinzaine de travail de conception en atelier et d'accrochages sous la forme de présentation critique collective. Visites d'expositions, de collections et d'ateliers.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Premier semestre : travail d'acquisition théorique des références et des réflexions sur les différentes notions corrélées au sujet : réemploi, recyclage, réappropriation et définition progressive d'un territoire personnel de recherches mis en œuvre plastiquement. Exploration du territoire local et de ses « gisements potentiels ». Collectes sélectives en vue d'expérimentations formelles.

Second semestre : développement du projet personnel dans ses aspects plastiques et théoriques.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Capacité à identifier et à argumenter ses choix de matériaux, de formes en situant son travail dans un territoire artistique et théorique précis.

ÉVALUATION

Contrôle continu impliquant l'assiduité au cours, une participation active et une présentation régulière du travail.

OBJECTIFS

- Concrétiser des projets difficiles, voire impossibles à réaliser seul.
- Permettre de nouvelles approches dans nos modes de fabrication et de formation.
- Favoriser les échanges entre des personnes de milieux différents, offrir des opportunités de collaborations.
- Revendiquer l'interdisciplinarité et les pratiques collaboratives, le partage de connaissances et les questions de leur documentation.
- Présentation publique du travail au Chabada.

CONTENU

L'axe de recherche pour cette année va s'orienter sur la question de la machine-outils avec laquelle il est possible d'œuvrer, dans la perspective d'une performance en direct construite dans un dialogue entre sons et images numériques, qui utilise le langage du code et de la programmation informatique pour générer des interfaces physiques interactives, activées en temps réel lors d'une représentation publique sur la scène du Chabada à Angers.

L'action du geste en temps réel, qui constitue l'œuvre, révèle la partie vivante et sensible de la technologie numérique conçue ici comme un outil de gestion sur le modèle d'un instrument.

MÉTHODE

Ce cours est un temps d'expérimentation collective libéré des contraintes et des hiérarchies habituelles qui permet à chacun de considérer la place de ses savoirs. Il doit être un espace transversal qui joue des frontières entre les disciplines et les enseignements pour placer en son centre le « faire ensemble ».

La pédagogie de l'action constitue une méthode de travail productrice de rencontres, de la conception à la construction. Elle priorise le processus de recherche et d'improvisation plutôt que le résultat : « il ne s'agit pas de produire une forme pour la forme, mais un objet qui produit de la pensée, autant que la pensée le produit ». Les réflexions qui accompagnent ce rapprochement entre l'école et l'ISTIA font écho aux problématiques du DIY (*do it yourself*) et DIWO (*do it with other*). Ce dispositif constitue autant une méthode de travail qu'un état d'esprit, il engage à l'observation et au questionnement du monde qui nous entoure pour aboutir à une appropriation singulière des éléments qui le constituent. Il ne s'agit pas de refaire ou de redire mais bien de comprendre les moyens et les contextes pour les ré-distribuer en adoptant une position critique.

ÉVALUATION

Présence et bilans.

NAN (NOT A NUMBER)

Mathieu Delalle |

Mehdi Lhommeau et Sébastien Lahaye (Polytech Angers) |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 7 à 10 |

Durée : 4 h/semaine |

Vidéo bilan : <https://vimeo.com/266402169> |

PHOTO DOC

Sandrine Jousseume

Type d'activité – Cours transversal

Activité optionnelle

Semestres 7 à 10

Durée : 4 h/semaine

OBJECTIFS

En prenant pour appui les contraintes d'une édition imposée, l'étudiant.e devra fabriquer un documentaire photographique inscrit dans une problématique personnelle globale. Il apprendra à développer une « écriture » photographique. Il s'agira de prendre conscience d'une part, des limites entre « le hiératique de la représentation artistique » et le documentarisme d'auteur et d'autre part, de la distance « juste » entre le retrait de l'artiste et l'implication de l'auteur (du reportage social aux mises en scènes didactiques).

CONTENU

Reprise en main des outils photographiques (prises de vues réflex et approfondissement des logiciels *Photoshop*, *PhotoFiltre*, *NIK Collection*, etc.). Approche historique et théorique des bases de l'esthétique documentaire traditionnelle, liée au paysage et aussi *workshops* de travail.

À travers des exemples concrets de regards photographiques analysés qui ont marqué le style et les nouvelles écritures documentaires, l'étudiant.e devra déterminer sa problématique et sa méthodologie puis proposer un axe de travail, dont il mettra en perspective les enjeux (collectivement).

Soumis aux contraintes de construction de l'édition (d'abord numérique), il produira en plusieurs étapes un reportage photographique qui mettra en valeur son écriture personnelle, dans une recherche autour des nouvelles formes du documentaire contemporain

MÉTHODE

Alternance de pratique, de théorie et de suivi de projet à chaque étape du projet, les étudiant.e.s devront en exposer l'avancée à tout le groupe, où chacun a un espace de parole, partant d'un « savoir vertical » (professeur-élève) vers un « savoir horizontal » (tout le monde participe à niveau égal).

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Prendre conscience de ses capacités personnelles en matière de regard.

ÉVALUATION

Qualité des réalisations, échange avec le groupe, présence et participation. Toute absence non justifiée est refusée, tout sujet non rendu est éliminatoire.

PEINTURE / CODE / ECRANS

Philippe Hurteau

Camille Debrabant

Type d'activité – Cours transversal

Activité optionnelle

Semestres 7 à 10

Durée : 4 h/semaine

OBJECTIFS

Par la pratique et la réflexion, questionner l'évolution de la peinture face aux mutations numériques. Réaliser et mettre en espace des œuvres s'inscrivant dans le champ pictural (technique classique de la peinture ou autres).

CONTENU

L'atelier est conduit en corrélation étroite avec la conception et le montage de la manifestation *Peinture, obsolescence déprogrammée*, dont TALM est partenaire. Pour développer et enrichir leurs recherches personnelles sur ce sujet, les étudiant.e.s seront invités à se nourrir des enjeux et du corpus de ces expositions, dont la première se tiendra au MASC des Sables d'Olonne durant l'été 2020.

Au sein de cette vaste thématique, des sujets plus délimités seront proposés à chaque semestre. Un *workshop* animé par l'artiste Amélie Bertrand sera organisé au second semestre en étroite synergie avec l'atelier.

MÉTHODE

Alternance de suivi en atelier et d'accrochages critiques obligatoires tous les 15 jours.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Premier semestre : le devenir des genres « paysage » et « portrait », déplacements : exposition, visite d'ateliers.

Second semestre : la question des images-sources de la peinture (en lien avec le *workshop* animé par Amélie Bertrand).

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Capacité à définir les enjeux soulevés par le projet plastique, maîtrise des techniques mises en œuvre et aptitude à situer la spécificité de la proposition dans l'histoire des formes picturales contemporaines.

ÉVALUATION

Assiduité et participation active à l'atelier, contrôle continu avec accrochages réguliers obligatoires.

PLAN SÉQUENCE/ CADRE

Andu Guérif

Type d'activité – Cours transversal

Activité optionnelle

Semestres 7 à 10

Durée : 4 h/semaine

OBJECTIFS

Il s'agit, à travers la contrainte du plan séquence, d'amener les étudiants à s'interroger sur les possibilités d'un cadre unique déconnecté de l'écriture cinématographique du découpage et de penser des dispositifs filmiques singuliers et signifiants de mise en scène, de captation et/ou de diffusion. L'accent sera donc porté sur la pré-production et la production de la réalisation.

CONTENU

Sur la base des propositions des élèves, le cours donnera à réfléchir à la pertinence des dispositifs et se concentrera sur la mise en œuvre des moyens de pré-production et production.

MÉTHODE

Après une présentation des enjeux de ce travail explicité par la lecture et l'analyse de quelques réalisations d'artistes, les élèves devront construire un projet individuel ou en groupe. Chaque étudiant.e.s peut-être amené.e.s à travailler ponctuellement pour les projets les plus « gourmands » en ressource humaine.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Suivi de projet.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Développer des dispositifs singuliers et signifiants de mise en scène, de captation et/ou de diffusion.

ÉVALUATION

Forme : contrôle continu.

Contenu : pertinence des projets et de leur réalisation, assiduité et investissement

CHOSE L'USAGE DU MONDE, EN QUELQUE SORTE

Regine Kolle

Anne Couzon Cesca

Arnaud Bernus

Gildas Guihaire

Type d'activité – Cours transversal

Activité optionnelle

Semestres 7 à 10

Durée : 4 h/semaine

OBJECTIFS

Chose est à entendre comme une mutation volontaire et progressive d'un sujet.

À partir du titre de l'ouvrage de Nicolas Bouvier *L'usage du monde, comme invitation au(x) voyage(s)*, Chose veut intensifier notre rapport au(x) contexte(s), qu'il s'agisse de créer, d'activer ou de diffuser une proposition introduisant une notion d'itinéraire, d'errance, de parcours, de voyage, mais aussi d'étrangeté. La chose, étant cette altérité, ce support exogène dont les rebords et contours restent à qualifier.

CONTENU

À partir d'œuvres et d'études de cas historiques et théoriques, le cours stimulera des réflexions qui parcourent et influencent une histoire des formes et des récits liés aux voyages (diégèse, mimesis), qu'ils soient réels, fictionnels, science-fictionnels, mais aussi virtuels, imaginaires, poétiques ou politiques.

Au travers des regards croisés, partagés et commentés il s'agira d'envisager ensemble de manière discursive et critique comment les œuvres et les références présentées proposent de multiples scénarios et peuvent être considérées comme de possibles « guides de voyages » à partir desquels initier une pratique.

Ainsi, le cours questionnera la position de chacun comme « voyageur » autant que celle de celui ou celle qui s'y refuse, façon de se repositionner au cœur des enjeux contemporains associant la création aux problématiques environnementales et géopolitiques.

MÉTHODE

Chaque séance sera organisée sur le principe d'un déplacement, réel ou virtuel, d'un espace à un autre, d'un désert à Mars. Des invités d'horizons divers (plasticiens, théoriciens, philosophes, écrivains, voyageurs, musiciens) interviendront, optant eux-aussi pour le déplacement ou la situation qui leur semble adéquat.

Les étudiant.e.s définiront des réponses personnelles et collectives, au regard des références et questions abordées lors des séances, des déplacements et des invitations proposées. Il s'agira d'aborder aussi bien les aspects réflexifs, prospectifs que pratiques liés au voyage : projet, équipement, cartographie, séjour, approvisionnement, documentation, etc.

Dans la continuité, nous proposerons d'articuler une restitution de ce cours notamment autour de l'exposition des 4e années Art. Il sera alors question de présenter, réactiver ces pièces et trouver des systèmes de documentation qui feront œuvre.

ÉVALUATION

Suivi : présence, investissement et participation individuelle et collective ; échange, qualité des recherches plastique et théoriques, et des expérimentations menées.

Bilans semestriels : origine et évolution des projets, qualités plastiques et critiques, documentation et références ; présence.

SUPPORT DE COURS, BIBLIOGRAPHIE

Un répertoire de pearl lié au sujet :

<https://www.pearltrees.com/atelierdepratique numerique/usage-monde/id18969941>

Le carnet de bord de Donald Crowhurst

RUMIZ Paolo, *Le phare, voyage immobile*, Gallimard, 2019

BOUVIER Nicolas, *L'Usage du monde*, Le livre qui parle, 2016

ONFRAY Michel, *Le désir ultramarin*, Gallimard, 2017

MOITESSIER Bernard, *La longue route*, 2012

DE MONFRIED Henry, *Mes vies d'aventures*, Points, 2014

CHOLLET Mona, *Chez soi : une odyssée de l'espace domestique*, La découverte, 2016

KEROUAC Jack, *Sur la route*, Gallimard, 1976

KEROUAC Jack, *Satori à Paris*, Gallimard, 2014

GARCIA Tristan, *Formes et objets : Un traité des choses*, PUF, 2011

AUGÉ Marc, *Non lieux*, Seuil, 1992

THOREAU David Henri, *Walden ou la vie dans les bois*, Gallimard, 1990

WAGON Gwénola et DEGOUTIN Stéphane, *Psychanalyse de l'aéroport international*, Les presses du réel, 2018

FILMOGRAPHIE

THE THING, de John Carpenter, 1982

LA VIE TRES PRIVEE DE MONSIEUR SIM de Michel Leclerc, 2015

D2G : DE-SIGN GAME GLOBAL

PARADIS DE SYNTHÈSE

Denis Brillet |

Christophe Le Gac |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 7 à 10 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Dans l'ensemble nommé *D2G / Paradis de Synthèse*, le jeu vidéo englobe l'architecture, le cinéma, la peinture et tous les autres arts (visuels, plastiques, vivants, etc). Véritable hypothèse de travail, cette déclaration d'intention pose le problème suivant : Est-il possible d'envisager le jeu vidéo comme notre ultime horizon ?

À l'image de Kevin Flynn, héros des films *Tron 1* et *2*, notre avenir sera-t-il de vivre dans le jeu et non devant ? Nous n'en sommes pas encore arrivés à ce stade, mais la littérature de l'imaginaire offre de nombreux scénarios en la matière.

Si la maison demeure le lieu premier de l'architecture, si la salle de cinéma prolonge l'existence du cinématographe, si l'image habite l'art depuis son apparition, alors le jeu vidéo indexe, mixe cet ensemble et matérialise un entre-deux (entre image habitée et image-lieu), un espace diégétique où l'interface entre le corps et le numérique trouve tout son (ses) sens.

Cet atelier questionne la place réservée à l'architecture contemporaine et prospective dans les jeux vidéo. Il travaille son extension dans l'espace entourant le(s) joueur(s) visiteur(s) et son expansion aux différentes représentations numériques.

L'objectif est de réfléchir aux trois interfaces en jeu :

- l'interface homme-écran (peinture, cinéma, vidéo, jeu vidéoludique, etc)
- l'interface homme-dispositif de diffusion (installation, architecture, scénographie, etc.)
- l'interface homme-outil de navigation (les yeux, les mains, les objets techniques, etc.)

CONTENU

Créer une installation vidéo basée sur l'acquisition de connaissances architecturales, artistiques et cinématographiques dont l'objectif final est de devenir une extension d'un espace diégétique (chargé de fiction) peuplées de projets d'architecture prospective ou abstraite.

Designer l'ensemble du dispositif de diffusion (écran, assise, console et manette, etc) avec pour finalité la conception d'un *Design Game Global* (D2G). Tout au moins, les étudiant.e.s essayeront de créer un paradis de synthèse : une installation architecturale ou architecture installation, ou encore une micro architecture sur l'interaction entre le corps, l'espace, le temps et l'écran.

MÉTHODE

Établir un programme-crétion que les étudiant.e.s doivent s'appliquer à détourner pour mieux y répondre. Quelques contraintes sont données lors de la première séance. Notamment, il y a obligation d'utiliser les outils numériques propres à l'univers des réalités virtuelles et augmentées, sans pour autant négliger tous les autres supports à disposition. Mais en filigrane, l'étudiant.e doit toujours avoir en tête les écrits de Marshall McLuhan :

« (...) en réalité et en pratique, le vrai message, c'est le médium lui-même (...) »

Pour comprendre les médias - Les prolongements technologiques de l'homme, coll. Points, essais, éditions du Seuil, Paris, 2010, (1977).

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Les étudiant.e.s devront acquérir cette faculté de concevoir, de réaliser et de diffuser une installation-architecture à base de projections, et (ou) de peintures analogiques et (ou) numériques.

ÉVALUATION

Chaque fin de semestre

BIBLIOGRAPHIE

DOWNHAM Mark, *Cyberpunk*, Allia, 2013

GIBSON William, *Neuromancien*, J'ai Lu, 1984

PERÉNY Etienne, *Images interactives et jeu vidéo - De l'interface iconique à l'avatar numérique*, Editions Questions Théoriques, 2012

SOHIER Estelle (dir.), GILLET Alexandre et STASZAK Jean-François, *Simulations du monde/Panoramas*, parcs à thème et autres dispositifs immersifs, COLL. vuesDense-ble, MétisPresses, 2019

CRÉATION SONORE

Alain Manceau |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 7 à 10 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Explorer la musique électroacoustique et les styles contemporains. Prendre connaissance de la diversité et de la richesse de la création sonore, de son évolution dans les principaux courants esthétiques.

CONTENU

Les recherches des avant-gardes et les transformations technologiques ont conduit la création sonore à prendre son autonomie vis-à-vis de la musique. Le son acquiert une valeur esthétique, plastique dans le champ de l'art.

Indépendante des règles traditionnelles de la musique occidentale, la création sonore repose sur un matériel constitué de sons enregistrés ou produits par une nouvelle lutherie : bruits, sons instrumentaux ou vocaux qui sont ensuite modifiés, manipulés, transformés, juxtaposés en studio, de support mémoire, l'enregistrement numérique devient objet d'expérimentation. Russolo, John Cage, Pierre Schaeffer, Stockhausen... ont participé à ces transformations.

L'atelier est une proposition de recherche et de création de pièces sonores comme le documentaire, le témoignage, la poésie sonore, le noise, etc. en rapport ou non avec l'image, à partir de toutes les possibilités offertes par les nouvelles technologies.

MÉTHODE

Écoutes d'œuvres des XXe et XXIe siècles ; technique de la prise de son et de l'utilisation des logiciels de post-production ; réalisation de pièces sonores.

La création sonore regroupe les musiques concrètes ou acousmatiques, les créations radiophoniques, les musiques pour le théâtre, la danse, le cinéma, la vidéo, les installations sonores, etc.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Cours, ateliers pratiques, présentations et réalisations de productions sonores. Le projet de l'étudiant.e est au cœur de cet atelier.

ÉVALUATION

Contrôle continu.

BIBLIOGRAPHIE

BOSSEUR Jean-Yves, *Le Son et le Visuel, Dis-Voir*, 1992

BOSSEUR Jean-Yves, *Musique et Arts Plastiques - Interactions au XXe siècle*, Minerve, 2015

BOSSEUR Jean-Yves, *John Cage*, Minerve, 2000

CASTANT Alexandre, *Planètes Sonores*, Monographik Éditions, 2010

CHION Michel, *Le Son*, Armand Colin, 1998

LANGLOIS Philippe, *Les cloches d'Atlantis*, MF, 2012

NYMAN Michael, *Experimental music*, Allia, 2017

ROBERT Philippe, *Musiques expérimentales, Le mot et le reste*, 2007

TOOP David, *Ocean of sound, Kargo & l'éclat*, 1995

CHAMP DE RUINES

Laurent Millet

Type d'activité – Cours transversal

Activité optionnelle

Semestres 7 à 10

Durée : 4 h/semaine

OBJECTIFS

- Produire une série de photographies en lien avec le champ proposé.
- Autonomie dans la poursuite du travail.
- Maîtrise de l'outil et des techniques afférentes.

CONTENU

Notre univers est gouverné par des fictions de toute sorte : consommation de masse, publicité, politique considérée et menée comme une branche de la publicité, traduction instantanée de la science et des techniques en imageries populaires, confusion et télescopage d'identités dans le royaume des biens de consommation, droit de préemption exercé par l'écran de télévision sur toute réaction personnelle au réel.

Nous vivons à l'intérieur d'un énorme roman. Il devient de moins en moins nécessaire pour l'écrivain de donner un contenu fictif à son oeuvre. La fiction est déjà là. Le travail du romancier est d'inventer la réalité.

James Graham Ballard

Le travail s'élaborera à partir d'un territoire précis : la cité *Kalouguine* à Angers, à partir de cette architecture et de l'espace qui l'entoure, les étudiant.e.s seront invité.e.s à élaborer des lectures et des interprétations des lieux à même de questionner ceux-ci et leur rapport à l'image.

MÉTHODE

Séances alternées de cours et de suivis de travaux plastiques.

ÉVALUATION

Contrôle continu, présence, rendu plastique.

WE COULD BE OUTLAWS

Vanessa Theodoropoulou

Jaqueline Riva

Type d'activité – Cours transversal

Activité optionnelle

Semestres 7 à 10

Durée : 4 h/semaine

OBJECTIFS

The aim of this course is to engage in conversation about the prescient and extreme conditions of living in the first quarter of the twenty-first century. By identifying some of these conditions we may then begin to understand what the role of the artist is, and what-is-to-be-done.

Working in collaboration or individually, student's art projects will reflect the collective nature of the overall project in performative events in the school and other environments that seek a wider audience.

CONTENU

The course investigates the conditions that place people in the position of outlaw (hors-la-loi). Be that escaping from hierarchical patriarchal constraints or normative gender identities, to the dramatic movement of people around Europe, living outside of the law due to geo-political crises or economic post-colonialisms.

Who makes the law, and who does the law serve? Under what (socio-economic, cultural or political...) conditions are norms established, whose lives are respected, considered worth living and protecting, whose lives can be spared or damaged? In the era of social media, populism, interconnectivity, fake news, divisiveness and the offensive discourses that have ensued, how does identity and status become interchangeable, what are the new instances of legitimation and how do they operate? Could the position of outlaw be an ethical one? Could it be a space for citizenry, and what could a citizen artist represent?

In this context, students will consider what constitutes an outlaw and whether this position could be seen as a resource? If art has historically been considered as a 'refuge' (rifugio), a 'safe space' for all kinds of vulnerabilities, and the modern artist, as the 'outsider' in the society, the one both defying norms and escaping codes, then what does it mean to be an artist in an era of, for example, multiple identity choices and the displacement of people? What can an effective artist be?

Students will be expected to contribute to an ongoing collective conversation and research, including speech, texts, contemporary and historical artworks, anecdotes, hearsay and speculation, that develops a role and repertoire for an outlaw artist. Students will be encouraged to find the most appropriate media and form of presentation for their work and the collective project; speech, texts, events, exhibitions, performances and published editions.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

This course attempts to extend the student's repertoire in terms of their overall practice and enable them to see themselves as having a larger role in the production of culture.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Critical thinking, decision making appropriate to the subject matter, presenting their ideas and discussing their work in English, self-publishing.

ÉVALUATION

Attendance, participating in class discussions, project development and presentation of art works.

BIBLIOGRAPHIE

In this course it is the student will contribute to the content of the course with a collective research

DORLIN Elsa, *Se défendre*, La Découverte, 2017

FEDERICI Sylvia, *Caliban et la sorcière, femmes, corps et accumulation primitive*, Entremonde 2017

CHOLLET Mona, *Sorcières*, La Découverte, 2018

AGAMBEN Giorgio, *Homo Sacer, L'intégrale 1997-2015*, Seuil 2016

BUTLER Judith, *Ce qui fait une vie. Essai sur la violence, la guerre et le deuil*, La Découverte (Zones) 2017

TRONTO Joan, *Un monde vulnérable. Pour une politique du care*, Paris, La Découverte, 2009 [1993] (préface inédite de l'auteure)

OBSTACLES EN VUE

Bernard Calet |

Etienne Poulle |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 7 à 10 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Renouveler l'esthétique, inventer de nouvelles formes d'obstacles, amener du singulier tout en s'inscrivant dans un cahier des charges contraint.

Élaborer à partir d'un contexte spécifique, celui d'un domaine paysager très vaste, des objets de très grandes dimensions.

Apprendre à formaliser un projet en vue de passer un concours.

CONTENU

Création et réalisation d'obstacles pour une compétition équestre de niveau international sur l'hippodrome de Verrie (commune de Saumur).

MÉTHODE

La méthode mise en place est celle d'un petit concours en quatre phases. La première phase sera celle de la découverte du site, pour en prendre la mesure, comprendre les enjeux et le contexte dans lequel doivent s'inscrire les projets.

Ensuite, les étudiant.e.s (par petits groupes s'ils le souhaitent) devront concevoir et développer leurs projets, en atelier avec les enseignants.

Puis, un jury composé de professeurs, des partenaires du Comité équestre Saumur et du fabricant sélectionnera plusieurs projets, en fin de semestre.

Enfin, les étudiant.e.s dont les projets auront été sélectionnés, assureront le suivi de réalisation avec l'entreprise spécialisée au cours du second semestre.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Visite de l'hippodrome de Verrie, rencontre avec Jean Christophe Dupuy et l'équipe du Comité équestre : présentation du site, de la compétition (cross complet) et des attentes de nos partenaires ; présentation des contraintes et ces règles liées à un obstacle.

Visite de l'hippodrome du lion d'Angers, rencontre avec Christian Achard, chef d'une entreprise spécialisée dans la fabrication d'obstacle, et qui réalisera les obstacles sélectionnés.

Séances de travail entre et après ces visites, avec présentations de maquettes, de dessins, etc.

Sélection des projets à partir d'un rendu, de maquettes, de dessins, etc.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Créer et développer en groupe de 2 à 4 personnes, un projet, de l'esquisse à l'étape pré-réalisation. Suivi de réalisation (pour les projets sélectionnés).

ÉVALUATION

Évaluation continue.

GRAND AIR

Bernard Calet |

Etienne Poulle |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 7 à 10 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Élaborer à partir d'un contexte spécifique, celui d'un domaine paysager très vaste, des installations plastiques de très grandes dimensions.

Apprendre à formaliser un projet en vue de passer un concours de sélection.

CONTENU

Concevoir et réaliser des installations artistiques en parallèle d'un parcours équestre.

MÉTHODE

La méthode mise en place est celle d'un petit concours en quatre phases. La première phase sera celle de la découverte du site, pour prendre la mesure, les enjeux et le contexte dans lesquels doivent s'inscrire les projets. Ensuite, les élèves, par petits groupes s'ils le souhaitent, devront concevoir et développer leurs projets, en atelier avec les enseignants.

Puis, un jury composé de professeur.es et des partenaires du Comité équestre Saumur sélectionnent plusieurs projets. Enfin, les élèves dont les projets auront été sélectionnés, assureront le suivi de réalisation. D'abord à l'école, puis lors d'un *workshop* de 4 jours sur le site de l'hippodrome de Verrie.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

- Visite du site de l'hippodrome de Verrie et rencontre avec les acteurs du terrain, Comité équestre, gestionnaires du site etc.

- Séances de travail à l'école, avec présentation de maquettes, de dessins etc.

- Deuxième visite sur place si besoin pour valider les hypothèses.

- Séances de travail à l'école.

- Présentation des projets au jury.

- Pour les projets sélectionnés, approfondissement de faisabilité à l'école. Réalisation sur place lors de la semaine de *workshop*.

- Présentation au publique lors du weekend de compétition.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Créer et développer en groupe ou seul un projet, de l'esquisse jusqu'à l'étape réalisation (pour les projets sélectionnés).

CINÉMA CO

Thomas Bauer |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 7 à 10 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

- Développement du travail personnel
- Connaissance des mutations récentes du langage cinématographique, de ses relations étroites avec les arts.
- Développement des rapports images-son dans les dispositifs de captations comme dans ceux de transmission et de restitution.
- Développement de l'auto-évaluation, organisation du travail collectif et d'une cohérence de groupe.

CONTENU

Sur la base du travail de l'étudiant.e, de ses enjeux et de son inscription, le travail s'orientera vers les possibles développements par les outils théoriques et pratiques du cinéma et des arts.

MÉTHODE

La base méthodologique est fondée sur la création d'un groupe de travail qui collabore à l'analyse critique comme à la réalisation des travaux de chacun.

ÉVALUATION

Contrôle continu, présence, méthodologie, qualité de l'investissement.

EN TRA- DUCTION

Sébastien Pluot |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 7 à 10 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Expérimenter des pratiques artistiques et acquérir des connaissances théoriques et historiques sur certains enjeux qui articulent les arts à la philosophie, aux théories du langage, aux sciences, aux techniques et à la psychanalyse.

CONTENU

Le séminaire/Arc de l'année 2019-2020 s'organisera à partir du programme de Art by Translation comprenant des workshops, des séminaires, un colloque, et une exposition sur le thème des temps entremêlés. Ils se dérouleront à Angers, l'université Rennes II, aux Beaux-Arts de Paris, au Centre Georges Pompidou et à Lizière.

Toute production de texte ou d'objet, dès lors qu'elle se détache de son auteur, est destinée à se confronter à des contextes plus ou moins imprévisibles qui en transforment les significations. Certains artistes, musiciens, écrivains ou architectes ont conçu des projets en considérant leur évolution, leur transformation matérielle et sémantique, leur réception et donc leur traduction dans d'autres contextes temporels. On pense par exemple aux œuvres-partitions dont les interprétations sont renouvelées par leurs différentes instanciations ou à des œuvres volontairement évolutives, qui mutent, se transforment par les usages, par le temps, doivent faire l'objet de soins spécifiques, disparaissent ou réapparaissent. Ce programme sera l'occasion d'aborder les concepts d'entropie, d'historicisation, de mutation, de traduction et d'interprétation, et d'évoquer des œuvres aux trajectoires significatives comme celles de Silvia Kolbowski, Robert Smithson, Louise Lawler, Sherrie Levine, *Continuous Project Altered Daily* de Robert Morris puis de Yvonne Rainer, François Seigneur à Angers, Pierre Hyghe avec les strates de peinture, *Partially Buried Woodshed in 3 parts* de Renée Green, le *Manet-PROJEKT '74* de Hans Haacke, *Painting and sculpture from the Museum of Modern Art : catalog of deaccessions, 1929 through 1998* de Michael Asher, *In the Near Future* de Sharon Hayes, etc.

Du 7 au 11 octobre, puis du 11 au 20 Novembre 2019 à Rennes, un groupe d'étudiants suivra le séminaire de recherche et de création sur la question de la trajectoire des œuvres avec comme invités l'historien et critique d'art Sven Lutticken, les artistes Silvia Kolbowski et Yann Sérandour, les historiennes de l'art Maud Jacquelin, Sébastien Pluot et Anne Zeitz. Ce groupe participera à l'exposition dans le cadre de l'extension du projet *i.e* consistant à produire des œuvres sur des supports qui se disséminent en dehors

du lieu d'exposition.

Les 6 et 7 Décembre, nous organiseront un voyage à Paris pour assister au colloque de Mel Bochner : *On Translation* que nous organisons au Centre Georges Pompidou.

Du 3 au 7 Février, un *workshop* se déroulera avec les artistes Christophe Berdaguer et Marie Péjus à Lizières avec une présentation aux Beaux-Arts de Paris sur le thème de l'uchronie qui implique d'imaginer le monde tel qu'il serait ou aurait été si un facteur spécifique avait été différent. Qu'en serait-il de notre environnement, à quoi ressemblerait la ville et nos objets si nous avions été des êtres horizontaux, liquides ou doués de télépathie ? Les artistes Berdaguer & Péjus pratiquent ces types de contorsions temporels et spéculatifs dans leurs œuvres comme un moyen de révéler le fait que ce qui est dans notre présent ne s'impose pas comme une évidence mais doit faire l'épreuve d'un examen critique. Dans le contexte d'une année de recherche dédiée à la question des temps entremêlés, des traductions par les contextes temporels et spatiaux ce *workshop* avec les deux artistes permettra d'aborder une série d'enjeux résonnant avec la pensée et la pratique du design: la pérennité ou la contingence des objets et des gestes, la transformation de la signification des œuvres et des objets au cours du temps, l'obsolescence programmée, les différences entre objets industriels et artisanaux, les relations de détermination entre les objets eux-mêmes (la définition de tel objet aura des incidences sur celles d'autres objets) ainsi que les liens entre les objets et leurs usages.

En avril, le séminaire se déroulera avec des artistes et écrivains invités, les étudiant.e.s de Rennes II et de l'École Normale Supérieure de Cachan à Lizière pour l'enregistrement d'une série de pièces audio imaginant le contexte dans lequel des œuvres placés dans des time Box seront ouvertes en 2045.

Une exposition rassemblant les travaux des étudiant.e.s et une sélection d'œuvres existantes sera programmée à l'école des Beaux Art de Paris.

ÉVALUATION

Les étudiant.e.s seront évalués selon la qualité de leurs interventions dans le séminaire, de leurs propositions et de leur implication dans les projets collectifs. Chaque étudiant.esera invité à concevoir des travaux plastiques et textuels.

ART & ALIMENTS

Fabien Vallos |

Olivier Assouly |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 7 à 10 |

Durée : 4 h /quinzaine |

OBJECTIFS

Pour l'année 2019-2020 (à partir des éléments produits par le laboratoire) nous construisons une recherche à partir des travaux des étudiants et à partir de deux objets : 1. la continuité du café de l'école 2. l'organisation d'un banquet.

CONTENU

S'interroger sur le rapport entre art, alimentation et représentation.

Il s'agit de proposer une réflexion sur le sens contemporain du terme nourriture (aliment) pour penser les mutations de nos habitudes alimentaires. Il s'agit de le montrer à partir de différents éléments majeurs de la pensée : le remplacement de la chrématistique par l'économie (autrement dit la privatisation systématique du réel) ; l'oubli du sens de l'aliment pour ne le penser qu'à partir de l'industrie ; la séparation – c'est l'œuvre de la pensée philosophique – des concepts d'aliment et d'élément au point que nous sommes incapables d'en penser les conséquences ; l'incapacité systématique que nous avons d'ouvrir l'alimentation à des processus analytiques ; les systèmes de représentation (littéraire et artistique). Il s'agit en somme d'une forclusion assez radicale qui exclut l'aliment de tout rapport philosophique, métaphysique, esthétique et artistique parce qu'il maintiendrait ou contiendrait encore un défi métaphysique. Ce défaut métaphysique est la fondation du concept de consommation.

MÉTHODE

Séminaire.

ÉVALUATION

Rendez-vous et suivi de projet.

LITH + TD (2)

Dominique Allard |

Type d'activité – Studio |

Activité optionnelle |

Semestres 7 à 10 |

Durée : 4 h /semaine |

OBJECTIFS

Pratiques d'écritures singulières liées aux médiums choisis.

CONTENU

Expérimenter, inventer, dialoguer pour répondre à leurs projets. Les objectifs pédagogiques, plastiques et artistiques sont intimement liés à toutes tentatives d'expérimentations. Les audaces techniques permettent de dépasser le stade de la simple méthode.

Les élèves ont la possibilité de développer un champ expérimental liant art et imprimerie en utilisant la combinaison et la confrontation des différentes méthodes.

MÉTHODE

Développement des pratiques personnelles par expérimentations, combinaisons et confrontations des différentes méthodes d'impressions.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

13 séances :

1. Présentation du studio, proposition et réflexion sur l'adéquation judicieuse entre le projet personnel de chaque étudiant.eet l'écriture proposée par un médium d'impression qui devra être envisagé par chaque élève
2. Choix d'un médium d'impression précis par chaque étudiant.eet début de la mise en œuvre du procédé retenu
3. Élaboration du processus (suivant le ou les procédé(s) choisis) et développement du travail personnel de chaque étudiant
4. Élaboration de chaque processus (suite)
5. Élaboration de chaque processus (suite) et premiers résultats
6. Évaluation en milieu de semestre des premiers résultats de chaque étudiant.eavec formulation d'éventuelles réorientations plastiques et techniques
7. Reprise des processus individuels en tenant compte des éventuelles modifications recommandées
8. Mise en œuvre approfondie de l'engagement personnel de chaque étudiant.edans son choix de médium particulièrement adapté à son projet individuel
9. Nouveaux résultats de cette mise en œuvre et utilisation du principe de la série pour atteindre une

certaine résonance plastique

10. Début des résultats affinés

11. Obtention définitive d'une série de travaux imprimés et inscrits dans un positionnement conceptuel propre à chaque élève

12. Début des bilans individuels d'atelier avec évaluation et appréciation de chaque étudiant. esur présentation de l'ensemble des tirages effectués au cours du semestre et dont le résultat doit être en accointances avec la position conceptuelle de l'élève

13. Bilans d'atelier avec évaluations et appréciations (suite et fin)

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

L'étudiant.e devra poursuivre la maîtrise des différents procédés d'impressions afin de pouvoir s'engager individuellement dans la pratique d'une écriture singulière.

ÉVALUATION

Rechercher une pratique visant une écriture singulière et obtenir des productions plastiques trouvant leur existence au sein des médiums choisis.

BIBLIOGRAPHIE

BRÉGEAUT L.-R., Nouveau manuel complet, théorique et pratique, du dessinateur et de l'imprimeur lithographe, Manuels-Roret (Encyclopédie RORET, 1839

BERSIER Jean-E., La gravure, les procédés, l'histoire, Editions BERGER-LEVRAULT, 1980

BERTHIAU et BOITARD MM., Nouveau manuel complet, théorique et pratique, de l'imprimeur en taille douce, Manuels-Roret (Encyclopédie RORET), 1840

LALANNE Maxime, Traité de la gravure à l'eau forte, LEFRANC et Cie Editeurs, 1920

MALENFANT Nicole, L'estampe, Collection Formart, « Série initiation aux métiers d'art », LA DOCUMENTATION QUEBÉCOISE - Ministère des Communications - Editeur officiel du Québec, 1979

KREJCA Ales, Les techniques de la gravure : Guide des techniques et de l'histoire de la gravure d'art originale, GRÜND, 1983

DAWSON John, Graver et imprimer : Toutes les techniques de l'estampe : les procédés, les outils, le matériel, BORDAS, 1983

DONJEAN A., Initiation à la gravure : Eau forte, pointe sèche, aquarelle et burin, Editions BORNEMANN, 1980

MONO- GRAPHIE

Jacqueline Riva |

Type d'activité – Langue |

Activité obligatoire |

Semestre 8 |

Durée : 2 h/semaine |

OBJECTIFS

This course focuses on the necessity for artists and designers to work in various contexts and to acquire skills that will enable them to inhabit different roles and ways of producing culture. This includes seeing themselves as not only artists and designers but also researchers, writers, commentators, curators, publishers or teachers.

CONTENU

Students will attempt a comprehensive research about an artist, designer or collective. They will then find the most appropriate form of presentation for what may be a collection of ; speech, texts, events, videos documentation, exhibitions, performances and editions.

These monographic inquiries will represent in-depth studies made up of collected commentary taken from published material — books, catalogues, internet, video, real life interviews by students, informed opinion and hearsay.

It is anticipated that these monographs, 'published' by the students, will accumulate in the wider sense, as a compilation of research and presentation using methods not normally produced in these contexts.

MÉTHODE

Students will be encouraged to reinvent modes of collecting and presenting this kind of research. Looking at existing material, new strategies will be discussed in terms of the amount of publishing, and self-publishing that is already seeking an audience.

Working in small groups or individually, students will negotiate their selection and form of presentation, taking into account the context, educational relevance and their intended audience.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

This course attempts to extend the student's repertoire so as to acquire new skills and to see themselves as having a larger role in producing culture.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Critical thinking, decision making appropriate to the subject matter, presenting their ideas and discussing their work in English, self-publishing.

ÉVALUATION

Attendance, participating in class discussions and presentation of projects.

SUPPORT DE COURS, BIBLIOGRAPHIE

In this course it is the students who will find, generate, write and develop the bibliographic content of the course through their projects.

ADDRESS AND RECEPTION

Jacqueline Riva |

Type d'activité – Langue |

Activité obligatoire |

Semestre 9 |

Durée : 2 h/semaine |

OBJECTIFS

This course encourages students to see themselves as part of a group, a school, and, what will be, a future network. In this context students will propose projects ; events, installations, performances and situations, inviting other students from the group, and the school, to participate. Emphasis will be placed on the student's aesthetic, social, philosophical and political interests as the basis for projects.

CONTENU

Given the broader professional contexts that artists and designers are expected to work in, the focus of this course will be on expanding the students repertoire of what they might be involved in as cultural producers.

In a laboratory-style atmosphere, students will form small working groups and propose and present projects each week. They will be encouraged to make presentations in different locations around the school, not only the gallery spaces.

One of the aims of this course is for students to consider the art world as polyvalent space where they might inhabit a number of roles ; artist, curator, teacher, producer, publisher — working with people from diverse backgrounds and in different countries.

In these contexts English is usually the common language, incorporating various dialects and points-of-entry. Considering the use-value of the language, students will be assisted to develop their communication skills in terms of these professional environments and their individual needs.

MÉTHODE

As a form of rehearsal, student's will work in small groups to organise fast, pop-up-workshop-style events. The aim being to widening their skill-base and rehearsing strategies for presentation and delivery. This subject-matter takes into account the constantly changing space of contemporary practice.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Critical thinking, decision making, event organisation, collaboration, networking, writing, oral presentation and developing strategies for using English in different contexts.

ÉVALUATION

Attendance and participation in projects, discussion and documentation of projects and participation — using English to achieve these outcomes.

SUPPORT DE COURS, BIBLIOGRAPHIE

A Constructed World, Idéologie & A Constructed World, editions Mix, Paris, 2018.

A Reader will be made available on-line containing interviews with artists and designers.

Students will be expected to contribute to this Reader, and what will become a resource and documentation of the overall project.

DESIGN

PREMIÈRE - ANNÉE DESIGN

INITIATION AUX TECHNIQUES ET PRATIQUES ARTISTIQUES

ATELIER DE PROJET

188 | DI.ZAJN – D. Enon

FONDAMENTAUX

189 | Geekness... – D. Brillet

190 | Disegn (o) Design – G. Markovic

191 | Objet(s) – S. Breuil

192 | Innovation/Manifeste/Architecture -
C. Berger

ATELIERS DE PRATIQUE ET D'INITIATION

194 | Fake News – G. Guihaire

195 | (Fiche en attente) – M. Lefkowitz

196 | Ecriture(s) – F. Guindon

197 | Archi Design – S. Breuil

198 | Édition – S. Cure

201 | Tapisserie... – S. Pincemaille

202 | Action/édition – A. Ostinelli

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUES ÉTRANGÈRES

COURS THÉORIQUES

204 | Arcinehi – C. Le Gac

207 | Sources Théoriques et historiques
du design – O. Assouly

ATELIER EN LANGUE ÉTRANGÈRE

209 | Anglais – D. Hardman

210 | Art and Text – J. Riva

DI.ZAJN

David Enon |

Type d'activité – Atelier de Projet Design |

Semestres 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Appréhender les enjeux théoriques et pratiques relatifs au design ainsi que son inscription dans le champ de la culture contemporaine en proposant une perception désencombrée des préjugés liés au design.

Aborder, tout en faisant, la pratique du projet de design.

CONTENU

Deux projets seront prétextes à la mise en jeu des questions inhérentes à la pratique du design au sens large :

- appréhender des relations unissant matière, volume, signe.
- explorer des échelles et des usages.
- proposer des formes et interroger leurs fondements dans le but d'initier le développement d'une approche personnelle articulée autour de la notion de projet (concevoir dans son esprit l'image d'une chose absente).
- aborder la relation du cahier des charges à une production.

MÉTHODE

Pédagogie par projet avec apports circonstanciés de références des différents champs centraux et connexes au design (édition, design urbain, scénographie, design d'événements, produits industriels ou séries limitées, mode, art, etc.).

ÉVALUATION

Contrôle continu, bilan général en fin de projet.

Implication dans les projets, capacité d'expérimentation, pertinence et progression dans les étapes de travail, qualités plastiques et conceptuelles, finalisation des travaux.

GEEKNESS ESPACE NUMÉRIQUE

Denis Brillet |

Type d'activité – Fondamental |

Semestres 1 et 2 |

Activité obligatoire |

Durée : 2 h 30/quinzaine |

OBJECTIFS

Développer un usage standard et « non standard » des logiciels numériques vers une démarche plastique ; savoir produire des documents de présentation de fin de projet et de représentation technique en vue de sa réalisation ; perfectionner les acquis de base en dessin vectoriel, traitement d'image bitmap et de modélisation informatique.

CONTENU

Mettre en parallèle nouvelles technologies et créations. Nous identifierons, à travers le travail d'artistes choisis ainsi que des pratiques artistiques directement issues du monde numérique, les techniques, logiciels employés et les outils de productions associés.

Ces techniques et ces logiciels seront réutilisés au cours de travaux pratiques dont la finalité est la production d'une forme plastique. Le cours alternera séance pratique et théorique.

Les élèves utiliseront des logiciels de retouche d'images et de modélisation en trois dimensions.

MÉTHODE

Cours, travaux pratiques ou dirigés.

Méthodologie, processus de projet assisté par ordinateur et représentation.

PRÉ-REQUIS

Connaissances de base en modélisation 3d, dessin vectoriel et retouche d'image.

ÉVALUATION

Il sera demandé aux élèves de mettre en espace leurs projets et de construire une présentation orale. Les critères retenus pour l'évaluation sont la prise en main des différents logiciels, les capacités plastiques ; l'implication en cours, l'intérêt de la proposition, sa pertinence ; la mise en forme de la présentation du projet, la clarté du propos au regard des enjeux numériques.

DISEGN(O) DESIGN

Grégory Markovich |

Type d'activité – Fondamental |

Activité obligatoire |

Semestres 1 et 2 |

Durée - 3 h/semaine |

OBJECTIFS

Il s'agira d'acquérir à travers l'observation et l'expérimentation les bases techniques propres à la pratique du dessin ainsi que les notions fondamentales de la représentation et de la perspective.

Aussi, par une pratique quotidienne du dessin, l'étudiant.e interrogera son rapport à l'espace et au monde. Il ou elle aiguisera son regard, sa sensibilité et développera sa réflexion sur son travail avec de plus en plus d'autonomie au fur et à mesure de l'année.

CONTENU

Plusieurs sujets avec de multiples approches et contraintes permettront à l'étudiant.e de découvrir le vaste territoire du dessin. L'énergie et l'initiative alimentées de discussions et références seront au centre du cours. Il s'agira d'expérimenter différentes techniques, différents matériaux (outils, médiums, supports) et formats en se confrontant à la représentation des volumes et de l'espace par les jeux d'ombres et de lumière, de la ligne, des textures, des pleins et des vides, etc. Les questions du point de vue, de l'échelle, du rapport champ-hors champ seront abordées parmi d'autres notions.

MÉTHODE

Séances hebdomadaires.

Suivi des travaux et carnets en atelier ou en extérieur.

ÉVALUATION

En continu par des échanges autour du travail ainsi qu'un accrochage et une appréciation en fin de semestre qui rendra compte de l'évolution et de l'engagement de l'étudiant.e.

BIBLIOGRAPHIE

Roven revue, éditions Les presse du réel

The Drawer, éditions Les presse du réel

Le cahier dessiné, éditions Les cahiers dessinés

Collection, éditions En Marge

Vitamine D : Nouvelles perspectives en dessin, Phaidon, 2006

Vitamine D2 : Nouvelles perspectives en dessin, Phaidon, 2013

Dessiner le design, éditions Mad, 2009

Dessins d'architecture, Phaidon, 2019

Landscape, Le paysage et le dessin contemporain, Blackjack éditions, 2008

CONTE Richard, Le dessin hors papier, 2009

NANCY Jean-Luc, Le plaisir du dessin, 2009

Comme le rêve le dessin, Louvre, Centre Pompidou, 2005

KUBIN Alfred, Le travail du dessinateur, 2015

OBJET(S)

Sophie Breuil |

Type d'activité – Fondamental |

Activité obligatoire |

Semestres 1 et 2 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

Le module d'initiation aux outils Fondamental du projet a pour objectifs l'acquisition de savoirs et de savoir-faire spécifiques à la conception d'objets.

Des exercices complètent l'apport théorique afin de permettre une utilisation à bon escient de ces outils dans l'élaboration d'un projet (acquisition d'outils techniques et méthodologiques inscrits dans un contexte théorique).

CONTENU

Chaque cours étayé d'exercices, est prétexte à aborder une des dimensions de la démarche de projet en tant que tel : représentations orthonormées, prémaquettes, maquettes, confrontation à l'échelle du corps, connaissance des matériaux et des procédés de mises en forme, notions de structure, acquisition du vocabulaire technique, élaboration du scénario d'usages, communication du projet, etc.

MÉTHODE

Enseignement théorique et par exercices.

ÉVALUATION

Implication dans les projets, compréhension des enjeux des exercices, finalisation des travaux, devoir sur table, relevé de carnet de dessins.

INNOVATION/ MANIFESTE

ARCHITECTURE / DESIGN COMME INVENTION D'UN LANGUAGE

Cyrille Berger |

Type d'activité – Fondamental |

Activité obligatoire |

Semestres 1 et 2 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

L'objectif de la pédagogie du semestre Innovation/modification/reprise est d'encourager les étudiants à faire preuve d'originalité, d'innovation, d'observation et de sens critique en tentant d'inventer un nouveau langage en architecture/design inédit ou au contraire s'inscrivant dans la « reprise » d'un travail ou d'une œuvre produit antérieurement.

L'ambition est ainsi de questionner les habitudes de projets, de formes, d'usages tout en acceptant que cette démarche est d'une prétention absolue, les moments de ruptures et d'invention dans l'histoire de l'art et de l'architecture ayant lieu finalement que quelques fois par siècle.

L'objectif pédagogique est double : d'une part de permettre aux étudiants d'apprendre à être critique envers les outils, les images, les processus qu'ils utilisent habituellement dans le projet d'architecture en comprenant d'où ils viennent, quand ils ont été inventés, par qui.

D'autre part, il s'agit d'encourager l'innovation et l'invention comme possibles dans leur carrière. Ils apprendront à construire - à partir d'une culture ou d'une logique artistique/architecturale identifiée - un langage, une démarche, en revenant aux fondements des éléments d'architecture et du design, en élaborant une pensée nouvelle et innovante par « tabula rasa » ou « reprise ».

L'architecture/design trouve différentes pratiques et différentes natures d'intelligence dans un monde professionnel globalisé. L'une serait l'excellence, le « raffinement » perpétuel du projet et des différentes étapes de sa construction, lesquelles permettraient de le dépasser et de le faire basculer dans une « chose » nouvelle. Une autre serait celle de l'invention et de l'originalité par le principe de table rase. Chaque étudiant.e sera amené à s'inscrire dans l'une ou l'autre de ces méthodes.

En accompagnement du cours, Cyrille Berger présentera les grandes innovations, les moments de changement de paradigmes qui ont eu lieu dans l'Histoire de l'architecture, et du design.

CONTENU

Le cours se composera d'une part de leçons sur l'Histoire des idées manifestes (avant-gardes, changement de paradigme, invention de langage, radicalité) depuis le 19ème siècle, dans l'architecture et dans l'art, littérature, art plastique, etc en les replaçant dans leur contexte scientifique et technique. Les premières séances invalideront ou non l'originalité de la proposition intuitive, ou placeront

l'étudiant dans une culture qu'il s'agira de faire évoluer ou modifier.

La seconde phase, consistera à élaborer une pensée de la discipline, qui permettra peut-être à l'étudiant de trouver sa propre voie dans l'élaboration d'un concept ou d'une forme qui n'est alors pas abouti.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENTS

L'enseignement se propose d'encourager l'originalité et l'inventivité comme mode de la pratique architecturale. Le cours proposera l'apprentissage d'une méthode permettant à chaque étudiant d'élaborer une théorie scientifique à partir de ses intuitions propres et originales qui nécessiteront d'être déconstruites.

SIGNES / ESPACES / COULEURS

FAKE NEWS

Gildas Guihaire |

Type d'activité – Atelier de Pratique et d'Initiation |

Activité obligatoire |

Semestres 1 et 2 |

Durée - 3 h/semaine |

OBJECTIFS

Permettre aux étudiant.e.s de mettre en place et de développer une pratique et une recherche plastiques autour des notions d'éditions et plus particulièrement des rapports entre images, signes et espaces.

Commencer à en décrypter les enjeux pratiques, esthétiques et sémiotiques et à acquérir un mode de pensée et une méthodologie autonomes.

CONTENU

« Nous étions trop occupés à analyser les images projetées sur le mur pour remarquer que le mur même avait été vendu. »
Naomi Klein – No Logo

Cet atelier abordera de manière pratique et analytique, les différents aspects des éditions et des formes qu'elles convoquent dans un déploiement, une dimension installatoire. À partir d'une observation documentée des signes et des images qui nous entourent, avec une attention particulière à leur sens, origine, formats, dispositifs, et au travers de cas d'études, nous nous intéresserons aux notions d'artifices, d'ambiguïtés possibles entre formes, fictions, réalités, poétique, politique et storytelling.

Les sujets proposés seront éclairés par un apport théorique et historique des signes et plus particulièrement des signes typographiques (repères, systèmes, classification et anatomie de la lettre, histoire des écritures), ainsi que par des notions de couleur et d'espace et de leurs appropriations par les artistes dans les pratiques modernes et contemporaines. Une approche pratique et méthodologique des supports et processus et d'édition (traditionnels et numériques) accompagnera l'enseignement.

MÉTHODE

Au regard des apports proposés, les étudiant.e.s devront développer des propositions personnelles et collectives, partager leurs intentions et les évolutions de leurs recherches tout au long de l'avancement de leurs projets.

Nous nous attacherons à développer les différentes étapes d'un projet, en favorisant une approche plastique et expérimentale des supports et techniques par association, hybridation, cryptage, déplacement, etc. en les mettant en perspective avec les problématiques de dispositifs et d'espaces de diffusion-monstration.

ÉVALUATION

Suivi de l'avancé des travaux : qualité des recherches et expérimentations menées, engagement, présence.

Bilans semestriels : origine et évolution des projets, qualités plastiques et critiques, documentation et références.

FICHE EN ATTENTE

Myriam Lefkowitz |

Type d'activité – Atelier de Pratique et d'Initiation |

Activité obligatoire |

Semestres 1 et 2 |

Durée : 3 h/semaine |

ÉCRITURE(S)

François Guindon |

Type d'activité – Atelier de Pratique et d'Initiation |

Activité optionnelle |

Semestres 1 et 2 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

Suite à des contextualisations liminaires, découvrir, pratiquer, via diverses propositions, l'objet écriture envisagé sous de multiples aspects :

- le mot, le texte, le sens,
- l'art séquentiel, le cinéma
- le rapport texte/image,
- la parole, le débat, le son...

CONTENU

Proposition 1 « L'autre »

Décrire, approcher, connaître, dresser un portrait. Quelles approches, quelles stratégies mettre en oeuvre pour rendre compte de cet « autre » ?

Proposition 2 « L'enfer »

Une bibliothèque contient-elle des ouvrages aux contenus inavouables ? Après avoir fureté dans les rayons de la bibliothèque, choisir un livre contenant une pensée, une image relevant d'un « enfer collectif ou personnel » et en rendre compte de la manière la plus pertinente.

Proposition 3 « Immobile »

À l'aide d'un plan séquence et d'une caméra toujours en mouvement, filmer l'immobile.

Proposition 4 « Ame/Son »

Sur la base d'une ligne son donnée, traduire l'âme de ce son par les mots et l'oraliser.

Proposition 5 « Ce que je haine. »

Une fois un objet de détestation déterminé, réaliser une lettre anonyme, un tract, un courrier administratif stigmatisant cette haine.

Proposition 6 Théâtre d'objets performé

Élaboration d'une performance scénique, dans un espace donné, autour d'un personnage/objet, selon un ton et un propos tirés au sort.

Proposition 7 Jeux de Mots Laid

À partir de l'étude du fonctionnement des gags dessinés par André Bibeau Lu, appropriation et réinterprétation de son univers.

Proposition 8 Cinéma Split

Explorer les potentialités narratives du split screen.

MÉTHODE

Approche pratique.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Alternance d'élaborations individuelles et collectives.

ÉVALUATION

Chaque proposition fait l'objet d'une évaluation par groupe ou individuellement

ARCHI DESIGN - MAIS PAS FORCÉMENT CARÉNÉ

Sophie Breuil |

Type d'activité – Atelier de Pratique et d'initiation |

Activité optionnelle |

Semestres 1 et 2 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

Au travers l'inscription de multiples territoires (architecture, écran, design urbain, scénographie, muséographie, design d'événements, produits industriels...), il s'agira de familiariser l'étudiant.e avec un certain nombre de paramètres fondamentaux à la compréhension de l'espace, du volume et du design : la question de l'usage, de la fonction, de la forme, de la construction etc.

Ce sont autant de notions abordées à travers une série d'exercices afin que l'étudiant.e relie l'ensemble de ces caractéristiques qui composent un projet de design.

CONTENU

Des manipulations à différentes échelles auront pour but d'initier le développement d'une approche articulée autour de la notion de projet à laquelle donne forme et réalité. En somme, d'entretenir, et de tenir, le lien qui tient le fond et la forme.

Par le développement d'une idée en un exercice court : de la conception à la réalisation, les étudiant.e.s sont invité.e.s au-delà d'une formation pratique, à développer leur esprit critique.

MÉTHODE

L'enseignement de première année va donc se concentrer sur l'épanouissement des capacités d'imagination, d'inventivité et d'analyse nourries par les sujets et références artistiques proposés. Stimuler et renouveler les capacités d'attention par l'observation, l'analyse de situations, la compréhension d'un environnement, d'une culture populaire et de ses archétypes, de ses gestes, mais aussi de ses techniques de fabrications industrielles ou artisanales ou de nouvelles technologies.

Il s'agira d'être sensible à toutes les informations transversales ou contradictoires découvertes et qui démultiplient les connaissances pour expérimenter des positions artistiques ancrées dans une réalité culturelle, sociale, et technique. Il s'agira donc d'explorer et d'évaluer les accointances et les porosités de ses frontières. C'est depuis ce territoire que les étudiant.e.s tenteront d'observer, d'imaginer, de définir et d'élaborer des « paysages extraordinairement ordinaires ».

ÉDITION

LIGNES, CHOSES ET VILLES INVISIBLES

Sophie Cure

Type d'activité – Atelier de Pratique et d'Initiation

Activité obligatoire

Semestre 1

Durée – 3 h/semaine

OBJECTIFS

- Développer ses capacités de projection et d'abstraction
- S'exercer à mettre en place un processus narratif
- Découvrir les outils de la mise en page et explorer les questions des formats, typographie, reliure, composition...
- S'initier à élaborer un « système »
- S'initier à la conception de mises en page et d'identités graphique, aux rudiments de la typographie et de la composition typographique.
- Découvrir les notions de variation et de système, fondamentales dans la construction d'une identité graphique.

CONTENU

Cet atelier propose une initiation à l'édition, à la mise en page et à la composition typographique à travers différentes expérimentations et projets. Comment révéler, par la mise en page, la face cachée d'un objet ordinaire ? Quel alphabet, quel drapeau pour une ville imaginaire ? Il permettra de se familiariser avec les outils de la mise en page, d'aborder les questions de formats, reliure, etc.

MÉTHODE

Le travail se fera en atelier et devra être prolongé entre les séances, d'une semaine sur l'autre. Le cours sera ponctué de présentation de références artistiques, de formes éditoriales singulières, autour des questions abordées dans les projets. Le travail se fera en atelier et sera poursuivi entre les séances, d'une semaine sur l'autre. Vous présenterez votre avancement chaque semaine, soit en entretien individuel, soit en petits groupes pour des séances de travail collectif. Des points techniques autour de la mise en page et de la typographie seront également abordés régulièrement, en fonction des besoins.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

1/Histoire de lignes

Inspiré par les recherches de l'artiste, designer et pédagogue Bruno Munari ou encore du Manuel de création graphique d'Armin Hoffman, ce cours d'initiation débutera par une séance « d'échauffements graphiques », exercices intuitifs à partir de mots, de notions abstraites et de formes

élémentaires. Il s'agira de concevoir une narration en utilisant exclusivement la ligne. Ces « exercices de style » permettront d'introduire les notions d'abstraction, de variations et de système, essentielles dans la construction d'une identité graphique ou d'un système de mise en page.

2/Le parti pris des choses

« Comment parler de ces "choses communes", comment les traquer plutôt, comment les débusquer, les arracher à la gangue dans laquelle elles restent engluées, comment leur donner un sens, une langue : qu'elles parlent enfin de ce qui est, de ce que nous sommes. [...] Ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la brique, le béton, le verre, nos manières de table, nos ustensiles, nos outils, nos emplois du temps, nos rythmes. Interroger ce qui semble avoir cessé à jamais de nous étonner. »

C'est à ces questions, lancées par Georges Perec dans *l'Infra-ordinaire* (1989), que l'éditeur Robert Morel semble avoir répondu par anticipation avec la collection *Célébration*. De petits ouvrages carrés, parus entre 1961 et 1971, qui célèbrent des objets du quotidien : les cailloux, l'éponge, le lit, la lettre, le tiroir ou encore le silence. Le poète Francis Ponge a lui aussi exploré ces « choses communes » : son ouvrage *Le Parti Pris des choses*, paru en 1967, est composé d'une série de poèmes autour d'objets d'apparence banale. De métaphore en métaphore, il révèle leur puissance poétique et dévoile au lecteur un tout autre monde. Il joue avec les rapports d'échelle et propose d'autres manières de regarder. Et voilà que passe un papillon « minuscule voilier des airs », « allumette volante » ou que la crôte de pain, dans un tremblement de mots, se meut en chaîne de montagnes : « La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne : comme si on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la Cordillère des Andes. »

Dans cet atelier, vous serez invités à concevoir une petite édition basée sur un des poèmes de Francis Ponge : le galet, le pain, la crevette, la mousse, etc. Vous explorerez cette « chose » sous toutes ses coutures et créerez une série cohérente d'images en jouant avec les échelles et l'angle de vue. Il s'agira de révéler la face cachée de cet objet, de lui donner un angle de lecture singulier, en s'appuyant sur les pistes métaphoriques proposées par Francis Ponge.

3/Les villes invisibles

« De tous les changements de langue que doit affronter celui qui voyage dans des terres lointaines, aucun n'égale celui qui l'attend dans la ville d'Ipazie, parce qu'il ne touche pas aux mots mais aux choses. [...] — Les signes forment une langue, mais pas celle que tu crois connaître. Je compris que je devais me libérer des images qui jusqu'ici avaient annoncé les choses que je cherchais : seulement alors je réussirais à comprendre le langage d'Ipazie. » Italo Calvino, *Les villes invisibles*, Paris, Folio, 2013. (Le città invisibili, 1972).

Vous inventerez, dans le cadre de ce sujet, l'identité graphique d'une des cités décrites par l'écrivain italien Italo Calvino dans *Les Villes invisibles* (1972) : Armille, l'inachevée, qui « n'a ni murs, ni plafonds, ni planchers », Sophronia, coupée en deux, Olinde la concentrique, Ersilie, où « les habitants tendent des fils qui joignent les angles des maisons » pour signaler des types de relations, Eudoxie et son tapis géométrique, ou encore, Sméraldine où « le chemin le plus court d'un point à un autre n'est pas une droite mais une ligne en zigzags », etc. Avec quel alphabet communique-t-on dans cette ville ? Quel est son drapeau ? Par petit groupe, vous mettrez au point un ensemble de signes en résonance avec le caractère de votre cité. Cet atelier sera l'occasion de réfléchir à un système de langage imaginaire, un code d'écriture qui ne serait pas nécessairement alphabétique. À partir de ce système, vous élaborerez un objet éditorial et concevrez le drapeau de la ville.

Compétences attendues à l'issue de l'enseignements

- Mettre en place un progression narrative
- Mettre en place une méthodologie pour créer un système (de mise en page, d'identité)
- Avoir des notions de base de mise en page et de la composition typographique, règles de base de la typographie, etc.

ÉVALUATION

Projet 1 et projet 2 : Les publications seront à rendre sous forme papier.

Projet 3 : Le dernier projet donnera lieu à un accrochage et une petite soutenance dans lequel vous présenterez votre système de signes, le drapeau et autres objets éditoriaux éventuels.

Critères : Qualité et la pertinence des contenus,

des systèmes de narration. Richesse des expérimentations et des propositions. Qualité graphique et typographique de la mise en page. Soin apporté au rendu final. Engagement dans le projet et assiduité au cours.

SUPPORT DE COURS, BIBLIOGRAPHIE

TIM INGOLD, Une brève histoire des lignes, Zones Sensibles, 2011.

BRUNO MUNARI, Voyage en imagination, Ed. Corraini, 1998

BRUNO MUNARI, De loin on dirait une île, 2002

Revue « Typologie », La boule de pétanque, Bruno Tainturier, Philippe Louguet, Philippe Quintais, Romain Souvignet, B42.

ROBERT PUFLEB & NADINE SCHLIEPERS, Alternative Moons, Ed. the Eriskay Connection, 2017.

PAUL COX, Abstract Alphabet, Chronicle Books, 2001.

LUIGI SERAFINI, Codex seraphinianus, 1970 (publié en 1981).

CLÉMENT PAURD ET MARIE SAARBACH, Le catalogue de l'espace, Editions Gallimard, 2013.

ARMIN HOFMANN, Manuel de création graphique, éditions Niggli, 1965

JOSEF MÜLLER-BROCKMANN, Grid systems in graphic design, Ed. Niggli, 1991

JOST HOCHULI, Le Détail en typographie, B42, 2010

MURIEL PARIS, Petit Manuel de composition typographique, 2008.

TAPISSERIE CONTEM -PORAIN

Sandrine Pincemaille |

Type d'activité – Atelier de Pratique et d'Initiation |

Activité optionnelle |

Semestres 1 et 2 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

Développer les connaissances techniques et théoriques de différentes techniques textiles

Développer les sens, le langage et les enjeux des pratiques liées au fil.

CONTENU

- Tapisserie contemporaine, manipulation et pratique des techniques liées au fil d'une façon générale.
- Contextualisation de la création traditionnelle et contemporaine.
- Réflexion et méthodologie d'élaboration de projet

MÉTHODE

Travail en atelier ainsi que visite d'expositions en particulier au Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, et découverte de la tenture de l'Apocalypse au Château d'Angers

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Apprentissage technique, mise en œuvre de projet en lien avec la technique abordée, appréciation.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Acquisition technique, justification des choix créatifs.

ÉVALUATION

Évaluation semestrielle.

ACTION, ÉDITION

Angeline Ostinelli

Type d'activité – Atelier de Pratique et d'Initiation

Activité optionnelle

Semestres 2

Durée : 3 h/semaine

OBJECTIFS

- Réaliser un accrochage à partir d'un ensemble d'œuvres de vous-même ou d'autres étudiant.e.s
- Documenter l'accrochage réalisé en situation d'activation par le public, le jour des portes ouvertes de l'école.
- Sélectionner, numériser, éditer, ordonner la documentation obtenue.
- Réaliser un catalogue d'exposition singulier sous la forme d'un objet imprimé.

CONTENU

Ce cours propose de s'emparer de votre production artistique du premier semestre pour réaliser un accrochage collectif, une documentation, et une édition.

Il s'agira dans un premier temps de prendre du recul sur cette production artistique, et d'identifier ce qui en elle « fait œuvre ». À partir d'un petit ensemble d'œuvres agencé et choisi par vos soins, vous vous glisserez dans le peau du commissaire d'exposition et donnerez à voir un accrochage collectif conçu pour le jour des portes ouvertes de l'école.

Véritable temps fort du cours, le jour des portes ouvertes sera ainsi l'occasion de monter une exposition pour un public extérieur. Ce jour-là il vous sera demandé de changer de point de vue et d'endosser le rôle de l'observateur en déployant un mode de documentation qui vous est propre. Que ce soit à travers la prise de note dessinée, écrite, l'enregistrement sonore, la prise de vue photographique, les réseaux sociaux, l'objectif sera de générer les traces de cette journée les plus variées et les plus expérimentales possible.

La suite du cours sera consacrée à l'observation puis à exploitation de cette documentation dans le but de produire une petite publication imprimée par étudiant. L'ensemble des séances vous permettront de vous confronter aux différentes étapes de la transformation de l'œuvre en document, et du glissement de l'espace d'exposition à la séquence de pages.

MÉTHODE

Chaque séance représente une étape bien précise dans le processus de réalisation finale. Le travail se fera en atelier, et devra être poursuivi entre les cours d'une semaine sur l'autre. Le cours repose sur l'énergie de groupe, l'exploration collective, la convivialité et l'esprit d'initiative.

Des références seront apportées sur la pratique de la documentation dans le champ de l'art contemporain, et ce afin d'enrichir la notion de catalogue d'exposition. Avant la réalisation finale, des impressions test et une maquette temporaire seront demandées.

Pour vous familiariser avec le moment de la lecture et de la manipulation de l'objet imprimé, l'évaluation de vos productions se fera collectivement lors de tables rondes.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Le cours est organisé en trois volets : exposition, documentation, édition.

12 séances :

Sélection des œuvres

Test d'accrochage

Exposition/Documentation

État des lieux de la documentation

Édition : Numérisation et retouche des contenus

Impression test

Maquette papier, chemin de fer, ajout des légendes

Cours indesign

Cours indesign

Maquette imprimée

Impression finale en 3 exemplaires

Séance de rendu et d'auto-évaluation

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

- Savoir concevoir un accrochage collectif.
- Savoir concevoir et mettre en œuvre une documentation artistique.
- Savoir archiver son propre travail sous la forme d'une publication.
- Connaître et comprendre les propriétés fondamentales d'une œuvre en se confrontant à l'enjeu de sa reproduction lors du passage de l'objet unique à l'image imprimée.

ÉVALUATION

Assiduité, investissement personnel.

Singularité et générosité des propositions.

Évolution des propositions.

203 Qualité et précision de la réalisation finale.

SUPPORT DE COURS, BIBLIOGRAPHIE

GANDER Åbäke et Ryan, *Le Dit du dé*, Les presses du Réel, 2012

HEGELBACH Ray, *Yes maybe, no I don't know*, 2011

BOOM Irma, *L'architecture du livre*, Lecturis, 2013

BORN Julia, *Title Of The Show*, Jovis Verlag, 2009

DÉGEILH Sébastien, HUZ Olivier, SCHWEIZER Mathias, *Inventaire général sur la base d'une promesse, isdaT*, Musée Calbet, 2017

L'exposition Savoir faire savoir de Ensapc en 2016

WATTIER Eric, *Monotone Press*, 2011

DUPIN George et ST LOUBERT BIÉ Jérôme, *Beauregard, le 5 juillet 2012*, Frac Bretagne, Les Presses du Réel, 2013

CHARTRAIN Valérie, Saâdane AFIF, deValence, *Promenade au Zoo*, 2007

FOURAY Arthur, *Screen, Tombolo presses*, 2017

ARCINEHI

Christophe Le Gac |

Type d'activité – Cours théorique |

Activité obligatoire |

Semestres 1 et 2 |

Durée : 4 h/semaine |

PARTIE 1 : LA DIMENSION ARTISTIQUE DU CINÉMA

OBJECTIF

Faire découvrir aux étudiant.e.s l'histoire du cinéma, son actualité, à travers sa dimension artistique.

CONTENU

Après une brève histoire « classique » du cinéma, la question des genres cinématographiques servira de point d'appui à l'idée de dimension artistique dans l'industrie cinématographique.

Du muet au parlant, du noir et blanc à la couleur, tous les films diffusés sur un écran de cinéma seront convoqués pour la description-analyse de la démonstration

MÉTHODE

L'enseignant analyse des extraits de films (blockbusters, expérimentaux, dits d'art et d'essai) pour exposer sa manière d'envisager le cinéma dans sa dimension artistique.

À chaque fois, il donne les clés de compréhension (contexte, idée du cinéaste, moyens mis en œuvre, etc) et effectue une critique du film avec la dimension artistique du cinéma comme fil conducteur.

À tout moment, l'interaction avec les étudiant.e.s est stimulée et souhaitée.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Les étudiant.e.s ne pourront plus regarder un film que pour l'histoire ou se distraire. Elles et ils feront la différence entre un réalisateur et un cinéaste, et auront comme filtre de lecture cette dimension artistique du cinéma.

ÉVALUATION

Chaque fin de semestre.

PARTIE 2 : LA FABRIQUE DE L'IMAGE

OBJECTIFS

Faire découvrir aux étudiant.e.s l'histoire de l'art par le filtre de l'image dans toutes ses définitions.

Des grottes de Lascaux à l'art post-internet, en passant par l'image d'art contemporaine, l'objectif principal de cette histoire de la « vie et la mort de l'image » (Debray) est d'exposer les relations et les différences entre les images artistiques et les images autoritaires. Ainsi chaque étudiant.e apprend à regarder les images qui l'entourent.

CONTENU

Introduction générale sur le concept d'histoire de l'art.

Une brève histoire des images.

Différentes définitions de l'image.

La part de l'image : Analogie - Réalité - Réalisme.

Le rôle de l'image : Image Artistique versus Image Autoritaire.

L'image contemporaine d'art.

L'esthétique du réseau.

Introduction au concept d'Image-Lieu.

MÉTHODE

Le cours commence par la diffusion/analyse d'un vidéo-clip d'un groupe de musique.

Ensuite l'enseignant raconte l'histoire de la fabrique des images en s'appuyant sur documents divers projetés à l'écran.

A tout moment, l'interaction avec les étudiant.e.s est stimulée et souhaitée.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Les étudiant.e.s auront acquis la faculté de se mettre à distance des images pour les regarder, les voir et les comprendre.

ÉVALUATION

Chaque fin de semestre.

PARTIE 3 : SÉANCE DE PROJECTION D'UN FILM COMMENTÉ

OBJECTIFS

Éprouver physiquement une expérience de projection physique avec une description-analyse d'un film en direct.

CONTENU

L'âge classique du cinéma, son âge d'or, sa période anti-major, et son actualité, toutes ces périodes seront à l'écran. Chaque séance constitue un complément du cours sur la dimension artistique du cinéma.

MÉTHODE

L'enseignant analyse un film dans sa durée de projection (blockbusters, expérimentaux, dits d'art et d'essai) pour exposer sa manière d'envisager le cinéma dans sa dimension artistique.

A chaque fois, il donne des explications sur le tournage, la gestion humaine et la place du décor dans l'importance du film.

A tout moment, l'interaction avec les étudiant.e.s est stimulée et souhaitée.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Les étudiant.e.s ne pourront plus regarder un film que pour l'histoire ou se distraire. Elles et ils feront la différence entre un réalisateur et un cinéaste, et auront comme filtre de lecture cette dimension artistique du cinéma.

ÉVALUATION

Chaque fin de semestre.

PARTIE 4 : HISTOIRES ET THÉORIES

OBJECTIFS

Faire découvrir aux étudiant.e.s l'histoire de l'architecture, son actualité, à travers ses réalisations, ses courants et ses esthétiques.

Comprendre qu'aujourd'hui la question n'est plus qu'est-ce que l'architecture ? Mais quand y a-t-il architecture ?

CONTENU

Après un bref détour par l'architecture de la Grèce antique et celle de la Renaissance italienne, l'architecture utopique, l'architecture moderne, l'architecture postmoderne, l'architecture contemporaine et l'architecture liquide seront examinées et critiquées.

MÉTHODE

L'enseignant analyse des bâtiments, des plans, des dessins, des textes, etc afin de démontrer que l'architecture ne se résume pas à la question de la descente des charges. Mais que sa dimension symbolique est aussi importante (si ce n'est plus !) que les matériaux utilisés en façade. Prendre le premier article de la Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture - « L'architecture est une expression de la culture » - comme programme du cours.

À tout moment, l'interaction avec les étudiant.e.s est stimulée et souhaitée.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Les étudiant.e.s se doteront d'une culture architecturale diverse et variée afin de faire la différence entre une construction et une architecture.

ÉVALUATION

Chaque fin de semestre.

BIBLIOGRAPHIE

PARTIE 1

YOUNGBLOOD Gene, Expanded Cinema, Dutton, 1969

PAÏNI Dominique, Le cinéma, un art moderne, Cahiers du Cinéma, 1997

EXPORT Valie, Expanded Cinema as Expanded Reality, The Austrian Avant-Garde 28, 2003

http://sensesofcinema.com/2003/peter-tscherkassky-the-austrian-avant-garde/expanded_cinema/

BELLOUR Raymond, Pensées du cinéma, P.O., 2016

PARTIE 2

GOMBRICH Ernest, L'histoire de l'art, Phaidon, 1950

FRANCASTEL Pierre, La figure et le lieu, Gallimard, 1967

DEBRAY Régis, Vie et mort de l'image, Gallimard, 1992

BOYER Elsa, Le conflit des perceptions, MF éditions, 2015

PARTIE 3

Le Cinéma en partage, entretiens avec N.T. BINH, Editions Rivages, 2014

PARTIE 4

GIEDION Sigfried, Espace Temps Architecture, Denoël, 2004 (1941)

RAGON Michel, Histoire de l'architecture et de l'urbanisme modernes 1-2-3, Seuil, 2010 (1971-72-78)

COLLECTIF, L'architecture Non Standard, Editions du Centre Pompidou, 2003

ROUILLARD Dominique, Superarchitecture. Le futur de l'architecture, Editions de la Villette, 2004

SOURCES THÉORIQUES ET HISTORIQUES DU DESIGN

Olivier Assouly |

Type d'activité – Cours Théorique |

Activité obligatoire |

Semestres 1 et 2 |

Durée : 2 h/semaine |

OBJECTIFS

Il paraît difficile d'envisager le champ du design, s'il en est, indépendamment d'une réflexion sur les sources historiques et théoriques qui ont vu son émergence au 19ème siècle et qui nous laissent d'en identifier les ressorts ainsi que les principales articulations conceptuelles.

Ce schéma directeur implique de mettre l'accent tant sur les conditions d'une étude critique du design à partir de l'industrialisation que sur la construction d'un cadre, lui-même sous tension avec l'art et l'esthétique, propre à l'appréciation d'objets et la consommation de marchandises.

CONTENU

La possibilité d'une généalogie de l'objet industriel n'appelle pas seulement un inventaire des courants et des mouvements mais un examen historiographique qui réévaluerait les sources, les références et les concepts en jeu. D'où la nécessité de mettre en perspective le design à travers des catégories à la fois familières et mal circonscrites, telles que la technique, l'art, l'esthétique, l'usage ou le décoratif.

C'est en mettant l'accent sur des dichotomies, entre art et technique, beauté et utilité, art mécanique et art libéral, appréciation et consommation, travail aliéné et travail libre, que l'on pourra jeter les bases d'une « histoire du design ».

MÉTHODE

Cours magistraux, exposés d'étudiants

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENTS

Aptitudes à concevoir le design au sein d'un schéma historique et philosophique ;

Capacité à identifier, soulever et analyser des problèmes ;

Rapport critique à une histoire narrative ou mythologique de la technique et du design.

ÉVALUATION

Vérification des connaissances et de la réflexion par un travail écrit à l'issue du semestre.

BIBLIOGRAPHIE

ASSOULY Olivier, Le capitalisme esthétique. Essai sur l'industrialisation du goût, Paris, Le Cerf, 2008.

BENJAMIN Walter, « L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique », in Essais, III, Folio, Paris, 2000.

COCHOY F., Histoire du marketing. Discipliner l'économie du marché, La découverte, Paris, 1999.

DEFORGE Yves, L'œuvre et le produit, Champ Vallon, 1993.

FLAMAND B. (dir.), Le design. Essais sur des théories et des pratiques, IFM/Le regard, 2013, Paris

GEEL Catherine, Le design. Textes choisis et commentés, IFM/Le regard, Paris, 2019

HEINICH Nathalie, Du peintre à l'artiste. Artisans et académiciens à l'Age classique, Minuit, Paris, 1993.

KANT E., Critique de la faculté de juger, GF, Paris, 2015.

MARX, Manuscrits de 1844, GF, Paris, 1999.

MORRIS William, L'âge de l'ersatz, Encyclopédie des nuisances, Paris, 1996.

RANCIÈRE Jacques, Le partage du sensible. Esthétique et politique, La fabrique, paris, 2000.

SIMONDON Gilbert, Du mode d'existence des objets techniques, Aubier, Paris, 2012

SMITH Adam, Théorie des sentiments moraux, PUF, Paris, 2003

VERNANT Jean-Pierre, « Le travail et la pensée technique », in Mythe et pensée chez les Grecs, La découverte, Paris, 2005

ANGLAIS

David Hardman |

Type d'activité – Atelier en langue étrangère |

Activité obligatoire |

Semestres 1 et 2 |

Durée : 1h30/semaine |

OBJECTIFS

Niveau débutant : permettre de donner ou de redonner confiance aux élèves qui se sentent fragiles en anglais afin qu'ils puissent communiquer sur des sujets en lien avec leurs études.

Niveau intermédiaire : rendre l'élève autonome dans sa maîtrise de la langue : rédactions de synthèse non guidées, participation à des débats, etc.

CONTENU

L'accent est mis sur l'interaction orale pendant les cours de façon à faciliter l'assimilation du lexique et des formes grammaticales jusque dans les exercices de production spontanée.

Des exercices de reprise écrite des points étudiés et pratiqués en cours sont proposés d'un cours à l'autre pour prolonger le travail de l'oral par un travail de compréhension et de production écrite.

MÉTHODE

Travaux dirigés. Les élèves se soumettent à un test de niveau en langue anglaise afin de créer

trois groupes de niveau homogène pour leur offrir un apprentissage adapté (débutant, intermédiaire, avancé).

ÉVALUATION

L'évaluation, en contrôle continu, suppose l'assiduité aux cours. Elle repose sur le travail effectué pendant le semestre

- Devoir écrit (production écrite liée à leurs études)
- Exposé (production orale liée à leurs études)
- Participation orale en classe

ART & TEXT

Jacqueline Riva |

Type d'activité – Atelier en langue étrangère |

Activité obligatoire |

Semestres 1 et 2 |

Durée : 1h30/semaine |

OBJECTIFS

The objective of this course is to use language as material for art works. The aim is for students to develop language skills through making and discussing text-based art works.

Diverse, polyvalent uses of the language are encouraged, taking into account that many dialects and versions of English and English as a Second Language exist. We could consider that English has become the language of use in many cities, such as Berlin, Beijing and Brooklyn, as well as in music and social media.

CONTENU

Students will investigate and discuss topics that currently cross Continental thinking and the Anglosphere including identity, sexual identity, thresholds and boundaries, nationalism, civil society, ethics and morals, utopic possibilities and more.

Using the material generated in group discussion, students will make text-based works in the medium most appropriate to the idea; drawing, painting, digital imaging, speech, text or performance.

MÉTHODE

Workshop-style seminars, presentation of group discussions and art works to the group.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

This course is complimentary with, and uses skills student's acquired the language course.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Awareness of conceptual and contemporary art works that use language as their media, from text-based to performed works. Sharing and acquiring knowledge through group discussion and applying this through language to art works.

ÉVALUATION

Presence, participation in discussion, and practical works.

**DEUXIÈME
& TROISIÈME
- ANNÉES
DESIGN**

PRATIQUE PLASTIQUE : METHODOLOGIE DE PROJET, TECHNIQUES ET MISES EN OEUVRE

FONDAMENTAUX

- 216 | Geekness : Espace numérique – D. Brillet
- 217 | Objet(s) – D. Enon
- 218 | Innovation/Manifeste/Architecture – C. Berger

GRANDS ATELIERS

- 220 | Faire Paysage Fiction – B. Calet
- 221 | Echo(s) – B. Calet
- 222 | Prospectives architecturales – D. Brillet
- 223 | #limitedumondeconnu – A. Bernus et A. Couzon Cesca
- 224 | one tap/néoparlé* – A. Bernus et A. Couzon Cesca
- 225 | Design objet(s) – S. Breuil et D. Enon
- 226 | (fiche en attente) – C. Berger

STUDIOS

- 227 | Lith – TD (1) – D. Allard
- 231 | L'espace du dessin, une exploration – G. Markovic
- 233 | Vidéo/son – A. Manceau
- 234 | Cinéma Plateau – T. Bauer

COURS TRANSVERSAUX

- 237 | NaN (Not an Number) – M. Delalle
- 239 | Peinture/code/écran – P. Hurteau et C. Debrabant
- 241 | Chose – A. Bernus, A. Couzon Cesca, G. Guihaire et R. Kolle
- 243 | D2G/Paradis de Synthèse – D. Brillet et C. Le Gac
- 246 | Champ de ruines – L. Millet
- 247 | We could be Outlaws – J. Riva et V. Theodoropoulou
- 249 | Obstacle en vue – E. Poulle et B. Calet
- 250 | Grand Air – E. Poulle et B. Calet
- 252 | En traduction – S. Pluot
- 254 | Arts & Alimentst – F. Vallos et O. Assouly

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUES ÉTRANGÈRES

COURS THÉORIQUES

- 255 | Le design, une esthétique de la consommation ? – O. Assouly
- 259 | (fiche en attente) – F. Vallos
- 260 | Des temps entremêlés – S. Pluot

ATELIERS EN LANGUE ÉTRANGÈRE

- 264 | Anglais – D. Hardman
- 265 | Art and Text – J. Riva

PRATIQUE PLASTIQUE : METHODOLOGIE DE PROJET, TECHNIQUES ET MISES EN OEUVRE

GRANDS ATELIERS

- 220 | Faire Paysage Fiction – B. Calet
- 221 | Echo(s) – B. Calet
- 222 | Prospectives architecturales – D. Brillet
- 223 | #limitedumondeconnu – A. Bernus et A. Couzon Cesca
- 224 | one tap/néoparlé* – A. Bernus et A. Couzon Cesca
- 225 | Design objet(s) – S. Breuil et D. Enon
- 226 | (fiche en attente) – C. Berger

STUDIOS

- 229 | Lith – TD (2) – D. Allard
- 231 | L'espace du dessin, une exploration – G. Markovic

COURS TRANSVERSAUX

- 235 | Drawing for Drawing – M. Dellale
- 236 | Qui veut la peau de Robinson Crusé – C. Debrabant et E. Poulle
- 237 | NaN (Not an Number) – M. Delalle
- 238 | Photodoc – S. Jousseume
- 239 | Peinture/code/écran – P. Hurteau et C. Debrabant
- 240 | Plan Séquence/Cadre – A. Guérif
- 241 | Chose – A. Bernus, A. Couzon Cesca, G. Guihaire et R. Kolle

COURS TRANSVERSAUX (SUITE)

- 243 | D2G/Paradis de Synthèse – D. Brillet et C. Le Gac
- 245 | Création Sonore – A. Manceau
- 246 | Champ de ruines – L. Millet
- 247 | We could be Outlaws – J. Riva et V. Theodoropoulou
- 249 | Obstacle en vue – E. Poulle et B. Calet
- 250 | Grand Air – E. Poulle et B. Calet
- 251 | Cinéma Co – T. Bauer
- 252 | En traduction – S. Pluot
- 254 | Art & Aliments – F. Vallos et O. Assouly

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUES ÉTRANGÈRES

COURS THÉORIQUES

- 257 | Forme, fonction et esthétique industrielle – O. Assouly
- 261 | Philosophie de l'art – F. Vallos
- 262 | Show and Tell – V. Theodoropoulou

ATELIERS EN LANGUE ÉTRANGÈRE

- 264 | Anglais – D. Hardman
- 265 | Art and Text – J. Riva

GEEKNESS ESPACE NUMÉRIQUE

Denis Brillet |

Type d'activité – Fondamental |

Semestres 3 et 4 |

Activité obligatoire |

Durée : 2 h 30 / quinzaine |

OBJECTIFS

Développer un usage standard et « non standard » des logiciels numériques vers une démarche plastique ; savoir produire des documents de présentation de fin de projet et de représentation technique en vue de sa réalisation ; perfectionner les acquis de base en dessin vectoriel, traitement d'image bitmap et de modélisation informatique.

CONTENU

Mettre en parallèle nouvelles technologies et créations. Nous identifierons, à travers le travail d'artistes choisis ainsi que des pratiques artistiques directement issues du monde numérique, les techniques, logiciels employés et les outils de productions associés.

Ces techniques et ces logiciels seront réutilisés au cours de travaux pratiques dont la finalité est la production d'une forme plastique. Le cours alternera séance pratique et théorique.

Les élèves utiliseront des logiciels de retouche d'images et de modélisation en trois dimensions.

MÉTHODE

Cours, travaux pratiques ou dirigés.

Méthodologie, processus de projet assisté par ordinateur et représentation.

PRÉ-REQUIS

Connaissances de base en modélisation 3d, dessin vectoriel et retouche d'image.

ÉVALUATION

Il sera demandé aux élèves de mettre en espace leurs projets et de construire une présentation orale. Les critères retenus pour l'évaluation sont la prise en main des différents logiciels, les capacités plastiques ; l'implication en cours, l'intérêt de la proposition, sa pertinence ; la mise en forme de la présentation du projet, la clarté du propos au regard des enjeux numériques.

OBJET(S)

David Enonl |

Type d'activité – Fondamental |

Activité obligatoire |

Semestres 3 et 4 |

Durée : 3 h / semaine |

OBJECTIFS

Le module d'initiation aux outils Fondamental du projet a pour objectifs l'acquisition de savoirs et de savoir-faire spécifiques à la conception d'objets.

Des exercices complètent l'apport théorique afin de permettre une utilisation à bon escient de ces outils dans l'élaboration d'un projet (acquisition d'outils techniques et méthodologiques inscrits dans un contexte théorique).

CONTENU

Chaque cours étayé d'exercices, est prétexte à aborder une des dimensions de la démarche de projet en tant que tel : représentations orthonormées, prémaquettes, maquettes, confrontation à l'échelle du corps, connaissance des matériaux et des procédés de mises en forme, notions de structure, acquisition du vocabulaire technique, élaboration du scénario d'usages, communication du projet, etc.

MÉTHODE

Enseignement théorique et par exercices.

ÉVALUATION

Implication dans les projets, compréhension des enjeux des exercices, finalisation des travaux, devoir sur table, relevé de carnet de dessins.

INNOVATION/ MANIFESTE

ARCHITECTURE / DESIGN COMME INVENTION D'UN LANGUAGE

Cyrille Berger |

Type d'activité – Fondamental |

Activité obligatoire |

Semestres 3 et 4 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

L'objectif de la pédagogie du semestre Innovation/modification/reprise est d'encourager les étudiants à faire preuve d'originalité, d'innovation, d'observation et de sens critique en tentant d'inventer un nouveau langage en architecture/design inédit ou au contraire s'inscrivant dans la « reprise » d'un travail ou d'une œuvre produit antérieurement.

L'ambition est ainsi de questionner les habitudes de projets, de formes, d'usages tout en acceptant que cette démarche est d'une prétention absolue, les moments de ruptures et d'invention dans l'histoire de l'art et de l'architecture ayant lieu finalement que quelques fois par siècle.

L'objectif pédagogique est double : d'une part de permettre aux étudiants d'apprendre à être critique envers les outils, les images, les processus qu'ils utilisent habituellement dans le projet d'architecture en comprenant d'où ils viennent, quand ils ont été inventés, par qui.

D'autre part, il s'agit d'encourager l'innovation et l'invention comme possibles dans leur carrière. Ils apprendront à construire - à partir d'une culture ou d'une logique artistique/architecturale identifiée - un langage, une démarche, en revenant aux fondements des éléments d'architecture et du design, en élaborant une pensée nouvelle et innovante par « tabula rasa » ou « reprise ».

L'architecture/design trouve différentes pratiques et différentes natures d'intelligence dans un monde professionnel globalisé. L'une serait l'excellence, le « raffinement » perpétuel du projet et des différentes étapes de sa construction, lesquelles permettraient de le dépasser et de le faire basculer dans une « chose » nouvelle. Une autre serait celle de l'invention et de l'originalité par le principe de table rase. Chaque étudiant.e sera amené à s'inscrire dans l'une ou l'autre de ces méthodes.

En accompagnement du cours, Cyrille Berger présentera les grandes innovations, les moments de changement de paradigmes qui ont eu lieu dans l'Histoire de l'architecture, et du design.

CONTENU

Le cours se composera d'une part de leçons sur l'Histoire des idées manifestes (avant-gardes, changement de paradigme, invention de langage, radicalité) depuis le 19ème siècle, dans l'architecture et dans l'art, littérature, art plastique, etc en les replaçant dans leur contexte scientifique et technique. Les premières séances invalideront ou non l'originalité de la proposition intuitive, ou placeront

l'étudiant dans une culture qu'il s'agira de faire évoluer ou modifier.

La seconde phase, consistera à élaborer une pensée de la discipline, qui permettra peut-être à l'étudiant de trouver sa propre voie dans l'élaboration d'un concept ou d'une forme qui n'est alors pas abouti.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENTS

L'enseignement se propose d'encourager l'originalité et l'inventivité comme mode de la pratique architecturale. Le cours proposera l'apprentissage d'une méthode permettant à chaque étudiant d'élaborer une théorie scientifique à partir de ses intuitions propres et originales qui nécessiteront d'être déconstruites.

FAIRE PAYSAGE FICTION

Bernard Calet |

Type d'activité – Grand atelier Design |

Activité obligatoire |

Semestres 3 et 5 |

Durée : 3 h30 / semaine |

OBJECTIFS

- Apprendre à regarder, à analyser les images
- Passer de la 2D à la 3D
- Inventer, favoriser les expériences plastiques : celles du croisement, de l'utilisation de différents médias et médium dans l'élaboration d'objets, de dispositifs spatiaux
- Penser la question du rapport sensible à l'espace
- Développer un objet hybride
- Travailler les différences d'échelles

CONTENU

Le regard que les artistes (peintres) occidentaux ont porté sur le pays a fait basculer celui-ci en paysage. Le pays représenté devient paysage (in visu), dans une vision subjective de l'espace. Dans cette continuité, le cinéma a fictionnalisé mais aussi fabriqué des paysages.

Cet atelier se propose d'inventer un autre paysage en partant de plusieurs représentations de paysage issus de captures d'écran de film, d'en extraire des éléments pour en construire un nouveau par collage.

Les caractéristiques perçues ou induites dans cette nouvelle représentation bidimensionnelle, amplifiées par différents médiums (son, lumières...), faisant apparaître différentes expériences sensibles seront ensuite traduites en installation (ou maquette).

L'espace tridimensionnel sera le lieu pour vivre une nouvelle expérience de paysage, celle d'un paysage augmenté.

MÉTHODE

Travail d'échange en groupe, puis de façon individuelle.

ÉVALUATION

Le contrôle se fera en groupe à la fin du semestre. Il portera sur la capacité de l'étudiant.e à défendre son projet, sur la qualité et la pertinence des réalisations et des principales phases de la recherche sous formes de dessins de projet.

ECHO[S]

Bernard Calet |

Type d'activité – Grand atelier Design |

Activité obligatoire |

Semestres 4 et 6 |

Durée : 3 h30 / semaine |

OBJECTIFS

- Développer une recherche plastique liée aux explorations et manipulation de différents matériaux
- Apprendre à regarder, analyser ce qui est là, autour de nous,
- Inventer, favoriser les expériences plastiques : celles du croisement des différents médias et médium dans l'élaboration d'objets, de dispositifs spatiaux
- Poser la question du corps et de sa relation à l'espace

CONTENU

L'écho est tout à la fois un phénomène de réflexion du son par un obstacle, le lieu où l'écho se produit, des propos rapportés, ce qui se répète, la reproduction, l'imitation ...

En partant d'une ou de plusieurs de ces notions, en travaillant par analogie vous affirmerez vos choix. Ceux-ci se feront par un travail important d'essais, de remises en causes.

Les outils utilisés seront le dessin, la photo, l'utilisation ciblée et signifiante des matériaux, en vue d'une installation.

MÉTHODE

Cours, travaux pratiques et dirigés.

ÉVALUATION

Le contrôle se fera en groupe à la fin du semestre. Il portera sur la capacité de l'étudiant.e à défendre son projet, sur la qualité et la pertinence des réalisations et des principales phases de la recherche sous formes de dessins de projet.

PROSPECTIVES ARCHITECTURALES : LES AVANT-GARDES

Denis Brillet

Type d'activité – Grand atelier Design

Activité obligatoire

Semestres 3 à 6

Durée : 3 h30 / semaine

OBJECTIFS

Ce cours a pour but de permettre à l'élève de développer un point de vue critique, un propos personnel sur les processus de création liés à l'architecture. Le détournement de l'usage normatif d'appareils de capture numérique et des logiciels de traitement d'images, de dessin vectoriel, d'images de synthèse, sera au centre du travail. Après une phase de recherches et d'expérimentations, un scénario de projet devra être établi. Il permettra de définir l'échelle et les enjeux plastiques du travail.

CONTENU

Les semestres 3, 4, 5 et 6 auront comme lien une situation urbaine fictive qui sera considérée comme terrain d'étude. Les élèves devront mener à bien un travail critique en prenant en considération les différentes dimensions évoquées par cette situation qu'elles soient politiques, géographiques, paysagères, architecturales, économiques, historiques, symboliques, etc.

Le projet prend comme source les modes de représentations et de productions numériques. Par ce prisme, le projet interrogera la notion de paysage comme image culturelle et comme représentation.

Cet atelier sera l'occasion de questionner l'art et le paysage (peinture, land art, etc.) et les implications formelles et conceptuelles liées au « sampling », aux réductions d'informations, aux erreurs numériques (glitch) et à la « post-production », etc. Cet atelier propose de questionner les limites en architecture et construction. Au cours de son travail, l'élève évaluera les possibilités techniques et conceptuelles de transcription numérique – analogique sous la forme de maquettes, installations, formes in-situ, productions plastiques libres, etc.

ÉVALUATION

Contrôle continu, bilan final de fin de projet.

Il sera demandé aux élèves de mettre en espace leurs projets et de construire une présentation orale. Les critères retenus pour l'évaluation sont : la méthode, les capacités à expérimenter les capacités plastiques, la pertinence des projets, l'implication dans le sujet et le cours, la variété des pistes explorées. La mise en forme de la présentation du projet, la clarté du propos.

#LIMITES DU MONDE CONNU

Anne Couzan Cesca

Arnaud Bernus

Type d'activité – Grand atelier Design

Activité obligatoire

Semestres 3 et 5

Durée : 3 h30 / semaine

OBJECTIFS

Une fois de plus nous vous invitons à travailler un projet à forte teneur plastique. Il s'agira ce semestre de considérer différents aspects d'un "monde" connu et d'en rejouer le déploiement plastique par le biais d'une manipulation.

L'objectif principale est de vous permettre de conscientiser votre rapport à la contemporanéité et de donner aux objets la capacité de témoigner de leur temps et des usages qui s'y réfèrent dans le cadre d'une installation spatiale ou d'une représentation bi-dimensionnelle.

CONTENU

Powers of Ten réalisé par le couple de designers Charles et Ray Eames en 1977, propose un voyage entre l'infiniment grand et l'infiniment petit en 9 minutes, et délimite avec une extrême précision l'état des connaissances acquises de cette période. Bien plus tôt en 1533, Holbein réalise une toile célèbre, les ambassadeurs, qui au-delà du travail de portrait, témoigne lui aussi des connaissances acquises d'une époque.

Nous nous intéresserons prioritairement aux œuvres dont l'implication dresse un bilan, et fait état des acquis de son temps dans une échelle chronologique volontairement étendue. Des projets personnels devront émerger de cette première étape d'exploration.

MÉTHODE

Atelier pratique et théorique, sujets et cours.

ÉVALUATION

Suivi : présence, investissement et participation individuelle et collective ; échange, qualité des recherches plastiques et théoriques, et des expérimentations menées.

Bilans semestriels : origine et évolution du projet, qualités plastiques et critiques, documentation et références ; présence.

ONE TAP / NÉOPARLÉ*

Anne Couzan Cesca |

Arnaud Bernus |

Type d'activité – Grand atelier design |

Activité optionnelle ou obligatoire ? |

Semestres 4 et 6 |

Durée : 3 h 30 / semaine |

OBJECTIFS

Entre réalité pratique, et coup de bluff, bienvenu dans la « startup nation ».

Nous nous intéresserons aux ratés et aspérités du « monde applicatif », pour établir un nouveau support, outils de communication que nous proposerons en lieu et place des outils utilisés entre étudiant.e.s de TALM. Agir sur cette sphère de communiquant sera notre objectif prioritaire.

CONTENU

Parmi les *one-tap notification app*, notons la création en 2014 de YO, au concept si réduit qu'il entendait établir des réseaux de sympathie uniquement au travers d'une simple signal « yo ».

À cet exemple que nous qualifions souvent d'application « dadaïste » s'ajoute de nombreuses autres tentatives, notons la récente application qui génère des points de suspensions dans un fil de conversation pour donner l'illusion que votre correspondant est entrain de vous écrire.

Tout ce volet « de pseudo innovation » connecte avec des marchés capables de financer des projets dont on peut contester l'importance et la valeur. Nous voulons travailler ce réseau de connaissance avec vous, et en profiter pour engager une action collective qui utiliserait le réseau des étudiant.e.s de l'école.

MÉTHODE

Atelier pratique et théorique, sujets et cours.

Il est question de baigner dans un environnement d'application, d'en questionner la performance, l'efficacité, et de trouver ou de confectionner un nouvel outil de correspondance basé sur la réalité de vos besoins en tant qu'étudiant.e.s TALM Angers.

ÉVALUATION

Suivi : présence, investissement et participation individuelle et collective ; échange, qualité des recherches plastiques et théoriques, et des expérimentations menées.

Bilans semestriels : origine et évolution du projet, qualités plastiques et critiques, documentation et références ; présence.

*d'après 1984 nouvelle traduction de Josée Kamoun, Gallimard 2018

DESIGN OBJET(S)

Sophie Breuil |

David Enon |

Type d'activité – Grand atelier design |

Activité obligatoire |

Semestres 3 à 6 4 |

Durée : 3 h 30 / semaine |

OBJECTIFS

Les projets proposés permettent aux élèves de se confronter à l'univers du design dans son sens le plus large (de la réalité de la production industrielle aux frottements du design à l'art contemporain) afin de leur permettre de s'y positionner clairement en tant qu'auteur/concepteur et de construire une démarche personnelle cohérente et propre à chacun. Les aider à développer au mieux autonomie, adaptabilité et responsabilité au regard de la diversité des contextes d'interventions possibles d'un designer diplômé d'une école d'art.

CONTENU

Plus que l'objet, il s'agit de proposer de pointer ses enjeux. Comment l'objet participe et modifie le contexte dans lequel il intervient. Tout d'abord dans un rapport qui lui est propre (fonctionnalité, matérialité, mode de, production, etc.) et surtout dans ce que sa simple existence induit : les usages qu'il génère, sa place au sein d'un système (de service par exemple), les dialogues qu'il propose à l'espace qui l'accueille, etc.

Pour se faire, l'apprentissage du projet se met en place par quatre typologies d'approches réparties sur les quatre semestres qui composent la phase programme :

- par la dimension plastique ;
- par l'exploration d'une notion précise ;
- par la dimension méthodologique du projets (protocole, processus...) ;
- par la contrainte physique matérielle (matériau, mode de production, dimension...).

Cet atelier est mené conjointement dans les deux Grands Ateliers de projet de la Licence.

MÉTHODE

Pédagogie par projets avec apports circonstanciés de références des différents champs centraux et connexes au design.

ÉVALUATION

Implication dans les projets, capacité d'expérimentation, pertinence et progression dans les étapes de travail, qualités plastiques et conceptuelles, finalisation des travaux.

FICHE EN ATTENTE

Cyrille Berger |

Type d'activité – Grand atelier Design |

Activité obligatoire |

Semestre 3 à 6 |

Durée : 3 h30 / semaine |

OBJECTIFS

- Apprendre à regarder, à analyser les images
- Passer de la 2D à la 3D
- Inventer, favoriser les expériences plastiques : celles du croisement, de l'utilisation de différents médias et médium dans l'élaboration d'objets, de dispositifs spatiaux
- Penser la question du rapport sensible à l'espace
- Développer un objet hybride
- Travailler les différences d'échelles

CONTENU

Le regard que les artistes (peintres) occidentaux ont porté sur le pays a fait basculer celui-ci en paysage. Le pays représenté devient paysage (in visu), dans une vision subjective de l'espace. Dans cette continuité, le cinéma a fictionnalisé mais aussi fabriqué des paysages.

Cet atelier se propose d'inventer un autre paysage en partant de plusieurs représentations de paysage issus de captures d'écran de film, d'en extraire des éléments pour en construire un nouveau par collage.

Les caractéristiques perçues ou induites dans cette nouvelle représentation bidimensionnelle, amplifiées par différents médiums (son, lumières...), faisant apparaître différentes expériences sensibles seront ensuite traduites en installation (ou maquette).

L'espace tridimensionnel sera le lieu pour vivre une nouvelle expérience de paysage, celle d'un paysage augmenté.

MÉTHODE

Travail d'échange en groupe, puis de façon individuelle.

ÉVALUATION

Le contrôle se fera en groupe à la fin du semestre. Il portera sur la capacité de l'étudiant.e à défendre son projet, sur la qualité et la pertinence des réalisations et des principales phases de la recherche sous formes de dessins de projet.

LITH + TD (1)

Dominique Allard |

Type d'activité – Studio |

Activité optionnelle |

Semestres 3 et 4 |

Durée : 4 h / semaine |

OBJECTIFS

Découverte de la mise en œuvre.

Sensibilisation à l'expérimentation de l'image encrée et imprimée.

CONTENU

Première ouverture aux domaines de spécialisation sous la forme d'un studio semestriel proposant différentes pratiques d'impressions dans un unique contexte de culture générale.

Sensibilisation à des procédés concernant différentes façons de faire réagir l'encre dans du papier, liées à différents principes de pressions.

Possibilité de fréquenter, dans la limite de leur autonomie technique, les ateliers d'impressions pour développer un travail personnel.

MÉTHODE

Introduction aux techniques de l'estampe et des multiples.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

13 séances :

1. Présentation du studio et préparation des supports (grainage des pierres)
2. Présentation des procédés graphiques lithographiques, réalisation des travaux sur pierres et présentation de la préparation chimique
3. Présentation du principe de pression lithographique, de la manipulation des presses, de la nature de l'encre et début des tirages (encre et impressions)
4. Tirages lithographiques (suite)
5. Tirages lithographiques (suite et fin)
6. Présentation de la gravure en taille douce et préparation des supports métalliques (dégraissage et vernissage)
7. Morsures à l'eau forte « aux traits » des plaques de zinc
8. Préparation des supports pour l'aquatinte (saupoudrage et cuisson)
9. 6 morsures successives correspondant aux 6 teintes demandées
10. Présentation du principe de pression taille-douce, de l'encre, de l'essuyage et début des tirages
11. Tirages taille-douces (suite)

12. Tirages taille-douciers (suite et fin) et début des bilans individuels d'atelier avec évaluation de chaque étudiant.esur présentation de l'ensemble des tirages effectués au cours du semestre

13. Bilans d'atelier avec évaluation (suite et fin)

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

L'étudiant.edevra comprendre et assimiler les principes des différents procédés d'impressions afin de pouvoir exploiter les enjeux plastiques et graphiques des nombreuses écritures qui en découlent.

ÉVALUATION

Réaliser une petite édition sous la forme d'un livre d'artiste dont le contenu devra être en relation avec la proposition conceptuelle.

BIBLIOGRAPHIE

BRÉGEAUT L.-R., Nouveau manuel complet, théorique et pratique, du dessinateur et de l'imprimeur lithographe, Manuels-Roret (Encyclopédie RORET, 1839

BERSIER Jean-E., La gravure, les procédés, l'histoire, Editions BERGER-LEVRAULT, 1980

BERTHIAU et BOITARD MM.,Nouveau manuel complet, théorique et pratique, de l'imprimeur en taille douce, Manuels-Roret (Encyclopédie RORET), 1840

LALANNE Maxime, Traité de la gravure à l'eau forte, LEFRANC et Cie Editeurs, 1920

MALENFANT Nicole, L'estampe, Collection Formart, « Série initiation aux métiers d'art », LA DOCUMENTATION QUEBÉCOISE - Ministère des Communications - Editeur officiel du Québec, 1979

KREJCA Ales, Les techniques de la gravure : Guide des techniques et de l'histoire de la gravure d'art originale, GRÜND, 1983

DAWSON John, Graver et imprimer : Toutes les techniques de l'estampe : les procédés, les outils, le matériel, BORDAS, 1983

DONJEAN A., Initiation à la gravure : Eau forte, pointe sèche, aquarelle et burin, Editions BORNEMANN, 1980

OBJECTIFS

Pratiques d'écritures singulières liées aux médiums choisis.

CONTENU

Expérimenter, inventer, dialoguer pour répondre à leurs projets. Les objectifs pédagogiques, plastiques et artistiques sont intimement liés à toutes tentatives d'expérimentations. Les audaces techniques permettent de dépasser le stade de la simple méthode.

Les élèves ont la possibilité de développer un champ expérimental liant art et imprimerie en utilisant la combinaison et la confrontation des différentes méthodes.

MÉTHODE

Développement des pratiques personnelles par expérimentations, combinaisons et confrontations des différentes méthodes d'impressions.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

13 séances :

1. Présentation du studio, proposition et réflexion sur l'adéquation judicieuse entre le projet personnel de chaque étudiant.eet l'écriture proposée par un médium d'impression qui devra être envisagé par chaque élève
2. Choix d'un médium d'impression précis par chaque étudiant.eet début de la mise en œuvre du procédé retenu
3. Élaboration du processus (suivant le ou les procédé(s) choisis) et développement du travail personnel de chaque étudiant
4. Élaboration de chaque processus (suite)
5. Élaboration de chaque processus (suite) et premiers résultats
6. Évaluation en milieu de semestre des premiers résultats de chaque étudiant.eavec formulation d'éventuelles réorientations plastiques et techniques
7. Reprise des processus individuels en tenant compte des éventuelles modifications recommandées
8. Mise en œuvre approfondie de l'engagement personnel de chaque étudiant.edans son choix de médium particulièrement adapté à son projet individuel
9. Nouveaux résultats de cette mise en œuvre et utilisation du principe de la série pour atteindre une

LITH + TD (2)

Dominique Allard |

Type d'activité – Studio |

Activité optionnelle |

Semestres 5 et 6 |

Durée : 4 h/semaine |

certaine résonance plastique

10. Début des résultats affinés

11. Obtention définitive d'une série de travaux imprimés et inscrits dans un positionnement conceptuel propre à chaque élève

12. Début des bilans individuels d'atelier avec évaluation et appréciation de chaque étudiant. esur présentation de l'ensemble des tirages effectués au cours du semestre et dont le résultat doit être en accointances avec la position conceptuelle de l'élève

13. Bilans d'atelier avec évaluations et appréciations (suite et fin)

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

L'étudiant.e devra poursuivre la maîtrise des différents procédés d'impressions afin de pouvoir s'engager individuellement dans la pratique d'une écriture singulière.

ÉVALUATION

Rechercher une pratique visant une écriture singulière et obtenir des productions plastiques trouvant leur existence au sein des médiums choisis.

BIBLIOGRAPHIE

BRÉGEAUT L.-R., Nouveau manuel complet, théorique et pratique, du dessinateur et de l'imprimeur lithographe, Manuels-Roret (Encyclopédie RORET, 1839

BERSIER Jean-E., La gravure, les procédés, l'histoire, Editions BERGER-LEVRAULT, 1980

BERTHIAU et BOITARD MM., Nouveau manuel complet, théorique et pratique, de l'imprimeur en taille douce, Manuels-Roret (Encyclopédie RORET), 1840

LALANNE Maxime, Traité de la gravure à l'eau forte, LEFRANC et Cie Editeurs, 1920

MALENFANT Nicole, L'estampe, Collection Formart, « Série initiation aux métiers d'art », LA DOCUMENTATION QUEBÉCOISE - Ministère des Communications - Editeur officiel du Québec, 1979

KREJCA Ales, Les techniques de la gravure : Guide des techniques et de l'histoire de la gravure d'art originale, GRÜND, 1983

DAWSON John, Graver et imprimer : Toutes les techniques de l'estampe : les procédés, les outils, le matériel, BORDAS, 1983

DONJEAN A., Initiation à la gravure : Eau forte, pointe sèche, aquarelle et burin, Editions BORNEMANN, 1980

L'ESPACE DU DESSIN, UNE EXPLO- RATION...

Grégory Markovic |

Type d'activité – Studio |

Activité optionnelle |

Semestres 3 et 4 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

L'étudiant.e devra prendre conscience que le dessin est un outil, un pivot pour une meilleure appréhension du « concept » mais aussi un moyen « sensible » de remise en cause du visible. Le cours consistera à ce que l'élève puisse comprendre les processus, les cheminements qui accompagnent la pratique du dessin aujourd'hui. Il s'agira d'interroger le dessin, son statut en le confrontant à d'autres pratiques et à d'autres supports de représentations. Il s'agira enfin de l'aborder dans les relations qu'il entretient notamment à l'espace et de favoriser l'apparition d'un travail personnel en le confrontant aux productions artistiques contemporaines.

CONTENU

1. NOCTURAMA

When night falls round here It's never night enough
Nick Cave, Nocturama

En élaborant un travail autour de la nuit, le projet s'appuiera sur deux types d'approche. Il consistera à s'imprégner d'abord d'images issues d'extraits de films desquels il s'agira d'en soustraire une « matière première ».

Cette dernière devra s'enrichir parallèlement d'une seconde démarche proposant, sous la forme d'une dérive, d'éprouver la nuit, d'en choisir des aspects et de les enregistrer par le croquis, la photo, le film, etc. Ce jeu entre les images cinématographiques et celles puisées dans la réalité devra nourrir la production d'une série de dessins qui seront comme autant de plans fixes, d'arrêts sur image, de séquences susceptibles de renvoyer à l'idée de cinéma.

2. SOUNDSCAPE

Il sera ici question d'appréhender l'espace non plus par l'observation mais en portant son attention aux sons qui nous entourent tout en s'imprégnant des ressources de la musique expérimentale.

Il s'agira de créer des situations propices à l'imaginaire, de les capter et de les enregistrer de différentes manières pour ensuite générer de multiples expérimentations et faire émerger par une somme de recherches en dessin, un espace mentale et une réflexion autour de la notion de paysage.

MÉTHODE

Suivi des travaux en atelier.

ÉVALUATION

Évaluation en continu par des échanges autour du travail ainsi qu'une appréciation en fin de semestre pour rendre compte de l'évolution et de l'engagement de l'étudiant.

SUPPORT DE COURS, BIBLIOGRAPHIE

Roven revue, éditions Les presse du réel

The Drawer, éditions Les presse du réel

Le cahier dessiné, éditions Les cahiers dessinés

Collection, éditions En Marge

Vitamine D : Nouvelles perspectives en dessin, Phaidon, 2006

Vitamine D2 : Nouvelles perspectives en dessin, Phaidon, 2013

Dessins d'architecture, Phaidon, 2019

Landscape, Le paysage et le dessin contemporain, Blackjack éditions, 2008

CONTE Richard, Le dessin hors papier, 2009

NANCY Jean-Luc, Le plaisir du dessin, 2009

Comme le rêve le dessin, Louvre, Centre Pompidou, 2005

KUBIN Alfred, Le travail du dessinateur, 2015

STUDIO VIDEO/SON

Alain Manceau |

Type d'activité – Studio |

Activité optionnelle |

Semestres 3 et 4 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS ET CONTENU

Ce studio est un lieu de découvertes et de recherches où l'étudiant.emettra en œuvre des projets d'écriture, de tournage, d'enregistrement et de montage. Par des réalisations sur des thèmes qu'il choisira, l'étudiant.efera l'expérience de la maîtrise d'un projet vidéo ou son.

L'objectif de ce studio est de permettre aux étudiant.e.s de maîtriser les matériels et d'acquérir les bases techniques de la prise de son et de la vidéo ainsi que les références incontournables de la création sonore et vidéo.

Cinéma expérimental et art vidéo, documentaire, animation, de l'écriture au repérage en passant par le perfectionnement des phases de production, de post-production, de diffusion (projections, installations), par le croisement du regard des autres étudiants, ainsi que par le va et vient avec l'histoire de l'image en mouvement, l'atelier recouvre toutes les étapes de la création audiovisuelle.

Au croisement entre l'art et la technologie, naît l'art vidéo. En mars 1963, l'artiste Nam June Paik, expose treize téléviseurs préparés pour la distorsion d'images

Le son a gagné une valeur esthétique, plastique ; reconnaissance renouvelée avec l'apparition des nouveaux médias. John Cage, Pierre Shaeffer à la suite de Russolo, puis Beuys et Fluxus notamment ont conduits ces transformations.

Envisagé dans toutes ses dimensions (bruit, voix, musique mais aussi silence) le son est présent dans l'art contemporain.

Les techniques audio, analogiques, numériques, la prise de son, la postproduction, les manipulations permises par le support numérique seront abordées.

MÉTHODE

Cours théorique, analyse d'œuvres.
Exercices et travaux pratiques.
Réalisation, tournage et montage.

ÉVALUATION

Sur la présence, la production, l'inventivité et la qualité des réalisations.

CINÉMA PLATEAU

Thomas Bauer |

Type d'activité – Studio |

Activité optionnelle |

Semestres 3 et 4 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

- Développement du travail en groupe.
- Acquisition des bases du tournage cinématographique et du montage.
- Développement de l'auto-évaluation, organisation du travail collectif.

CONTENU

Le travail débute par la réalisation de dessins, puis par leurs traductions en volumes. Il se poursuit par l'organisation du plateau et des tournages.

Chaque étudiant.e doit expérimenter l'utilisation d'une caméra, d'un enregistreur audio lors des tournages. Lors du montage il doit acquérir les bases de la synchronisation et de l'organisation des séquences.

MÉTHODE

La base méthodologique est fondé sur la création de plusieurs groupes de travail (5 étudiant.e.s par groupe) à partir de l'ensemble de l'effectif inscrit.

Les groupes réalisent deux films par semestre.

ÉVALUATION

Contrôle continu, présence, méthodologie, qualité de l'investissement.

DRAWING FOR DRAWING

Mathieu Delalle |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h/semaine |

Vidéo bilan : <https://vimeo.com/album/5135805>

OBJECTIFS

Il s'agit d'un atelier en mouvement continu, consacré à l'ouvrage et au partage des expériences. Ici la formation par le dessin n'a ni début ni fin, il ne s'agit pas d'encourager la spécialisation mais bien de remettre en cause les limites pour favoriser un processus continu qui consiste à garder les yeux ouverts.

CONTENU

Cette année s'organise autour d'un travail en collaboration avec des étudiant.e.s d'ACC d'Austin Texas.

L'atelier engage à la réalisation d'un film d'animation à partir de sources sonores produites par les étudiant.e.s américains dans la perspective d'une diffusion au *Festival Premiers Plans* à Angers en janvier 2020 et à la *New French Cinema Week* à Austin en avril 2020.

MÉTHODE

Cet atelier encourage à collecter les histoires et à les reformuler pour créer du récit documenté. L'écriture doit passer par la découverte du témoignage qui peut se révéler imprévisible et empêche toute préfiguration ou anticipation.

L'histoire est ici dépendante de ceux qui la racontent pour faire du montage, sonore et dessiné, le temps de la narration et du scénario.

ÉVALUATION

Présence et bilans.

QUI VEUT LA PEAU DE ROBINSON CRUSOÉ ?

RÉEMPLOI ET RÉAPPRO- PRIATION. RECYCLAGE, RESSOURCERIES

Camille Debrabant |

Etienne Poulle |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

À partir de préoccupations récurrentes des étudiant.e.s dont les travaux témoignent d'un intérêt pour les méthodes de recyclage et de réemploi, souvent liées à des positions écologiques et économiques, il s'agit de conférer à ces pratiques artistiques une réelle ambition plastique qui dépasse une esthétique aujourd'hui un peu convenue, relevant du bricolage de fortune. Mieux référencés et compris dans leurs formes et leurs enjeux, ces procédés pourront ainsi être pleinement assumés et non plus privilégiés comme des solutions de facilité.

CONTENU

Il s'agit de restituer ces procédés dans un contexte historique et théorique, pour en comprendre l'évolution des formes et des enjeux économiques, sociaux et politiques.

Particulièrement riche et ouvert, ce spectre de la réappropriation sera considéré tant du point de vue de l'histoire des images que de celle des matériaux. Les questionnements liés à l'économie, à l'écologie et à l'ethnographie seront abordés dans un panorama couvrant les premiers essais d'assemblages avant-gardistes du début du XXe siècle jusqu'aux expérimentations les plus contemporaines.

MÉTHODE

Alternance en quinzaine de travail de conception en atelier et d'accrochages sous la forme de présentation critique collective. Visites d'expositions, de collections et d'ateliers.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Premier semestre : travail d'acquisition théorique des références et des réflexions sur les différentes notions corrélées au sujet : réemploi, recyclage, réappropriation et définition progressive d'un territoire personnel de recherches mis en œuvre plastiquement. Exploration du territoire local et de ses « gisements potentiels ». Collectes sélectives en vue d'expérimentations formelles.

Second semestre : développement du projet personnel dans ses aspects plastiques et théoriques.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Capacité à identifier et à argumenter ses choix de matériaux, de formes en situant son travail dans un territoire artistique et théorique précis.

ÉVALUATION

Contrôle continu impliquant l'assiduité au cours, une participation active et une présentation régulière du travail.

OBJECTIFS

- Concrétiser des projets difficiles, voire impossibles à réaliser seul.
- Permettre de nouvelles approches dans nos modes de fabrication et de formation.
- Favoriser les échanges entre des personnes de milieux différents, offrir des opportunités de collaborations.
- Revendiquer l'interdisciplinarité et les pratiques collaboratives, le partage de connaissances et les questions de leur documentation.
- Présentation publique du travail au Chabada.

CONTENU

L'axe de recherche pour cette année va s'orienter sur la question de la machine-outils avec laquelle il est possible d'œuvrer, dans la perspective d'une performance en direct construite dans un dialogue entre sons et images numériques, qui utilise le langage du code et de la programmation informatique pour générer des interfaces physiques interactives, activées en temps réel lors d'une représentation publique sur la scène du Chabada à Angers.

L'action du geste en temps réel, qui constitue l'œuvre, révèle la partie vivante et sensible de la technologie numérique conçue ici comme un outil de gestion sur le modèle d'un instrument.

MÉTHODE

Ce cours est un temps d'expérimentation collective libéré des contraintes et des hiérarchies habituelles qui permet à chacun de considérer la place de ses savoirs. Il doit être un espace transversal qui joue des frontières entre les disciplines et les enseignements pour placer en son centre le « faire ensemble ».

La pédagogie de l'action constitue une méthode de travail productrice de rencontres, de la conception à la construction. Elle priorise le processus de recherche et d'improvisation plutôt que le résultat : « il ne s'agit pas de produire une forme pour la forme, mais un objet qui produit de la pensée, autant que la pensée le produit ». Les réflexions qui accompagnent ce rapprochement entre l'école et l'ISTIA font écho aux problématiques du DIY (*do it yourself*) et DIWO (*do it with other*). Ce dispositif constitue autant une méthode de travail qu'un état d'esprit, il engage à l'observation et au questionnement du monde qui nous entoure pour aboutir à une appropriation singulière des éléments qui le constituent. Il ne s'agit pas de refaire ou de redire mais bien de comprendre les moyens et les contextes pour les ré-distribuer en adoptant une position critique.

ÉVALUATION

Présence et bilans.

NAN (NOT A NUMBER)

Mathieu Delalle |

Mehdi Lhommeau et Sébastien Lahaye (Polytech Angers) |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h/semaine |

Vidéo bilan : <https://vimeo.com/266402169> |

PHOTO DOC

Sandrine Jousseume

Type d'activité – Cours transversal

Activité optionnelle

Semestres 3 à 6

Durée : 4 h/semaine

OBJECTIFS

En prenant pour appui les contraintes d'une édition imposée, l'étudiant.e devra fabriquer un documentaire photographique inscrit dans une problématique personnelle globale. Il apprendra à développer une « écriture » photographique. Il s'agira de prendre conscience d'une part, des limites entre « le hiératique de la représentation artistique » et le documentarisme d'auteur et d'autre part, de la distance « juste » entre le retrait de l'artiste et l'implication de l'auteur (du reportage social aux mises en scènes didactiques).

CONTENU

Reprise en main des outils photographiques (prises de vues réflex et approfondissement des logiciels *Photoshop*, *PhotoFiltre*, *NIK Collection*, etc.). Approche historique et théorique des bases de l'esthétique documentaire traditionnelle, liée au paysage et aussi *workshops* de travail.

À travers des exemples concrets de regards photographiques analysés qui ont marqué le style et les nouvelles écritures documentaires, l'étudiant.e devra déterminer sa problématique et sa méthodologie puis proposer un axe de travail, dont il mettra en perspective les enjeux (collectivement).

Soumis aux contraintes de construction de l'édition (d'abord numérique), il produira en plusieurs étapes un reportage photographique qui mettra en valeur son écriture personnelle, dans une recherche autour des nouvelles formes du documentaire contemporain

MÉTHODE

Alternance de pratique, de théorie et de suivi de projet à chaque étape du projet, les étudiant.e.s devront en exposer l'avancée à tout le groupe, où chacun a un espace de parole, partant d'un « savoir vertical » (professeur-élève) vers un « savoir horizontal » (tout le monde participe à niveau égal).

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Prendre conscience de ses capacités personnelles en matière de regard.

ÉVALUATION

Qualité des réalisations, échange avec le groupe, présence et participation. Toute absence non justifiée est refusée, tout sujet non rendu est éliminatoire.

PEINTURE / CODE / ECRANS

Philippe Hurteau

Camille Debrabant

Type d'activité – Cours transversal

Activité optionnelle

Semestres 3 à 6

Durée : 4 h/semaine

OBJECTIFS

Par la pratique et la réflexion, questionner l'évolution de la peinture face aux mutations numériques. Réaliser et mettre en espace des œuvres s'inscrivant dans le champ pictural (technique classique de la peinture ou autres).

CONTENU

L'atelier est conduit en corrélation étroite avec la conception et le montage de la manifestation *Peinture, obsolescence déprogrammée*, dont TALM est partenaire. Pour développer et enrichir leurs recherches personnelles sur ce sujet, les étudiant.e.s seront invités à se nourrir des enjeux et du corpus de ces expositions, dont la première se tiendra au MASC des Sables d'Olonne durant l'été 2020.

Au sein de cette vaste thématique, des sujets plus délimités seront proposés à chaque semestre. Un *workshop* animé par l'artiste Amélie Bertrand sera organisé au second semestre en étroite synergie avec l'atelier.

MÉTHODE

Alternance de suivi en atelier et d'accrochages critiques obligatoires tous les 15 jours.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Premier semestre : le devenir des genres « paysage » et « portrait », déplacements : exposition, visite d'ateliers.

Second semestre : la question des images-sources de la peinture (en lien avec le *workshop* animé par Amélie Bertrand).

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Capacité à définir les enjeux soulevés par le projet plastique, maîtrise des techniques mises en œuvre et aptitude à situer la spécificité de la proposition dans l'histoire des formes picturales contemporaines.

ÉVALUATION

Assiduité et participation active à l'atelier, contrôle continu avec accrochages réguliers obligatoires.

PLAN SÉQUENCE/ CADRE

Andy Guérif |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Il s'agit, à travers la contrainte du plan séquence, d'amener les étudiants à s'interroger sur les possibilités d'un cadre unique déconnecté de l'écriture cinématographique du découpage et de penser des dispositifs filmiques singuliers et signifiants de mise en scène, de captation et/ou de diffusion. L'accent sera donc porté sur la pré-production et la production de la réalisation.

CONTENU

Sur la base des propositions des élèves, le cours donnera à réfléchir à la pertinence des dispositifs et se concentrera sur la mise en œuvre des moyens de pré-production et production.

MÉTHODE

Après une présentation des enjeux de ce travail explicité par la lecture et l'analyse de quelques réalisations d'artistes, les élèves devront construire un projet individuel ou en groupe. Chaque étudiant.e.s peut-être amené.e.s à travailler ponctuellement pour les projets les plus « gourmands » en ressource humaine.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Suivi de projet.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Développer des dispositifs singuliers et signifiants de mise en scène, de captation et/ou de diffusion.

ÉVALUATION

Forme : contrôle continu.

Contenu : pertinence des projets et de leur réalisation, assiduité et investissement

CHOSE L'USAGE DU MONDE, EN QUELQUE SORTE

Regine Kolle |

Anne Couzon Cesca |

Arnaud Bernus |

Gildas Guihaire |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Chose est à entendre comme une mutation volontaire et progressive d'un sujet.

À partir du titre de l'ouvrage de Nicolas Bouvier *L'usage du monde, comme invitation au(x) voyage(s)*, Chose veut intensifier notre rapport au(x) contexte(s), qu'il s'agisse de créer, d'activer ou de diffuser une proposition introduisant une notion d'itinéraire, d'errance, de parcours, de voyage, mais aussi d'étrangeté. La chose, étant cette altérité, ce support exogène dont les rebords et contours restent à qualifier.

CONTENU

À partir d'œuvres et d'études de cas historiques et théoriques, le cours stimulera des réflexions qui parcourent et influencent une histoire des formes et des récits liés aux voyages (diégèse, mimesis), qu'ils soient réels, fictionnels, science-fictionnels, mais aussi virtuels, imaginaires, poétiques ou politiques.

Au travers des regards croisés, partagés et commentés il s'agira d'envisager ensemble de manière discursive et critique comment les œuvres et les références présentées proposent de multiples scénarios et peuvent être considérées comme de possibles « guides de voyages » à partir desquels initier une pratique.

Ainsi, le cours questionnera la position de chacun comme « voyageur » autant que celle de celui ou celle qui s'y refuse, façon de se repositionner au cœur des enjeux contemporains associant la création aux problématiques environnementales et géopolitiques.

MÉTHODE

Chaque séance sera organisée sur le principe d'un déplacement, réel ou virtuel, d'un espace à un autre, d'un désert à Mars. Des invités d'horizons divers (plasticiens, théoriciens, philosophes, écrivains, voyageurs, musiciens) interviendront, optant eux-aussi pour le déplacement ou la situation qui leur semble adéquat.

Les étudiant.e.s définiront des réponses personnelles et collectives, au regard des références et questions abordées lors des séances, des déplacements et des invitations proposées. Il s'agira d'aborder aussi bien les aspects réflexifs, prospectifs que pratiques liés au voyage : projet, équipement, cartographie, séjour, approvisionnement, documentation, etc.

Dans la continuité, nous proposerons d'articuler une restitution de ce cours notamment autour de l'exposition des 4e années Art. Il sera alors question de présenter, réactiver ces pièces et trouver des systèmes de documentation qui feront œuvre.

ÉVALUATION

Suivi : présence, investissement et participation individuelle et collective ; échange, qualité des recherches plastique et théoriques, et des expérimentations menées.

Bilans semestriels : origine et évolution des projets, qualités plastiques et critiques, documentation et références ; présence.

SUPPORT DE COURS, BIBLIOGRAPHIE

Un répertoire de pearl lié au sujet :

<https://www.pearltrees.com/atelierdepratique numerique/usage-monde/id18969941>

Le carnet de bord de Donald Crowhurst

RUMIZ Paolo, *Le phare, voyage immobile*, Gallimard, 2019

BOUVIER Nicolas, *L'Usage du monde*, Le livre qui parle, 2016

ONFRAY Michel, *Le désir ultramarin*, Gallimard, 2017

MOITESSIER Bernard, *La longue route*, 2012

DE MONFRIED Henry, *Mes vies d'aventures*, Points, 2014

CHOLLET Mona, *Chez soi : une odyssée de l'espace domestique*, La découverte, 2016

KEROUAC Jack, *Sur la route*, Gallimard, 1976

KEROUAC Jack, *Satori à Paris*, Gallimard, 2014

GARCIA Tristan, *Formes et objets : Un traité des choses*, PUF, 2011

AUGÉ Marc, *Non lieux*, Seuil, 1992

THOREAU David Henri, *Walden ou la vie dans les bois*, Gallimard, 1990

WAGON Gwénola et DEGOUTIN Stéphane, *Psychanalyse de l'aéroport international*, Les presses du réel, 2018

FILMOGRAPHIE

THE THING, de John Carpenter, 1982

LA VIE TRES PRIVEE DE MONSIEUR SIM de Michel Leclerc, 2015

D2G : DE-SIGN GAME GLOBAL

PARADIS DE SYNTHÈSE

Denis Brillet |

Christophe Le Gac |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Dans l'ensemble nommé *D2G / Paradis de Synthèse*, le jeu vidéo englobe l'architecture, le cinéma, la peinture et tous les autres arts (visuels, plastiques, vivants, etc). Véritable hypothèse de travail, cette déclaration d'intention pose le problème suivant : Est-il possible d'envisager le jeu vidéo comme notre ultime horizon ?

À l'image de Kevin Flynn, héros des films *Tron 1* et *2*, notre avenir sera-t-il de vivre dans le jeu et non devant ? Nous n'en sommes pas encore arrivés à ce stade, mais la littérature de l'imaginaire offre de nombreux scénarios en la matière.

Si la maison demeure le lieu premier de l'architecture, si la salle de cinéma prolonge l'existence du cinématographe, si l'image habite l'art depuis son apparition, alors le jeu vidéo indexe, mixe cet ensemble et matérialise un entre-deux (entre image habitée et image-lieu), un espace diégétique où l'interface entre le corps et le numérique trouve tout son (ses) sens.

Cet atelier questionne la place réservée à l'architecture contemporaine et prospective dans les jeux vidéo. Il travaille son extension dans l'espace entourant le(s) joueur(s) visiteur(s) et son expansion aux différentes représentations numériques.

L'objectif est de réfléchir aux trois interfaces en jeu :

- l'interface homme-écran (peinture, cinéma, vidéo, jeu vidéoludique, etc)
- l'interface homme-dispositif de diffusion (installation, architecture, scénographie, etc.)
- l'interface homme-outil de navigation (les yeux, les mains, les objets techniques, etc.)

CONTENU

Créer une installation vidéo basée sur l'acquisition de connaissances architecturales, artistiques et cinématographiques dont l'objectif final est de devenir une extension d'un espace diégétique (chargé de fiction) peuplées de projets d'architecture prospective ou abstraite.

Designer l'ensemble du dispositif de diffusion (écran, assise, console et manette, etc) avec pour finalité la conception d'un *Design Game Global* (D2G). Tout au moins, les étudiant.e.s essayeront de créer un paradis de synthèse : une installation architecturale ou architecture installation, ou encore une micro architecture sur l'interaction entre le corps, l'espace, le temps et l'écran.

MÉTHODE

Établir un programme-crétion que les étudiant.e.s doivent s'appliquer à détourner pour mieux y répondre. Quelques contraintes sont données lors de la première séance. Notamment, il y a obligation d'utiliser les outils numériques propres à l'univers des réalités virtuelles et augmentées, sans pour autant négliger tous les autres supports à disposition. Mais en filigrane, l'étudiant.e doit toujours avoir en tête les écrits de Marshall McLuhan :

« (...) en réalité et en pratique, le vrai message, c'est le médium lui-même (...) »

Pour comprendre les médias - Les prolongements technologiques de l'homme, coll. Points, essais, éditions du Seuil, Paris, 2010, (1977).

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Les étudiant.e.s devront acquérir cette faculté de concevoir, de réaliser et de diffuser une installation-architecture à base de projections, et (ou) de peintures analogiques et (ou) numériques.

ÉVALUATION

Chaque fin de semestre

BIBLIOGRAPHIE

DOWNHAM Mark, *Cyberpunk*, Allia, 2013

GIBSON William, *Neuromancien*, J'ai Lu, 1984

PERÉNY Etienne, *Images interactives et jeu vidéo - De l'interface iconique à l'avatar numérique*, Editions Questions Théoriques, 2012

SOHIER Estelle (dir.), GILLET Alexandre et STASZAK Jean-François, *Simulations du monde/Panoramas*, parcs à thème et autres dispositifs immersifs, COLL. vuesDense-ble, MétisPresses, 2019

CRÉATION SONORE

Alain Manceau |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Explorer la musique électroacoustique et les styles contemporains. Prendre connaissance de la diversité et de la richesse de la création sonore, de son évolution dans les principaux courants esthétiques.

CONTENU

Les recherches des avant-gardes et les transformations technologiques ont conduit la création sonore à prendre son autonomie vis-à-vis de la musique. Le son acquiert une valeur esthétique, plastique dans le champ de l'art.

Indépendante des règles traditionnelles de la musique occidentale, la création sonore repose sur un matériel constitué de sons enregistrés ou produits par une nouvelle lutherie : bruits, sons instrumentaux ou vocaux qui sont ensuite modifiés, manipulés, transformés, juxtaposés en studio, de support mémoire, l'enregistrement numérique devient objet d'expérimentation. Russolo, John Cage, Pierre Schaeffer, Stockhausen... ont participé à ces transformations.

L'atelier est une proposition de recherche et de création de pièces sonores comme le documentaire, le témoignage, la poésie sonore, le noise, etc. en rapport ou non avec l'image, à partir de toutes les possibilités offertes par les nouvelles technologies.

MÉTHODE

Écoutes d'œuvres des XXe et XXIe siècles ; technique de la prise de son et de l'utilisation des logiciels de post-production ; réalisation de pièces sonores.

La création sonore regroupe les musiques concrètes ou acousmatiques, les créations radiophoniques, les musiques pour le théâtre, la danse, le cinéma, la vidéo, les installations sonores, etc.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Cours, ateliers pratiques, présentations et réalisations de productions sonores. Le projet de l'étudiant.e est au cœur de cet atelier.

ÉVALUATION

Contrôle continu.

BIBLIOGRAPHIE

BOSSEUR Jean-Yves, *Le Son et le Visuel, Dis-Voir*, 1992

BOSSEUR Jean-Yves, *Musique et Arts Plastiques - Interactions au XXe siècle*, Minerve, 2015

BOSSEUR Jean-Yves, *John Cage*, Minerve, 2000

CASTANT Alexandre, *Planètes Sonores*, Monographik Éditions, 2010

CHION Michel, *Le Son*, Armand Colin, 1998

LANGLOIS Philippe, *Les cloches d'Atlantis*, MF, 2012

NYMAN Michael, *Experimental music*, Allia, 2017

ROBERT Philippe, *Musiques expérimentales, Le mot et le reste*, 2007

TOOP David, *Ocean of sound, Kargo & l'éclat*, 1995

CHAMP DE RUINES

Laurent Millet

Type d'activité – Cours transversal

Activité optionnelle

Semestres 3 à 6

Durée : 4 h/semaine

OBJECTIFS

- Produire une série de photographies en lien avec le champ proposé.
- Autonomie dans la poursuite du travail.
- Maîtrise de l'outil et des techniques afférentes.

CONTENU

Notre univers est gouverné par des fictions de toute sorte : consommation de masse, publicité, politique considérée et menée comme une branche de la publicité, traduction instantanée de la science et des techniques en imageries populaires, confusion et télescopage d'identités dans le royaume des biens de consommation, droit de préemption exercé par l'écran de télévision sur toute réaction personnelle au réel.

Nous vivons à l'intérieur d'un énorme roman. Il devient de moins en moins nécessaire pour l'écrivain de donner un contenu fictif à son oeuvre. La fiction est déjà là. Le travail du romancier est d'inventer la réalité.

James Graham Ballard

Le travail s'élaborera à partir d'un territoire précis : la cité *Kalouguine* à Angers, à partir de cette architecture et de l'espace qui l'entoure, les étudiant.e.s seront invité.e.s à élaborer des lectures et des interprétations des lieux à même de questionner ceux-ci et leur rapport à l'image.

MÉTHODE

Séances alternées de cours et de suivis de travaux plastiques.

ÉVALUATION

Contrôle continu, présence, rendu plastique.

WE COULD BE OUTLAWS

Vanessa Theodoropoulou

Jaqueline Riva

Type d'activité – Cours transversal

Activité optionnelle

Semestres 3 à 6

Durée : 4 h/semaine

OBJECTIFS

The aim of this course is to engage in conversation about the prescient and extreme conditions of living in the first quarter of the twenty-first century. By identifying some of these conditions we may then begin to understand what the role of the artist is, and what-is-to-be-done.

Working in collaboration or individually, student's art projects will reflect the collective nature of the overall project in performative events in the school and other environments that seek a wider audience.

CONTENU

The course investigates the conditions that place people in the position of outlaw (hors-la-loi). Be that escaping from hierarchical patriarchal constraints or normative gender identities, to the dramatic movement of people around Europe, living outside of the law due to geo-political crises or economic post-colonialisms.

Who makes the law, and who does the law serve? Under what (socio-economic, cultural or political...) conditions are norms established, whose lives are respected, considered worth living and protecting, whose lives can be spared or damaged? In the era of social media, populism, interconnectivity, fake news, divisiveness and the offensive discourses that have ensued, how does identity and status become interchangeable, what are the new instances of legitimation and how do they operate? Could the position of outlaw be an ethical one? Could it be a space for citizenry, and what could a citizen artist represent?

In this context, students will consider what constitutes an outlaw and whether this position could be seen as a resource? If art has historically been considered as a 'refuge' (rifugio), a 'safe space' for all kinds of vulnerabilities, and the modern artist, as the 'outsider' in the society, the one both defying norms and escaping codes, then what does it mean to be an artist in an era of, for example, multiple identity choices and the displacement of people? What can an effective artist be?

Students will be expected to contribute to an ongoing collective conversation and research, including speech, texts, contemporary and historical artworks, anecdotes, hearsay and speculation, that develops a role and repertoire for an outlaw artist. Students will be encouraged to find the most appropriate media and form of presentation for their work and the collective project; speech, texts, events, exhibitions, performances and published editions.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

This course attempts to extend the student's repertoire in terms of their overall practice and enable them to see themselves as having a larger role in the production of culture.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Critical thinking, decision making appropriate to the subject matter, presenting their ideas and discussing their work in English, self-publishing.

ÉVALUATION

Attendance, participating in class discussions, project development and presentation of art works.

BIBLIOGRAPHIE

In this course it is the student will contribute to the content of the course with a collective research

DORLIN Elsa, *Se défendre*, La Découverte, 2017

FEDERICI Sylvia, *Caliban et la sorcière, femmes, corps et accumulation primitive*, Entremonde 2017

CHOLLET Mona, *Sorcières*, La Découverte, 2018

AGAMBEN Giorgio, *Homo Sacer, L'intégrale 1997-2015*, Seuil 2016

BUTLER Judith, *Ce qui fait une vie. Essai sur la violence, la guerre et le deuil*, La Découverte (Zones) 2017

TRONTO Joan, *Un monde vulnérable. Pour une politique du care*, Paris, La Découverte, 2009 [1993] (préface inédite de l'auteure)

OBSTACLES EN VUE

Bernard Calet |

Etienne Poulle |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 et 5 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Renouveler l'esthétique, inventer de nouvelles formes d'obstacles, amener du singulier tout en s'inscrivant dans un cahier des charges contraint.

Élaborer à partir d'un contexte spécifique, celui d'un domaine paysager très vaste, des objets de très grandes dimensions.

Apprendre à formaliser un projet en vue de passer un concours.

CONTENU

Création et réalisation d'obstacles pour une compétition équestre de niveau international sur l'hippodrome de Verrie (commune de Saumur).

MÉTHODE

La méthode mise en place est celle d'un petit concours en quatre phases. La première phase sera celle de la découverte du site, pour en prendre la mesure, comprendre les enjeux et le contexte dans lequel doivent s'inscrire les projets.

Ensuite, les étudiant.e.s (par petits groupes s'ils le souhaitent) devront concevoir et développer leurs projets, en atelier avec les enseignants.

Puis, un jury composé de professeurs, des partenaires du Comité équestre Saumur et du fabricant sélectionnera plusieurs projets, en fin de semestre.

Enfin, les étudiant.e.s dont les projets auront été sélectionnés, assureront le suivi de réalisation avec l'entreprise spécialisée au cours du second semestre.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Visite de l'hippodrome de Verrie, rencontre avec Jean Christophe Dupuy et l'équipe du Comité équestre : présentation du site, de la compétition (cross complet) et des attentes de nos partenaires ; présentation des contraintes et ces règles liées à un obstacle.

Visite de l'hippodrome du lion d'Angers, rencontre avec Christian Achard, chef d'une entreprise spécialisée dans la fabrication d'obstacle, et qui réalisera les obstacles sélectionnés.

Séances de travail entre et après ces visites, avec présentations de maquettes, de dessins, etc.

Sélection des projets à partir d'un rendu, de maquettes, de dessins, etc.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Créer et développer en groupe de 2 à 4 personnes, un projet, de l'esquisse à l'étape pré-réalisation. Suivi de réalisation (pour les projets sélectionnés).

ÉVALUATION

Évaluation continue.

GRAND AIR

Bernard Calet |

Etienne Poulle |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 4 et 6 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Élaborer à partir d'un contexte spécifique, celui d'un domaine paysager très vaste, des installations plastiques de très grandes dimensions.

Apprendre à formaliser un projet en vue de passer un concours de sélection.

CONTENU

Concevoir et réaliser des installations artistiques en parallèle d'un parcours équestre.

MÉTHODE

La méthode mise en place est celle d'un petit concours en quatre phases. La première phase sera celle de la découverte du site, pour prendre la mesure, les enjeux et le contexte dans lesquels doivent s'inscrire les projets. Ensuite, les élèves, par petits groupes s'ils le souhaitent, devront concevoir et développer leurs projets, en atelier avec les enseignants.

Puis, un jury composé de professeur.es et des partenaires du Comité équestre Saumur sélectionnent plusieurs projets. Enfin, les élèves dont les projets auront été sélectionnés, assureront le suivi de réalisation. D'abord à l'école, puis lors d'un *workshop* de 4 jours sur le site de l'hippodrome de Verrie.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

- Visite du site de l'hippodrome de Verrie et rencontre avec les acteurs du terrain, Comité équestre, gestionnaires du site etc.

- Séances de travail à l'école, avec présentation de maquettes, de dessins etc.

- Deuxième visite sur place si besoin pour valider les hypothèses.

- Séances de travail à l'école.

- Présentation des projets au jury.

- Pour les projets sélectionnés, approfondissement de faisabilité à l'école. Réalisation sur place lors de la semaine de *workshop*.

- Présentation au publique lors du weekend de compétition.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Créer et développer en groupe ou seul un projet, de l'esquisse jusqu'à l'étape réalisation (pour les projets sélectionnés).

CINÉMA CO

Thomas Bauer |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

- Développement du travail personnel
- Connaissance des mutations récentes du langage cinématographique, de ses relations étroites avec les arts.
- Développement des rapports images-son dans les dispositifs de captations comme dans ceux de transmission et de restitution.
- Développement de l'auto-évaluation, organisation du travail collectif et d'une cohérence de groupe.

CONTENU

Sur la base du travail de l'étudiant.e, de ses enjeux et de son inscription, le travail s'orientera vers les possibles développements par les outils théoriques et pratiques du cinéma et des arts.

MÉTHODE

La base méthodologique est fondée sur la création d'un groupe de travail qui collabore à l'analyse critique comme à la réalisation des travaux de chacun.

ÉVALUATION

Contrôle continu, présence, méthodologie, qualité de l'investissement.

EN TRA- DUCTION

Sébastien Pluot |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Expérimenter des pratiques artistiques et acquérir des connaissances théoriques et historiques sur certains enjeux qui articulent les arts à la philosophie, aux théories du langage, aux sciences, aux techniques et à la psychanalyse.

CONTENU

Le séminaire/Arc de l'année 2019-2020 s'organisera à partir du programme de Art by Translation comprenant des workshops, des séminaires, un colloque, et une exposition sur le thème des temps entremêlés. Ils se dérouleront à Angers, l'université Rennes II, aux Beaux-Arts de Paris, au Centre Georges Pompidou et à Lizière.

Toute production de texte ou d'objet, dès lors qu'elle se détache de son auteur, est destinée à se confronter à des contextes plus ou moins imprévisibles qui en transforment les significations. Certains artistes, musiciens, écrivains ou architectes ont conçu des projets en considérant leur évolution, leur transformation matérielle et sémantique, leur réception et donc leur traduction dans d'autres contextes temporels. On pense par exemple aux œuvres-partitions dont les interprétations sont renouvelées par leurs différentes instanciations ou à des œuvres volontairement évolutives, qui mutent, se transforment par les usages, par le temps, doivent faire l'objet de soins spécifiques, disparaissent ou réapparaissent. Ce programme sera l'occasion d'aborder les concepts d'entropie, d'historicisation, de mutation, de traduction et d'interprétation, et d'évoquer des œuvres aux trajectoires significatives comme celles de Silvia Kolbowski, Robert Smithson, Louise Lawler, Sherrie Levine, *Continuous Project Altered Daily* de Robert Morris puis de Yvonne Rainer, François Seigneur à Angers, Pierre Hyghe avec les strates de peinture, *Partially Buried Woodshed in 3 parts* de Renée Green, le *Manet-PROJEKT '74* de Hans Haacke, *Painting and sculpture from the Museum of Modern Art : catalog of deaccessions, 1929 through 1998* de Michael Asher, *In the Near Future* de Sharon Hayes, etc.

Du 7 au 11 octobre, puis du 11 au 20 Novembre 2019 à Rennes, un groupe d'étudiants suivra le séminaire de recherche et de création sur la question de la trajectoire des œuvres avec comme invités l'historien et critique d'art Sven Lutticken, les artistes Silvia Kolbowski et Yann Sérandour, les historiennes de l'art Maud Jacquelin, Sébastien Pluot et Anne Zeitz. Ce groupe participera à l'exposition dans le cadre de l'extension du projet *i.e* consistant à produire des œuvres sur des supports qui se disséminent en dehors

du lieu d'exposition.

Les 6 et 7 Décembre, nous organiseront un voyage à Paris pour assister au colloque de Mel Bochner : *On Translation* que nous organisons au Centre Georges Pompidou.

Du 3 au 7 Février, un *workshop* se déroulera avec les artistes Christophe Berdaguer et Marie Péjus à Lizières avec une présentation aux Beaux-Arts de Paris sur le thème de l'uchronie qui implique d'imaginer le monde tel qu'il serait ou aurait été si un facteur spécifique avait été différent. Qu'en serait-il de notre environnement, à quoi ressemblerait la ville et nos objets si nous avions été des êtres horizontaux, liquides ou doués de télépathie ? Les artistes Berdaguer & Péjus pratiquent ces types de contorsions temporels et spéculatifs dans leurs œuvres comme un moyen de révéler le fait que ce qui est dans notre présent ne s'impose pas comme une évidence mais doit faire l'épreuve d'un examen critique. Dans le contexte d'une année de recherche dédiée à la question des temps entremêlés, des traductions par les contextes temporels et spatiaux ce *workshop* avec les deux artistes permettra d'aborder une série d'enjeux résonnant avec la pensée et la pratique du design: la pérennité ou la contingence des objets et des gestes, la transformation de la signification des œuvres et des objets au cours du temps, l'obsolescence programmée, les différences entre objets industriels et artisanaux, les relations de détermination entre les objets eux-mêmes (la définition de tel objet aura des incidences sur celles d'autres objets) ainsi que les liens entre les objets et leurs usages.

En avril, le séminaire se déroulera avec des artistes et écrivains invités, les étudiant.e.s de Rennes II et de l'École Normale Supérieure de Cachan à Lizière pour l'enregistrement d'une série de pièces audio imaginant le contexte dans lequel des œuvres placés dans des time Box seront ouvertes en 2045.

Une exposition rassemblant les travaux des étudiant.e.s et une sélection d'œuvres existantes sera programmée à l'école des Beaux Art de Paris.

ÉVALUATION

Les étudiant.e.s seront évalués selon la qualité de leurs interventions dans le séminaire, de leurs propositions et de leur implication dans les projets collectifs. Chaque étudiant.esera invité à concevoir des travaux plastiques et textuels.

ART & ALIMENTS

Fabien Vallos |

Olivier Assouly |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h/quinzaine |

OBJECTIFS

Pour l'année 2019-2020 (à partir des éléments produits par le laboratoire) nous construisons une recherche à partir des travaux des étudiants et à partir de deux objets : 1. la continuité du café de l'école 2. l'organisation d'un banquet.

CONTENU

S'interroger sur le rapport entre art, alimentation et représentation.

Il s'agit de proposer une réflexion sur le sens contemporain du terme nourriture (aliment) pour penser les mutations de nos habitudes alimentaires. Il s'agit de le montrer à partir de différents éléments majeurs de la pensée : le remplacement de la chrématistique par l'économie (autrement dit la privatisation systématique du réel) ; l'oubli du sens de l'aliment pour ne le penser qu'à partir de l'industrie ; la séparation – c'est l'œuvre de la pensée philosophique – des concepts d'aliment et d'élément au point que nous sommes incapables d'en penser les conséquences ; l'incapacité systématique que nous avons d'ouvrir l'alimentation à des processus analytiques ; les systèmes de représentation (littéraire et artistique). Il s'agit en somme d'une forclusion assez radicale qui exclut l'aliment de tout rapport philosophique, métaphysique, esthétique et artistique parce qu'il maintiendrait ou contiendrait encore un défi métaphysique. Ce défaut métaphysique est la fondation du concept de consommation.

MÉTHODE

Séminaire.

ÉVALUATION

Rendez-vous et suivi de projet.

LE DESIGN : UNE ESTHÉ- TIQUE DE LA CONSOMA- TION ?

Olivier Assouly |

Type d'activité – Cours Théorique |

Activité obligatoire |

Semestres 3 et 4 |

Durée : 2 h/semaine |

OBJECTIFS

Mettre en évidence les cadres conceptuels et historiques nécessaires à la compréhension de l'objet technique et au design. Cela suppose d'insister non seulement sur les conditions d'émergence du design à partir de l'industrialisation et de l'évènement que devait représenter la production en série, et plus en amont sur la construction d'une subjectivité, c'est-à-dire dans une relation aux objets sous tension avec l'art et l'esthétique. Au lieu d'identifier le design à une logique de « fabrication », il sera envisagé à partir des conditions d'émergence d'une sensibilité progressivement propice à l'essor de la consommation et qui rétroagirait sur la production.

CONTENU

La possibilité d'une histoire du design n'appelle pas seulement une réévaluation des sources, des références, d'un lexique, cela suppose de remettre en perspective des objets, essentiellement d'ordre technique, à travers des usages. C'est en mettant l'accent sur une hiérarchie des valeurs entre art et technique, beauté et utilité, art mécanique et art libéral, appréciation et consommation, travail aliéné et travail libre, que l'on peut apporter le jalon manquant à une généalogie du design en rapport étroit avec le prisme du goût et la consommation marchande.

MÉTHODE

Cours magistraux, exposés d'étudiants.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENTS

Aptitudes à concevoir le design au sein d'un schéma historique et philosophique.

Capacité à identifier, soulever et analyser des problèmes.

Rapport critique à une histoire narrative ou mythologique de la technique et du design.

ÉVALUATION

Vérification des connaissances et de la réflexion par un travail écrit à l'issue du semestre.

BIBLIOGRAPHIE

- ASSOULY Olivier, Le capitalisme esthétique. Essai sur l'industrialisation du goût, Paris, Le Cerf, 2008.
- BENJAMIN Walter, « L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique », in Essais, III, Folio, Paris, 2000.
- COCHOY F., Histoire du marketing. Discipliner l'économie du marché, La découverte, Paris, 1999.
- DEFORGE Yves, L'œuvre et le produit, Champ Vallon, 1993.
- FLAMAND B. (dir.), Le design. Essais sur des théories et des pratiques, IFM/Le regard, 2013, Paris
- GEEL Catherine, Le design. Textes choisis et commentés, IFM/Le regard, Paris, 2019
- HEINICH Nathalie, Du peintre à l'artiste. Artisans et académiciens à l'Age classique, Minuit, Paris, 1993.
- KANT E., Critique de la faculté de juger, GF, Paris, 2015.
- MARX, Manuscrits de 1844, GF, Paris, 1999.
- MORRIS William, L'âge de l'ersatz, Encyclopédie des nuisances, Paris, 1996.
- RANCIÈRE Jacques, Le partage du sensible. Esthétique et politique, La fabrique, Paris, 2000.
- SIMONDON Gilbert, Du mode d'existence des objets techniques, Aubier, Paris, 2012
- SMITH Adam, Théorie des sentiments moraux, PUF, Paris, 2003
- VERNANT Jean-Pierre, « Le travail et la pensée technique », in Mythe et pensée chez les Grecs, La découverte, Paris, 2005

FORME, FONCTION ET ESTHÉTIQUE INDUSTRIELLE

Olivier Assouly |

Type d'activité – Cours Théorique |

Activité obligatoire |

Semestres 5 et 6 |

Durée : 2 h/semaine |

OBJECTIFS

Il s'agira de prendre possession à la fois des enjeux et des lignes directrices du champ appelé, à raison ou à tort, design, sous l'angle des tensions constantes entre la forme, la fonction et le « beau » qui marquèrent une étape décisive avec l'avènement du Bauhaus.

Pour quelle raison ces trois notions se placent-ils au premier rang des questions ? A quoi doit-on une telle formulation des enjeux du design ? Un des objectifs est de parvenir à penser le design à partir de documents offrant de nouveaux éclairages.

CONTENU

Principalement, ce cours se présentera sous deux angles : le premier, d'ordre historique, puisera dans l'« histoire » du design, mobilisant ses figures majeures, et en montrant comment en son sein émergent de manière récurrente, sans réelle issue, des tensions entre forme et fonction. Quant au second angle, il s'attachera à mettre en lumière, en partant d'une réflexion philosophique et anthropologique – avec Marx, Gilbert Simondon ou Walter Benjamin – comment ce dualisme insoluble ou réconciliateur de la forme et de la fonction se donne à penser.

MÉTHODE

Cours magistraux, exposés d'étudiants.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENTS

Aptitudes à concevoir le design au sein d'un schéma historique et philosophique.

Capacité à identifier, soulever et analyser des problèmes.

Rapport critique à une histoire narrative ou mythologique de la technique et du design.

ÉVALUATION

Vérification des connaissances et de la réflexion par un travail écrit à l'issue du semestre.

BIBLIOGRAPHIE

BENJAMIN Walter, « L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique », in Essais, III, Folio, Paris, 2000.

FLAMAND B. (dir.), Le design. Essais sur des théories et des pratiques, IFM/Le regard, 2013, Paris

GEEL Catherine, Le design. Textes choisis et commentés, IFM/Le regard, Paris, 2019

HEIDEGGER Martin, De l'origine de l'œuvre d'art, Rivages, Paris, 2014

KANT E., Critique de la faculté de juger, GF, Paris, 2015.

LEROI-GOUHRA, André, Le geste et la parole, Tome 1 et 2, Albin Michel, Paris, 1964

LOEWY Raymond La laideur se vend mal, Tel, Gallimard, 1990

LOOS Adolf, Ornement et crime, Rivages poche, 2015

MARX Manuscrits de 1844, GF, Paris, 1999.

MORRIS William, L'âge de l'ersatz, Encyclopédie des nuisances, Paris, 1996.

RANCIÈRE Jacques, Le partage du sensible. Esthétique et politique, La fabrique, paris, 2000.

SIMONDON Gilbert, « Psychosociologie de la technicité », in Sur la technique, PUF, Paris, 2014.

SIMONDON Gilbert, Du mode d'existence des objets techniques, Aubier, Paris, 2012

FICHE EN ATTENTE

Fabien Vallos |

Type d'activité – Cours théorique |

Activité obligatoire |

Semestres 3 et 4 |

Durée : 2 h/quinzaine |

OBJECTIFS

CONTENU

MÉTHODE

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

ÉVALUATION

BIBLIOGRAPHIE

DES TEMPS ENTREMÊLÉS

Sébastien Pluot |

Type d'activité – Cours théorique |

Activité optionnelle |

Semestres 3 et 4 |

Durée : 2 h/semaine |

CONTENU

Les *Times Box*, ou capsules temporelles, contiennent des objets ou des œuvres destinés à être découverts avec des périodes de délai variables. Forme d'adresse aux générations futures, elles témoignent autant d'une époque présente que d'une relation à l'avenir.

Par extrapolation, toute œuvre est une *time box* en puissance – certaines œuvres sont préservées comme des reliques – et l'histoire aménage des suspensions temporelles plus ou moins volontaire : des peintures rupestres emprisonnées et donc maintenues en l'état, pour être découvertes des millénaires plus tard ; Marcel Duchamp emprisonnant un objet dans une bobine de fil obturée par deux plaques de métal dont on ne connaît pas la nature mais dont on entend le son ; Yves Klein déposant clandestinement un ex-voto en sa faveur dans une église dédiées à Sainte Rita qui fut dévoilé à la faveur d'un tremblement de terre ; Warhol conservant dans des boîtes d'archives entreposées le moindre document dont il avait usage ; ou encore, Daniel Spoerri piégeant des tables de banquets sous terre pour être dévoilées des décennies plus tard.

Les visions ésotériques abstraites de Hilma af Klint devant rester confidentielles pendant 20 ans après sa mort. Ou encore le projet *Exhibitio Chimaerica* de Ben Kinmont exhumant des œuvres du XVIIIe siècle inconnues jusqu'alors pour interroger les conditions socio-politiques de production textuelles radicales à notre époque. Chacun de ces exemples organise des variations sur l'axe incertain du temps à chaque fois témoignant d'une relation anxieuse à l'époque et ce qu'il advient.

En 1975, sur une proposition de Stephen Antonakos, quatre artistes - Richard Artschwager, Daniel Buren, Sol LeWitt et Robert Ryman - ont produit des œuvres destinées à prendre place dans une *Time Box* pour être ouverte 25 ans plus tard. À cette époque, les années 2000 n'étaient déjà plus, comme jusqu'aux années 1960, l'horizon d'un avenir sans précédent. Seuls les artistes connaissaient le contenu des œuvres qui furent dévoilées au cours d'une séance publique au tournant du XXIe siècle. Cela nous engage à penser de quelle manière un artiste organise le rapport de son œuvre avec des époques et des contextes qui en traduisent les significations.

ÉVALUATION

Il est demandé aux étudiant.e.s une présence régulière au cours et un engagement dans des pratiques de lecture constantes. Il sera demandé aux étudiant.e.s de réaliser un travail écrit de deux pages portant sur l'un des enjeux du cours que nous choisirons. Ce travail devra témoigner d'une pratique personnelle de recherche. Le premier travail sera à rendre avant décembre 2018, le second avant avril 2019.

PHILO- SOPHIE DE L'ART

Fabien Vallos |

Type d'activité – Cours théorique |

Activité obligatoire |

Semestres 5 et 6 |

Durée : 2 h/quinzaine |

OBJECTIFS

Produire un enseignement de la philosophie de l'art – depuis la modernité critique – et constituer une archéologie du concept d'œuvre en analysant les transformations modernes des modèles de représentation.

CONTENU

Histoire et philosophie de l'art de l'antiquité à la post-modernité.

MÉTHODE

Cours magistral.

ÉVALUATION

Écrits et oral.

SHOW AND TELL : PRATIQUES CRITIQUES

Vanessa Théodoropoulou

Type d'activité – Cours théorique

Activité optionnelle

Semestres 3 à 6

Durée : 2 h/semaine

OBJECTIFS

Cette troisième partie de *Show and Tell* a comme objectif la présentation et l'étude approfondie d'une série d'artistes, d'œuvres et de pratiques artistiques qui ont contribué à redéfinir le champ de l'art, en posant un regard critique sur le contexte culturel, politique et social de leur époque.

CONTENU

Des femmes artistes au féminisme, des avant-gardes aux collectifs et de la critique institutionnelle et à l'art socialement engagé, les enjeux politiques de l'art font écho aux enjeux politiques de la société et aux mouvements de la pensée critique.

Durant ce cours on s'intéressera à des artistes et à des théoricien.ne.s qui posent ces questions, ainsi qu'aux pratiques artistiques qui en sont issues.

MÉTHODE

Cours magistraux, exposés *in situ* (Musée des Beaux-arts, Artothèque).

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Connaissances en histoire de l'art moderne et contemporain, initiation à l'historiographie, sensibilisation aux enjeux politico-sociétales de l'art, développement de l'esprit critique des étudiant.e.s.

ÉVALUATION

Évaluation continue.

Présence et participation obligatoire aux cours, exposés, travail sur table en fin de semestre.

BIBLIOGRAPHIE

GONARD Catherine, LEBOVICI Elisabeth, Femmes artistes, artistes femmes, Paris, de 1880 à nos jours, Paris : Hazan, 2007

NOCHLIN, Linda, « Why have there been no great women artists ? », 1971

DUMONT Fabienne, La rébellion du Deuxième Sexe : L'histoire de l'art au crible des théories féministes anglo-américaines (1970-2000), Dijon : Les Presses du réel, 2011

ALBERO, Alexander, STIMSON, Blake (eds) Institutionnal Critique, An Anthology of artists' writings, The MIT Press, 2009

RAUNIG, Gerald, RAY, Gene, Art and Contemporary Critical Practice : Reinventing Institutional Critique, London : MayflyBooks, 2009

STIMSON, Blake, SHOLETTE, Gregory, Collectivism after Modernism, The Art of Social Imagination after 1945, Univ. Minnesota Press, 2006

SHOLETTE, Gregory, Dark Matter : Art and Politics in the Age of Enterprise Culture, NY, Pluto Press, 2010

SCHNELLER, Katia, THEODOROPOULOU, Vanessa (eds), Au nom de l'art : enquête sur le statut ambigu des appellations artistiques de 1945 à nos jours, Paris : Publications de la Sorbonne, 2013

ANGLAIS

David Hardman |

Type d'activité – Atelier en langue étrangère |

Activité obligatoire |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 1 h 30/semaine |

OBJECTIFS

Niveau débutant : permettre de donner ou de redonner confiance aux élèves qui se sentent fragiles en anglais afin qu'ils puissent communiquer sur des sujets en lien avec leurs études.

Niveau intermédiaire : rendre l'élève autonome dans sa maîtrise de la langue : rédactions de synthèse non guidées, participation à des débats, etc.

CONTENU

L'accent est mis sur l'interaction orale pendant les cours de façon à faciliter l'assimilation du lexique et des formes grammaticales jusque dans les exercices de production spontanée.

Des exercices de reprise écrite des points étudiés et pratiqués en cours sont proposés d'un cours à l'autre pour prolonger le travail de l'oral par un travail de compréhension et de production écrite.

MÉTHODE

Travaux dirigés. Les élèves se soumettent à un test de niveau en langue anglaise afin de créer trois groupes de niveau homogène pour leur offrir un apprentissage adapté (débutant, intermédiaire, avancé).

ÉVALUATION

L'évaluation, en contrôle continu, suppose l'assiduité aux cours. Elle repose sur le travail effectué pendant le semestre

- Devoir écrit (production écrite liée à leurs études)
- Exposé (production orale liée à leurs études)
- Participation orale en classe

ART & TEXT

Jacqueline Riva |

Type d'activité – Atelier en langue étrangère |

Activité obligatoire |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 1 h 30/semaine |

OBJECTIFS

The objective of this course is to use language as material for art works. The aim is for students to develop language skills through making and discussing text-based art works.

Diverse, polyvalent uses of the language are encouraged, taking into account that many dialects and versions of English and English as a Second Language exist. We could consider that English has become the language of use in many cities, such as Berlin, Beijing and Brooklyn, as well as in music and social media.

CONTENU

Students will investigate and discuss topics that currently cross Continental thinking and the Anglosphere including identity, sexual identity, thresholds and boundaries, nationalism, civil society, ethics and morals, utopic possibilities and more.

Using the material generated in group discussion, students will make text-based works in the medium most appropriate to the idea; drawing, painting, digital imaging, speech, text or performance.

MÉTHODE

Workshop-style seminars, presentation of group discussions and art works to the group.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

This course is complimentary with, and uses skills student's acquired the language course.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Awareness of conceptual and contemporary art works that use language as their media, from text-based to performed works. Sharing and acquiring knowledge through group discussion and applying this through language to art works.

ÉVALUATION

Presence, participation in discussion, and practical works.

**QUATRIÈME
& CINQUIÈME
- ANNÉES
DESIGN**

45

INITIATION À LA RECHERCHE
SUIVI DE MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

PROJET PLASTIQUE
PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

SÉMINAIRES

COURS TRANSVERSAUX

270 | BDD : Bloc De Devenir – C. Le Gac

280 | Qui veut la peau de Robinson Crusocé
– C. Debrabant et E. Poulle

271 | Manières de faire, façons d’agir –
V. Theodoropoulou

281 | NaN (Not an Number) – M. Delalle

273 | Repenser les genres – C. Maillet

282 | Photodoc – S. Jousseaume

274 | Une esthétique de la nécessité vitale –
O. Assouly

283 | Peinture / code / écran – P. Hurteau et
C. Debrabant

275 | Art & Aliments – F. Vallos

285 | Chose – A. Bernus, A. Couzon Cesca,
G. Guihaire et R. Kolle

PROGRAMME MÉMOIRE

287 | D2G / Paradis de Synthèse – D. Brillet
et C. Le Gac

276 | Programme Mémoire – F. Guindon

290 | Champ de ruines – L. Millet

277 | Atlas – S. Cure

295 | Cinéma Co – T. Bauer

STUDIOS

299 | Lith + TD (2) – D. Allard

LANGUE

301 | Mongraph – J. Riva

INITIATION À LA RECHERCHE
SUIVI DE MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

PROJET PLASTIQUE
PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

SÉMINAIRES

COURS TRANSVERSAUX

270 | BDD : Bloc De Devenir – C. Le Gac

279 | Drawing for Drawing – M. Dellale

271 | Manières de faire, façons d’agir –
V. Theodoropoulou

280 | Qui veut la peau de Robinson Crusocé
– C. Debrabant et E. Poulle

273 | Repenser les genres – C. Maillet

281 | NaN (Not an Number) – M. Delalle

274 | Une esthétique de la nécessité vitale –
O. Assouly

282 | Photodoc – S. Jousseaume

275 | Art & Aliments – F. Vallos

283 | Peinture / code / écran – P. Hurteau et
C. Debrabant

LANGUE

302 | Adress and reception – J. Riva

284 | Plan Séquence / Cadre – A. Guérif

285 | Chose – A. Bernus, A. Couzon Cesca,
G. Guihaire et R. Kolle

287 | D2G / Paradis de Synthèse – D. Brillet
et C. Le Gac

289 | Création Sonore – A. Manceau

290 | Champ de ruines – L. Millet

291 | We could be Outlaws – J. Riva et
V. Theodoropoulou

293 | Obstacle en vue – E. Poulle et B. Calet

294 | Grand Air – E. Poulle et B. Calet

295 | Cinéma Co – T. Bauer

296 | En traduction – S. Pluot

298 | Art & Aliments – F. Vallos et
O. Assouly

BDD : BLOC DE DEVENIR

Christophe Le Gac |

Denis Brillet |

Type d'activité - Séminaire |

Activité optionnelle |

Semestres 7 à 10 |

Durée : 2 h/semaine |

OBJECTIFS

Faire découvrir les tenants et les aboutissements de la recherche (non)-académique.

CONTENU

La question de l'espace, du temps, de l'image, de l'œuvre d'art totale, de l'art total et celle du récit seront au cœur du séminaire.

MÉTHODE

L'enseignant exposera l'état de sa recherche autour d'un sujet comme l'Image-Habitée dans les fresques italiennes et françaises, mais aussi autour des relations entre les arts et le cinéma entre 1895 et 1960 (MBA Rouen), la question du remake dans l'art contemporain (FRAC Rouen), et l'idée d'œil extatique chez un cinéaste à la croisée des arts comme Eisenstein (Centre Pompidou Metz).

Et les étudiant.e.s doivent exposer l'état de leurs recherches avec les outils et les moyens de représentation à disposition aujourd'hui.

L'interaction avec les étudiant.e.s est obligatoire. L'échange entre les étudiant.e.s va de soi.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Les étudiant.e.s devront acquérir cette faculté de mettre en place une problématique avec un ensemble de questions comme hypothèses de travail, et un corpus d'œuvres à disposition.

ÉVALUATION

Chaque fin de semestre

BIBLIOGRAPHIE

LABBÉ Françoise et SALAT Serge, La relève du réel, Hermann, 1997

SOMAINI Antonio, « Utopies et dystopies de la transparence. Eisenstein, Glass House, et le cinématisme de l'architecture de verre », Appareil [En ligne], 7 | 2011, mis en ligne le 05 avril 2011, consulté le 25 juin 2019 <http://journals.openedition.org/appareil/1234>

MANIÈRES DE FAIRE, FAÇONS D'AGIR III :

« INVENTER ET PRATIQUER DES PÉDAGOGIES RADICALES COMME OUTILS DE TRANSMISSION ET DE CO-CRÉATION »

Vanessa Theodoropoulou |

Type d'activité - Séminaire |

Activité obligatoire |

Semestres 7 à 10 |

Durée : 2 h/semaine |

OBJECTIFS

Dans ce séminaire de recherche initié il y a trois ans, on cherche à constituer un corpus théorique sélectif autour de la question des pratiques artistiques extra-disciplinaires, entendues comme manières de faire et façons d'agir qui déplacent les normes, les habitus et les cloisonnements épistémologiques.

Chaque année nous engageons une réflexion autour de ce sujet en identifiant des textes et des pratiques existantes qui nourrissent notre travail autour des questionnements plus spécifiques qu'on se pose.

Des workshops intensifs organisés avec des artistes invités, permettent de passer de la réflexion à la pratique, notre objectif étant de travailler-expérimenter collectivement des nouvelles modalités de travail artistique, de pratique et d'action.

CONTENU

Le point de départ de ce séminaire recherche est l'idée que l'artiste peut être un acteur social particulier, sans rôle prédéfini ni identité fixe. Nous l'envisageons comme un praticien inclassable dont l'activité transgresse les catégories du faire, du moment où il est à même d'inventer, d'engager, de se servir ou de détourner des manières de faire et d'agir, des techniques, des procédés, des savoir-faire, des usages issus de différents champs du savoir et du faire.

Penser l'art du point de vue d'une écologie des pratiques, signifie le penser comme « une forme d'activité à la fois corporelle et mentale, produisant des choses et leur usage, des connaissances constituées de compréhension, savoir-faire, états émotionnels et motivations » .

Les étudiant.e.s sont amenés à penser leur propre travail artistique aussi comme une pratique, à envisager les implications esthétiques, épistémologiques et sociopolitiques de cette pratique.

Dans la continuité des séminaires des années précédentes (qui portaient sur les modalités de l'attention et la théorie du care, ainsi que sur la performativité ou « pratique » de la vie quotidienne), cette année nous allons dans un premier temps travailler plus en profondeur le concept de « formes de vie ».

Par la suite, nous essaierons d'articuler la question des pratiques en tant que formes de vie, à la question de la pédagogie (ou « transpédagogie » selon Pablo Helguera), en tant que modalité de production, de partage de l'expérience et du savoir.

MÉTHODE

Analyse et présentation de textes théoriques et de travaux d'artistes, discussions et échanges-débats collectifs.

Expérimentation continue.

Deux à trois *workshops* avec artistes invités et production pratique par le groupe du séminaire.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Initiation à la recherche et à l'expérimentation, acquisition de connaissances théoriques et d'expériences pratiques autour des thématiques du séminaire, capacité à monter un projet artistique professionnel, travail en collectif.

ÉVALUATION

Participation aux séances du séminaire, engagement.

BIBLIOGRAPHIE

<https://manieresdefaire.wordpress.com>

FERRARESE Estelle et LAUGIER Sandra (Dir.), *Formes de vie*, CNRS, Paris 2018

HELGUERA Pablo, *Education for socially engaged art*, Jorge Pinto Books, NY, 2011

BISHOP Claire, *Artificial Hells : Participatory Art and the Politics of Spectatorship*, Londres, Verso, 2012

REPENSER LES GENRES : TRANS-IDENTITÉS ET FLUIDITÉS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Chloé Maillet |

Type d'activité – Séminaires |

Activité obligatoire |

Semestres 7 à 10 |

Durée : 2 h/semaine |

OBJECTIFS

Introduire les avancées des études trans pour les études de genre.

Interroger les limites du genre et les potentiels pour la création artistique.

Produire collectivement une anthologie francophone de textes sur les transidentités.

CONTENU

Dans les conceptualisations modernes du genre, la distinction sexe-genre dépend de la différence nature-culture. La différence entre nature et culture (plutôt exprimée par le terme « norreture ») n'avait pas le même sens qu'à partir des XVIIe-XVIIIe siècles, période de la « naturalisation » du monde (Donna Haraway, Bruno Latour et Philippe Descola).

La théorie *queer* et le transfémisme se sont imposés dans le champ théorique depuis les années 1990, et de nombreux textes fondateurs sont encore indisponibles en langue française, malgré l'impact de ce champ sur l'art contemporain.

Le séminaire suivra la préparation d'ateliers et de conférences pour le *mois du Genre 2020* en partenariat avec l'Université d'Angers et l'UCO, sur la question *Archéologies des transidentités*.

La préparation d'une exposition collective pourra être prévue.

MÉTHODE

Le séminaire se déroulera avec la présentation successive par tout.e.s les participant.e.s d'une sélection de textes visant à préparer une anthologie.

ÉVALUATION

Parce que ce séminaire serait à la fois théorique et pratique, les étudiant.e.s proposent selon une modalité déterminée en concertation un mini-projet artistique personnel autour de l'organisation d'un événement.

UNE ESTHÉTIQUE DE LA NÉCESSITÉ VITALE ?

Olivier Assouly |
Type d'activité – Séminaires |
Activité obligatoire |
Semestres 7 à 10 |
Durée : 2 h/semaine |

OBJECTIFS

Il s'agira de confronter les catégories du beau à la notion de « nécessité vitale » qui, de prime abord, lui est étrangère mais qui pourrait nous autoriser, par sa dissidence et ses opportunités, à prendre au sérieux l'idée d'une fonction esthétique du vivant capable d'embrasser les activités artistiques de l'homme. Il s'agit également d'affranchir le traitement du « beau » des stéréotypes d'une certaine tradition de pensée et critique.

CONTENU

En prise avec l'existence biologique et l'ordre économique, l'ordre des « besoins » est généralement délaissé, réprouvé, par l'esthétique qui les considère comme une enclave animale au sein de la culture. Pourtant, sitôt que l'on admet que les besoins sont élastiques, modifiables, ne peuvent-ils pas être augmentés jusqu'à s'étendre aux productions esthétiques et à l'art ? Par ailleurs, certaines dispositions anatomiques – plumage, harmonie chromatique, port de tête, etc. – de l'animal ne sont-elles pas aussi l'occasion d'un jeu et de comportements « esthétiques » qui échappent à l'ordre fonctionnel ?

En d'autres termes, il s'agira notamment avec des travaux de biologistes, Darwin ou Portmann, de mettre en évidence une expressivité esthétique qui permet réarticuler l'art avec le vivant ?

MÉTHODE

Cours magistraux et éventuellement des exposés.

ÉVALUATION

évaluation continue.

BIBLIOGRAPHIE

- BATAILLE Georges, La part maudite, Paris, Minuit,
BATAILLE Georges, Lascaux ou la naissance de l'art, Skira, Paris, 2008
PORTMANN Adolf, Forme animale, La Bibliothèque, Paris, 2013
DARWIN Charles, L'origine des espèces, Paris, GF, 2008
KANT E., Critique de la faculté de juger, GF, Paris, 2015.
TOWNSEND Joseph, A Dissertation on the Poor Laws <https://socialsciences.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/townsend/poorlaw.html>

ART & ALIMENTS

Fabien Vallos |
Type d'activité – Séminaires |
Activité optionnelle |
Semestres 7 à 10 |
Durée : 2 h/quinzaine |

OBJECTIFS

Après avoir construit les prémisses d'un laboratoire sur les relations art et aliments, l'année 2019-2020 sera construite à partir d'un rassemblement de l'ensemble des travaux de recherche pour tenter une première synthèse des éléments de recherche.

CONTENU

S'interroger sur le rapport entre art, alimentation et représentation.

MÉTHODE

Séminaire.

ÉVALUATION

Rendez-vous.

PRO-GRAMME MÉMOIRE

François Guindon |

Type d'activité – Programme Mémoire |

Activité obligatoire |

Semestre 8 |

Durée : 3 h / semaine |

OBJECTIFS

Assurer un accompagnement de l'avancée des mémoires en parallèle du suivi des directeurs de mémoire.

Une série d'exercices ponctue cet accompagnement.

CONTENU

- Visualisation du mémoire : réalisation d'une datavision, d'une cartographie individuelle.
- Mise en parallèle de l'ensemble des cartographies et réalisation d'un atlas « général » compilant les différents mémoires.
- Détermination d'espaces de recouvrement entre les différents projets.
- Constitution de *brain group*.
- Réalisation d'un « journal » de recherche collectif.
- Présentation d'un mémoire d'une année précédente.

MÉTHODE

Travail individuel et collectif.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Rendez-vous hebdomadaire.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

appropriation du processus d'écriture.

ÉVALUATION

Présentation à l'équipe « mémoire » :

A. Bois de Chesne, A. Ostinelli, F. Guindon

ATLAS – VERS UNE GRAMMAIRE VISUELLE

Sophie Cure |

Type d'activité – Programme Mémoire |

Activité obligatoire |

Semestre 7 |

Durée : 3 h / semaine |

OBJECTIFS

Engager une recherche iconographique sur votre sujet de mémoire

– Mettre en place une progression narrative

– Explorer différents systèmes de représentation et de langages visuels

– Aiguiser votre regard, découvrir des formes éditoriales singulière issues du champs de l'art contemporain ou du design graphique.

– Découvrir les bases de la mise en page et du logiciel Indesign

CONTENU

Cet atelier propose d'aborder le sujet de votre mémoire en explorant des modes de narration et de représentation parallèles à votre recherche théorique, à l'écriture proprement dite. Il permettra aussi de se familiariser avec les outils de la mise en page (grilles, typographie), les règles de composition et les fonctions essentielles du logiciel Indesign (gestion du texte et des images).

MÉTHODE

Le semestre sera divisé en deux projets. Le cours sera ponctué de présentation de références artistiques, de formes éditoriales singulières autour des questions abordées dans les deux projets. Le travail se fera en atelier et sera poursuivi entre les séances, d'une semaine sur l'autre. Vous présenterez votre avancement chaque semaine soit en entretien individuel, soit en petits groupes pour des séances de travail collectif. Des points techniques autour des logiciels de mise en page seront également abordés régulièrement, en fonction des besoins

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

1. SUITE, KYRIELLE, RICOCHETS

Dans la première partie du semestre, vous travaillerez sur un cahier d'images liées à votre mémoire.

Il s'agira de constituer, de manière intuitive, un corpus iconographique qui gravite autour de votre sujet d'étude. Vous travaillerez à établir entre ces images des associations, des liens, afin de soulever visuellement les questions qui animent votre recherche. Ces images seront référencées et assorties d'une légende. Par analogie, en kyrielle, par métaphore ou encore par divergence, vous les classerez, les sélectionnez et établirez une suite, des enchaînements dont vous définirez la logique, la grammaire. Il s'agira de mettre en page cette séquence sous forme d'un cahier : vous travaillerez

les cadrages, le montage, la juxtaposition des visuels. Vous composerez les légendes et vous interrogerez sur la relation qu'elles entretiennent avec les images : référence, complément, relecture, etc.

2. SYSTÈMES D'INFORMATIONS

Le deuxième projet abordera la datavisualisation, les systèmes d'informations. Vous traduirez certains points de votre recherche de manière graphique. Il s'agira de récolter des données autour de votre sujet de mémoire, de les analyser, les classer. Puis, vous les rendrez lisible sous forme visuelle, les traduirez en images, les transformerez en systèmes d'informations.

L'objectif est de constituer une série de diagrammes et leur donner la forme éditoriale de votre choix, pertinente par rapport au sujet (petit coffret, affiche, cahier, atlas, jeu de cartes...)

Compétences attendues à l'issue de l'enseignement

- Construire un corpus d'images
- Mettre en place une méthodologie d'organisation des contenus
- Savoir mettre en place une progression narrative / faire un chemin de fer
- Élaborer un système de mise en page
- Traduire des données graphiquement / mettre en place un système de représentation.
- Bases de mise en page
- Savoir utiliser les fonctions essentielles d'un logiciel de mise en page (gestion du texte, traitement des images)

ÉVALUATION

Les publications seront à remettre sous forme imprimée et numérique (pdf).

Critères : Qualité et la pertinence des contenus, du système de narration. Qualité graphique et typographique de la mise en page. Soins apportés au rendu final. Engagement dans le projet et assiduité au cours.

SUPPORT DE COURS, BIBLIOGRAPHIE

BATIA SUTER, Radial Grammar, Roma Publications, 2018.

BATIA SUTER, Parallel Encyclopedia #1 et #2, Roma Publications, 2007 et 2016.

ABY WARBURG, L'Atlas Mnémosyne, texte de Roland Recht, édition L'Écarquillé, 2012.

DAVID BESSIS, Ars Grammatica, Allia, 2006.

Les Atlas de Joost Grootens chez 010 Publishers :

MALKIT SHOSHAN, Atlas of the conflict. Israel-Palestine, 010 Publishers, 2010.

OTTO NEURATH, Des hiéroglyphes à l'Isotype. Une autobiographie visuelle, B42, 2018.

MARIE NEURATH ET ROBIN KINROSS, Le Transformateur. Principes de création de diagramme isotope, B42, 2013.

CHARLIE DELWART, Databiographie, Ed. Flammarion, 2019

Dear Data, Giorgia Lupi et Stefanie Posavec : projet Dear Data : www.dear-data.com

BUNPEI YORIFUJI, Le catalogue de la mort, B42, 2019.

JOSEF MÜLLER-BROCKMANN, Grid systems in graphic design, Niggli, 1991

JOST HOCHULI, Le Détail en typographie, B42, 2010

MURIEL PARIS, Petit Manuel de composition typographique, 2008.

DRAWING FOR DRAWING

Mathieu Delalle

Type d'activité – Cours transversal

Activité optionnelle

Semestres 3 à 6

Durée : 4 h / semaine

Vidéo bilan : <https://vimeo.com/album/5135805>

OBJECTIFS

Il s'agit d'un atelier en mouvement continu, consacré à l'ouvrage et au partage des expériences. Ici la formation par le dessin n'a ni début ni fin, il ne s'agit pas d'encourager la spécialisation mais bien de remettre en cause les limites pour favoriser un processus continu qui consiste à garder les yeux ouverts.

CONTENU

Cette année s'organise autour d'un travail en collaboration avec des étudiant.e.s d'ACC d'Austin Texas.

L'atelier engage à la réalisation d'un film d'animation à partir de sources sonores produites par les étudiant.e.s américains dans la perspective d'une diffusion au *Festival Premiers Plans* à Angers en janvier 2020 et à la *New French Cinema Week* à Austin en avril 2020.

MÉTHODE

Cet atelier encourage à collecter les histoires et à les reformuler pour créer du récit documenté. L'écriture doit passer par la découverte du témoignage qui peut se révéler imprévisible et empêche toute préfiguration ou anticipation.

L'histoire est ici dépendante de ceux qui la racontent pour faire du montage, sonore et dessiné, le temps de la narration et du scénario.

ÉVALUATION

Présence et bilans.

QUI VEUT LA PEAU DE ROBINSON CRUSOÉ ?

RÉEMPLOI ET RÉAPPROPRIATION. RECYCLAGE, RESSOURCERIES

Camille Debrabant |

Etienne Poulle |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

À partir de préoccupations récurrentes des étudiant.e.s dont les travaux témoignent d'un intérêt pour les méthodes de recyclage et de réemploi, souvent liées à des positions écologiques et économiques, il s'agit de conférer à ces pratiques artistiques une réelle ambition plastique qui dépasse une esthétique aujourd'hui un peu convenue, relevant du bricolage de fortune. Mieux référencés et compris dans leurs formes et leurs enjeux, ces procédés pourront ainsi être pleinement assumés et non plus privilégiés comme des solutions de facilité.

CONTENU

Il s'agit de restituer ces procédés dans un contexte historique et théorique, pour en comprendre l'évolution des formes et des enjeux économiques, sociaux et politiques.

Particulièrement riche et ouvert, ce spectre de la réappropriation sera considéré tant du point de vue de l'histoire des images que de celle des matériaux. Les questionnements liés à l'économie, à l'écologie et à l'ethnographie seront abordés dans un panorama couvrant les premiers essais d'assemblages avant-gardistes du début du XXe siècle jusqu'aux expérimentations les plus contemporaines.

MÉTHODE

Alternance en quinzaine de travail de conception en atelier et d'accrochages sous la forme de présentation critique collective. Visites d'expositions, de collections et d'ateliers.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Premier semestre : travail d'acquisition théorique des références et des réflexions sur les différentes notions corrélées au sujet : réemploi, recyclage, réappropriation et définition progressive d'un territoire personnel de recherches mis en œuvre plastiquement. Exploration du territoire local et de ses « gisements potentiels ». Collectes sélectives en vue d'expérimentations formelles.

Second semestre : développement du projet personnel dans ses aspects plastiques et théoriques.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Capacité à identifier et à argumenter ses choix de matériaux, de formes en situant son travail dans un territoire artistique et théorique précis.

ÉVALUATION

Contrôle continu impliquant l'assiduité au cours, une participation active et une présentation régulière du travail.

OBJECTIFS

- Concrétiser des projets difficiles, voire impossibles à réaliser seul.
- Permettre de nouvelles approches dans nos modes de fabrication et de formation.
- Favoriser les échanges entre des personnes de milieux différents, offrir des opportunités de collaborations.
- Revendiquer l'interdisciplinarité et les pratiques collaboratives, le partage de connaissances et les questions de leur documentation.
- Présentation publique du travail au Chabada.

CONTENU

L'axe de recherche pour cette année va s'orienter sur la question de la machine-outils avec laquelle il est possible d'œuvrer, dans la perspective d'une performance en direct construite dans un dialogue entre sons et images numériques, qui utilise le langage du code et de la programmation informatique pour générer des interfaces physiques interactives, activées en temps réel lors d'une représentation publique sur la scène du Chabada à Angers.

L'action du geste en temps réel, qui constitue l'œuvre, révèle la partie vivante et sensible de la technologie numérique conçue ici comme un outil de gestion sur le modèle d'un instrument.

MÉTHODE

Ce cours est un temps d'expérimentation collective libéré des contraintes et des hiérarchies habituelles qui permet à chacun de considérer la place de ses savoirs. Il doit être un espace transversal qui joue des frontières entre les disciplines et les enseignements pour placer en son centre le « faire ensemble ».

La pédagogie de l'action constitue une méthode de travail productrice de rencontres, de la conception à la construction. Elle priorise le processus de recherche et d'improvisation plutôt que le résultat : « il ne s'agit pas de produire une forme pour la forme, mais un objet qui produit de la pensée, autant que la pensée le produit ». Les réflexions qui accompagnent ce rapprochement entre l'école et l'ISTIA font écho aux problématiques du DIY (*do it yourself*) et DIWO (*do it with other*). Ce dispositif constitue autant une méthode de travail qu'un état d'esprit, il engage à l'observation et au questionnement du monde qui nous entoure pour aboutir à une appropriation singulière des éléments qui le constituent. Il ne s'agit pas de refaire ou de redire mais bien de comprendre les moyens et les contextes pour les ré-distribuer en adoptant une position critique.

ÉVALUATION

Présence et bilans.

NAN

(NOT A NUMBER)

Mathieu Delalle |

Mehdi Lhommeau et Sébastien Lahaye (Polytech Angers) |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h/semaine |

Vidéo Bilan : <https://vimeo.com/266402169> |

PHOTO DOC

Sandrine Jousseume

Type d'activité – Cours transversal

Activité optionnelle

Semestres 3 à 6

Durée : 4 h/semaine

OBJECTIFS

En prenant pour appui les contraintes d'une édition imposée, l'étudiant.e devra fabriquer un documentaire photographique inscrit dans une problématique personnelle globale. Il apprendra à développer une « écriture » photographique. Il s'agira de prendre conscience d'une part, des limites entre « le hiératique de la représentation artistique » et le documentarisme d'auteur et d'autre part, de la distance « juste » entre le retrait de l'artiste et l'implication de l'auteur (du reportage social aux mises en scènes didactiques).

CONTENU

Reprise en main des outils photographiques (prises de vues réflex et approfondissement des logiciels *Photoshop*, *PhotoFiltre*, *NIK Collection*, etc.). Approche historique et théorique des bases de l'esthétique documentaire traditionnelle, liée au paysage et aussi *workshops* de travail.

À travers des exemples concrets de regards photographiques analysés qui ont marqué le style et les nouvelles écritures documentaires, l'étudiant.e devra déterminer sa problématique et sa méthodologie puis proposer un axe de travail, dont il mettra en perspective les enjeux (collectivement).

Soumis aux contraintes de construction de l'édition (d'abord numérique), il produira en plusieurs étapes un reportage photographique qui mettra en valeur son écriture personnelle, dans une recherche autour des nouvelles formes du documentaire contemporain

MÉTHODE

Alternance de pratique, de théorie et de suivi de projet à chaque étape du projet, les étudiant.e.s devront en exposer l'avancée à tout le groupe, où chacun a un espace de parole, partant d'un « savoir vertical » (professeur-élève) vers un « savoir horizontal » (tout le monde participe à niveau égal).

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Prendre conscience de ses capacités personnelles en matière de regard.

ÉVALUATION

Qualité des réalisations, échange avec le groupe, présence et participation. Toute absence non justifiée est refusée, tout sujet non rendu est éliminatoire.

PEINTURE / CODE / ECRANS

Philippe Hurteau

Camille Debrabant

Type d'activité – Cours transversal

Activité optionnelle

Semestres 3 à 6

Durée : 4 h/semaine

OBJECTIFS

Par la pratique et la réflexion, questionner l'évolution de la peinture face aux mutations numériques. Réaliser et mettre en espace des œuvres s'inscrivant dans le champ pictural (technique classique de la peinture ou autres).

CONTENU

L'atelier est conduit en corrélation étroite avec la conception et le montage de la manifestation *Peinture, obsolescence déprogrammée*, dont TALM est partenaire. Pour développer et enrichir leurs recherches personnelles sur ce sujet, les étudiant.e.s seront invités à se nourrir des enjeux et du corpus de ces expositions, dont la première se tiendra au MASC des Sables d'Olonne durant l'été 2020.

Au sein de cette vaste thématique, des sujets plus délimités seront proposés à chaque semestre. Un *workshop* animé par l'artiste Amélie Bertrand sera organisé au second semestre en étroite synergie avec l'atelier.

MÉTHODE

Alternance de suivi en atelier et d'accrochages critiques obligatoires tous les 15 jours.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Premier semestre : le devenir des genres « paysage » et « portrait », déplacements : exposition, visite d'ateliers.

Second semestre : la question des images-sources de la peinture (en lien avec le *workshop* animé par Amélie Bertrand).

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Capacité à définir les enjeux soulevés par le projet plastique, maîtrise des techniques mises en œuvre et aptitude à situer la spécificité de la proposition dans l'histoire des formes picturales contemporaines.

ÉVALUATION

Assiduité et participation active à l'atelier, contrôle continu avec accrochages réguliers obligatoires.

PLAN SÉQUENCE/ CADRE

Andy Guérif |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Il s'agit, à travers la contrainte du plan séquence, d'amener les étudiants à s'interroger sur les possibilités d'un cadre unique déconnecté de l'écriture cinématographique du découpage et de penser des dispositifs filmiques singuliers et signifiants de mise en scène, de captation et/ou de diffusion. L'accent sera donc porté sur la pré-production et la production de la réalisation.

CONTENU

Sur la base des propositions des élèves, le cours donnera à réfléchir à la pertinence des dispositifs et se concentrera sur la mise en œuvre des moyens de pré-production et production.

MÉTHODE

Après une présentation des enjeux de ce travail explicité par la lecture et l'analyse de quelques réalisations d'artistes, les élèves devront construire un projet individuel ou en groupe. Chaque étudiant.e.s peut-être amené.e.s à travailler ponctuellement pour les projets les plus « gourmands » en ressource humaine.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Suivi de projet.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Développer des dispositifs singuliers et signifiants de mise en scène, de captation et/ou de diffusion.

ÉVALUATION

Forme : contrôle continu.

Contenu : pertinence des projets et de leur réalisation, assiduité et investissement

CHOSE L'USAGE DU MONDE, EN QUELQUE SORTE

Regine Kolle |

Anne Couzon Cesca |

Arnaud Bernus |

Gildas Guihaire |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Chose est à entendre comme une mutation volontaire et progressive d'un sujet.

À partir du titre de l'ouvrage de Nicolas Bouvier *L'usage du monde, comme invitation au(x) voyage(s)*, Chose veut intensifier notre rapport au(x) contexte(s), qu'il s'agisse de créer, d'activer ou de diffuser une proposition introduisant une notion d'itinéraire, d'errance, de parcours, de voyage, mais aussi d'étrangeté. La chose, étant cette altérité, ce support exogène dont les rebords et contours restent à qualifier.

CONTENU

À partir d'œuvres et d'études de cas historiques et théoriques, le cours stimulera des réflexions qui parcourent et influencent une histoire des formes et des récits liés aux voyages (diégèse, mimesis), qu'ils soient réels, fictionnels, science-fictionnels, mais aussi virtuels, imaginaires, poétiques ou politiques.

Au travers des regards croisés, partagés et commentés il s'agira d'envisager ensemble de manière discursive et critique comment les œuvres et les références présentées proposent de multiples scénarios et peuvent être considérées comme de possibles « guides de voyages » à partir desquels initier une pratique.

Ainsi, le cours questionnera la position de chacun comme « voyageur » autant que celle de celui ou celle qui s'y refuse, façon de se repositionner au cœur des enjeux contemporains associant la création aux problématiques environnementales et géopolitiques.

MÉTHODE

Chaque séance sera organisée sur le principe d'un déplacement, réel ou virtuel, d'un espace à un autre, d'un désert à Mars. Des invités d'horizons divers (plasticiens, théoriciens, philosophes, écrivains, voyageurs, musiciens) interviendront, optant eux-aussi pour le déplacement ou la situation qui leur semble adéquat.

Les étudiant.e.s définiront des réponses personnelles et collectives, au regard des références et questions abordées lors des séances, des déplacements et des invitations proposées. Il s'agira d'aborder aussi bien les aspects réflexifs, prospectifs que pratiques liés au voyage : projet, équipement, cartographie, séjour, approvisionnement, documentation, etc.

Dans la continuité, nous proposerons d'articuler une restitution de ce cours notamment autour de l'exposition des 4e années Art. Il sera alors question de présenter, réactiver ces pièces et trouver des systèmes de documentation qui feront œuvre.

ÉVALUATION

Suivi : présence, investissement et participation individuelle et collective ; échange, qualité des recherches plastique et théoriques, et des expérimentations menées.

Bilans semestriels : origine et évolution des projets, qualités plastiques et critiques, documentation et références ; présence.

SUPPORT DE COURS, BIBLIOGRAPHIE

Un répertoire de pearl lié au sujet :

<https://www.pearltrees.com/atelierdepratique numerique/usage-monde/id18969941>

Le carnet de bord de Donald Crowhurst

RUMIZ Paolo, *Le phare, voyage immobile*, Gallimard, 2019

BOUVIER Nicolas, *L'Usage du monde*, Le livre qui parle, 2016

ONFRAY Michel, *Le désir ultramarin*, Gallimard, 2017

MOITESSIER Bernard, *La longue route*, 2012

DE MONFRIED Henry, *Mes vies d'aventures*, Points, 2014

CHOLLET Mona, *Chez soi : une odyssée de l'espace domestique*, La découverte, 2016

KEROUAC Jack, *Sur la route*, Gallimard, 1976

KEROUAC Jack, *Satori à Paris*, Gallimard, 2014

GARCIA Tristan, *Formes et objets : Un traité des choses*, PUF, 2011

AUGÉ Marc, *Non lieux*, Seuil, 1992

THOREAU David Henri, *Walden ou la vie dans les bois*, Gallimard, 1990

WAGON Gwénola et DEGOUTIN Stéphane, *Psychanalyse de l'aéroport international*, Les presses du réel, 2018

FILMOGRAPHIE

THE THING, de John Carpenter, 1982

LA VIE TRES PRIVEE DE MONSIEUR SIM de Michel Leclerc, 2015

OBJECTIFS

Dans l'ensemble nommé *D2G / Paradis de Synthèse*, le jeu vidéo englobe l'architecture, le cinéma, la peinture et tous les autres arts (visuels, plastiques, vivants, etc). Véritable hypothèse de travail, cette déclaration d'intention pose le problème suivant : Est-il possible d'envisager le jeu vidéo comme notre ultime horizon ?

À l'image de Kevin Flynn, héros des films *Tron 1* et *2*, notre avenir sera-t-il de vivre dans le jeu et non devant ? Nous n'en sommes pas encore arrivés à ce stade, mais la littérature de l'imaginaire offre de nombreux scénarios en la matière.

Si la maison demeure le lieu premier de l'architecture, si la salle de cinéma prolonge l'existence du cinématographe, si l'image habite l'art depuis son apparition, alors le jeu vidéo indexe, mixe cet ensemble et matérialise un entre-deux (entre image habitée et image-lieu), un espace diégétique où l'interface entre le corps et le numérique trouve tout son (ses) sens.

Cet atelier questionne la place réservée à l'architecture contemporaine et prospective dans les jeux vidéo. Il travaille son extension dans l'espace entourant le(s) joueur(s) visiteur(s) et son expansion aux différentes représentations numériques.

L'objectif est de réfléchir aux trois interfaces en jeu :

- l'interface homme-écran (peinture, cinéma, vidéo, jeu vidéoludique, etc)
- l'interface homme-dispositif de diffusion (installation, architecture, scénographie, etc.)
- l'interface homme-outil de navigation (les yeux, les mains, les objets techniques, etc.)

CONTENU

Créer une installation vidéo basée sur l'acquisition de connaissances architecturales, artistiques et cinématographiques dont l'objectif final est de devenir une extension d'un espace diégétique (chargé de fiction) peuplées de projets d'architecture prospective ou abstraite.

Designer l'ensemble du dispositif de diffusion (écran, assise, console et manette, etc) avec pour finalité la conception d'un *Design Game Global* (D2G). Tout au moins, les étudiant.e.s essayeront de créer un paradis de synthèse : une installation architecturale ou architecture installation, ou encore une micro architecture sur l'interaction entre le corps, l'espace, le temps et l'écran.

D2G : DE-SIGN GAME GLOBAL

PARADIS DE SYNTHÈSE

Denis Brillet |

Christophe Le Gac |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h/semaine |

MÉTHODE

Établir un programme-crétion que les étudiant.e.s doivent s'appliquer à détourner pour mieux y répondre. Quelques contraintes sont données lors de la première séance. Notamment, il y a obligation d'utiliser les outils numériques propres à l'univers des réalités virtuelles et augmentées, sans pour autant négliger tous les autres supports à disposition. Mais en filigrane, l'étudiant.e doit toujours avoir en tête les écrits de Marshall McLuhan :

« (...) en réalité et en pratique, le vrai message, c'est le médium lui-même (...) »

Pour comprendre les médias - Les prolongements technologiques de l'homme, coll. Points, essais, éditions du Seuil, Paris, 2010, (1977).

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Les étudiant.e.s devront acquérir cette faculté de concevoir, de réaliser et de diffuser une installation-architecture à base de projections, et (ou) de peintures analogiques et (ou) numériques.

ÉVALUATION

Chaque fin de semestre

BIBLIOGRAPHIE

DOWNHAM Mark, *Cyberpunk*, Allia, 2013

GIBSON William, *Neuromancien*, J'ai Lu, 1984

PERÉNY Etienne, *Images interactives et jeu vidéo - De l'interface iconique à l'avatar numérique*, Editions Questions Théoriques, 2012

SOHIER Estelle (dir.), GILLET Alexandre et STASZAK Jean-François, *Simulations du monde/Panoramas*, parcs à thème et autres dispositifs immersifs, COLL. vuesDensemble, MétisPresses, 2019

CRÉATION SONORE

Alain Manceau |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Explorer la musique électroacoustique et les styles contemporains. Prendre connaissance de la diversité et de la richesse de la création sonore, de son évolution dans les principaux courants esthétiques.

CONTENU

Les recherches des avant-gardes et les transformations technologiques ont conduit la création sonore à prendre son autonomie vis-à-vis de la musique. Le son acquiert une valeur esthétique, plastique dans le champ de l'art.

Indépendante des règles traditionnelles de la musique occidentale, la création sonore repose sur un matériel constitué de sons enregistrés ou produits par une nouvelle lutherie : bruits, sons instrumentaux ou vocaux qui sont ensuite modifiés, manipulés, transformés, juxtaposés en studio, de support mémoire, l'enregistrement numérique devient objet d'expérimentation. Russolo, John Cage, Pierre Schaeffer, Stockhausen... ont participé à ces transformations.

L'atelier est une proposition de recherche et de création de pièces sonores comme le documentaire, le témoignage, la poésie sonore, le noise, etc. en rapport ou non avec l'image, à partir de toutes les possibilités offertes par les nouvelles technologies.

MÉTHODE

Écoutes d'œuvres des XXe et XXIe siècles ; technique de la prise de son et de l'utilisation des logiciels de post-production ; réalisation de pièces sonores.

La création sonore regroupe les musiques concrètes ou acousmatiques, les créations radiophoniques, les musiques pour le théâtre, la danse, le cinéma, la vidéo, les installations sonores, etc.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Cours, ateliers pratiques, présentations et réalisations de productions sonores. Le projet de l'étudiant.e est au cœur de cet atelier.

ÉVALUATION

Contrôle continu.

BIBLIOGRAPHIE

BOSSEUR Jean-Yves, *Le Son et le Visuel, Dis-Voir*, 1992

BOSSEUR Jean-Yves, *Musique et Arts Plastiques - Interactions au XXe siècle*, Minerve, 2015

BOSSEUR Jean-Yves, *John Cage*, Minerve, 2000

CASTANT Alexandre, *Planètes Sonores*, Monographik Éditions, 2010

CHION Michel, *Le Son*, Armand Colin, 1998

LANGLOIS Philippe, *Les cloches d'Atlantis*, MF, 2012

NYMAN Michael, *Experimental music*, Allia, 2017

ROBERT Philippe, *Musiques expérimentales, Le mot et le reste*, 2007

TOOP David, *Ocean of sound, Kargo & l'éclat*, 1995

CHAMP DE RUINES

Laurent Millet

Type d'activité – Cours transversal

Activité optionnelle

Semestres 3 à 6

Durée : 4 h/semaine

OBJECTIFS

- Produire une série de photographies en lien avec le champ proposé.
- Autonomie dans la poursuite du travail.
- Maîtrise de l'outil et des techniques afférentes.

CONTENU

Notre univers est gouverné par des fictions de toute sorte : consommation de masse, publicité, politique considérée et menée comme une branche de la publicité, traduction instantanée de la science et des techniques en imageries populaires, confusion et télescopage d'identités dans le royaume des biens de consommation, droit de préemption exercé par l'écran de télévision sur toute réaction personnelle au réel.

Nous vivons à l'intérieur d'un énorme roman. Il devient de moins en moins nécessaire pour l'écrivain de donner un contenu fictif à son oeuvre. La fiction est déjà là. Le travail du romancier est d'inventer la réalité.

James Graham Ballard

Le travail s'élaborera à partir d'un territoire précis : la cité *Kalouguine* à Angers, à partir de cette architecture et de l'espace qui l'environne, les étudiant.e.s seront invité.e.s à élaborer des lectures et des interprétations des lieux à même de questionner ceux-ci et leur rapport à l'image.

MÉTHODE

Séances alternées de cours et de suivis de travaux plastiques.

ÉVALUATION

Contrôle continu, présence, rendu plastique.

WE COULD BE OUTLAWS

Vanessa Theodoropoulou

Jaqueline Riva

Type d'activité – Cours transversal

Activité optionnelle

Semestres 3 à 6

Durée : 4 h/semaine

OBJECTIFS

The aim of this course is to engage in conversation about the prescient and extreme conditions of living in the first quarter of the twenty-first century. By identifying some of these conditions we may then begin to understand what the role of the artist is, and what-is-to-be-done.

Working in collaboration or individually, student's art projects will reflect the collective nature of the overall project in performative events in the school and other environments that seek a wider audience.

CONTENU

The course investigates the conditions that place people in the position of outlaw (hors-la-loi). Be that escaping from hierarchical patriarchal constraints or normative gender identities, to the dramatic movement of people around Europe, living outside of the law due to geo-political crises or economic post-colonialisms.

Who makes the law, and who does the law serve? Under what (socio-economic, cultural or political...) conditions are norms established, whose lives are respected, considered worth living and protecting, whose lives can be spared or damaged? In the era of social media, populism, interconnectivity, fake news, divisiveness and the offensive discourses that have ensued, how does identity and status become interchangeable, what are the new instances of legitimation and how do they operate? Could the position of outlaw be an ethical one? Could it be a space for citizenry, and what could a citizen artist represent?

In this context, students will consider what constitutes an outlaw and whether this position could be seen as a resource? If art has historically been considered as a 'refuge' (rifugio), a 'safe space' for all kinds of vulnerabilities, and the modern artist, as the 'outsider' in the society, the one both defying norms and escaping codes, then what does it mean to be an artist in an era of, for example, multiple identity choices and the displacement of people? What can an effective artist be?

Students will be expected to contribute to an ongoing collective conversation and research, including speech, texts, contemporary and historical artworks, anecdotes, hearsay and speculation, that develops a role and repertoire for an outlaw artist. Students will be encouraged to find the most appropriate media and form of presentation for their work and the collective project; speech, texts, events, exhibitions, performances and published editions.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

This course attempts to extend the student's repertoire in terms of their overall practice and enable them to see themselves as having a larger role in the production of culture.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Critical thinking, decision making appropriate to the subject matter, presenting their ideas and discussing their work in English, self-publishing.

ÉVALUATION

Attendance, participating in class discussions, project development and presentation of art works.

BIBLIOGRAPHIE

In this course it is the student will contribute to the content of the course with a collective research

DORLIN Elsa, *Se défendre*, La Découverte, 2017

FEDERICI Sylvia, *Caliban et la sorcière, femmes, corps et accumulation primitive*, Entremonde 2017

CHOLLET Mona, *Sorcières*, La Découverte, 2018

AGAMBEN Giorgio, *Homo Sacer, L'intégrale 1997-2015*, Seuil 2016

BUTLER Judith, *Ce qui fait une vie. Essai sur la violence, la guerre et le deuil*, La Découverte (Zones) 2017

TRONTO Joan, *Un monde vulnérable. Pour une politique du care*, Paris, La Découverte, 2009 [1993] (préface inédite de l'auteure)

OBSTACLES EN VUE

Bernard Calet |

Etienne Poule |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 et 5 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Renouveler l'esthétique, inventer de nouvelles formes d'obstacles, amener du singulier tout en s'inscrivant dans un cahier des charges contraint.

Élaborer à partir d'un contexte spécifique, celui d'un domaine paysager très vaste, des objets de très grandes dimensions.

Apprendre à formaliser un projet en vue de passer un concours.

CONTENU

Création et réalisation d'obstacles pour une compétition équestre de niveau international sur l'hippodrome de Verrie (commune de Saumur).

MÉTHODE

La méthode mise en place est celle d'un petit concours en quatre phases. La première phase sera celle de la découverte du site, pour en prendre la mesure, comprendre les enjeux et le contexte dans lequel doivent s'inscrire les projets.

Ensuite, les étudiant.e.s (par petits groupes s'ils le souhaitent) devront concevoir et développer leurs projets, en atelier avec les enseignants.

Puis, un jury composé de professeurs, des partenaires du Comité équestre Saumur et du fabricant sélectionnera plusieurs projets, en fin de semestre.

Enfin, les étudiant.e.s dont les projets auront été sélectionnés, assureront le suivi de réalisation avec l'entreprise spécialisée au cours du second semestre.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Visite de l'hippodrome de Verrie, rencontre avec Jean Christophe Dupuy et l'équipe du Comité équestre : présentation du site, de la compétition (cross complet) et des attentes de nos partenaires ; présentation des contraintes et ces règles liées à un obstacle.

Visite de l'hippodrome du lion d'Angers, rencontre avec Christian Achard, chef d'une entreprise spécialisée dans la fabrication d'obstacle, et qui réalisera les obstacles sélectionnés.

Séances de travail entre et après ces visites, avec présentations de maquettes, de dessins, etc.

Sélection des projets à partir d'un rendu, de maquettes, de dessins, etc.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Créer et développer en groupe de 2 à 4 personnes, un projet, de l'esquisse à l'étape pré-réalisation. Suivi de réalisation (pour les projets sélectionnés).

ÉVALUATION

Évaluation continue.

GRAND AIR

Bernard Calet |

Etienne Poulle |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 4 et 6 |

Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Élaborer à partir d'un contexte spécifique, celui d'un domaine paysager très vaste, des installations plastiques de très grandes dimensions.

Apprendre à formaliser un projet en vue de passer un concours de sélection.

CONTENU

Concevoir et réaliser des installations artistiques en parallèle d'un parcours équestre.

MÉTHODE

La méthode mise en place est celle d'un petit concours en quatre phases. La première phase sera celle de la découverte du site, pour prendre la mesure, les enjeux et le contexte dans lesquels doivent s'inscrire les projets. Ensuite, les élèves, par petits groupes s'ils le souhaitent, devront concevoir et développer leurs projets, en atelier avec les enseignants.

Puis, un jury composé de professeur.es et des partenaires du Comité équestre Saumur sélectionnent plusieurs projets. Enfin, les élèves dont les projets auront été sélectionnés, assureront le suivi de réalisation. D'abord à l'école, puis lors d'un *workshop* de 4 jours sur le site de l'hippodrome de Verrie.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

- Visite du site de l'hippodrome de Verrie et rencontre avec les acteurs du terrain, Comité équestre, gestionnaires du site etc.

- Séances de travail à l'école, avec présentation de maquettes, de dessins etc.

- Deuxième visite sur place si besoin pour valider les hypothèses.

- Séances de travail à l'école.

- Présentation des projets au jury.

- Pour les projets sélectionnés, approfondissement de faisabilité à l'école. Réalisation sur place lors de la semaine de *workshop*.

- Présentation au publique lors du weekend de compétition.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Créer et développer en groupe ou seul un projet, de l'esquisse jusqu'à l'étape réalisation (pour les projets sélectionnés).

CINÉMA CO

Thomas Bauer |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 3 h/semaine |

OBJECTIFS

- Développement du travail personnel
- Connaissance des mutations récentes du langage cinématographique, de ses relations étroites avec les arts.
- Développement des rapports images-son dans les dispositifs de captations comme dans ceux de transmission et de restitution.
- Développement de l'auto-évaluation, organisation du travail collectif et d'une cohérence de groupe.

CONTENU

Sur la base du travail de l'étudiant.e, de ses enjeux et de son inscription, le travail s'orientera vers les possibles développements par les outils théoriques et pratiques du cinéma et des arts.

MÉTHODE

La base méthodologique est fondée sur la création d'un groupe de travail qui collabore à l'analyse critique comme à la réalisation des travaux de chacun.

ÉVALUATION

Contrôle continu, présence, méthodologie, qualité de l'investissement.

EN TRA- DUCTION

Sébastien Pluot |
Type d'activité – Cours transversal |
Activité optionnelle |
Semestres 3 à 6 |
Durée : 4 h/semaine |

OBJECTIFS

Expérimenter des pratiques artistiques et acquérir des connaissances théoriques et historiques sur certains enjeux qui articulent les arts à la philosophie, aux théories du langage, aux sciences, aux techniques et à la psychanalyse.

CONTENU

Le séminaire/Arc de l'année 2019-2020 s'organisera à partir du programme de Art by Translation comprenant des workshops, des séminaires, un colloque, et une exposition sur le thème des temps entremêlés. Ils se dérouleront à Angers, l'université Rennes II, aux Beaux-Arts de Paris, au Centre Georges Pompidou et à Lizière.

Toute production de texte ou d'objet, dès lors qu'elle se détache de son auteur, est destinée à se confronter à des contextes plus ou moins imprévisibles qui en transforment les significations. Certains artistes, musiciens, écrivains ou architectes ont conçu des projets en considérant leur évolution, leur transformation matérielle et sémantique, leur réception et donc leur traduction dans d'autres contextes temporels. On pense par exemple aux œuvres-partitions dont les interprétations sont renouvelées par leurs différentes instanciations ou à des œuvres volontairement évolutives, qui mutent, se transforment par les usages, par le temps, doivent faire l'objet de soins spécifiques, disparaissent ou réapparaissent. Ce programme sera l'occasion d'aborder les concepts d'entropie, d'historicisation, de mutation, de traduction et d'interprétation, et d'évoquer des œuvres aux trajectoires significatives comme celles de Silvia Kolbowski, Robert Smithson, Louise Lawler, Sherrie Levine, *Continuous Project Altered Daily* de Robert Morris puis de Yvonne Rainer, François Seigneur à Angers, Pierre Hyghe avec les strates de peinture, *Partially Buried Woodshed in 3 parts* de Renée Green, le *Manet-PROJEKT '74* de Hans Haacke, *Painting and sculpture from the Museum of Modern Art : catalog of deaccessions, 1929 through 1998* de Michael Asher, *In the Near Future* de Sharon Hayes, etc.

Du 7 au 11 octobre, puis du 11 au 20 Novembre 2019 à Rennes, un groupe d'étudiants suivra le séminaire de recherche et de création sur la question de la trajectoire des œuvres avec comme invités l'historien et critique d'art Sven Lutticken, les artistes Silvia Kolbowski et Yann Sérandour, les historiennes de l'art Maud Jacquelin, Sébastien Pluot et Anne Zeitz. Ce groupe participera à l'exposition dans le cadre de l'extension du projet *i.e* consistant à produire des œuvres sur des supports qui se disséminent en dehors

du lieu d'exposition.

Les 6 et 7 Décembre, nous organiseront un voyage à Paris pour assister au colloque de Mel Bochner : *On Translation* que nous organisons au Centre Georges Pompidou.

Du 3 au 7 Février, un *workshop* se déroulera avec les artistes Christophe Berdaguer et Marie Péjus à Lizières avec une présentation aux Beaux-Arts de Paris sur le thème de l'uchronie qui implique d'imaginer le monde tel qu'il serait ou aurait été si un facteur spécifique avait été différent. Qu'en serait-il de notre environnement, à quoi ressemblerait la ville et nos objets si nous avions été des êtres horizontaux, liquides ou doués de télépathie ? Les artistes Berdaguer & Péjus pratiquent ces types de contorsions temporels et spéculatifs dans leurs œuvres comme un moyen de révéler le fait que ce qui est dans notre présent ne s'impose pas comme une évidence mais doit faire l'épreuve d'un examen critique. Dans le contexte d'une année de recherche dédiée à la question des temps entremêlés, des traductions par les contextes temporels et spatiaux ce *workshop* avec les deux artistes permettra d'aborder une série d'enjeux résonnant avec la pensée et la pratique du design: la pérennité ou la contingence des objets et des gestes, la transformation de la signification des œuvres et des objets au cours du temps, l'obsolescence programmée, les différences entre objets industriels et artisanaux, les relations de détermination entre les objets eux-mêmes (la définition de tel objet aura des incidences sur celles d'autres objets) ainsi que les liens entre les objets et leurs usages.

En avril, le séminaire se déroulera avec des artistes et écrivains invités, les étudiant.e.s de Rennes II et de l'École Normale Supérieure de Cachan à Lizière pour l'enregistrement d'une série de pièces audio imaginant le contexte dans lequel des œuvres placés dans des time Box seront ouvertes en 2045.

Une exposition rassemblant les travaux des étudiant.e.s et une sélection d'œuvres existantes sera programmée à l'école des Beaux Art de Paris.

ÉVALUATION

Les étudiant.e.s seront évalués selon la qualité de leurs interventions dans le séminaire, de leurs propositions et de leur implication dans les projets collectifs. Chaque étudiant.esera invité à concevoir des travaux plastiques et textuels.

ART & ALIMENTS

Fabien Vallos |

Olivier Assouly |

Type d'activité – Cours transversal |

Activité optionnelle |

Semestres 3 à 6 |

Durée : 4 h /quinzaine |

OBJECTIFS

Pour l'année 2019-2020 (à partir des éléments produits par le laboratoire) nous construisons une recherche à partir des travaux des étudiants et à partir de deux objets : 1. la continuité du café de l'école 2. l'organisation d'un banquet.

CONTENU

S'interroger sur le rapport entre art, alimentation et représentation.

Il s'agit de proposer une réflexion sur le sens contemporain du terme nourriture (aliment) pour penser les mutations de nos habitudes alimentaires. Il s'agit de le montrer à partir de différents éléments majeurs de la pensée : le remplacement de la chrématistique par l'économie (autrement dit la privatisation systématique du réel) ; l'oubli du sens de l'aliment pour ne le penser qu'à partir de l'industrie ; la séparation – c'est l'œuvre de la pensée philosophique – des concepts d'aliment et d'élément au point que nous sommes incapables d'en penser les conséquences ; l'incapacité systématique que nous avons d'ouvrir l'alimentation à des processus analytiques ; les systèmes de représentation (littéraire et artistique). Il s'agit en somme d'une forclusion assez radicale qui exclut l'aliment de tout rapport philosophique, métaphysique, esthétique et artistique parce qu'il maintiendrait ou contiendrait encore un défi métaphysique. Ce défaut métaphysique est la fondation du concept de consommation.

MÉTHODE

Séminaire.

ÉVALUATION

Rendez-vous et suivi de projet.

LITH + TD (2)

Dominique Allard |

Type d'activité – Studio |

Activité optionnelle |

Semestres 7 à 10 |

Durée : 4 h /semaine |

OBJECTIFS

Pratiques d'écritures singulières liées aux médiums choisis.

CONTENU

Expérimenter, inventer, dialoguer pour répondre à leurs projets. Les objectifs pédagogiques, plastiques et artistiques sont intimement liés à toutes tentatives d'expérimentations. Les audaces techniques permettent de dépasser le stade de la simple méthode.

Les élèves ont la possibilité de développer un champ expérimental liant art et imprimerie en utilisant la combinaison et la confrontation des différentes méthodes.

MÉTHODE

Développement des pratiques personnelles par expérimentations, combinaisons et confrontations des différentes méthodes d'impressions.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

13 séances :

1. Présentation du studio, proposition et réflexion sur l'adéquation judicieuse entre le projet personnel de chaque étudiant.eet l'écriture proposée par un médium d'impression qui devra être envisagé par chaque élève
2. Choix d'un médium d'impression précis par chaque étudiant.eet début de la mise en œuvre du procédé retenu
3. Élaboration du processus (suivant le ou les procédé(s) choisis) et développement du travail personnel de chaque étudiant
4. Élaboration de chaque processus (suite)
5. Élaboration de chaque processus (suite) et premiers résultats
6. Évaluation en milieu de semestre des premiers résultats de chaque étudiant.eavec formulation d'éventuelles réorientations plastiques et techniques
7. Reprise des processus individuels en tenant compte des éventuelles modifications recommandées
8. Mise en œuvre approfondie de l'engagement personnel de chaque étudiant.edans son choix de médium particulièrement adapté à son projet individuel
9. Nouveaux résultats de cette mise en œuvre et utilisation du principe de la série pour atteindre une

certaine résonance plastique

10. Début des résultats affinés

11. Obtention définitive d'une série de travaux imprimés et inscrits dans un positionnement conceptuel propre à chaque élève

12. Début des bilans individuels d'atelier avec évaluation et appréciation de chaque étudiant. esur présentation de l'ensemble des tirages effectués au cours du semestre et dont le résultat doit être en accointances avec la position conceptuelle de l'élève

13. Bilans d'atelier avec évaluations et appréciations (suite et fin)

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

L'étudiant.e devra poursuivre la maîtrise des différents procédés d'impressions afin de pouvoir s'engager individuellement dans la pratique d'une écriture singulière.

ÉVALUATION

Rechercher une pratique visant une écriture singulière et obtenir des productions plastiques trouvant leur existence au sein des médiums choisis.

BIBLIOGRAPHIE

BRÉGEAUT L.-R., Nouveau manuel complet, théorique et pratique, du dessinateur et de l'imprimeur lithographe, Manuels-Roret (Encyclopédie RORET, 1839

BERSIER Jean-E., La gravure, les procédés, l'histoire, Editions BERGER-LEVRAULT, 1980

BERTHIAU et BOITARD MM., Nouveau manuel complet, théorique et pratique, de l'imprimeur en taille douce, Manuels-Roret (Encyclopédie RORET), 1840

LALANNE Maxime, Traité de la gravure à l'eau forte, LEFRANC et Cie Editeurs, 1920

MALENFANT Nicole, L'estampe, Collection Formart, « Série initiation aux métiers d'art », LA DOCUMENTATION QUEBÉCOISE - Ministère des Communications - Editeur officiel du Québec, 1979

KREJCA Ales, Les techniques de la gravure : Guide des techniques et de l'histoire de la gravure d'art originale, GRÜND, 1983

DAWSON John, Graver et imprimer : Toutes les techniques de l'estampe : les procédés, les outils, le matériel, BORDAS, 1983

DONJEAN A., Initiation à la gravure : Eau forte, pointe sèche, aquarelle et burin, Editions BORNEMANN, 1980

MONO- GRAPHIE

Jacqueline Riva |

Type d'activité – Langue |

Activité obligatoire |

Semestre 8 |

Durée : 2 h/semaine |

OBJECTIFS

This course focuses on the necessity for artists and designers to work in various contexts and to acquire skills that will enable them to inhabit different roles and ways of producing culture. This includes seeing themselves as not only artists and designers but also researchers, writers, commentators, curators, publishers or teachers.

CONTENU

Students will attempt a comprehensive research about an artist, designer or collective. They will then find the most appropriate form of presentation for what may be a collection of ; speech, texts, events, videos documentation, exhibitions, performances and editions.

These monographic inquiries will represent in-depth studies made up of collected commentary taken from published material — books, catalogues, internet, video, real life interviews by students, informed opinion and hearsay.

It is anticipated that these monographs, 'published' by the students, will accumulate in the wider sense, as a compilation of research and presentation using methods not normally produced in these contexts.

MÉTHODE

Students will be encouraged to reinvent modes of collecting and presenting this kind of research. Looking at existing material, new strategies will be discussed in terms of the amount of publishing, and self-publishing that is already seeking an audience.

Working in small groups or individually, students will negotiate their selection and form of presentation, taking into account the context, educational relevance and their intended audience.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

This course attempts to extend the student's repertoire so as to acquire new skills and to see themselves as having a larger role in producing culture.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Critical thinking, decision making appropriate to the subject matter, presenting their ideas and discussing their work in English, self-publishing.

ÉVALUATION

Attendance, participating in class discussions and presentation of projects.

SUPPORT DE COURS, BIBLIOGRAPHIE

In this course it is the students who will find, generate, write and develop the bibliographic content of the course through their projects.

ADDRESS AND RECEPTION

Jacqueline Riva |

Type d'activité – Langue |

Activité obligatoire |

Semestre 9 |

Durée : 2 h/semaine |

OBJECTIFS

This course encourages students to see themselves as part of a group, a school, and, what will be, a future network. In this context students will propose projects ; events, installations, performances and situations, inviting other students from the group, and the school, to participate. Emphasis will be placed on the student's aesthetic, social, philosophical and political interests as the basis for projects.

CONTENU

Given the broader professional contexts that artists and designers are expected to work in, the focus of this course will be on expanding the students repertoire of what they might be involved in as cultural producers.

In a laboratory-style atmosphere, students will form small working groups and propose and present projects each week. They will be encouraged to make presentations in different locations around the school, not only the gallery spaces.

One of the aims of this course is for students to consider the art world as polyvalent space where they might inhabit a number of roles ; artist, curator, teacher, producer, publisher — working with people from diverse backgrounds and in different countries.

In these contexts English is usually the common language, incorporating various dialects and points-of-entry. Considering the use-value of the language, students will be assisted to develop their communication skills in terms of these professional environments and their individual needs.

MÉTHODE

As a form of rehearsal, student's will work in small groups to organise fast, pop-up-workshop-style events. The aim being to widening their skill-base and rehearsing strategies for presentation and delivery. This subject-matter takes into account the constantly changing space of contemporary practice.

COMPÉTENCES ATTENDUES À L'ISSUE DE L'ENSEIGNEMENT

Critical thinking, decision making, event organisation, collaboration, networking, writing, oral presentation and developing strategies for using English in different contexts.

ÉVALUATION

Attendance and participation in projects, discussion and documentation of projects and participation — using English to achieve these outcomes.

SUPPORT DE COURS, BIBLIOGRAPHIE

A Constructed World, Idéologie & A Constructed World, editions Mix, Paris, 2018.

A Reader will be made available on-line containing interviews with artists and designers.

Students will be expected to contribute to this Reader, and what will become a resource and documentation of the overall project.

BIO GRA PHIES

DOMINIQUE ALLARD

Né en 1958 et diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris en 1984.

Il est professeur à l'École supérieure d'art et de design TALM-Angers depuis 1986.

L'atelier Lith+TD (lithographie et taille douce) permet le développement des pratiques personnelles par expérimentations, combinaisons et confrontations des différentes méthodes d'impressions et offre également la pratique d'écritures singulières liées aux médiums choisis. Les élèves doivent nécessairement obtenir des productions plastiques dépassant largement le stade de la simple méthode.

Son travail a été présenté aux différentes biennales de gravure de Digne-les-Bains, à l'Espace Delpha ainsi qu'à la Galerie Bulloz de Paris, à Press-Papier / Estampe du Rhin de Strasbourg, à la Biennale de la Gravure de Mulhouse, chez Ligne-Roset International de Rouen, à la Galerie d'exposition de TALM-Angers, à la Galerie Le Cadre de Cahors, au Symposium Franco-Allemand de gravure de Saumur, au Regard sur la Gravure Contemporaine de la PACA, à la Galerie de la Maison de l'Avocat de Nantes, aux différentes Triennales Mondiales de l'Estampe de Chamalières, au Million d'Images de Strasbourg, au Centre Culturel Franco-Norvégien de Stavanger (Norvège), aux différentes Mostra Internazionale di Mail Art de Pise (Italie), à l'Enrichissement du Cabinet des Estampes 1978-1988 de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) de Paris, au Mois de l'Estampe de Créteil, au Mini Print International de Cadaquès (Espagne), à la Minigrafikas Triennale de Riga (ex-URSS), au 1st International Congress (International Memory Collection) de Brussels (Belgique), à l'Art et le Sacré de l'Université Catholique de l'Ouest d'Angers, au Salon du livre de Fougères, à la Biennale Européenne de gravure de Lorient, à Art Addiction International Gallery de Stockholm (Suède), à l'International Biennial Exhibition of Portrait Drawing and Graphics de Tuzla (Bosnie Herzégovine), à Anjou-i művészek de Veszprém (Hongrie).

OLIVIER ASSOULY

Né en 1967, à Paris.

Docteur en philosophie de l'Université Paris I-La Sorbonne, HDR, Olivier Assouly travaille sur le goût, au sens esthétique et principalement gustatif, englobant des thématiques qui en constituent le corolaire, à savoir nutrition, jouissance, besoins, économie et consommation, tentant de faire émerger ces objets à l'intérieur du champ de la philosophie où ils occupent une place traditionnellement mineure.

Responsable du programme d'enseignement sciences humaines dans le cadre du « parcours doctoral » associant Paris I-Panthéon Sorbonne et l'Institut français de la mode, il est également en charge d'une collection d'ouvrages consacrée à l'esthétique et a été membre du jury de l'agrégation de design.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages : Les Nourritures divines. Essai sur les interdits alimentaires (Actes Sud, 2002 ; Babel, 2013), Le capitalisme esthétique. Essai sur l'industrialisation du goût (Le Cerf, 2008), L'organisation criminelle de la faim (Actes Sud, 2013), Les nourritures de Jean-Jacques Rousseau. Cuisine, goût et appétit (Garnier, 2016). Outre de nombreux articles, il a dirigé des ouvrages collectifs dont l'un consacré au luxe (Le luxe. Essais sur la fabrique de l'ostentation, IFM/Regard, 2011) et l'autre au goût (Goût à vendre. Essais sur la captation esthétique, IFM/Regard, 2007). En 2019, il publie Philosophie du goût. Manger, digérer et jouir (Agora, Pocket, 2019).

THOMAS BAUER

Vit et travaille à Paris. Thomas Bauer est diplômé de l'École nationale d'arts de Paris-Cergy.

Cinéaste et professeur, il travaille sur l'évolution de la notion d'interactivité des médias et sur leurs relations équivoques au témoignage.

Suite à plusieurs séjours aux États-Unis qui débutent en 1998 par un programme de résidence élaboré par la Bemis Art Center, Thomas Bauer réalise trois films dont le documentaire *René O* (2005). En 2000, il est l'un des cofondateurs du projet *Dieter, signature commune pour la réalisation d'un film documentaire finalement, l'univers est plat* et des éditions d'art.

Il intervient alors régulièrement dans différentes écoles des beaux-arts en France : Grenoble, Valence, Cergy-Pontoise, Toulouse ainsi qu'aux Arts Décoratifs à Paris.

À partir de 2008, il réalise sous le titre générique *Capitaine*, par exemple, un film (les films d'Ici), une émission radiophonique (Atelier de création radiophonique, France Culture) et une micro architecture avec Laurent Charpin et Raphaëlle Perron.

Parallèlement à ces réalisations cinématographiques, il travaille généralement au son ou au montage des projets de différents artistes comme Marcelline Delbecq, Valérie Jouve, François Nouguiès ou Alejandra Riera, tous concernés par la fabrication d'un cinéma autre.

Depuis quelques années en collaboration avec Judith Abensour, ils créent la collection *faux raccord* actuellement accueillie aux éditions Post et ont produit et réalisé *Parades*, un film construit entre France, Israël et Palestine avec le soutien du programme Entr'École de l'Institut Français.

Son travail a été régulièrement programmé en France dans le cadre du Festival International de Cinéma (FID) à Marseille et à l'étranger en Allemagne, Espagne, Pologne, Thaïlande, Argentine.

CYRILLE BERGER

Laurent P. Berger, né à Paris en 1972.
Cyrille Berger, né à Paris en 1975.

Berger&Berger vivent et travaille à Paris.

Cyrille Berger, architecte DPLG diplômé de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette et Laurent P. Berger, plasticien diplômé de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (Paris) collaborent depuis 2006 sous l'identité Berger&Berger.

Laurent P. Berger a obtenu la bourse de l'Académie de France à Rome. Cyrille Berger, est lauréat des Nouveaux Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes (NAJAP 2007-2008), prix décerné par le Ministère de la Culture.

Ils ont participé à de nombreuses expositions en France et à l'étranger, notamment à la Biennale du Whitney Museum à New York, au Museo Alejandro Otero de Caracas, au Museo de Arte Carrillo Gil de Mexico, au MACBA à Barcelone, au Museu Berardo de Lisbonne, à la Biennale Internationale de Marrakech, à la Triennale de Fellbach, au Centro de Arte Dos de Mayo de Madrid, au Basque Museum Center of Contemporary Art, au Pera Museum d'Istanbul, au Musée des Arts Contemporains au Grand-Hornu, à la Draifflessen Collection à Mettingen, à la Fondazione Pastificio Cerere à Rome, au CentQuatre à Paris, à la 12e biennale d'architecture de Venise, au Centre international d'art et du paysage de Vassivière, au Centre d'art contemporain du Parc Saint Léger, Centre d'art de la Comédie de Caen à Hérouville, au Kunsthalle, Mulhouse, au Frac Haute-Normandie à Rouen, aux Jardins des Tuileries dans le cadre de la Fiac Hors les murs, au MUDAM au Luxembourg, au Palais de Tokyo à Paris ou au NMNM à Monaco.

En 2017, ils sont invités à participer à la 14e biennale de Lyon Mondes Flottants. Ils participent à de nombreux concours d'architecture nationaux et internationaux. Ils livrent en 2012, Notus Loci, l'extension du Centre International d'Art et du Paysage de l'île de Vassivière, en 2015 l'Extension du musée de la Collection Lambert en Avignon, en 2016 la requalification des espaces publics du Centre national de la danse à Pantin. Ils sont lauréats en aout 2019 du concours pour la création de l'Institut Pour la Photographie à Lille. Leur travail est présent dans diverses collections publiques dont celle du Centre National des Arts Plastiques, celle de la Bibliothèque National de France, celle du Musée National d'Art Moderne - Centre Pompidou, celle du Mudam Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean au Luxembourg, celle du Frac Normandie Rouen et celle du Nouveau Musée National de Monaco.

ARNAUD BERNUS

1.0.3 est un collectif constitué depuis 2002 par trois artistes – Anne Couzon Cesca, Arnaud et François Bernus – titulaires du DNSEP de l'École régionale des beaux-arts de Valence obtenu en 2002, puis en 2003 du Postgrade de l'École supérieure des beaux-arts de Genève.

Anne Couzon Cesca est née en 1978, elle vit et travaille à Paris. Arnaud Bernus est né en 1974, il vit et travaille à Nice et à Paris. François Bernus est né en 1974, il vit et travaille à Paris.

Pour Le Collectif 1.0.3, dont le nom évoque une version de logiciel informatique, l'ordinateur est un sujet qui rend compte de trois notions : la conservation, la conversion et la conversation. Ce groupe s'intéresse, à travers ses différents travaux de collecte, aux formes rigoureuses de l'organisation humaine, mettant sur le même plan l'unité d'un ensemble et la singularité de ses membres. Il révèle également la tension et la richesse inhérentes à une approche collective de la création artistique, celle-ci prend alors de nombreuses formes : dispositifs multimédias, participatifs et documentaires, installations in situ, programmes informatiques, conférences, objets, sculptures, et dessine une recherche, très précisément inscrite dans son époque, sur les flux, les réseaux, les formes de l'organisation humaine (du parking à la bibliothèque, du disque dur au plan de métro), la dématérialisation et l'archivage des données.

Naturellement, l'univers informatique, objet majeur de leur recherche, fascine Le Collectif 1.0.3, aussi bien par ses caractéristiques que par ses procédures.

SOPHIE BREUIL

Née en 1976, Sophie Breuil vit et travaille à Paris.

Diplômée de l'école Boule (Paris) en 1998, elle obtient un Diplôme supérieur d'arts appliqués d'architecte d'intérieur et de l'ENSCI – Les Ateliers (École nationale supérieure de création industrielle à Paris) en 2004 comme créateur industriel, elle exerce comme indépendante depuis 2004.

Ayant en main tout à la fois l'espace et l'objet, elle tend à multiplier les cadres de projets et d'interlocuteurs, mais aussi la variété de contenu des missions et des réflexions qu'elles entraînent nécessairement, c'est pourquoi elle collabore de près aux projets de quelques designers. Elle assiste les projets de Martin Szekely, de David Dubois, d'Éric Benqué, ou de Ronan et Erwan Bouroullec.

Parallèlement elle a toujours continué de mener ses propres projets au travers de commandes particulières, industrielles ou institutionnelles. Après avoir co-signé la scénographie de l'exposition permanente *Elles@centrepompidou* pour le Centre Georges Pompidou avec L'atelier DU&MA et les graphistes Graphibus ; elle a également réalisé la scénographie de l'exposition *John Ford, Samuel Fuller, George Stevens, Filmer les camps, de Hollywood à Nuremberg* pour le Mémorial de la Shoah de Paris avec les graphistes Ericandmarie.

Elle enseigne depuis 2008. D'abord au sein des ateliers *Design(s)* et *Interface D* de l'École des beaux-arts de Bordeaux et désormais dans l'option *Design* de l'École supérieure d'art et de design TALM-Angers.

DENIS BRILLET

Né en 1971. Il vit et travaille à Nantes.

Denis Brillet obtient son diplôme d'architecte DPLG en juin 1998 à l'École supérieure d'architecture de Nantes et enseigne à l'École supérieure d'art et de design TALM-Angers depuis 2006.

Après avoir travaillé au sein de l'atelier Eric Owen Moss à Los Angeles, il fonde Block architectes en 2000 avec Benoît Fillon et Pascal Riffaud. Son travail au sein du collectif Block consiste en l'élaboration de formes questionnant l'urbanité contemporaine allant de l'installation au projet d'architecture. Il a ainsi produit, entre autres, une installation intitulée *Résonance 1* à la Ménagerie de Verre à Paris en 2004 et un dispositif architectural, *Forme Intermédiaire*, au Lieu Unique, scène nationale de Nantes. Il a participé au projet expérimental de logements *Cité Manifeste* à Mulhouse en 2005 et livré un complexe sportif à Brest en 2006, objet de nombreuses publications.

Il est lauréat du prix du ministère de la Culture *Les nouveaux albums de la jeune architecture* en 2001-2002, ainsi que de la bourse de l'Association Française d'Action Artistique (AFAA) *Envers des Villes* 2003.

Il a été nommé au *Prix de la première œuvre du Groupe Moniteur* pour la réalisation de bureaux à Vertou en 2004. Son travail a été montré lors des expositions *Archilab 2001 – habiter aujourd'hui*, *Archilab 2002 – économie de la terre*, *Extra Muros* à Düsseldorf en Allemagne, en 2006, *Avant Après* à la cité de l'architecture et du patrimoine à Paris en 2007, ainsi qu'à la biennale d'art contemporain de Valence en Espagne en 2004.

BERNARD CALET

Né en 1958 à Charenton, il vit et travaille à Tours.

Diplômé de l'École supérieure des beaux-arts de Tours en 1985, il a été professeur dans plusieurs écoles des beaux-arts et a rejoint l'école d'Angers en 2005.

L'architecture est au centre de son travail. Elle permet, par le biais d'installations, de photographies, de maquettes, d'élaborer une recherche plastique sur la notion de territoire. Le « fixe » se révèle souvent traversé de toutes parts, irrigué par les flux plus ou moins contrôlés du déplacement et de l'intrusion technologique : l'image télévisée, l'écran de l'ordinateur domestique déclinant sous nos yeux, via l'Internet, l'image d'un monde physique dorénavant est mis en réseaux et en sites. La démarche propose de se saisir de l'espace pour le qualifier à sa mesure, afin d'en cadrer la réalité, de rapporter cette dernière à l'échelle lisible d'une œuvre d'art se faisant maquette, carte ou objet pratique de mesure ou d'évaluation. Cette recherche se rapproche à bien des égards de la géographie en utilisant les mêmes outils, mais avec d'autres objectifs se situant moins du côté de la rationalité et plus du côté de la spéculation.

Depuis 1987, il a réalisé plusieurs commandes publiques et participe régulièrement à des expositions personnelles et collectives en France et à l'étranger. Plusieurs catalogues et livres ont été édités à l'occasion des principales expositions.

SOPHIE CURE

ANNE COUZON CESCA

1.0.3 est un collectif constitué depuis 2002 par trois artistes – Anne Couzon Cesca, Arnaud et François Bernus – titulaires du DNSEP de l'École régionale des beaux-arts de Valence obtenu en 2002, puis en 2003 du Postgrade de l'École supérieure des beaux-arts de Genève.

Anne Couzon Cesca est née en 1978, elle vit et travaille à Paris. Arnaud Bernus est né en 1974, il vit et travaille à Nice et à Paris. François Bernus est né en 1974, il vit et travaille à Paris.

Pour Le Collectif 1.0.3, dont le nom évoque une version de logiciel informatique, l'ordinateur est un sujet qui rend compte de trois notions : la conservation, la conversion et la conversation. Ce groupe s'intéresse, à travers ses différents travaux de collecte, aux formes rigoureuses de l'organisation humaine, mettant sur le même plan l'unité d'un ensemble et la singularité de ses membres. Il révèle également la tension et la richesse inhérentes à une approche collective de la création artistique, celle-ci prend alors de nombreuses formes : dispositifs multimédias, participatifs et documentaires, installations in situ, programmes informatiques, conférences, objets, sculptures, et dessine une recherche, très précisément inscrite dans son époque, sur les flux, les réseaux, les formes de l'organisation humaine (du parking à la bibliothèque, du disque dur au plan de métro), la dématérialisation et l'archivage des données.

Naturellement, l'univers informatique, objet majeur de leur recherche, fascine Le Collectif 1.0.3, aussi bien par ses caractéristiques que par ses procédures.

CAMILLE DEBRABANT

Docteure de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en histoire de l'art contemporain depuis 2013, Camille Debrabant a consacré ses recherches de thèse au sort théorique réservé à la peinture et à l'ère du postmodernisme.

Après avoir collaboré aux expositions et publications du cabinet d'art graphique de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris de 2005 à 2012, puis avec le Musée National d'Art Moderne (2014-2015), elle a enseigné à l'Université de Valenciennes (2014-2015) puis d'Aix-Marseille (2015-2016).

Chercheuse associée à l'HiCSA, elle a participé à différents colloques consacrés à l'intermédialité et publié de nombreux articles traitant du postmodernisme et de la relation entre texte et image. Elle poursuit ses recherches autour de la question du médium et des écarts entre les discours historiographiques et les pratiques artistiques. Elle collabore actuellement à un projet d'anthologie du postmodernisme et assure le commissariat général d'une exposition en cours de préparation, consacrée aux interactions entre la peinture et l'esthétique numérique.

MATHIEU DELALLE

Né en 1973, il vit et travaille à Angers.

Mathieu Delalle est artiste-auteur. Titulaire d'un DNSEP, il est professeur à l'École supérieure d'art et de design TALM-Angers depuis 1999.

Dès 2001 il amorce une pratique artistique plus orientée vers les nouvelles technologies. Il y découvre alors un nouveau réseau qui est encore émergent, mais au sein duquel la transversalité des pratiques s'avère être une ressource d'énergie profitable. Jusqu'en 2006 il participe à la création de nombreux projets pluridisciplinaires. Les outils numériques deviennent pour son travail un point de croisements qui favorise de multiples collaborations et ouvre son champ d'interventions vers l'image vidéo, l'interactivité, l'écriture, la musique et même la danse.

En 2005, en parallèle d'une production vidéo liée aux problématiques du documentaire, il entreprend une reprise active d'un travail de dessin où il convoque évidemment de multiples combinaisons. Le dessin qui est souvent envisagé comme asservi aux autres pratiques artistiques, devient pour lui un véritable outil multimédia.

Tous les éléments qui lui sont disponibles servent à en évoquer d'autres. Les données qui l'entourent, en appellent de nouvelles, il lui suffit alors de se pencher pour les ramasser et les redistribuer. Jouer à créer des appâts, des sortes d'images relais qui provoquent plus que le perçus. Des formes sans terme où chaque association renvoie en écho n'importe quelle voix qui conserve, sans fin, la perspective d'un monde nouveau dont les seules limites deviennent celles de notre imaginaire.

Importer, exporter, citer, mélanger, traduire, mixer, greffer, voilà des procédés qui s'appliquent à sa pratique mais sans en déterminer les dispositifs car elle est hétérogène dans sa construction et sa diffusion, elle ne s'oppose à rien, sauf peut-être à une logique frontalière qui tient compte des lignes de séparation entre les disciplines et les savoirs faire.

DAVID ENON

Vit et travaille à Paris.

Diplômé de l'École nationale supérieure de création industrielle de Paris (ENSCI - Les Ateliers) en 1999, il est designer indépendant et enseigne le design d'objet(s) à l'École supérieure d'art et de design TALM-Angers.

Il est édité par la Tools Galerie - Paris et a reçu une allocation de recherche du CNAP (centre national des arts plastiques) en 2012 pour le projet Mineral Accretion Furniture. Il fait partie de la collection du FNAC (fond national d'art contemporain) 2011.

Le propos de l'enseignement en design est d'éprouver comment l'objet intervient, modifie et joue avec le contexte dans et pour lequel il a été conçu, au travers de sa matérialité propre et des usages qu'il génère.

Il a participé au projet *POST* - avec l'association LAB et la Galerie MICA - Rennes 2011 et travaille en collaboration avec des graphistes, artistes et designers au sein de multiples collectifs tels que la B.I.L. (brigade d'intervention lente) du LaBau (laboratoire Urbain) qui est intervenue notamment dans le cadre du festival *Rayons Frais* à Tours en 2004 et en 2005 ; *Metaphorm'*, un collectif de designers, présent aux biennales de Design de Saint-Étienne 2002, 2004 et 2006 ; auteur de *Gestes*, 2006 ; *Les chevreux suprématises*, collectif de designers et de plasticiens, qui ont notamment conçu la signalétique et les parcours du Domaine de la Ferté-Vidame (28) inaugurés en 2007 et l'installation *La forêt pour le pavillon de la France* à l'exposition internationale de Saragosse 2008.

Il a travaillé, au titre de designer-scénographe avec Jean-Marc Ballée (graphiste) pour les expositions *Jean-Marc Ballée est aux silos* à Chaumont, *La forêt va bientôt fermer* à Nogent ainsi que pour l'installation *Drive-in* pour le Festival international de l'affiche de Chaumont 2006. Il a participé au projet de recherche *L'innovation familiale* pour le PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture / ministère du Logement) présenté à la Biennale

SALOMÉ GENDRON

ANDY GUERIF

Né en 1977. Vit et travaille à Angers.

Après des études aux Beaux-arts à Angers et à Nantes, il obtient le DNSEP en Art.

Il réalise des vidéos exclusivement en plan-séquence caméra fixe, s'interrogeant sur le champ des possibles de ce dispositif.

En 2007, il réalise le film *Cène*, qui marquera le début de son travail sur le tableau vivant. Le film sera largement diffusé en France (Hors-pistes Centre Pompidou, Le saut du tigre au jeu de Paume, Abbaye de Fontevraud) et à l'étranger (Turquie, Japon, Venezuela) et obtient le Grand prix de la compétition française au FID Marseille.

En 2015 sort son premier long métrage, *La Maesta*. Le film rencontrera un vif succès critique (*Le monde*, *Les cahiers du Cinéma*) et sera diffusé dans des festivals internationaux (FID Marseille, FICUNAM Mexico) et centres cinématographiques (Museum of the moving image New-York, Cineteca Madrid, Cinémathèque de Suisse)

En 2019, il réalise *Twist Again*, tableau vivant revisitant *La descente de Croix de Rosso Fiorentino* et *La Ricotta* de Pier Paolo Pasolini. Le film est en compétition dans de grands festivals (film court européen de Brest, Festival Internacional de Cine de Mar del Plata)

En dehors du cinéma, Andy Guérif est concepteur éditorial aux éditions Palette. Il publie des ouvrages ludiques sur l'art (*Le code de l'art*, *1 et 1 font 3*, *du bruit dans l'art*)

Il réalise également des installations comme *Magicpix*, dessin codé à révéler de façon collective, ou *30° Twist*, installation vidéo participative.

Il intervient ponctuellement dans des écoles, de la maternelle à l'enseignement supérieur (ISDAT Toulouse, INHA Paris, UPEC Créteil, UNIL Lausanne)

GILDAS GUIHAIRE

Vit et travaille à Paris.

Diplômé de l'École supérieure des beaux-arts d'Angers en 1997, Gildas Guihaire est artiste, graphiste indépendant, designer et directeur artistique du projet *MUE intégrale*. Il enseigne à l'École supérieure d'art et de design TALM-Angers depuis 2007.

Formé aux techniques traditionnelles, il aborde depuis ses débuts les différents médias et supports, leurs interactions potentielles et pose la question de leurs limites ou de l'influence de leurs spécificités techniques ou formelles sur le message qu'ils délivrent.

Sa pratique s'oriente rapidement autour des notions de séquençages narratifs et d'échantillonnages qu'ils soient sonores, visuels ou textuels. Il s'intéresse aux nouveaux processus de création et d'éditions numériques et aux nouvelles perspectives et transversalités qu'ils offrent aussi bien en termes de pratiques de créations que de diffusions.

Dès 1998 ses préoccupations l'amènent tout naturellement à se tourner vers Internet et il

participe comme directeur artistique avec plusieurs agences pionnières à l'émergence de ce nouvel espace de création et de publication qui soulève des questions d'interface, d'ergonomie, d'hyperlien, de multimédia et de dispersion.

En 2003, il crée en parallèle le projet *MUE intégrale* et initie un travail sur le vêtement entre art et mode et génère autour du pli des formes géométriques et sculpturales mêlant les notions de coupes orientales à celles d'enveloppes orientales.

À Paris, où il travaille entre autres pour le Printemps des Poètes, Volkswagen et Audi, il s'implique alors dans une pratique multimédia et prend part à l'émergence d'Internet et des nouvelles technologies comme directeur artistique au sein d'Imaginet, agence pionnière en France à l'époque. Il explore alors les possibilités de ce nouveau média, s'intéresse aux principes de navigation et interactivité comme une nouvelle manière d'agencer l'information et d'articuler un contenu arborescent.

Il rejoint ensuite le groupe *Young & Rubicam* où il travaille notamment pour Ford, IBM et Eurostar et y participe à l'élaboration de concepts et à la réalisation de projets mettant en œuvre des dispositifs de communication globale qui abordent les différents supports de façon plus transverse et interactive. Le projet *Talentbrut* par exemple, dispositif de mécénat mis en place pour Coca-cola, consistait à permettre à de jeunes artistes méconnus de mettre en ligne leurs travaux afin de se faire connaître. Cette galerie virtuelle était également relayée auprès du public et des professionnels par un magazine, des CD et lors de soirées où les artistes exposaient ou se produisaient en direct. Régulièrement des artistes invités (Jan Kounen, Matali Crasset, Xuly, Bêt, Marco Prince, etc.) venaient faire une sélection parmi les œuvres qu'ils parrainaient.

Considérant le design graphique comme une démarche de réflexion et d'application globale et ouverte, lieu systémique de rencontre où signes, texte, images et espaces s'articulent, il poursuit aujourd'hui un travail et une recherche résolument ouverts et décloisonnés. Le large panel de commanditaires nationaux et internationaux avec lesquels il a collaboré allant des domaines culturels et institutionnels, à l'industrie, de l'éducation aux ONG, de la presse à l'édition, de l'architecture au textile, lui a permis de mener une grande diversité de projets, du plan, à l'image-mouvement, ou à la tri-dimension.

FRANÇOIS GUINDON

Vit et travaille à Angers.

Il est titulaire d'un DNSEP Art obtenu à l'École supérieure des beaux-arts d'Angers et d'une maîtrise Arts plastiques Pratiques publiques obtenu à l'Université de Rennes.

Qu'il soit envisagé sous ses aspects ludiques dans le cadre d'un atelier d'écriture ou qu'il soit support de la pensée quand il devient « mémoire » pour les diplômables, le mot et la parole, qui s'y trouve immanquablement liée, sont le matériau premier des interventions proposées. D'une approche décomplexée où le mot peut devenir cri, son, geste, mouvement à une écriture se faisant communicante, analyse ; c'est tout le spectre, et plus encore, du langage qui est donné à expérimenter.

François Guindon est co-animateur de Bienaymé Tchébitchev (son-image-texte) : Bienaymé Tchébitchev est constitué d'un duo initial auquel s'adjoignent régulièrement ou ponctuellement musiciens et plasticiens. Ce groupe, à l'inexistence notable, s'accorde un retour en surface une fois l'an au Sablier, à Rennes.

Pas de shushis – 60 haïkus, 2007 ; Les Duos Improbables, 2005 ; Horace, ô désespoir féerie sociale, 2003 ; Le Karaoké de Chansons Pas Connues, 2001 ; L'ai-je bien descendu ? avec Bruno Soubrane, 1999 ; Dick, le cédérom, 1998 ; Hommage aux mots, 1997 ; Dick, un enfant du bocage opérétique charcutière, 1996 ; Folies Rennaises, Transmusicales, 1994–1995 ; Performance au sein des Frères Lumières : Festival Eat Art Chalon-sur-Saône (Riches/Pauvres D. Spoerri/ Soirée Cerise J. Albert), ADnette (J. Hublot), Art sur Loire.

PHILIPPE HURTEAU

Philippe Hurteau est né en 1959. Il vit et travaille à Paris.

Il est diplômé du premier cycle à l'école d'architecture de Nantes et de l'École du Louvre (art moderne et contemporain).

Philippe Hurteau est un peintre qui produit aussi des images numériques. Depuis le début des années 90, il confronte sa peinture aux formes contemporaines de l'image, aux écrans et à la mutation numérique de la culture.

Après une première exposition lors des *Ateliers 86* au musée d'Art Moderne de la ville de Paris, il séjourne deux ans à la Villa Médicis à Rome. Il participe à la *Biennale de Sao Paolo* (1987) et son travail est montré dans de nombreuses expositions à l'étranger : Rome, Séoul, Palerme, Londres, Bruxelles, Los Angeles, Taïpeh, Chicago, Buenos Aires, Shanghai, etc.

En 2003, il expose à Los Angeles à l'issue d'un séjour d'une année en Californie (L.A. Cams, Raid Projets, 2003).

En France, le musée des Sables d'Olonne organise sa première exposition personnelle dans une institution, (*Personne*, commissariat Benoît Decron, 1998) et il participe à des expositions collectives à Angers, Bordeaux, Tanlay, Meymac, Oiron, ou à l'Espace Paul Ricard à Paris. Il est à l'origine des manifestations *Visiotime 1* et *Visiotime 2*.

En 2010, il montre pour la première fois au château d'Oiron un polyptyque in progress intitulé *Antacom*, œuvre programmatique et « hors marché » qui comprendra à terme quatre-vingt-deux tableaux.

Parce qu'elle est toujours vivante, la peinture ne cesse de déplacer ses moyens et ses enjeux tout en gardant la mémoire de ses invariants. L'éventail des techniques qui s'offrent au peintre aujourd'hui est vaste, des plus traditionnelles aux puissantes possibilités des outils numériques. Pour Philippe Hurteau la pédagogie de la peinture est inséparable de la confrontation à son histoire (réflexion sur la tradition du tableau) parallèlement à une remise en cause permanente rendue nécessaire par l'évolution technologique du regard.

SANDRINE JOUSSEAUME

Née en 1967, Sandrine Jousseume vit et travaille à Saint Sulpice la Forêt.

Diplômée de l'École supérieure des beaux-arts d'Angers et de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, elle vit et travaille entre ces deux villes.

Sandrine Jousseume est photographe et plasticienne, elle enseigne la photographie depuis 1997.

À la fois photographe de presse (Télérama, La Croix, Der Spiegel, L'Humanité, Le Figaro Madame, Marianne, Le Point, etc.) et plasticienne (Musée de la Roche-sur-Yon, le Botanique de Bruxelles, Alliances françaises de Cork et Dublin, Centre méditerranéen de la photographie, etc.), son travail interroge la photographie en tant que support de mémoire. Lauréate du *Prix Ilford Noir et Blanc 2000*, elle couvre le festival Premiers Plans d'Angers depuis 2003.

De la prise de vues au tirage, de l'idée à la réalisation, de la technique à la sémiologie et à travers l'analyse d'œuvres contemporaines sans respect pour les frontières théoriques, la photographie est étudiée à travers différents ateliers : *Expérimentations en labo* (atelier découverte sur les potentiels de la photographie argentique) ; *Photodoc* (développement d'une écriture photographique dans l'image documentaire).

Sa pratique oscille entre photographie d'auteur dans des travaux de commande (Festival Premiers Plans d'Angers, Festival Visions Sociales, Festival Colla Voce de Poitiers, etc.) et expositions personnelles.

REGINE KOLLE

Née en 1967 à Cologne en Allemagne, elle vit et travaille à Paris. Elle est diplômée de l'École supérieure des beaux-arts de Nîmes en 1993.

En 2000-2001 elle est résidente de la Villa Médicis à Rome. Elle est invitée régulièrement à exposer ses peintures, films d'animations et wall-paintings dans des structures en France et à l'étranger : Galerie Alain Le Gaillard/Olivier Robert, Paris, 2003 et 2005 ; Galerie Max Hetzler, Berlin, 2005 ; Martin-Gropiusbau, Berlin, 2006 ; Carpenters workshop gallery, Londres, 2005 ; Observatoire maison Grégoire, Bruxelles, 2005 et 2007 ; le Magasin, Grenoble, 2000 ; Quartier Éphémère, Montréal, 1999.

En 2005 elle réalise un un pour cent pour le hall d'entrée de la nouvelle mairie de la Ville des Mureaux (*Scribble – la fille qui écrit*). Un catalogue, Garage, apparaît à l'occasion de l'exposition au centre d'art, Galerie Edouard Manet, de Gennevilliers en 2004 aux Éditions Épithème, Paris.

Le travail de peinture n'est pas un outil au service de l'exécution d'une idée picturale afin d'illustrer un concept mais plutôt dans sa globalité une façon de procéder, de réfléchir et de réagir jusqu'à un point où elle ne pourrait même plus ressembler à un tableau.

Elle enseigne la peinture à l'École supérieure d'art et de design TALM-Angers depuis 2003. Les ateliers de peinture – en collaboration avec Philippe Hurteau – proposent des lieux de réflexion pour démêler les enjeux actuels de la peinture, s'informer sur les techniques, les pratiquer, et engager une recherche picturale autonome.

CHRISTOPHE LE GAC

Né en 1969, il vit et travaille à Blou.

Diplômé de l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie, Rouen-Darnétal (DPLG).

Diplômé d'architecture (DPLG), Christophe Le Gac est critique d'art, d'architecture et de cinéma (AICA) et curateur (C-E-A). Il est fondateur et rédacteur en chef de la plate-forme {DD} *Dust-Distiller*. D'un point de vue éditorial, il a créé *parpaings* aux éditions Jean-Michel Place en 1999, *Archistorm*, la maison d'éditions *Archibooks* et a été l'auteur/coordonateur du dernier hors-série d'art press (2005) sur l'architecture : *L'architecture contre attaque*. Entre 2006 et 2011, il dirigea la maison d'édition *monografik éditions*, puis *LE GAC PRESS*, de 2012 à 2016. Il a inventé et sorti, avec Philippe Chiambaretta architecte et Nicolas Bourriaud, une revue/livre annuelle *Stream* autour des notions de production (économies...), création (arts) et architecture.

De 2008 à 2010, il fût directeur de la publication du journal d'art *Particules*, et du magazine international d'art contemporain *Pétunia*. En 2016, Christophe Le Gac fût rédacteur en chef adjoint de la revue internationale *CREE architectures*, aux côtés de l'architecte-designer-artiste Didier Fiuza Faustino, rédacteur en chef. Maintenant, il écrit notamment pour *AOC.media*, *l'Architecture d'Aujourd'hui*, *Tracés*, et *dust-distiller.com*.

Depuis 2001 il enseigne à TALM-Angers l'actualité et la théorie des arts (sur les relations entre l'architecture, le cinéma, la littérature de genre « SF », l'art, et par extension, l'image), co-anime, avec Denis Brillet - Block architectes - un axe de recherche sur le jeu vidéo comme objet de recherche et médium artistique et plus particulièrement sur la (non) présence de l'architecture prospective dans les jeux vidéos. La réflexion porte sur l'hypothèse d'un *Design Game Global* (D2G).

Enfin, il est chargé de cours à l'Université d'Angers - UFR ESTHUA - sur la dimension artistique du cinéma, sur la culture graphique et l'histoire de l'art (de l'art rupestre à l'art contemporain, en passant par l'art liquide).

MYRIAM LEFKOWITZ

Artiste chorégraphique née en 1980, Myriam Lefkowitz vit et travaille à Paris.

Depuis 2010, sa recherche se focalise sur les questions d'attention et de perception. Recherche qu'elle développe à travers différents dispositifs immersifs pour un spectateur et un performeur. Son travail a été présenté à la 55ème biennale de Venise dans la cadre de l'exposition «Oo» (Pavillon lituanien et chypriote), au CAC (Vilnius), à Kunstverein (New York), pour Le Mouvement (Biel), le Creative Time Summit (Stockholm), Situations (Bristol), dans le cadre du programme de recherche SPEAP (l'école des arts politiques de Science-po), etc.

En 2011, elle participe au Master d'expérimentation en art et politique (SPEAP, Science Po Paris) fondé par le sociologue et philosophe Bruno Latour. En 2013, elle rentre comme tutrice au comité pédagogique de SPEAP.

Elle est régulièrement invitée à enseigner au Musée national d'art moderne Centre Georges Pompidou à Paris, au MAC VAL à Ivry, à l'Open School East à Londres, à la Royal Academy of Art de Stockholm.

Elle mène un projet en collaboration avec l'artiste Simon Ripoll Hurier sur le lien entre voir et dire, en 2013

Elle participe en 2015 à une première résidence qui durera deux années, aux Laboratoires d'Aubervilliers par la mise en place du projet LA PISCINE et la publication d'un ouvrage co-édité par Les Laboratoires d'Aubervilliers et les Beaux-Arts de Paris. Puis en 2017, elle s'installe en résidence à la Ferme du Buisson de Noisiel pour explorer, à travers diverses pratiques somatiques et énergétiques issues de la danse, les liens qui se tissent entre l'activité de perception et l'activité d'imagination.

ISABELLE LÉVÈNEZ

Née en 1970. Vit et travaille à Paris.

Diplômée de l'École supérieure des beaux-arts de Nantes puis diplômée en psychopédagogie à Paris V, elle réalise un master multimédia aux Arts et Métiers ainsi qu'un master en Arts Plastiques à l'institut des Hautes études à Paris. Elle a obtenu la bourse de la Villa Médicis hors les murs à Los Angeles.

Elle se considère comme une artiste multi médium, c'est-à-dire qu'elle passe d'une production de dessin à une réalisation d'installation ou de vidéo. Entre réalité et fiction, son travail ne cesse d'interroger l'individu.

Son activité artistique s'est aujourd'hui affirmée par les nombreuses expositions auxquelles elle a participé en France et à l'étranger dans différentes institutions telles que les musées, galeries et centres d'art.

Artiste professeure, elle intervient dans l'option art sous forme d'atelier, d'Arc et lors d'entretiens individuels. Son travail de professeure consiste à suivre le processus de création de l'élève afin de l'aider à manifester sa position artistique et à savoir se situer et situer son travail dans une histoire collective. Il appartient à chaque élève de développer sa pratique personnelle, d'avoir une démarche autonome, d'être conscient des moyens qu'il.elle emploie (intellectuels, techniques, références) et des objectifs à atteindre. Il s'agit d'une expérience partagée, théorisée et formulée avec une mise à distance afin qu'il.elle trouve son autonomie créative.

CHLOÉ MAILLET

Chloé Maillet est historienne et artiste visuelle en duo avec Louise Hervé.

Auteure d'une thèse de l'EHESS sur la parenté hagiographique médiévale sous la direction de Jean-Claude Schmitt (publiée chez Brepols publishers en 2014), elle s'est spécialisée dans les questions de genre et de parenté dans la culture visuelle et cléricale médiévale. Elle a été chercheure post-doctorante au musée du quai Branly en 2015-2016 ; elle a publié dans des revues scientifiques historiques et anthropologiques.

Elle a publié en duo avec Louise Hervé *Attraction Etrange* (JRP Ringier, 2013), *Spectacles sans objet* (Editions P, 2014), et présenté des expositions collectives et monographiques au Danemark, en Suisse, au Canada et en France.

ALAIN MANCEAU

Né en 1955. Vit et travaille à Angers. Diplômé de l'IDA, Institut de l'audiovisuel à Paris (1976-1978).

Depuis 1983, il est professeur à l'École supérieure d'art et de design TALM-Angers, d'abord dans l'option *Communication* (enseignement du son et de la vidéo) puis dans l'option *Art*.

Alain Manceau enseigne l'approche des langages audiovisuels par le biais de studios techniques et d'ateliers de pratique et de méthodologie : le récit, l'écriture, la prise de vue, la prise de son, le montage, la diffusion. L'objectif est de conduire l'élève à la maîtrise d'un projet dont le support fait appel aux techniques audiovisuelles. De la phase programme à la phase projet au travers des travaux dirigés et des ARC, une approche des langages (documentaire, fiction, expérimentation, installation) est effectuée. Cela conduit l'élève à se questionner sur la problématique de la narration dans un projet plastique, que soient impliqués la photographie, la vidéo ou le son. Une attention particulière est apportée à l'utilisation de la station numérique considérée comme un outil de création artistique.

Après des études audiovisuelles à Paris (1976-1978), Alain Manceau réalise plusieurs documentaires pour la Maison de la Culture d'Angers (1979-1981) et le Musée d'Angers. Il rejoint ensuite le Centre National de Danse Contemporaine (direction Viola Farber) pour le travail du son et de la vidéo (1982-1983).

Il rejoint le collectif Bienaimé Tchébitchev : expérimentations sonores, visuelles, textuelles (1987). Il réalise des musiques de films. Son travail expérimental et de recherche est autour du sonore.

GRÉGORY MARKOVIC

Né en 1972. Vit et travaille à Angers.

Diplômé de l'École des beaux-arts de Toulon et de l'École supérieure des beaux-arts d'Angers (TALM-Angers), il enseigne le dessin depuis 2005.

L'initiative, l'énergie, l'expérimentation et la discussion sont placées au centre de cet atelier. L'élève doit prendre conscience que le dessin est un pivot pour une meilleure appréhension du concept quelle que soit la discipline, mais qu'il est aussi un moyen autonome, « sensible » et « plastique » de remise en cause du réel. Le cours a pour objectif de permettre à l'élève de comprendre les processus, les cheminements qui accompagnent la pratique du dessin aujourd'hui. Il est amené à tracer des pistes, à développer des attitudes, ainsi qu'un regard critique sur son travail.

Ses dessins désignent un monde irrémédiablement vide – ou vidé ? – de toute présence humaine. La lumière et le temps (l'usure, le recouvrement...) sont des données essentielles dans ses recherches. En explorant les territoires du dessin et les subtilités des outils qui lui sont liés, il tente de dépasser les limites de la représentation afin de transcrire un sentiment de l'ordre du perçu.

LAURENT MILLET

Né en 1968, il vit et travaille à La Rochelle.

Diplômé de l'École supérieure européenne d'art de Bretagne-Lorient, il est titulaire d'un DNSEP. Il a été l'assistant de Lucien Clergue et de Jean Dieuzaide. Son travail est représenté par la Galerie Particulière, Paris.

Son approche pédagogique se constitue sous forme d'échanges entre l'histoire de l'art, les différentes matérialités de l'image photographique (numérique, argentique, vidéo), et les sujets représentés.

En effet, les liens des images entre elles, ceux qui les lient à la réalité, aux différents modes de représentation, ou à un contexte social ne sauraient plus être interrogés sans un engagement structuré aussi bien par les capacités créatrices que par la connaissance historique et théorique de ces domaines.

Poussée par la technologie numérique et le décloisonnement des pratiques, son approche pédagogique s'efforce de suivre le territoire des images, en offrant une diversité et une souplesse dans les expérimentations susceptibles de mettre à jour des problématiques nouvelles.

L'enseignement de la photographie, comme celui des autres pratiques artistiques prends acte du croisement des pratiques, de la nécessité des rencontres et des collaborations : la vidéo, la performance, le son, l'installation, les questionnements relatifs à la mise en espace, sont autant de domaines à même d'enrichir le champ d'exploration de la photographie.

ANGELINE OSTINELLI

Angeline Ostinelli est artiste, graphiste et professeure. Elle vit et travaille à Paris.

Par la création graphique, mais aussi radiophonique, performative, curatoriale, événementielle, ses projets interrogent la place du livre dans l'art contemporain et visent à inventer des nouvelles formes d'écriture, de lecture et de diffusion.

En tant que membre actif du collectif de designers g.u.i. elle conçoit et réalise diverses publications en ligne et imprimées, notamment avec l'Imec et les Laboratoires d'Aubervilliers.

Elle collabore régulièrement avec la radio *DUUUU et d'autres artistes tel(le)s que Sarah Garcin, Sophie Lapalu, Federico Nicolao, Franck Leibovici.

Après des études d'arts appliqués, Angeline Ostinelli travaille d'abord en tant que graphiste à Amsterdam. Puis elle intègre le collectif g.u.i. à Paris.

Depuis 2011, elle enseigne l'édition en écoles d'art, en particulier à l'École Nationale Supérieure d'Arts de Paris Cergy avant de rejoindre l'École supérieure d'art et de design TALM-Angers en 2018.

Avec le collectif g.u.i en 2015, elle imagine et réalise une série de dispositifs permettant l'édition et l'impression d'affiches en temps réel, dans le cadre du projet *Degré 48*. Il sera suivi d'une publication et d'une exposition au Cneai.

En 2016, elle est commissaire d'une exposition de livres d'artistes intitulée *Une journée sentimentale* à la Galerie Ygrec.

En 2017 en compagnie d'Antoine Bertaudière, elle contribue à la conception de l'exposition et de l'ouvrage *Ce que l'édition fait à l'art*, édité par Tombolo Presses.

En 2018, aux côtés du collectif g.u.i. et d'un groupe d'étudiant(e)s inter-école réuni(e)s pour l'occasion, elle réalise la médiation et la documentation de l'évènement *Nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être* à la Cité des Arts.

Depuis 2017, elle développe *Quiiproquo*, un évènement dédié à l'exposition et la diffusion de publications, qui favorise la rencontre et le troc entre artistes et auto-éditeurs.

SANDRINE PINCEMAILLE

Née en 1966. Vit et travaille à Rochefort-sur-Loire.

Artiste plasticienne et licier, Sandrine Pincemaille a obtenu en 1995 un diplôme de licier à l'École supérieure des beaux-arts d'Angers (TALM-Angers) où elle bénéficiera de l'enseignement de Pierre Daquin. Elle y enseigne elle-même depuis 1998 au sein de l'atelier Tapisserie-Art Textile.

En 1995 elle est cofondatrice de l'atelier de la Licorne, au sein du Centre Régional d'Art Textile à la vie duquel elle contribuera activement. Elle y réalise des commandes publiques et privées, notamment pour Michel Tourlière et Oswaldo Vigas et répond à des concours.

Le textile est son terrain de prédilection, au-delà des formes traditionnelles. L'exploration des formes de construction intimement liées à la matière, et le tissu dans sa notion de réseau au sens large sont au cœur de ses recherches. Son travail circule du volume au mural, du petit au grand format en utilisant souvent des matériaux de notre environnement (plastique, fil de colle, etc.).

Son travail a récemment été présenté lors d'expositions collectives telles *Florilèges* à La Nef (Montpellier) ainsi que *Cent Motifs* à l'Atelier des Ateliers d'Art de France (Paris).

SÉBASTIEN PLUOT

Né en 1972. Vit et travaille à Paris.

Sébastien Pluot est historien de l'art et commissaire indépendant. Titulaire d'un DEA d'histoire et de théorie des arts à l'EHESS.

Il a reçu la bourse de la Villa Médicis Hors les Murs en 2010 et une bourse de recherche en 2012.

Il enseigne l'histoire et la théorie des arts à TALM-Angers où il dirige le laboratoire de recherche *In Translation*. Avec Maud Jacquelin et Silvia Kolbowski, ils développent le programme de recherche, d'expositions et de résidences international *Art by Translation* impliquant plus de quinze partenaires universitaires, musée, écoles d'art, centres d'arts et résidences entre l'Europe et l'Amérique du Nord.

Il a supervisé l'édition de deux ouvrages produits par En Traduction : *Art by Telephone Recalled* avec Fabien Vallos éditions Mix, TALM, Cneai et *Une traduction d'une langue en une autre* avec Yann Sérandour, éditions Les presses du réel, TALM, Frac Bretagne.

Il a participé à de nombreux colloques dont *Art Mobiles*, Université Paris3 INHA, *La traduction / la transmissibilité et la communication transculturelle dans les sciences sociales*, EHESS, *Reconsidering Relationality* à l'Université de Floride (Paris), *Imagodrôme* l'École Nationale Supérieure d'Arts de Bourges, *Art et Design Contemporain, Fictions et perspectives* à la Haute école d'Art et de Design et Centre d'Art Contemporain de Genève.

Il est commissaire de différentes expositions dont : *Une lettre arrive toujours à destinations*, La Panacée, Montpellier, 2013-2014 et TALM-Angers, 2015 avec Mark Geffriaud ; *Fragmentations, trajectoires contre-nature*, Villa Lemot, Clisson, Février Avril 2011, *Double Bind, Arrêtez d'essayer de me comprendre*, Villa Arson, Nice, Février-Mai 2010. Il développe le projet *Living Archives*, un programme de recherche sur certains usages du document et de l'archive dans l'art contemporain. En partenariat avec Renée Green, le projet s'est développé au San Francisco Art Institute (SFAI) en 2009 à travers deux expositions, deux colloques et une publication.

Avec Dean Inkster, il a réalisé une exposition sur le travail de l'artiste américain Christopher D'Arcangelo (CAC Bretigny, Juin 2011, Centre d'art de Montehermoso, Vittoria, Novembre 2011, Artists Space, New York, Septembre 2011, Extra City, Anvers,

ETIENNE POULLE

Né en 1967. Vit et travaille à Angers.

Diplômé de l'École supérieure d'art et de design TALM-Angers (DNSEP option Art).

En 1986 il est apprenti maçon, puis tailleur de pierre. Il pratique ces métiers plusieurs années dans la restauration du patrimoine et encadre des chantiers de formation aux techniques traditionnelles du bâtiment. Parallèlement il participe à des scénographies, à l'univers du théâtre de rue, et des décors de cinéma. En 1993 il est admis à l'École des beaux-arts d'Angers et obtient son DNSEP Art en 1998.

Lauréat du *Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire* en 2001, invité au Festival Jardin à Suivre (PNR de Moselle 2002), il réalise des commandes pour des communautés (Fonds Baptismaux de l'église Notre Dame à Sablé-sur-Sarthe 2005) et des particuliers (fontaines et jardins en Anjou).

Il poursuit une production personnelle qui explore les interstices et les tensions entre nos héritages culturels, le poids du patrimoine et les injonctions de la modernité, à travers des objets hybrides et improbables. Ce travail a donné lieu à plusieurs expositions collectives. Ces réalisations, qui engagent le volume, la matière et l'espace, se nourrissent du travail en atelier autour des matériaux, leur substance et leur mise en œuvre.

En 2014 il présente son travail à la Bils école d'arts plastiques dans le cadre de l'exposition *Art Patrimoine, clin d'œil* (Digne), ainsi qu'au musée et jardin de Salagon. De plus il a été concepteur associé avec François Seigneur sur le projet *Trait d'génie* en collaboration avec la Fondation de France.

En 2018, le Musée des Beaux-Arts d'Angers lui consacre une exposition personnelle, *Rester de marbre*.

JACQUELINE RIVA

A Constructed World est un projet collaboratif de Jacqueline Riva et Geoffrey Lowe créé en 1993. Elle vit et travaille entre Paris et Melbourne.

Son travail a été présenté lors d'expositions individuelles et de performances dans de nombreux musées et centres d'art dont : La Panacée Centre de culture contemporaine, Montpellier (2014) ; les *Rencontres Bandits-Mages*, Bourges (2013) ; Art Space, Sydney (2013), Les Laboratoires d'Aubervilliers (2013), Ian Potter Museum of Art, University of Melbourne (2012) ; Museum of Contemporary Art, Sydney (2012) ; le FRAC Champagne-Ardenne, Reims (2012) ; le Cneai, Chatou (2012) ; La Ferme du Buisson, Noisiel, (2011) ; la Villa Arson, Nice (2010) ; le CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux (2008) et l'Australian Centre for Contemporary Art, Melbourne (2007).

Elle a participé à des expositions collectives à La Panacée Centre de culture contemporaine, Montpellier (2014) ; le Cneai, Chatou (2014) ; La Box, École nationale supérieure d'art de Bourges (2013) ; la Galerie Edouard Manet, Gennevilliers (2012) ; le Musée de l'Objet, Blois (2011) ; Micro Onde, centre d'art contemporain, Vélizy-Villacoublay (2011) ; le FRAC des Pays de la Loire, La Garenne Lemot (2011) ; NUS Art Centre, Singapour (2009), la fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin (2008). Ils ont été artistes en résidence à la Villa Arson, Nice (2010) ; au Couvent des Récollets, Paris (2007-8), à l'Australia Council, Cité Paris (2005-6) ; et the Serpentine Gallery, London (2002).

VANESSA THÉODORO- POULOU

Née en 1974. Vit et travaille à Paris.

Vanessa Théodoropoulou est docteure en histoire de l'art (Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, 2008) et critique d'art.

Après une thèse sur le mouvement situationniste elle a poursuivi des recherches sur les identités génériques conçues par les artistes depuis 1945 (groupes, collectifs, coopératives, entreprises etc.), leur production esthétique et leur rapport aux institutions.

Elle s'intéresse plus généralement aux pratiques artistiques d'un point de vue à la fois épistémologique et pratique ou performatif (savoir/savoir-faire, amateurisme, *deskilling*, travail, pratiques culturelles, métiers).

Chercheuse associée à l'Hicsa et membre du comité scientifique du projet de recherche *Fabriques de l'art, fabriques de l'histoire de l'art* (2011-2015), elle co-anime avec Katia Schneller depuis 2010 le séminaire *Quelle actualité pour la Critique institutionnelle aujourd'hui ?* (INHA, Paris) et a codirigé les publications *Au nom de l'art. Enquête sur le statut ambigu des appellations artistiques de 1945 à nos jours*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013 et *Le Chercheur et ses doubles*, B42, 2015. Elle est membre fondateur de la revue performative *Made in China* (MI©).

À TALM-Angers elle enseigne l'histoire et la théorie de l'art et dirige un séminaire de recherche (deuxième cycle) ainsi qu'un atelier d'initiation à la recherche en art (premier et deuxième cycle), suit les élèves en master dans la préparation de leur mémoire et diplôme DNSEP.

BENOÎT TRAVERS

Né à Rennes, en 1974. Vit et travaille à Nantes.

Cet artiste performer, plasticien et musicien, réalise en France et à l'étranger des œuvres issues de processus performatifs, des actions in situ dans le paysage et des performances en public mettant en jeu le changement de statut performeur/public/objets, le rythme/le chaos, la mise en abîme/mise en éveil.

Chacun des projets est une élaboration de protocoles collaboratifs ou non, opérants dans différents champs d'investigation : la sculpture, le concert, le geste, la présence, la parole et le texte.

Parallèlement à sa pratique plastique, il est musicien percussionniste pour la danse contemporaine (C.N.D.C Angers, Pont Supérieur de Nantes, Conservatoire de La Roche sur Yon, etc.).

FABIEN VALLOS

Vit et travaille à Paris.

Fabien Vallos est docteur en philosophie du langage et en esthétique, écrivain et philosophe, université Paris IV Sorbonne.

Il est professeur de philosophie à TALM-Angers et à l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles. Il est directeur du Centre de recherche Art & Image (CRAI) de l'Ensp Arles. Il est directeur des éditions Mix. et traducteur de l'italien.

Il a publié : *Or les verbes*, éditions au figuré, 2004 ; *Le poétique est pervers*, éditions Mix. 2007, via, éditions ikko, 2007 ; *Six modèles d'analyse herméneutique* (avec J. Baboni Schilingi) éditions Mix., 2008 ; *Traductions : journal de Jacopo da Pontormo*, éditions Mix., 2006-2008 ; *Art conceptuel, une entologie* (avec G. Herrmann & F. Reymond) éditions Mix., 2008 ; *La fête et la machine mythologique de Furio Jesi*, éditions Mix., 2008.

BRANKICA ZILOVIC CHAUVAIN

Brankica Zilovic, artiste plasticienne diplômée des Beaux-arts de Paris et professeure, développe un travail pour lequel le fil apparaît de façon récurrente. La broderie et les univers du textile se sont progressivement associés à ses pratiques au moyen d'installations, de configurations picturales ou de dessins. Particulièrement attentive à une biographie à la fois individuelle et collective, en restant notamment marquée par le contexte et l'histoire de la Serbie, elle procède à des actes mémoriels dans lesquels le rapport à l'accumulation, la répétition et l'abnégation lui permettent de laisser émerger des configurations rhizomatiques. Celles-ci arborent une complexité presque neuronale qui en définitive, reflète le monde d'aujourd'hui.

Elle est représentée par la galerie Laure Roynette à Paris, Galerie Haos et Prodajna galerija à Belgrade. Son travail fait l'objet d'expositions au Musée d'art moderne de Shanghai, au Musée de la dentelle Caudry, au Musée Français de la carte à jouer, au Centre d'art contemporain Saint-Sauveur de Rocheservière, à l'Espace d'art contemporain Croix Baragnon à Toulouse, aux maisons des arts culturels locaux et régionaux de France suivie par des ateliers et des conférences – Maison des arts de Grand-Quevilly à Rouen, Maison des arts de Créteil. Son travail a également fait l'objet de diffusion dans des magazines de mode, des agences de publicité, etc. Elle participe à l'exposition *Au-delà de nos rêves* au Monastère Royale de Brou à Bourg-en-Bresse, *Arsenic et belles dentelles*, *Le fil dans l'art contemporain* conçue par l'association Musexpo. Elle participe à plusieurs salons et festivals d'art contemporains : *Miniartextil*, *Drawing Now*, *DDessin*, *Chic Art Fair*, *Artissima*, *Salo*, *Salon de Montrouge*, *Novembre à Vitry*, *Salon du prix Antoine Marin*.

Elle enseigne également à *Parsons Paris The New School* à Paris. Elle est lauréate de plusieurs prix pour la peinture et le dessin. Elle est diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts (département peinture) de Paris (DNSAP) et de l'Université des Arts, Faculté des beaux-arts (département peinture) à Belgrade. Elle vit à Paris.

CONNITTA
CCTS

François Landais	direction général TALM francois.landais@talm.fr
Marie-Haude Caraës	direction TALM-Angers marie-haude.caraes@talm.fr
Corinne Arrivé	administration et secrétariat de direction corinne.arrive@talm.fr
Soizic Lebrun	pédagogie et scolarité soizic.lebrun@talm.fr
Dorian Gaston	relations internationales et insertion professionnelle dorian.gaston@talm.fr
Aurélia Le Goff	communication TALM aurelia.le-goff@talm.fr
Mathilde Mesbah	communication TALM-Angers mathilde.mesbah@talm.fr
Vincent Goujon	comptabilité vincent.goujon@talm.fr
Carole Fiani	accueil et cours publics carole.fiani@talm.fr
Céline Ménager	bibliothèque celine.menager@talm.fr
Flavio Granata	responsable de l'équipe technique flavio.granata@talm.fr
Sylvain Coneau	informatique sylvain.coneau@talm.fr
Sophie Vaugarny et Nicolas Quéméner	Le Lab Sophie.vaugarny@talm.fr nicolas.quemener@talm.fr
Yves-Marie Durand	Sérigraphie yves-marie.durand@talm.fr
Yannick Iran	Métallerie yannick.iran@talm.fr
Anthony Jousset	Menuiserie anthony.jousset@talm.fr
Franck Héméry	Magasin franck.hemery@talm.fr
Virginie Pouliquen	Pôle édition virginie.pouliquen@talm.fr
Catherine Escos	Entretien des locaux

