

LISTE DES ENSEIGNEMENTS

APPROCHE PHOTOGRAPHIQUE ET TECHNIQUE

Type d'enseignement	COURS
Enseignant-e responsable	STÉPHANE ACCARIE
Années d'étude concerné-es	1 ^{re} 2 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Approche technique et théorique de la photographie :

- Argentique & Numérique.
- Prise de vue/appareils/objectifs/développement/tirages.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Aucun pré-requis, tout le monde est admissible dans la limite des places disponibles. L'évaluation portera sur l'implication, la régularité et le sérieux avec lesquels les étudiant-es se seront investi-es, durant toute l'année scolaire.

HISTOIRES DES FORMES FILMIQUES

Type d'enseignement	COURS
Enseignant-e responsable	KALOUST ANDALIAN
Années d'étude concerné-es	2 ^e 4 ^e ANNÉE en échange et nouveaux-elles arrivant-es

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Ce cours propose une lecture de l'histoire du cinéma à partir de l'identification de l'image cinématographique, la recherche de sa spécificité. Il s'agit d'en saisir ses puissances par une observation précise des procédés de mise en scène et de montage, des articulations matérielles et expressives que les cinéastes ont mis en œuvre pour exprimer des points de vue, pour développer des esthétiques. Cette traversée de l'histoire s'appuie sur l'idée que le cinéma, projeté ou exposé, s'est défini dans son aptitude à dépasser le seul effet de représentation pour déclencher des opérations de la pensée.

Elle passera par des études de plans et une étude du récit cinématographique. Quelques cinéastes évoqués/étudiés : Alexandre Promio et Apichatpong Weerasethakul ; S.M. Eisenstein, Jean Epstein, Isidore Isou et Jean-Luc Godard ; Jean Vigo, Michelangelo Antonioni et Andrei Tarkovski ; Georges Méliès, Segundo de Chomon et Patrick Bokanowski ; David Wark Griffith, Charlie Chaplin et Jean-Marie Straub & Danièle Huillet ; Jean Durand, Jerry Lewis et Jacques Lizène ; Louis & Auguste Lumière et John Ford, Lav Diaz ; Jacques Tati et Gus Van Sant ; Peter Kubelka et David Lynch ; Mario Peixoto et Luis Bunuel ; Jean Eustache et Valérie Mréjen ; Stan Brakhage, etc.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Un exercice pratique est donné aux étudiants en cours d'année. Cet exercice fait l'objet d'une évaluation.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

- Schefer, Jean-Louis, *L'Homme ordinaire du cinéma*, Gallimard, 1980
- Cavell, Stanley, *La Projection du monde*, Belin, 1999
- Daney, Serge, *Le Ciné-journal*, 2 vol., Cahiers du Cinéma, 1998
- Daney, Serge, *La Rampe*, Gallimard, 1983
- Daney, serge, *Le Salaire du zappeur*, P.O.L., 1993
- Aumont, Jacques, *Moderne ?*, Cahiers du Cinéma, 2007
- Epstein, Jean, *L'Intelligence d'une machine*
- Tarkovski, Andrei, *Le Temps scellé*, Philippe Rey, 2014
- Bresson, Robert, *Notes sur le cinématographe*, Gallimard, 1995
- Deleuze, Gilles, *L'Image mouvement, L'Image-temps*, Editions de Minuit, 1983
- Vogel, Amos, *Le Cinéma, art subversif*, Capricci Editions, 2016

L'ATELIER DE PROGRAMMATION

Type d'enseignement	COURS
Enseignant·e responsable	KALOUST ANDALIAN
Intervenant·es en 2020	INES JOHNSON-SPAIN, RÉMI LANGE, YASSER KASSAB, PEDRO COSTA, MAXIME MATRAY
Intervenant·es en 2021	VIRGIL VERNIER, FRANCK BEAUVAIS + 3 intervenants au choix après le travail d'atelier
Partenaires	Cinémathèque de Nice, Cinéma du Sud, Héliotrope, Cinéma de Beaulieu, Institut de l'audiovisuel de Monaco, Il était un truc, UCA
Années d'étude concerné·es	1 ^{re} 2 ^e 3 ^e 4 ^e 5 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Cet atelier propose aux étudiant·es la programmation d'une salle de cinéma: le grand amphi de la Villa Arson.

Orienté vers la recherche, l'atelier réunit un groupe d'étudiant·es travaillant à l'élaboration d'une programmation de films. Après des séances de recherche (la programmation comme mode de pensée, selon Henri Langlois) sur le choix d'une thématique, les étudiant·es choisissent les films et les intervenant·es selon des critères de pertinence (cinéastes, historiens, sociologues, philosophes, etc.). Ils·elles rédigent les éditoriaux liés aux films choisis (inscription dans l'histoire du cinéma, perspective et analyse critique), ainsi que les synopsis, les notules biographiques des réalisateur·trices et des intervenant·es. Ces textes sont destinés à être publiés sur le site de la Villa Arson. Une affiche millésimée de la manifestation est également conçue et éditée.

Ainsi, l'atelier relie théorie et pratique. Les séances de discussion et de réflexion sont suivies de travaux parcourant toutes les étapes nécessaires à une programmation de films

dans une salle de cinéma, ce processus allant de la conception du programme à la projection en public. Ces projections peuvent également proposer des performances en relation avec les thématiques développées. L'atelier appelle la participation d'autres enseignements dans l'objectif de créer une programmation originale, transversale et inédite, spécifique à la Villa Arson.

Tous·tes les étudiant·es inscrit·es à L'atelier de programmation seront intéressé·es aux différentes manifestations cinématographiques de l'année.

Les programmations de films pendant le 1er semestre sont le résultat d'un travail d'atelier mené par les étudiant·es en 2019-20 sous le titre: «Familles, si vous avez compris, vous avez sûrement tort».

2020-2021 = Une réflexion sur «les dispositifs du cinéma contemporain» sera développée durant l'atelier. Il en résultera des projections de films, des rencontres avec leurs réalisateurs, des conférences avec des essayistes, critiques, historien·nes, etc. Nous nous appuyons sur des textes théoriques (Raymond Bellour, Serge Daney, Luc Moullet, Dominique Païni,

Sébastien Rongier, etc.) et des œuvres cinématographiques relatifs au sujet, notamment sur les réalisations de Theo Angelopoulos, Chantal Akerman, Kathryn Bigelow, Judith Cahen, Vera Chytilová, Marguerite Duras, Rainer Werner Fassbinder, Jean-Luc Godard, Hou Hsiao Hsien, David Lynch, Abbas Kiarostami, Werner Schroeter, Agnès Varda, Lars Von Trier, Apichatpong Weerasethakul, etc.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Selon l'assiduité aux ateliers, la créativité manifestée, les textes produits. Travail d'atelier seulement (hors projection et rencontres) 3 ECTS.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

- Daney, Serge, *Le Ciné-journal*, 2 vol., Cahiers du Cinéma, 1998
- Rongier, Sébastien, *Cinématiques*, Klincksieck, 2015
- Bellour, Raymond, *La querelle des dispositifs*, POL Éditeur, 2015
- Louguet, Patrick, *Sensibles proximités: les arts aux carrefours: Cinéma, danse, installation, vidéo-art*
- Michaud, Philippe-Alain, *Sur le film*, Éditions Macula, 2016
- Cassagnau, Pascale, *Intempestif, Indépendant*, Fragile-Duras et le Cinéma d'art contemporain, Les presses du réel, 2011
- Chateau, Dominique, *L'esthétisation de l'art: art contemporain et cinéma*, Édition de l'amandier, 2014
- Vancheri, Luc, *Cinémas contemporains, du film à l'installation*, Éditeur Aléas, 2009

À DESS(E)IN

Type d'enseignement

COURS

Enseignant·e responsable

JOAN AYRTON

Années d'étude concerné·es

1re ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

L'atelier interroge le cœur et les marges du dessin contemporain, le considérant avant tout comme un média ouvert – dé-hiérarchisant les genres (entre dessin, BD et illustration notamment), en dialogue constant avec d'autres médiums et pratiques. Il accompagne ses expressions les plus littérales – dites classiques – aux plus protéiformes, élargies, éclatées et expérimentales... Son approche conceptuelle s'enracine dans le sens premier du mot, le dessein, puisqu'il s'agit de regarder l'intention des choses, leur projet : les lignes d'un paysage, d'un cours d'eau, d'une roche. Les lignes d'un espace architectural pensé, construit, ses vides, ses pleins, son inscription dans un environnement. Les lignes du monde humain habitant et arpentant ces espaces. Nous regardons l'histoire des lignes, les lignes droites de la modernité face à celles qui désobéissent à l'ordre établi. Nous observons les moments historiques et contemporains où les lignes s'émancipent : devant le dérèglement du monde physique et idéologique, un certain chaos des lignes et des formes semble aujourd'hui vouloir l'emporter sur la maîtrise du trait parfait...

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Sur inscription.

LES SISMOGRAPHES

Type d'enseignement

COURS

Enseignant·e responsable

JOAN AYRTON, KATRIN STRÖBEL

Années d'étude concerné·es

3^e | 4^e | 5e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Les sismographes enregistrent tout. Le visible, l'invisible. L'audible, le silence, les pensées, les nuages, les choses inexprimables. Les sismographes observent, capturent, dessinent, saisissent les traces, les lignes, les gestes. L'ombre d'un arbre sur le mur d'un bâtiment, les souvenirs d'une longue promenade, une conversation entre amants, les mouvements d'une skateuse qui dévale seule un boulevard vide à minuit en faisant de grandes serpentes, ils/elles dessinent les cauchemars et les rêves, le capitalisme, les frontières, les luttes, les grands et petits séismes qui font trembler nos jours.

Les sismographes est un atelier ouvert à tous les amoureux de la ligne.

L'objectif est de constituer un atelier de dessin qui soit un lieu de travail concentré, continu, vivant, inclusif, politique.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Sur inscription.

Assiduité, engagement, concentration.

HISTOIRE DE L'ART

Type d'enseignement

COURS

Enseignant.e responsable

EVA BAROIS DE CAEVEL

Années d'étude concernées

1re | 2^e | 3e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Les objectifs du cours sont de penser une histoire alternative de l'histoire de l'art du XXe siècle en mobilisant le concept de *nation*; d'amener les étudiant·es à s'intéresser à l'historiographie et à l'épistémologie de la discipline histoire de l'art; de mobiliser des outils critiques produits tout autant par des auteur·trices, des philosophes, des historien·nes, des artistes que des curateur·trices; de découvrir et de commenter des œuvres et des expositions au sein de cette histoire.

Ce cours se développe, d'une part de façon chronologique, d'autre part par la mise en relation de différentes époques, sur une période allant de la fin du XIXe siècle à nos jours. Le cours se construit à partir d'une notion – celle d'art national – ceci afin d'étudier de quelles manières les œuvres et les artistes ont réagi à cette idée.

L'histoire de l'exposition des œuvres d'art est intimement liée à celle de la représentation de la nation; celle de la production artistique des trois derniers siècles à celle des imaginaires nationaux et anti-nationaux. De même en est-il de la lecture qui est faite des artefacts artistiques selon leur provenance.

Couvrant une période traversée par des processus tels que la naissance et le développement des exposition universelles, la création du musée moderne, la mise en place d'un réseau institutionnel national de sites d'exposition et de protocoles d'acquisition – en France et dans les pays occidentaux –, mais aussi par des événements à l'échelle du monde tels que les indépendances et après-indépendances, la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam et la guerre du Biafra, ce cours considère la manière dont l'art des XIXe, XXe et

XXIe siècles a réagi à, a célébré, s'est opposé à – et a constamment renouvelé les façons d'exalter ou de critiquer – l'idée de nation.

Une telle approche espère sensibiliser les étudiants à des pratiques artistiques diverses et à la relation qu'elles entretiennent avec leurs contextes d'apparition.

Au cours de ces trois siècles, les notions d'art national, de nationalisme, d'anti-nationalisme et le processus de fabrication de l'art national, ont suscité un certain nombre de débats critiques qui portent sur la place et le rôle de l'artiste dans la société. Alors que des questions d'identité et d'appartenance continuent de se poser avec acuité aux artistes, ces interrogations demeurent actuelles.

Qu'est-ce que la nation et l'imaginaire de la nation font aux artistes pour ce qui est du lieu où ils/elles étudient; des conditions matérielles de leur production; de leur économie; mais aussi des attentes et des lectures de leurs œuvres? Qu'est-ce que les écarts entre l'exhortation à penser le ou à être représentant·e du « territoire » et l'injonction à l'« ouverture » font aux artistes – et donc aux œuvres? Comment une œuvre, au moment de sa création, peut naître du désir fondamental d'être *a-nationale*, par-delà (ou avant) les nations, ou encore hybride de différentes nations?

Réfléchir à la notion d'art national ou anti-national, mais aussi à celle d'identité culturelle, c'est poser la question de ce qui définit, pour les XXe et XXIe siècles, la contestation, l'alternatif et la contre culture: si la nation est une « communauté politique imaginée », on peut s'interroger sur ce que les communautés qui refusent délibérément la culture dominante ont mis en place comme critique de l'idée nationale et sur les productions artistiques qui en rendent compte (par exemple dans le cas de communautés féminines et féministes, et noires).

Avec ces interrogations, c'est une réflexion critique qui s'ouvre sur la digestion progressive de l'impossibilité, voire de l'interdit, de célébrer la nation et sur l'institutionnalisation de formes de fustigations encadrées qui permettent aujourd'hui de célébrer autre chose: le progressisme de la nation notamment.

D'autres questions se posent encore: celle de la structuration actuelle des institutions publiques, celle de la terminologie et du lexique mis en œuvre par ces structures et liés à l'idée de nation; mais aussi celle des critiques mises en œuvre contre ces structures et de la dialectique pro/anti-nationale qu'elles recouvrent. Plus généralement, la question de la terminologie (et la nécessité de penser la terminologie, sa création et sa diffusion) sera partie prenante de la réflexion.

L'étude à la fois de textes issus de la théorie de l'art, de trajectoires d'artistes et d'œuvres spécifiques devra permettre de considérer de multiples manières la notion d'art national ou antinational, et celle d'identité culturelle.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

- Lecture des textes qui seront fournis.
- Recherches en bibliothèque.
- Assiduité aux cours.
- Travail d'écriture à rédiger à domicile et à rendre.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

- Benedict Anderson, *L'Imaginaire national: réflexions sur l'origine et l'essor du nationalisme* (trad. de Pierre-Emmanuel Dauzat), Paris, La Découverte, 2006 [*Imagined Communities*, 1983].
- Rasheed Araeen, *Making Myself Visible*, Londres, Kala Press, 1984.
- Ariella Aïsha Azoulay, « Le pillage, la condition transcendantale de l'art moderne et les communautés de fabri » in Eva Barois De Caevel et Els Roelandt (sous la direction de), CATPC, Berlin, Sternberg Press, 2017 [traduction en français d'un des chapitres d'Ariella Aïsha Azoulay, *Potential History. Unlearning Imperialism*, Londres et New York, Verso Books, 2020.]
- Émilie Hache (sous la direction de), *Reclaim: recueil de textes écoféministes* (trad. d'Émilie Notéris), Paris, Cambourakis, 2016.
- Thomas McEvilley, *L'Identité culturelle en crise* (trad. d'Yves Michaud), Paris, Jacqueline Chambon, 1999 [*Art & Otherness*, 1992].
- Gérard Noiriel, *Une histoire populaire de la France*, Marseille, Agone, 2018.

CÉRAMIQUE

Type d'enseignement

COURS

Enseignant·e responsable

FRÉDÉRIC BAUCHET

Années d'étude concerné·es

1re ANNÉE
en échange et nouveaux·elles arrivant·es

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

L'initiation à la céramique s'adresse aux étudiant·es de la 1re année ainsi qu'aux étudiant·es en échange Erasmus. Il s'agit aussi d'un suivi des projets des étudiant·es.

Initiation : acquisition des techniques et approche des grandes définitions de la céramique.

Suivi de projet : observation de la faisabilité technique et des modalités du projet en présence de l'étudiant·es.

Accompagnement de la recherche et observation des étapes des expérimentations et résultats.

Observation de la faisabilité technique du projet de l'étudiant·es.

Réalisation et production.

1. Initiation

- Cours magistral en amphithéâtre
- Une histoire de la céramique
- Approche des grandes définitions
- Projections de pièces en céramique historiques et contemporaines.

2. Initiation à l'atelier

- Première approche, succession d'expériences individuelles et collectives.
- Exercices reprenant les techniques approchées ; modelage/dessin, montage ; en plaque, au colombin, tournage, etc.
- Sujet croisant le travail personnel de l'étudiant·e.

3. Suivi des projets des étudiant·es et accompagnement, en veillant à l'articulation technique/art.

4. Programme ECART

- Workshop Nebuta
- Workshop céramique (céramique, échange bilatéral avec Ginney Yasutoshi).
- Projet autour d'une exposition céramique. (mission exploratoire Berkeley (BAAMPFA), Cal arts, UCLA).

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

La participation à l'initiation, la réalisation d'un projet et/ou au programme ECART sera valorisée par des crédits ECTS.

PROGRAMME ECART RÉSONANCES CÉRAMIQUES (RESONATING CERAMICS)

Type d'enseignement

ARC

Enseignant·e responsable

FRÉDÉRIC BAUCHET

Enseignant·es associé·es

PASCAL BROCCOLICHI

Partenaires

L'École nationale supérieure des arts visuels, La Cambre – Bruxelles, La Haute école d'art et de design (HEAD) – Genève, L'École supérieure d'arts plastiques de la Ville de Monaco, Le Pavillon Bosio – Monaco, EKWC: Sundaymorning@ekwc – Tilburg (centre d'artistes en résidence et centre d'excellence visant au développement de l'art, du design et de l'architecture à travers la céramique), FLUX LABORATORY – Genève, L'ABRI – Genève

Années d'étude concerné·es

2^e | 3e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

L'objectif général du projet est de développer les compétences des étudiant·es participant·es et l'expertise pédagogique des organismes partenaires dans le domaine de la céramique d'art. En particulier dans une dynamique de recherche formelle et esthétique qui met en jeu la matière intimement liée à la céramique avec d'autres paramètres techniques, formels ou conceptuels.

Le projet se conçoit comme un laboratoire pédagogique de recherche-crédation en quatre étapes cumulatives : documentation, expérimentation formelle, expérimentation réflexive

et spéculative, consolidation et analyse du processus.

Lors de ces différentes activités, outre l'intérêt de mettre en place des outils pédagogiques innovants, nous aborderons la contextualisation dans les domaines de l'art, du design, de l'acoustique et du design sonore.

L'équipe de projet a choisi d'explorer la relation entre matériau céramique et expérimentation sonore et le rituel (au sens social et anthropologique). Matières et son donnent en effet à combiner une variété importante de multiples dans le domaine, ce qui accroît le potentiel expérimental du projet. La notion de rituel ancre l'expérimentation formelle dans un contexte concret, à vocation utilitaire,

esthétique et symbolique. Elle convoque par ailleurs des traditions locales et vernaculaires que l'on désire croiser et associer pour faire émerger un projet européen.

La mise en commun des compétences présentes chez les différents partenaires, complémentaires est décuplées par la collaboration une fois sorties de leurs spécificités.

L'objectif général de ce projet de recherche et de réalisation est de mettre en place une méthodologie de travail qui favorise l'innovation dans le développement du processus de création et de sa documentation par la confirmation opérationnelle concrète de ce protocole de recherche et de travail pédagogique : documentation, expérimentation formelle, expérimentation spéculative, consolidation critique par une production innovante sur le plan conceptuel et formel, à l'intérieur de la thématique retenue (céramique contemporaine et expérimentation sonore par le rituel).

Ceci dans le but de développer des singularités artistiques et techniques et de viser la professionnalisation de nos étudiant·es à travers des projets innovants et en phase avec les questions contemporaines et sociétales (en lien avec le projet pédagogique de chaque école) par le développement direct des compétences (réflexives, techniques, et artistiques) chez les étudiant·es participant·es, et la consolidation de l'expérience personnelle et professionnelle.

Les expérimentations formelles des participant·es seront réunies pour en analyser les résultats, les connexions entre elles, les résonances (au propre comme au figuré) avec le monde artistique et le contexte social environnant, accompagnés par les professeurs et des intervenants critiques.

Une publication reprendra les protocoles développés dans les expérimentations préalables et en consolidera les résultats, dans une perspective de diffusion et de documentation externalisée.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Chaque école partenaire choisira parmi les candidatures, celles et ceux qui participeront au projet suivant des critères établis collectivement.

En octobre 2020, une séance d'information sera proposée dans chaque établissement pour présenter le projet « Résonances céramiques ».

Une lettre de motivation présentant leurs d'intérêts pour le programme, en mettant l'accent sur leurs compétences liées à la céramique, à la performance et aux techniques du son.

Un maximum de cinq étudiant·es par école seront sélectionnés et s'engagent pour toute la durée du projet.

La participation au projet sera valorisée par des crédits ECTS faisant partie du cursus de l'étudiant·e.

PROGRAMME ECART RÉSONANCES CÉRAMIQUES (RESONATING CERAMICS)

ANGLAIS NIVEAU 1&2

Type d'enseignement

COURS

Enseignant·e responsable

CLAIRE BERNSTEIN

Années d'étude concerné·es

1re | 2^e | 3^e | 4e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Ce cours s'adresse à des étudiant·es de niveau débutant et faux débutant en anglais. L'objectif est de leur permettre d'avancer de manière significative dans leur contrôle de la langue, et de leur permettre d'utiliser des éléments de base de la grammaire anglaise suffisants pour pouvoir s'exprimer oralement avec une certaine aisance. L'accent est aussi mis sur la prononciation, celle-ci étant directement liée à la compréhension orale.

Le cours utilise essentiellement des textes très simples en anglais, qui ne contiennent que la forme grammaticale qui est en train d'être travaillée. Parfois, dès qu'ils en ont le niveau, on aura également recours à un film, un court-métrage, ou à tout autre support qui permettra aux élèves d'exercer leur capacité d'expression de manière plus libre.

Le travail est basé sur une Pratique Orale Guidée, à partir de textes simples et une analyse des structures grammaticales : les élèves sont amené·es à parler le plus vite possible en

utilisant dès le départ les structures étudiées, et également à travailler leur compréhension orale par de nombreux exercices d'écoute, sans l'aide d'un support écrit. Le travail se fait autour d'un texte qui ne contient que les formes grammaticales étudiées : l'élève a ainsi à sa disposition le vocabulaire, les conjugaisons, la situation, qu'il n'a plus qu'à utiliser. Un accent très fort est mis sur le travail à l'oral, la plupart des élèves ayant derrière eux des années de travail en anglais basé sur l'écrit, avec de très mauvais résultats (les niveaux 1 et 2 concernent environ la moitié des élèves qui entrent en 1re année à la Villa Arson). Le texte est d'abord lu à haute voix, les élèves écoutent puis résument ce qu'ils ont compris. Un travail approfondi se fait ensuite autour du texte, permettant beaucoup de répétition. Des exercices d'ancrage très simples sont également faits oralement pour « ancrer » justement les structures grammaticales. Des exercices de prononciation sont faits régulièrement. Dès que les élèves en sont capables, l'occasion leur est donnée de s'exprimer sans support, par exemple en allant dans les ateliers pour qu'ils présentent leur travail plastique en anglais.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Les candidats à ce cours doivent passer le test d'évaluation de leur niveau d'anglais en début d'année.

Le cours s'adresse aux débutants et faux débutants en anglais, et peut accueillir un maximum de 15 élèves par groupe (deux groupes sont possibles).

L'évaluation prend en compte la présence régulière et le degré de participation de l'élève. Le niveau de départ et le niveau d'arrivée en anglais de l'élève ne sont pas pris en compte dans l'évaluation, car leur exposition à l'anglais avant d'arriver en cours est extrêmement variable, et à effort égal les élèves avancent à des rythmes très différents. En fin de semestre un petit travail de traduction à partir du français peut leur être demandé pour vérifier la manière dont ils ont intégré les structures travaillées.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

- Raymond Murphy, *Essential Grammar in Use with answers: a self-study reference and practice book for elementary students of English*, Cambridge University Press (avec ou sans CD)

ANGLAIS NIVEAU 1&2

WHAT IS (CONTEMPORARY) ART?

Type d'enseignement

COURS

Enseignant-e responsable

CLAIRE BERNSTEIN

Années d'étude concerné-es

1re | 2^e | 3^e | 4^e | 5e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Aiguiser la capacité des élèves à observer et à comprendre ce qu'ils lisent, regardent ou écoutent, et à évaluer les intentions qui leurs sont exposées. À partir d'exemples précis développer leur capacité à articuler leurs idées et à synthétiser, et à mieux cerner les enjeux de la création artistique. Les débats suivent un fil rouge pour tenter de construire progressivement une définition de l'art, à la fois collective et individuelle.

Le cours se cantonne au champ de l'art contemporain, en dehors de toute perspective historique. Au menu, analyse des œuvres d'une sélection d'artistes, visites d'expositions, projections de films documentaires et de vidéos d'art, lecture de textes d'artistes, de philosophes ou de critiques d'art, ou encore conférences, rencontres avec les artistes en résidence ou en visite à la Villa Arson.

À partir d'une œuvre, d'une rencontre ou d'un document, parfois d'une simple citation, un débat guidé tentera de faire émerger les notions en jeu. Par de nombreuses questions la professeure invite les élèves à réfléchir, à mesurer les enjeux mis sur la table, et enfin à prendre conscience de leur propre ressenti pour élaborer une vision et une réponse personnelle à la question de ce qu'est l'art. Ils ont tout loisir de s'exprimer librement sur les questions abordées pour orienter le débat et en définir eux-mêmes les conclusions.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

De préférence l'élève doit avoir un niveau d'anglais suffisant pour pouvoir s'exprimer avec une certaine facilité et comprendre des textes parfois complexes. Sa grammaire pourra ne pas être parfaite.

La sélection pourra donc se faire sur la base des résultats au test d'évaluation du niveau d'anglais, ainsi que sur la base de l'ordre des inscriptions.

L'évaluation prend en compte la présence régulière et le degré de participation de l'élève. Une dissertation sera demandée à la fin du semestre pour mesurer la manière dont les enjeux abordés ont été intégrés. Le dernier cours est consacré au rendu et au commentaire des dissertations.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

- John Cage, *Silence, Empty Words*
- John Dewey, *Art as Experience, Experience and Nature*
- RoseLee Goldberg, *Live Art Since the Sixties*
- Dan Graham, *Two-Way Mirror Power*
- Donald Judd, *Complete Writings 1959-1975*
- Allan Kaprow, *Essays on the Blurring of Art and Life*
- Ellen Landau, *Reading Abstract Expressionism*
- Barnett Newman, *Selected Writings and Interviews*
- Isamu Noguchi, *Essays and Conversations*
- Mark Rothko, *Writings on Art, The Artist's Reality*
- Yanagi Soetsu, *The Unknown Craftsman, The Beauty of Everyday Things*

WHAT IS (CONTEMPORARY) ART?

TRANSITION, OR WHAT?

Type d'enseignement

COURS

Enseignant·e responsable

CLAIRE BERNSTEIN

Années d'étude concerné·es

1re | 2^e | 3^e | 4^e | 5e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Permettre aux participant·es de prendre connaissance de la nature précise des grands enjeux environnementaux, économiques, sanitaires ou politiques qui agitent la société d'aujourd'hui. Sortir des notions vagues pour éclairer vraiment de quoi il s'agit quand on parle de réchauffement climatique, de disparition des espèces, de pollution chimique, d'élevage industriel, de pic pétrolier, de la fin de la croissance, de transition. Esquisser à travers des textes et documents de différentes époques une historique de ces crises, pour mieux appréhender la situation actuelle. Sortir des idées toutes faites et des approximations et essayer de comprendre de quoi il s'agit vraiment. Tout en tentant une approche objective, développer un esprit critique par rapport à la société et au monde moderne, et comprendre que notre vision de la réalité est parfois fautive. Donner les moyens d'une prise de position indépendante. Aborder les questions morales, humanistes et politiques soulevées par les crises de la société d'aujourd'hui. Et enfin, examiner le champ des solutions qui s'offrent à nous, à travers les nombreuses initiatives qui existent déjà et se multiplient dans le monde. En dehors de l'intérêt et de la pertinence mêmes des sujets abordés, leur variété et leur complexité permettent un enrichissement très important du vocabulaire anglais.

Extraits de textes d'enquêteurs, de journalistes, de chercheurs ou de sociologues, analyse d'informations factuelles, films documentaires, articles de presse, textes de loi, conférences, vidéos, journaux télévisés, etc.

Chaque séance traite d'un sujet précis, l'élevage intensif, le système de santé, le réchauffement climatique, le pic pétrolier, la pollution, etc. Les documents utilisés forment la base des discussions. Avant d'en prendre connaissance les élèves sont invité·es à exposer ce qu'ils savent, ou imaginent, de la situation qui va être évoquée. Cette discussion permet de comparer les visions « avant » et « après », et de voir ce que la connaissance apportée par les documents a changé dans leur appréhension du problème. Les élèves partagent aussi les expériences personnelles qu'ils ont pu faire des questions abordées. Ils contribuent également au cours en recherchant dans les actualités ce qui touche aux sujets traités. Chaque cours commence par un rapide survol d'articles de presse parus dans la semaine.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

De préférence l'élève doit avoir un niveau d'anglais suffisant pour pouvoir s'exprimer avec une certaine facilité et comprendre des textes parfois complexes. Sa grammaire pourra ne pas être parfaite.

La sélection pourra donc se faire sur la base des résultats au test d'évaluation du niveau d'anglais que tous les élèves intéressés passeront en début d'année, ainsi que sur la base de l'ordre des inscriptions.

L'évaluation prend en compte la présence régulière et le degré de participation de l'élève. Une dissertation sera demandée à la fin du semestre pour mesurer la manière dont les enjeux abordés ont été intégrés. Le dernier cours est consacré au rendu et au commentaire des dissertations.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

- Rachel Carson, *Silent Spring*
- Theo Colburn, Dianne Dumanovski, John Peterson Myers, *Our Stolen Future, Are we Threatening our Fertility, Intelligence and Survival? A Scientific Detective Story*
- Josh Fox, *Gasland, Gasland 2, How to Let Go of the World*
- Al Gore, *An Inconvenient Truth*
- Rob Hopkins, *The Transition Companion, Making your Community More Resilient in Uncertain Times*
- Richard Heinberg, *The End of Growth, Adapting to Our New Economic Reality*
- Clive Hamilton, *Requiem for a Species*
- Kazuo Ichiguro, *Never Let Me Go*
- Ivan Illich, *Tools for Conviviality*
- Naomi Klein
- Satish Kumar
- James Howard Kunstler, *The Long Emergency*
- Mark Lynas, *Six Degrees, Our Future on a Hotter Planet*
- Fairfield Osborn, *Our Plundered Planet*
- John Robbins, *The Food Revolution, Reclaiming Your Health*
- Eric Schlosser, *Fast Food Nation*
- James C. Scott, *The Art of Not Being Governed*
- Henry David Thoreau, *Walden*

TRANSITION OR WHAT?

ENGLISH TAKEOUT

Type d'enseignement

COURS

Enseignant-e responsable

CLAIRE BERNSTEIN

Années d'étude concerné-es

1re | 2^e | 3^e | 4^e | 5e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Il s'agit ici d'analyser de manière approfondie des œuvres variées. Guidé-es par la professeure, les élèves tenteront d'éclairer la vision qu'a leur auteur-trice du monde en général et de l'art en particulier. En prenant le temps de regarder, d'observer, de relire, de revoir, l'élève doit pouvoir aller beaucoup plus loin que sa première impression brève de « j'aime » ou « je n'aime pas ». Iel se rend compte qu'à travers un examen approfondi le sens de l'œuvre, quelle qu'elle soit, et quelles que soient les connaissances préalables de l'élève, s'ouvre à elle/lui. Iel expérimente le sens du mot « analyser ».

Divers supports seront utilisés, dans une variété de média : analyse de l'œuvre d'un-e cinéaste dont on visionnera plusieurs films, d'un-e écrivain-e dont on lira plusieurs textes. L'analyse pourra se faire aussi à partir d'une seule œuvre, court-métrage, nouvelle ou poème. Tout support artistique est susceptible d'être utilisé pour ce travail, un sketch comique de Laurel et Hardy ou des Marx Brothers, un épisode d'une série télévisée, un extrait de roman. La variété des supports n'empêchera pas de mettre au point une méthodologie unique de compréhension, basée sur l'attention et l'observation.

Les élèves participent au choix des œuvres étudiées, en fonction de leurs goûts et de leurs envies. Iels sont ensuite confronté-es à l'œuvre sans commentaire de la professeure, et en font une première analyse. La professeure les aide ensuite à aller plus loin, en leurs posant des questions, en les amenant à observer des éléments de l'œuvre auxquels iels n'avaient pas prêté attention. Une fois terminé, ce travail doit leur permettre de constater l'écart entre une première analyse rapide et une analyse

vraiment fouillée qui permet d'approcher le sens de l'œuvre à partir de tous les indices exposés par son auteur-trice.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

De préférence l'élève doit avoir un niveau d'anglais suffisant pour pouvoir s'exprimer avec une certaine facilité et comprendre des textes parfois complexes. Sa grammaire pourra ne pas être parfaite.

La sélection pourra donc se faire sur la base des résultats au test d'évaluation du niveau d'anglais que tous les élèves intéressés passeront en début d'année, ainsi que sur la base de l'ordre des inscriptions.

L'évaluation prend en compte la présence régulière et le degré de participation de l'élève. Une analyse d'une œuvre inconnue à faire seul-es par écrit leur sera demandée à la fin du semestre. Le dernier cours est consacré au rendu et au commentaire de leur analyse finale.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

Selon les années :

- les films de Woody Allen, Jim Jarmusch, Fred Zinneman, ou Satyajit Ray ;
- les écrits de Jean Rhys, Emily Dickinson, Raymond Carver, Paul Auster ;
- les séries Mad Men ou South Park, les koans Zen, etc.

PORTFOLIO WORKSHOP

Type d'enseignement

COURS

Enseignant-e responsable

CLAIRE BERNSTEIN

Années d'étude concerné-es

1re | 2^e | 3^e | 4^e | 5e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Ce cours vise à donner aux étudiant-es des notions communicationnelles de base leur permettant de produire un portfolio de leur travail plastique maîtrisé, clair et convaincant. Le cours se déroule entièrement en anglais, et permet ainsi aux élèves d'entrer dans l'ambiance d'une mobilité internationale.

Le cours s'adresse particulièrement aux élèves de 3e année préparant un dossier de mobilité, mais il s'adresse également à tout élève à partir de la 3e année souhaitant acquérir un savoir-faire dans la construction d'un portfolio.

Le travail se fait autour du travail plastique de chaque élève. Pour illustrer certaines notions (branding, overarching concept, package, etc) le cours examinera en détails des exemples de portfolios réussis ou ratés, ainsi que des portfolios en ligne, en faisant la différence entre un portfolio commercial et un portfolio artistique. Des éléments basiques de mise en page sont abordés, ainsi que les enjeux différents d'un portfolio numérique et d'un portfolio papier.

Le Portfolio Workshop doit avoir lieu peu de temps après les évaluations de 3e année pour le premier semestre, ce qui permet aux participant-es d'avoir des photos de leurs travaux les plus récents, dans une situation d'accrochage. Le travail se fait en groupe, et selon le nombre de participant-es peut se composer de un ou deux groupes (idéalement sept ou huit personnes par groupe). Dès le début de la première semaine intensive les élèves arrivent avec des photos imprimées de leurs travaux. Chaque séance d'une demi-journée est consacrée au portfolio de un-e ou deux élèves maximum. Chacun-e commence par présenter son travail de manière approfondie, après quoi les autres membres du groupe font tour à tour un retour précis de la manière dont iels voient le travail. Ce retour donne lieu à un « portrait » du travail

présenté qui sera la base du portfolio, celui-ci devant mettre en avant, à travers la sélection des oeuvres à inclure, le choix du format, des couleurs, de l'ambiance, de la police ou des matériaux, toutes les caractéristiques principales de la production artistique de l'élève. La forme doit être en lien avec le fond. La création d'un portfolio est l'occasion pour l'élève de se retourner sur sa propre production artistique des deux ou trois années précédentes, et de tenter d'en définir les grandes lignes. Les différents aspects du portfolio seront discutés en fonction de leur adéquation avec le projet plastique de l'élève. Tout de suite après cette analyse le groupe procède à l'élaboration du contenu du portfolio, en étalant les photos des oeuvres sur la table pour faire un choix, et pour les séquencer. À partir de là, l'élève pourra travailler par lui-elle-même sur les logiciels de mise en page.

La première semaine intensive est entièrement consacrée à cette analyse du travail de chacun.e, et à une première ébauche de portfolio. Pendant les quinze jours qui séparent la première semaine de cours de la deuxième, les élèves travaillent à la réalisation des portfolios, en se faisant aider si nécessaire pour l'utilisation des logiciels, la prise de vue ou la mise en page. La deuxième semaine de cours est consacrée à la présentation de ces premières versions et à leur amélioration, chaque participant-e devant présenter au groupe les diverses étapes de la progression du portfolio pour commentaire. À la fin de cette deuxième semaine les portfolios doivent être achevés et validés par tout le groupe.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Les élèves sont accepté-es dans le cours quel que soit leur niveau d'anglais. Le nombre de participant-es ne pourra pas dépasser 18

personnes, et la priorité sera donnée à celles et ceux qui ont choisi de valider les ECTS de ce cours. Une présence régulière sur toute la durée des deux semaines est demandée.

Pour valider ce cours l'élève doit impérativement rendre un portfolio achevé. Iel devra avoir participé de manière régulière au travail de groupe des deux semaines.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

- Larry Volk and Danielle Currier, *No Plastic Sleeves*
» www.noplasticsleeves.com
- Harold Linton, *Portfolio Design*

SCULPTURE ET INSTALLATION

Type d'enseignement

COURS

Enseignant·e responsable

BURKARD BLÜMLEIN

Années d'étude concerné·es

2e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Suivant la formule PORPORPOR (Pratique > Observation > Réflexion > P...) et basé sur les notions d'expérimentation et d'improvisation, les étudiant·es sont amené·es à entamer et à approfondir une démarche personnelle dans le domaine de la sculpture et de l'installation.

À l'issue du cours, les participant·es devraient être engagé·es dans une démarche plastique, maîtrisée tant au niveau de la pratique et de la technique qu'au niveau de sa réflexion, et pouvoir en présenter des réalisations concrètes.

Sans donner des sujets, sans idées ni propos préconçus, ce cours de sculpture propose de se lancer dans une pratique plastique de manière expérimentale dans laquelle on découvre, suivant la démarche entamée, matériaux et techniques ainsi que les questions que la pratique soulève.

Au fur et à mesure, faisant un tour global des paramètres de la sculpture contemporaine (espace/volume, geste/action/interaction, représentation/forme, conception/construction...), diverses entrées concrètes sont proposées afin d'étudier, dans la pratique et dans la théorie, les enjeux soulevés par un travail plastique et d'en sonder tous les possibles. Ces enjeux sont continuellement exemplifiés et nourris par des références artistiques.

Ce cours propose un travail avec l'espace, le volume, les objets, les matériaux, les pratiques sculpturales. Partant d'objets trouvés, récupérés et de leur installation dans l'espace, le cours invite à explorer tout le champ

des pratiques et des matériaux sculpturaux et les possibilités des ateliers de la Villa Arson : modelage/moulage, bois, métal, 3D, céramique, etc.

Au cœur de ce projet se trouve l'espace, un espace vide qui peut accueillir des projections mentales, des volumes, des expérimentations, des installations d'objets et de sculptures, un chantier et une mise en espace en constante évolution sur toute l'année. Cet espace, la salle centrale du pôle volume, servira de salle de cours et de lieu de suivi et de rendez-vous mais aussi d'atelier de recherche et de réalisation. Sa localisation permet l'accès direct aux ateliers modelage/moulage, bois, métal et 3D. L'idée est que les participant·es puissent laisser leurs travaux en place et venir travailler sur leurs projets en dehors des heures de cours.

Le cours invite autant à un travail en groupe – le travail d'installation qui se transformera tout au long du projet – ainsi qu'à un travail personnel – la réalisation de sculptures qui trouveront leur place dans l'installation. Mais les étudiant·es pourront également poursuivre leur travaux dans leurs ateliers respectifs.

Un travail de documentation, prise de photos et de vidéos, accompagnera le travail de réalisation et de mise en espace.

Parallèlement, une table de recherche est installée à la bibliothèque, avec des catalogues des artistes abordés pendant les cours. Et les participant·es sont invité·es à présenter, sous forme de petits exposés, le travail d'un·e artiste qui les intéresse.

Éventuellement, si possible, à un moment dans l'année, une semaine intensive pourrait

être envisagée avec un travail de création sur quatre jours et une présentation des résultats au pôle volume à la fin.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Évaluation continue sur la base des réalisations plastiques.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

- Arthur C. Danto, *La Transfiguration du banal*
- Et les catalogues des artistes abordé·es pendant le cours

SAT (SESSIONS D'ANALYSE DE TRAVAUX)

Type d'enseignement	COURS
Enseignant-e responsable	BURKARD BLÜMLEIN
Années d'étude concerné-es	3 ^e 4 ^e 5 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Il s'agit d'apprendre et de pratiquer l'analyse de réalisations plastiques (tous médiums) : observer, découvrir, questionner, identifier, comparer, interpréter, juger, verbaliser, etc. ; forme, matériaux, couleur, fonction, information, présentation, contexte, alternatives, etc. ; intentions, références, conclusions, critique, appréciation, propositions, etc.

L'étudiant-e qui présente son travail a un retour critique sur son travail, de la part de ses collègues, et qui n'est pas contaminé par son interprétation personnelle.

Suivi critique des travaux personnels des étudiant-es

SAT se présente comme un suivi des travaux personnels des étudiant-es en groupe, un lieu de discussion où, avant tout, les étudiant-es ont la parole. Contrairement aux galeries d'essai, il n'y a pas de présentation orale du travail par l'étudiant-e et SAT ne réunit pas plusieurs enseignants. Il ne s'agit donc pas d'une évaluation collégiale du travail d'un étudiant par un groupe de professeurs. Il s'agit plutôt d'un cours actif dans lequel les participant-es tentent de développer et de pratiquer une méthode d'analyse de travaux plastiques tous médiums confondus et sur lesquels on ne dispose pas d'informations préalables. Suivant le principe de transversalité, SAT se propose non seulement d'interroger et d'analyser des travaux issus de pratiques différentes (peinture,

sculpture, photo, vidéo, etc.) mais réunit également différents niveaux d'études car, en générale, la discussion devient plus riche si il y a des étudiant-es de différentes années, « débutants et experts ». SAT est donc ouvert aux étudiant-es de 3e, 4e et 5e année mélangées.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Évaluation continue sur la base des travaux présentés et de l'implication dans la discussion.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

Références concernant les travaux présentés, évoquées pendant les sessions.

GLOCAL2

Type d'enseignement	COURS
Enseignant-e responsable	JULIEN BOUILLON
Intervenant-es	LAURENCE PERILLAT
Années d'étude concerné-es	2 ^e 3 ^e 4 ^e 5 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Gagner quelques points de culture générale.

Revue partielle et partielle du monde connu sous sa forme digitalisée.

Depuis la salle de cours jusqu'aux confins de l'univers connu, nous explorerons la lourde tâche d'être artiste en parcourant le journal digital de la cyber-colonisation, de la production artistique qui l'accompagne, et de ses répercussions sur le vivant, tantôt merveilleuses, tantôt apocalyptiques.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Ponctualité.
Devoir sur table.

BEAU JEU – GRAND GESTE

Type d'enseignement	COURS
Enseignant-e responsable	PASCAL BROCCOLICHI
Années d'étude concerné-es	3 ^e 4 ^e 5 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Il s'agit de proposer aux étudiant-es une approche spécifique sous la forme d'un accompagnement au développement des projets personnels ou collectifs.

Rendez-vous de travail individuels en atelier.
Réflexion sur le dialogue entre l'œuvre et les dispositifs scénographiques d'exposition.
Collaborations multipistes avec les divers modules d'enseignement.
Préparation et accompagnement des galeries d'essais et des diplômes.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Accompagnement continu.

AUDIUM

Type d'enseignement	COURS
Enseignant-e responsable	PASCAL BROCCOLICHI
Enseignant-es associé-es	SIMON NICOLAS
Années d'étude concerné-es	2 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

C'est un programme d'ouverture à l'art sonore et d'initiation aux techniques, animé en groupes de travail (captation sonore en extérieur et studio, voix, montage et mixage, synthèse analogique). Les séances sont dédiées à des projets personnels ou collectifs.

- Approche théorique : étude des cultures sonores dans l'art contemporain.
- Approche plastique : programme d'observation audio appuyé sur l'expérience bidimensionnelle et tridimensionnelle des espaces et des volumes (observation des environnements sonores, initiation acoustique et technologique).
- Analyse de l'œuvre sonore et son dispositif.
- Pratique phonographique (l'écoute et la mise en espace, le rôle de la propagation et la place de l'auditeur)

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Exercices : Le sujet est donné aux étudiant-es au début de chaque semestre.

2 rendus de projets sont prévus pour la fin du 1er et 2e semestres.

L'appréciation vaut pour la pratique plastique, la méthodologie de travail, les qualités techniques et la mise en œuvre.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

- Jonathan Sterne, *Une histoire de la modernité sonore*, La Découverte
- Juliette Volcler, *Contrôle – comment s'inventa l'art de la manipulation sonore*, La Découverte
- *Critique n°829-830, Musique, violence, politique*
- Michael Nyman, *Experimental Music, Cage et au-delà* (Cambridge 1999), éditions Allia, Paris, 2005
- Edwin Prévost, *No Sound Is Innocent, AMM and the practice of self-invention*, Essex, Metamusical narratives: essays, Copula, 1995
- Robert Bresson, *Notes sur le cinématographe*, Éditions NRF
- Darò Carlotta, *Avant-gardes sonores en architecture*, Les presses du réel
- Revue *Tacet*, Haute école des arts du Rhin
- Alex Ross, *The Rest is Noise*, Actes Sud
- Max Feed, *Œuvre et héritage de Max Neuhaus*, Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon
- Pascal Broccolichi, Thierry Davila, *Cartographie de l'inouï*, Les presses du réel

PEINTURE (COURS DE COULEUR)

Type d'enseignement	COURS
Enseignant-e responsable	FRÉDÉRIC CLAVÈRE
Années d'étude concerné-es	1 ^{re} ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Il s'agit d'un cours essentiellement pratique en peinture à partir d'exercices dont un principalement : décomposition de la palette chromatique d'une œuvre picturale choisie par l'étudiant-e en concertation avec l'enseignant et sa reconstitution en mosaïque au moyen de la peinture et de la fabrication des couleurs.

Ces exercices sont ponctués de petits cours d'histoire des couleurs : du rétinien au symbolisme, la physique et la chimie des couleurs, la poétique et le commerce de celles-ci.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Si la question de la couleur est abordée dans un premier temps au moyen de la peinture, il va de soit que cette question traversera toutes les pratiques quasiment de la photographie, de l'impression numérique, à la vidéo en passant par la performance.

L'étudiant-e devra acquérir des notions basiques des théories physique de la couleur, de la chimie des pigments et des médiums. Là aussi la capacité d'expérimentation et d'observation est une donnée importante.

Plus précisément, dans un premier temps au moyen d'un exercice l'étudiant-e devra faire un travail d'analyse chromatique d'une œuvre peinte qu'il-elle aura choisi ; son travail sera apprécié en fonction de la précision, de la constance dans l'application de la peinture, la prise en compte des phénomènes de saturation et de luminosité, et enfin la capacité à constituer « une palette de couleur.

PEINTURE

Type d'enseignement	COURS
Enseignant-e responsable	FRÉDÉRIC CLAVÈRE
Années d'étude concerné-es	3 ^e 4 ^e 5 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Une proposition de cours-conférence-performance : Les Nanards de l'Art.

Un cours bal-masqué en hommage aux oubliés de la peinture, aux ratés géniaux et autres dandys du purgatoire de l'histoire de l'art. De Clovis Trouille à Frédéric Pardo, à Daniel Pommereulle.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

La prise en compte des consignes et de l'interprétation personnelle de celles-ci est un facteur primordial. Les gestes techniques de base sont aussi à maîtriser, à savoir préparer une toile, la tendre sur châssis, ainsi que la préparation des fonds.

Il est attendu de la part de l'étudiant-e une capacité à expérimenter, varier les gestes, les supports, les formats, les échelles et surtout d'en tirer une méthodologie à partir de l'analyse de ses expérimentations.

En outre la peinture, peut être plus que d'autres approches plastiques, est très indexée à une longue histoire. On peut le constater dans la peinture contemporaine où les registres sont particulièrement diffractés, des formes néo classiques ironisantes ou caricaturales de John Curin, à l'expressionnisme chamanisant de Barcelò ou toute les nouvelles formes surdimensionnées d'abstraction de Katharina Grosse, du néo-géo ou

du new new painting. Si Gerhard Richter en était le précurseur, ces pratiques d'appropriation, de détournement, de citations se sont largement répandues aujourd'hui. Il est donc important qu'un-e étudiant-e en peinture est une connaissance éclectique et riche de l'histoire de la peinture pour construire sa propre pratique.

INITIATION AU MOULAGE ET À LA CONSTRUCTION

Type d'enseignement	COURS
Enseignant-e responsable	JULIEN DUBUISSON
Années d'étude concernées	1 ^{re} ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Cet atelier s'adresse aux d'étudiant-es qui souhaitent s'initier à différentes techniques de moulage, de modelage et de constructions légères.

La terre et le plâtre seront les matériaux de prédilection de l'atelier, nous travaillerons aussi avec d'autres matériaux comme le silicone, la résine acrylique, l'alginate et le ciment. Le « faire » constitue l'ancrage de ce cours. La production et les processus mis en œuvre (modelage et moulage) seront placés dans la perspective d'une histoire technique et esthétique. L'objectif de cet atelier est de développer une sensibilité aux matériaux.

Cette année chaque étudiant-e travaillera sur une chaise ou un fauteuil, ou plus largement une forme sur laquelle il sera possible de s'asseoir. Pour la réalisation de cet objet, nous aborderons diverses techniques de moulage et de construction : construction et assemblage à partir de divers matériaux, modelage, moulage à creux-perdu, moules à pièces, moulage élastomère, estampage, etc.

Nous commencerons par la conception de maquettes, à partir desquelles nous apprendrons le moulage à creux perdu et la réalisation de tirages en plâtre.

Ensuite nous travaillerons à échelle 1, en utilisant diverses techniques de construction et d'assemblage. Puis enfin en fonction de chaque projet, nous aborderons les moules à pièces et les moules élastomère. Enfin, le choix

des matériaux pour le tirage final se fera en adéquation avec le projet de l'étudiant-e (plâtre, résine, ciment, argile).

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Les étudiant-es intéressé-es pour suivre ce cours, s'inscrivent sur une liste, aucun prérequis n'est nécessaire. Si le nombre d'étudiant-es dépasse la capacité d'accueil de l'atelier, un projet (une esquisse par exemple) en lien avec l'intitulé sera demandé.

Les étudiant-es seront évalué-es en fonction de leur investissement dans leur projet personnel, leur attention aux apprentissages techniques et la qualité de leurs réalisations. Il sera demandé à chaque étudiant-e une présence assidue. Chaque étudiant-e devra aussi s'investir dans la vie et le fonctionnement de l'atelier, en veillant à l'entretien de l'espace et des différents outils.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

Les références bibliographiques seront abordées au fur et à mesure de l'avancée du cours, et en fonction de chaque projet.

HISTOIRES DE PHOTOGRAPHIES

Type d'enseignement	COURS
Enseignant-e responsable	JEAN-BAPTISTE GANNE
Années d'étude concernées	2 ^e 3 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Approche théorique : histoires de photographies (art, image et idéologie), parcours dans l'histoire de la photographie depuis le XIXe siècle.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Pour les étudiant-es de 2e et de 3e année n'ayant pas suivi ce cours l'année passée.

Validation sur présence.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

- Quentin Bajac, *La Photographie : du daguerréotype au numérique*, 2010
- Pierre Bourdieu (sous la direction de), *Un art moyen*, 1965
- Georges Didi-Huberman, *L'Invention de l'hystérie*, 1982
- Gisèle Freund, *Photographie et société*, 1974
- Hervé Guibert, *L'Image fantôme*, 1981
- Allan Kaprow, *L'Art et la vie confondus*, 1996
- Rosalind Krauss, *Le Photographique : pour une théorie des écarts*, 1990
- Susan Sontag, *Sur la photographie*, 1977
- Naomi Rosenblum, *A History of Women Photographers*, 2010
- André Rouillé, *La Photographie : Entre document et art contemporain*, 2005

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

Type d'enseignement

COURS

Enseignant-e responsable

STÉPHANE ACCARIE, JEAN-BAPTISTE GANNE

Années d'étude concerné-es

2^e | 3^e | 4^e | 5e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

«Créer n'est pas déformer ou inventer des personnes et des choses. C'est nouer entre des personnes et des choses qui existent et telles qu'elles existent, des rapports nouveaux.»

Robert Bresson

L'atelier de photographie est à la fois un espace de fabrique de l'image et un lieu de réflexion critique sur le statut de celle-ci. Au croisement de toutes les pratiques, il est le lieu créatif et libertaire où se montent et se démontent les systèmes de représentation, à la manière d'un atelier de mécanicien. L'image est un pré-texte, même si elle vient parfois après.

L'art est une pratique et la photographie en est un des outils. Comme un marteau. Ni plus, ni moins. Aussi puissant ou aussi faible suivant la façon dont il est utilisé. Il s'agit donc de renverser la question, comme le fit Nietzsche, et de se demander comment l'on pourrait «photographier à coups de marteau». La pratique de la photographie, par l'évolution technique, s'est généralisée. N'importe quel téléphone est devenu un appareil photographique. Nous sommes envahis par les images et chacun, ou presque, en produit quotidiennement. Il ne s'agit donc pas de provoquer la réalisation de photographies, mais de donner à l'image toute sa dimension critique. Il faut parfois arrêter le flux et regarder une image.

Nous proposons donc une approche pratique et théorique de la photographie au travers d'un atelier de réflexion et de pratique sur l'ensemble de l'année. La photographie est prise comme un outil parmi les autres dans le champ de l'art, avec la même humilité et la même puissance potentielle. Il s'agit de réfléchir, échanger, créer autour de cet outil au travers de toutes les pratiques et les questions tant techniques que théoriques. Notamment autour de ces questions : documenter/créer, comment poursuivre son activité d'artiste avec la photographie ? Qu'est-ce que photographier une œuvre ? Qu'est qu'une œuvre photographique ?

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

L'atelier de photographie est ouvert aux étudiant-es de toutes les années.

INTRODUCTION À LA CRITIQUE D'ART

Type d'enseignement

COURS

Enseignant-e responsable

VANINA GÉRÉ

Intervenant-es

ÉRIC MANGION

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

J1 : présentation historique des formes de la critique d'art ; survol des formats contemporains de la critique d'art et de ses supports (revues, revues en ligne, blogs, etc.)

Matinée : écrire de la critique d'art aujourd'hui, pourquoi ?

Après-midi : rencontre avec au centre d'art : «refaire l'exposition».

Visite de l'exposition en cours au centre d'art avec les artistes, les commissaires ou le directeur du centre en prenant en compte tous les aspects de l'exposition, de son origine à ses modes de production (montage, médiation, communication, etc.). Se revoir quelques jours après dans les salles avec le même groupe pour laisser la parole aux étudiant-es afin qu'ils ou elles livrent leur analyse critique de l'exposition.

«Refaire l'exposition» c'est désarticuler chaque part de l'exposition : les œuvres bien sûr, l'accrochage, la scénographie, les textes et paratextes, les choix graphiques mais aussi les discours théoriques ou idéologiques véhiculés par le commissariat.

«Refaire l'exposition» c'est creuser toutes les strates d'une exposition.

Après la rencontre, les étudiant-es prennent le temps d'écrire leurs premières impressions/ remarques, etc.

J2 : écriture individuelle puis collective d'un texte critique sur l'exposition (depuis un point de vue situé choisi, autre que le sien propre).

Les étudiant-es refont l'exposition à leur manière, en tant que collectif (2 groupes) ; retour au centre d'art et discussion.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Le cours attribue 3 ECTS uniquement en combinaison avec l'Atelier Dustan ou le cycle de conférences Love lundi (dans son entièreté).

FORMATION À LA RECHERCHE EN LIGNE

Type d'enseignement	COURS
Enseignant-e responsable	VANINA GÉRÉ
Enseignant-es associé-es	JEAN-LOUIS PAQUELIN, CHRISTOPHE ROBERT
Années d'étude concerné-es	1 ^{re} ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Apprendre à faire une recherche en ligne, connaître les sites d'information et de documentation de référence, savoir recouper ses sources et éviter l'infox, savoir partager sa recherche, etc.

Méthodologie de la recherche en ligne :

- Comment entrer les termes de sa recherche (web visible et invisible, fonctionnement d'un moteur de recherche, langage naturel et langage documentaire, opérateurs booléens, optimiser son utilisation de google, recherche orientée iconographie, recherche d'image inversée).

Apprendre à recouper des sources, à distinguer entre différents types de sources :

- Identifier les sites-ressources en arts et dans une discipline donnée, les bases de données accessibles à la Villa Arson, les encyclopédies, Google scholar, etc. les sites de documentation de référence dans un champ donné.
- Savoir utiliser la bibliothèque (description et historique du fonds, plan de classement, modalités de prêt).

Sensibilisation aux questions de traçage et de collecte des données non autorisées :

- Connaître les alternatives aux navigateurs et moteurs de recherche dominants tout en apprenant à maîtriser les outils de recherche des GAFAM.
- Connaître les outils de partage de pages web/liens intéressants (*social bookmarking*).
- Outils de veille.
- Sensibilisation au problème de l'infox et ses manifestations audiovisuelles.

Présentation des enjeux évoqués plus haut (une matinée).

Puis ateliers en petits groupes (12) à la bibliothèque et travaux pratiques (recherches de cas précis) (une après-midi).

ATELIER DE SCULPTURE GÉNÉRALE

Type d'enseignement	COURS
Enseignant-e responsable	STÉPHANE MAGNIN
Enseignant-es associé-es	THIERRY CHIAPARELLI, CHRISTOPHE MERLET, ÉRIC GRANBARBE
Années d'étude concerné-es	1 ^{re} 2 ^e 3 ^e 4 ^e 5 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Pour le premier cycle : entraînement collectif à la mise en œuvre de projets, comme un voilier, une maison de thé, un dirigeable, dans leurs aspects techniques, culturels, politiques et esthétiques.

Pour le second cycle : discussion sur le travail à venir, en cours ou présenté.

Naval Art Club : Archives et messagerie en ligne, dédiées au premier cycle.

» www.pinterest.fr/navalartclub/_saved/

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

- Sandra Luchert, *Personne ne sort les fusils*, Seuil
- Victor Klemperer, *LTI, La langue du 3e Reich*, Agora Pocket
- Robert Louis Stevenson, *La Malle en cuir ou La société idéale*, NRF Gallimard
- La culture du narcissisme, Christopher Lasch, Ed. Champs essais
- Entretiens, Gordon MattaClark, Ed. Editions Lutanie
- Théories tentatives, considérations relatives à certains aspects de quelques problèmes, Eric Duyckaerts, Ed. Variations VI éditions Léo Sheer
- Ce qui n'a pas de prix, Annie Le Brun, Ed. Les essais Stock
- Pour une écologie de l'attention, Yves

- Citton, Ed. La couleur des idées, Seuil
- Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre, William Morris, Ed. Rivages poche
- Artisan et inconnu, la beauté dans l'esthétique Japonaise, Soetsu Yanagi, Ed. l'Asiathèque
- Une société sans école, Ivan Illich, Ed. Seuil
- Les trois vies de Hannah Arendt, de Ken Krimstein, Ed. Caman Levy
- Rosa la rouge, de Kate Evans, Ed éditions Amsterdam
- Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, Réflexions sur l'effondrement, Corine Morel Darleux
- Pour un municipalisme libertaire, Murray Bookchin, Ed. Atelier création libertaire.
- Nous sommes des zéros satisfaits, précédé de Limiter le déshonneur, Ed. éditions de l'Encyclopédie des nuisances
- Le loup dans la bergerie, Jean-Claude Michéa, Ed. Climats
- Les Black Blocs, Francis Dupuis-Déri, Ed. LUX
- In Girum Les leçons politiques des ronds-points, Laurent Jean-Pierre, Ed. La Découverte
- Elisée Reclus, les grands textes, Ed. Champs Classiques
- Appel d'air, Annie Le Brun, Ed. Verdier Poche
- Sermons radiophoniques, Hakim Bey, Ed. Attitudes, Le mot et le reste

MÉTA MUSIQUE MACHIN (MMMM)

Type d'enseignement	COURS
Enseignant·e responsable	ARNAUD MAGUET
Enseignant·es associé·es	GAUTHIER TASSART
Années d'étude concerné·es	2 ^e 3 ^e 4 ^e 5 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

L'objectif est d'identifier, explorer et expérimenter par l'observation, la pratique et la théorie, les enjeux qui, depuis plus d'un siècle, lient les musiques (plus ou moins) populaires et les arts plastiques, en connaître les histoires et en dessiner les perspectives, en éprouver les réalités et savoir jouer de leurs fictions.

MMM se propose d'encourager l'existence d'une scène musicale au sein de la Villa Arson, et, avec les étudiant·es, d'organiser des concerts, de mettre en place des rencontres, des festivals, dans l'école et hors les murs, assurant la programmation, les contacts, la communication (affiches, flyers et réseaux sociaux), la technique, la captation, l'archivage, la diffusion, etc. Dans ce but, sont régulièrement proposées des projections de films musicaux dont le fond et la forme questionnent les représentations contemporaines, des séances d'écoute et de discussion autour de thèmes donnés, des séances de pratique (un studio en est cours de construction), répétitions, workshops et concert de L'Orchestre Inharmonique de Nice (LOIN).

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Aucun pré-requis, tout le monde est admissible dans la limite des places disponibles.

L'évaluation portera sur l'implication, la régularité et le sérieux avec lesquels les étudiant·es se seront investi·es, durant toute l'année scolaire, dans toutes les phases des projets proposés selon les rôles donnés à chacun·e.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

- Greil Marcus, *Lipstick Traces*, 1989
- Philippe Robert, *Agitation Frite* (vol. 1, 2 et 3), 2017-2018
- Agnès Gayraud, *Dialectique de la pop*, 2018
- Simon Reynolds, *Retromania*, 2011
- Dan Graham, *Rock|Music: Textes*, 1999
- Victor Bockris & Gerard Malanga, *The Velvet Underground: Up-Tight*, 1983
- Julian Cope, *Krautrock sampler 1996 & Japrock sampler*, 2007
- Aurélien Tchiemessom, *Sun Ra: Un Noir dans le cosmos*, 2004
- Benjamin Fogel, *Le Renoncement de Howard Devoto*, 2015
- Guy Schraenen, *Vinyl Records*, 2005
- Guy Peellaert & Nick Cohn, *Rock Dreams*, 1973
- Martin Kippenberger, *Musik|1979-1995*, 2010
- M. Kelley, C. Loren, Niagara, J. Shaw, *Return of the Repressed: Destroy All Monsters*, 2011
- Daniel Caux, *Les Silences, les couleurs du prisme & la mécanique du temps qui passe*, 2009
- Matthieu Saladin, *Esthétique de l'improvisation libre, expérimentation musicale et politique*, 2014
- Stéphane Malfettes, *American Rock Trip*, 2012
- V|A *Sonic Youth etc. Sensational Fix*, 2009
- Kodwo Eshun, *More Brilliant than the Sun: Adventures in Sonic Fiction*, 1998
- V|A *Revue Audimat* (13 numéros)

VIDÉO/IMAGE EN MOUVEMENT

Type d'enseignement	COURS
Enseignant-e responsable	PIA MARIA MARTIN
Années d'étude concerné-es	1 ^{re} ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Des enseignements pratiques sont délivrés à partir de quelques notions fondamentales : la caméra (traitement de la lumière, composition de l'image, mouvements d'appareil, cadrage et valeurs de plan) ; l'espace ; la mise en scène ; la dramaturgie ; le film expérimental ; le montage ; l'installation dans l'espace.

Les étudiantes et les étudiants réalisent une vidéo personnelle durant l'année autour d'un sujet donné. Au 2e semestre, en groupe, ils et elles réaliseront un clip musical.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Présence, participation en cours, résultats.

KLUB16

Type d'enseignement	COURS
Enseignant-e responsable	PIA MARIA MARTIN
Partenaires	Festival OVNI
Intervenant-es	JUSTYNA PTAK DU REGARD INDÉPENDANT, XAVIER VAUGIEN CONFÉRENCE DE HANS-JOACHIM IRMLER ET MONIKA NUBER
Années d'étude concerné-es	2 ^e 3 ^e 4 ^e 5 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Klub 16 est un atelier de recherche et de production. C'est un groupe d'expérimentation visuelle autour de l'image en mouvement.

Dans le Klub16, il s'agira de travailler surtout avec des techniques obsolètes par exemple des films argentiques comme base d'inspiration pour des projets personnels ou alors de groupe.

Toutes sortes d'expérimentations avec l'image en mouvement : l'animation, le stop-motion, la captation sur 8 mm et 16 mm, le développement N&B avec cafenol, le travail sur le « *found footage* », la numérisation, la projection et sa mise en espace.

Un rendu/une présentation sont prévus en 2021.

- Initiation et formation aux techniques de 8 mm et 16 mm
- Travail différé en groupe : stopmotion
- Soutien individuel de projets personnels
- Élaboration/organisation d'une présentation Klub16 dans un lieu (pas encore défini)
- Développement en laboratoire avec une invitée : Justyna Ptak
- Projection et numérisation avec Xavier Vaugien : projectionniste, coordinateur de l'association Lo Peolh

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Engagement, souhait d'expérimenter, patience, persévérance.

Participation, originalité et qualité de travaux réalisés.

SYNTAGME

Type d'enseignement

COURS

Enseignant·e responsable

JÉRÔME MAUCHE

Années d'étude concerné·es

2^e | 3e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Sensibiliser aux effets de fascination/persuasion comme de répulsion des images, à l'œuvre dans le langage quotidien comme dans les enjeux esthétiques.

L'horizon sera d'expérimenter collectivement des managements oraux, textuels et visuels, dans un souci rhétorique aussi.

L'enjeu du cours consistera à interroger et expérimenter la puissance de la métaphore, en-deçà et au-delà de la phrase comme de l'image. Des processus d'écriture venant de divers horizons de pratiques littéraires comme scientifiques (histoire, sociologie, anthropologie) seront corrélés à des œuvres et des démarches artistiques contemporaines mettant en cause care, dispositif, littéralité, pragmatisme.

Chaque séance sera centrée sur la lecture d'un texte associé à une œuvre d'art contemporain. Il s'agira d'organiser et de comparer des régimes d'interprétation, à partir d'une base commune : un texte mobilisé par un souci prospectif.

Des thématiques ayant trait aux effets du discours entre art contemporain, sciences sociales et littérature seront présentées afin de tester des dynamiques soucieuses de rapprochements inattendus et fructueux.

Dans un souci de contextualisation de la micro-histoire au structuralisme critique, on pensera ensemble optimisation de la langue et intérêt pour ses irrégularités et scories.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Un intérêt pour les intersections visuelles, textuelles, performantielles, chorégraphiques est souhaitable.

Une composition texte/image sera demandée (1 page).

Un travail principalement écrit sera demandé (mais intéressé par inclure des images comme des éléments prélevés) avec le souci d'en explorer son autonomie.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

- Giorgio Agamben, *Qu'est-ce qu'un dispositif?*, traduction de Martin Rueff, Payot, 2007
- Daniel Fabre (éd.), *Écritures ordinaires*, P.O.L, 1993
- Jack Goody, *La Peur des représentations. L'ambivalence à l'égard des images, du théâtre, de la fiction, des reliques et de la sexualité*, traduction de Pierre-Emmanuel Dauzat, La Découverte, 2006
- Boris Goys, *En public. Poétique de l'autodesign*, traduction de Jean-Luc Florin, Perspectives critiques, P.U.F., 2015
- Daniel Heller-Roazen, *Echolalies. Essai sur l'oubli des langues*, traduction Justine Landau, Seuil, 2007
- Emmanuel Hocquard, *Ma haie*, P.O.L, 2001
- William M. Johnston, *L'Esprit viennois : Une histoire intellectuelle et sociale, 1848-1938*, traduction de Pierre-Emmanuel Dauzat, Perspectives critiques, P.U.F., 1991

LA VOCATION BIOGRAPHIQUE

Type d'enseignement

COURS

Enseignant·e responsable

JÉRÔME MAUCHE

Partenaires

Université Laval Département de théâtre, littérature, cinéma Michaël Trahan, Les Laboratoires d'Aubervilliers «L'hypothèse continue», Atelier expérimental Clans Isabelle Sordage

Intervenant·es

PHILIPPE ARTIÈRES

Années d'étude concerné·es

3^e | 4^e | 5e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Aider aux développements inventifs des projets menés par les étudiant·es en année 3/4/5 afin que chacun·e explore ses intuitions visuelles et conceptuelles en termes d'association, d'appropriation, comme de désidentification ou de dépossession de données vitales.

Créer un espace spécifique de dialogue arts visuels/littérature et d'échange de réalité autour du langage inscrit dans des contextes historiques et sociaux, au travers de leur socioanalyse factuelle, imaginaire, potentielle aussi.

L'horizon sera d'expérimenter seul et collectivement des managements oraux, textuels et visuels, dans un souci rhétorique aussi. En croisant le modèle des *Vies politiques* de Hannah Arendt et celui de *La Vocation suspendue* de Pierre Klossowski, il sera proposé et discuté des éléments de savoir et de technique liés à des parcours de vie et à des œuvres existentielles, issus de démarches artistiques, narratives, poétiques, chorégraphiques, anthropologiques ou historiques.

Il sera proposé comme objectif commun des formes d'écriture individuelle et collective, contextuelle, soucieuse de collecte, partage et mise en forme. Des versions multiples d'un même travail seront privilégiées (écriture, son, mise en forme et espace).

Selon le principe testé l'an passé, en poursuivant un thème comme « Ce dont les enfants sont capables », il s'agira de laisser jouer entre elles les combinaisons, greffes et formes d'affinité élective et d'homologie, de vies réelles comme imaginaires.

Une attention forte sera accordée à la provenance des éléments (témoignage, enquête, donnée...) et à leur construction sociale, notamment en explorant la notion d'archives.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

La présentation d'un projet personnel est requise (2 pages) pour l'inscription, anticipant une recherche associant textes personnels et éléments de savoir. Le prérequis d'un intérêt pour les écritures ordinaires est souhaitable.

Mise en place d'un projet personnel à dimension écrite sous forme d'enquête au sens le plus extensif du terme, fictive ou réelle, à dimension documentaire vitale.

Des rendez-vous individuels et collectifs sont obligatoires afin d'assurer un suivi réel des projets au plus près de leur avancement.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

- Philippe Artières et Jean-François Laé, *Archives personnelles. Histoire, anthropologie et sociologie*, Armand Collin, 2011
- William Beckford, *Les Vies authentiques de peintres imaginaires (1780)*, traduction Robert Kann, Domaine Romantique, Corti, 1991
- Luc Boltanski et Arnaud Esquerre, *Enrichissement. Une critique de la marchandise*, NRF Essais, Gallimard, 2017
- Pierre Bourdieu (dir.), *La Misère du monde*, Libre Examen, Seuil, 1993
- Pierre Bourdieu, *Esquisse pour une auto-analyse*, Raisons d'agir, 2004
- Chris Kraus, *I love Dick*, traduction d'Alice Zeniter, Flammarion, 2016
- Michel Leiris, *L'Âge d'homme*, Gallimard, 1939
- Michel Leiris, *La Possession et ses aspects théâtraux chez les Éthiopiens de Gondar*, Plon, 1958
- Gertrude Stein, *Narration*, traduction de Chloé Thomas, versions françaises, Éditions Rue d'Ulm, 2017
- Margot et Rudolf Wittkower, *Les Enfants de Saturne. Psychologie et comportement des artistes de l'Antiquité à la Révolution française*, traduction de Daniel Arasse, Histoire de l'art, Macula, 1985

» iris.ehess.fr/index.php?4395

» www.flsh.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/michael-trahan

» www.leslaboratoires.org/en/date/lhypothese-continue/lhypothese-continue

» www.atelier-experimental.org/qui-sommes-nous/

LA VOCATION BIOGRAPHIQUE

UNE PHRASE EXPOSE (DE L'ÉCRITURE ARTISTE AUX FORMES DE VIE)

Type d'enseignement	ARC
Enseignant-e responsable	JÉRÔME MAUCHE
Enseignant-es associé-es	JOAN AYRTON, JULIEN BOUILLON, CÉLINE CHAZALVIEL, ANNE SÉCHET
Partenaires	CNAC Villa Arson et Éric Mangion Atelier expérimental Clans Isabelle Sordage
Intervenant-es	PHILIPPE ARTIÈRES
Années d'étude concerné-es	1 ^{re} 2 ^e 3 ^e 4 ^e 5 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Il s'agit de proposer un atelier pratique d'écriture/lecture consacré aux liens entre les arts visuels et littéraires et invitant les étudiant-es intéressé-es à développer leurs travaux textuels et visuels/poétiques dans un souci de contextualisation et de mise en espace.

Aider chaque participant-es à affiner son travail par la proximité d'œuvres littéraires et plastiques issus d'un large spectre de pratiques et de formats artistiques, à propension langagier.

Expérimenter des situations de prise de parole individuelle comme collective.

Développer de projets d'écriture de création multiforme (écriture, son, mise en forme et espace).

Le point de départ de chaque séance sera les travaux en cours des étudiant-es confronté-es au développement d'une ligne qui partant de l'écriture artiste (fin XIXe siècle) mènera aux formes de vie (XXIe siècle), avec comme forme et enjeu l'exposition.

Des séances seront organisées « Exposer et écrire » en collaboration avec le centre d'art et d'Éric Mangion, consacrées à certaines expositions « légendaires » et « exemplaires », notamment du centre d'art de la Villa Arson, à partir des publications qui en témoignent, de traces parlées, etc.

Une réflexion, voire une pratique collective, sera privilégiée en vue d'aboutir à un projet d'exposition.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

La mise en place d'un projet à dimension littéraire écrit/visuel/oral/plastique est requise. 2 pages sont demandées (écrits, brouillons, prélèvements...).

Un intérêt pour les formes littéraires/visuelles est attendu, ainsi que pour l'objet et le format de l'exposition.

La mise en place d'un projet à dimension littéraire écrit/visuel/oral/plastique est requise. Participation et prise de rendez-vous.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

- Grégory Castéra, Yaël Kreplak, Franck Leibovici, dir., *Des récits ordinaires*, Les presses du réel/Villa Arson Nice, 2014
- Mathieu Copeland, John Armleder, Laurent Le Bon et al., dir., *Vides: une rétrospective*, JRP Ringier, Ecart Publications, Centre Pompidou, 2009
- Sophie Delpeux, *Le corps-caméra. Le performer et son image*, Textuel, 2010
- Dario Gamboni, *La Plume et le pinceau. Odilon Redon et la littérature*, Le sens commun, Minuit, 1989
- Kenneth Goldsmith, *Écriture sans écriture, traduction de François Bon*, Uncreative Writings, JBE Books, 2018
- Gauthier Herrmann, Fabrice Raymond, Fabien Vallos, dir., *Art conceptuel: une entologie*, Mix, 2008
- Jean-Charles Massera, dir., *It's Too Late to Say Littérature: (Aujourd'hui recherche formes désespérément)*, Éd Cercle, 2010
- Olivia Rosenthal, Lionel Ruffel, dir., «*La littérature exposée*», «*La littérature exposée (2)*», Armand Collin, 2014, 2018

» iris.ehess.fr/index.php?4395

UNE PHRASE EXPOSE (DE L'ÉCRITURE ARTISTE AUX FORMES DE VIE)

CHERCHER AVEC

Type d'enseignement

COURS

Enseignant·e responsable

SOPHIE ORLANDO

Années d'étude concerné·es

2^e | 3^e | 4^e | 5e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

« Chercher avec » invite à penser les modalités de la recherche (et non pas les « sujets » ou les « objets » de la recherche). Le point de départ sera une réflexion sur l'actualité critique notamment en sciences sociales et politiques.

Ces séances mensuelles permettent notamment d'interroger la position du sujet des modalités de recherche telle que l'enquête, l'entretien, le récit de soi, le commentaire dans des formes adapté·es à chacun·e.

Elles visent surtout à discuter des manières d'être impliqué·es en tant qu'artistes plasticien·nes et praticien·nes textuel·les et elles interrogent la manière d'emprunter, de traduire, de « naviguer avec » des références et des expériences de différentes natures, venant de différents milieux.

Nous échangerons à partir d'une lecture partagée de textes (en particulier les histoires des études décoloniales, écologistes et féministes au premier semestre, puis selon vos propositions).

Par ailleurs, nous nous interrogerons les un·es les autres sur les modalités de recherche à partir de questions de type: de quelles manières les expériences sociales, politiques, culturelles pendant les années de formation en école d'art construisent des questions de recherches plastiques et théoriques ?

Comment l'actualité sociale et politique, tout comme les expériences de vie, peuvent être empruntées et participer à la construction d'une recherche ?

Ces types de questions jalonnent notre progression de lectures, débats, puis constructions méthodologiques au fur et à mesure de l'année.

Nous nous demanderons quelles sont les manières de travailler pendant les années de formation à l'école, en éclairant les liens entre les formes de vie et les types de productions artistiques.

À partir d'une approche de l'enseignement issue de la pédagogie critique, cette rencontre est organisée avec un petit groupe d'étudiant·es volontaires. Ce groupe de travail interrogera la manière de s'approprier le terme « recherche », les manières de construire ses manières « de faire avec » ses questions personnelles, ses revendications, sa situation de vie.

Les premières séances proposeront une discussion autour d'une série de textes de sciences politiques, sciences sociales, histoire des sciences et des textes de pensées sur les formes de recherches et laissera toute sa place à des propositions de lectures par le groupe, principalement issues d'une actualité critique et en lien avec les questions des membres du groupe.

Chacun·e apportera un texte, une image, une vidéo ou un podcast, comme point de départ à un échange collectif, puis nous élaborerons une réflexion sur les attentes, les possibles de la recherche.

Ces séances de travail seront précédées d'une pratique de yoga menée par Danaé Galeou afin de réintroduire la place du corps dans la construction des savoirs. Nous aborderons bien entendu l'histoire et le syncrétisme du yoga, les effets de cette pratique sur la concentration mais aussi les critiques de l'usage de cette pratique (parfois dans une visée managériale de l'éducation par exemple tout comme dans une approche neuroscientifique de l'enseignement) redonnant pourtant une place aux savoirs alternatifs.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Ces séances peuvent s'adresser aux étudiant·es dans le cadre de l'élaboration d'un mémoire, mais pas nécessairement. Un texte, un podcast, ou une vidéo réflexive.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

- Ahmed Sarah, *On Being Included, Racism and Diversity in Institutional Life*, Durham et Londres, 2012
- Ahmed Sarah, *Queer phenomenology*, Durham, Duke University Press, 2006
- Araeen, Rasheed, *Making Myself Visible*, Londres, Kala Press, 1984
- Boucheron Patrick, *Faire profession d'historien*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016
- Bourdieu Pierre, *Esquisse pour une auto-analyse*, Paris, Raison d'agir, 2004
- De Lagasnerie Geoffroy, *Sortir de notre impuissance politique*, Paris, Fayard, 2020
- Emilie Noteris, *Alma Matériau*, Paraguay, 2020
- Eribon Didier, *Principes d'une pensée critique*, Paris, Fayard, 2016

- Gilroy Paul, *Mélancolies Postcoloniales*, Paris, B42, 2020.
- Firestone Shulamith, *Zones mortes*, (1998), Paris, Brook, 2020
- Fassin Didier, *La vie, Mode d'emploi critique*, Paris, Seuil, 2018
- Haraway Donna, *Habiter le trouble*, Éditions les mondes à faire, 2020
- Haraway Donna, *Manifeste des espèces de compagnie, chiens, humains et autres partenaires*, Éditions de l'Eclat, 2003
- Macé Marielle, *Styles, Critiques de nos formes de vie*, Paris, Gallimard, 2016.
- Mazouz Sarah, *Race*, Paris, Anamosa, 2020
- Morizot Baptiste, *Manières d'être vivant*, Arles, Actes Sud, 2020
- Puig de la Bellacasa, *Politiques féministes et construction des savoirs*, Paris, l'Harmattan, 2012
- Scott Joan.W., *Théorie critique de l'histoire*, Paris, Fayard, 2009
- Silvia Ontarini, Claire Joubert, Jean-Marc Moura (eds), *Penser la différence culturelle du colonial au mondial*, Sesto S. Giovanni – I, Editions Mimesis, 2019
- Spivak Gayatri Chakravorty, *Les Subalternes peuvent-elles parler?* (1988), Paris, Amsterdam, 2009
- Voltaire Christiane, *Pour une philosophie de terrain*, CreaphisEditions, 2017

CHERCHER AVEC

HISTOIRES DE L'ART FÉMINISTE DÉCOLONIALE

Type d'enseignement

COURS

Enseignant·e responsable

SOPHIE ORLANDO

Années d'étude concerné·es

1re ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Ces sessions proposent une analyse (collective) de textes, d'œuvres et d'expositions qui font et transforment l'histoire de l'art, depuis les années 1980, en particulier les approches féministes et décoloniales de l'histoire de l'art.

Ces séances alternant cours et discussions sur des productions artistiques, textes, expositions, se donnent pour objectif de prendre de la distance avec nos présupposés, d'acquérir des manières de faire et d'initier une réflexion sur la fabrique de l'histoire de l'art.

L'héritage des luttes antiracistes et anti-sexistes a permis à l'histoire de l'art de se renouveler. Prenant pour articulation centrale le texte «Savoirs situés» de Donna Haraway, les sessions abordent des textes critiques, des expositions, des pratiques artistiques à partir d'une épistémologie féministe de l'art. Nous discuterons notamment de Linda Nochlin de 1971 «Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes?», l'appel à une révision des canons artistiques de Griselda Pollock, les écritures curatoriales de Lucy Lippard, de Kellie Jones, et Valerie Cassel Oliver, les pratiques d'Adrian Piper et de Senga Nengudi.

Nous analyserons les manières de faire de *New Art History* (1986) et nous discuterons de textes issus des pensées féministes, décoloniales, postcoloniales, ou encore des études noires afin de développer de manière collective des analyses des récits de l'art.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Un texte, un court podcast, ou une courte vidéo réflexive explicitant le rapport de l'étudiant·e à l'art et à l'histoire de l'art.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

- Araeen Rasheed (ed), *The Other Story*, Londres, South Bank Centre, 1989
- Berger John, *Voir le voir*, Paris, Éditions B42, 2014
- Dumont (dir.), *La Rébellion du deuxième sexe: l'histoire de l'art au crible des théories féministes anglo-américaines, 1970-2000*, Dijon, France, Les presses du réel, DL 2011, 2011
- Farver Jane, Rachel Weiss, Luis Camnitzer, *Global Conceptualism: Points of Origin, 1950s-1980s*, Queen Museum of art, 1999
- Fanon Frantz, *Peau noire, masques blancs*, Paris, Seuil, 1952.
- *Féminisme, art et histoire de l'art: Paris, France*, École nationale supérieure des beaux-arts, 1994
- Harris Jonathan, *The New Art History, A critical Introduction*, New York, Routledge, 2001
- Haraway Donna, *Manifeste cyborg et autres essais*, Paris, Exils, 2007

- Lazarus Neil, *Penser le postcolonial, une introduction critique*, Paris, Amsterdam, 2006
- Lebovici Elisabeth et Catherine Gonnard, *Femmes artistes, artistes femmes : Paris, de 1880 à nos jours*, Paris, France, Hazan, 2007
- Martin Jean-Hubert (ed), *Les Magiciens de la terre*, Paris, Centre George Pompidou, 1989
- McWilliam, Constance Moreteau et Johanne Lamoureux, *Histoires sociale de l'art* (vol.1 et 2), Dijon, Presses du réel, 2016
- Mercer Kobena, *Travel and Sea: Black Diaspora Art Practice since the 1980s*, Duke University Press, 2016
- Molesworth Helen, *This Will Have Been, Art, Love and Politics in the 1980s*, Museum of Contemporary Art, Chicago, 2012
- Nochlin Linda, « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ? » (1970), in *Femmes, Art et Pouvoir et autres essais*, trad. de l'anglais (US) par Oristelle Bonis, Jacqueline Chambon, Nîmes, 1993
- Orlando Sophie et Grenier Catherine, *Art et mondialisation, anthologie de textes de 1950 à nos jours*, Paris, Centre Pompidou, 2013
- Pollock Griselda, *Des canons et des guerres culturelles*, Cahiers du Genre, n° 43, 2007
- Rees A.L and Frances Borzello, *The New Art History*, Londres, Camden Press, 1986
- Reilly Maura et Linda Nochlin, *Global Feminism, New Directions in Contemporary Art*, Brooklyn museum, 2007
- Said Edward W., *L'Orientalisme, L'orient créé par l'occident*, (1978) Paris, Seuil, 2003
- Spivak Gayatri Chakravorty, *Les Subalternes peuvent-elles parler ?* (1988), Paris, Amsterdam, 2009
- Smouts Marie-Claude (ed), *La Situation coloniale*, Paris, Presses de Sciences po, 2007
- Zeguer Catherine, *Inside the Invisible*, MIT, 1996

HISTOIRES DE L'ART FÉMINISTE DÉCOLONIALE

SITUATIONS POST

Type d'enseignement	ARC
Enseignant-e responsable	SOPHIE ORLANDO ET KATRIN STRÖBEL
Intervenant-es	MARIA PUIG DE LA BELLACASA, FRANCK FREITAS, YVETTE MUTUMBA, NADIA YALA KISUKID
Années d'étude concerné-es	2 ^e 3 ^e 4 ^e 5 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS
ET MÉTHODE

L'atelier situations post (2014-) est un atelier de recherches plastiques et théoriques dirigé par Katrin Ströbel et Sophie Orlando.

Nous développons une pensée collective sur les relations du savoir situé à l'espace (espace du texte et de sa notation, espace de production comme espace d'exposition, espace de l'archive et du document). Nous utilisons notamment les savoirs situés de Donna Haraway, les « nouvelles ethnicités » selon Stuart Hall, l'intersectionnalité et l'épistémologie féministe noire de Patricia Hill Collins, les Sexpolitiques Queer de Sam Bourcier, la phénoménologie queer de Sara Ahmed.

Le projet situations post a pris pour point de départ un questionnement sur la manière dont les changements géopolitiques, économiques et sociaux de 2007 ont initié un renouvellement et un ajustement des stratégies artistiques. Il combine une actualité critique, politique et sociale à des expériences de productions principalement collectives et éphémères.

La pensée des contextes (économie de travail, réseaux, publics, modes de production, stratégies, outils, ressources) et la pensée féministe, queer et postcoloniale sont investies de manière artistique et conceptuelle non pas comme histoire des représentations, ou illustration, documentation de moments d'histoire, mais comme une histoire des formes appartenant à des affiliations artistiques et intellectuelles.

L'atelier combine une mise en pratique, une recherche, une analyse de formes de productions artistiques processuelles et des pratiques collaboratives.

Format de mini-workshops, séminaires, lectures, etc.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

- Ahmed Sara, *Queer Phenomenology*, Duke University, 2006
- Bruguera Tania, *Live Forever: Collecting Live Art*, Walther König, 2015
- Dorlin Elsa, *Black Feminism, Anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000*, Paris, L'Harmattan, 2008.
- Dorlin Elsa, *La Matrice de la race, Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française* (2006), Paris, La Découverte, 2009
- Dumont Fabienne, *La rébellion du deuxième sexe, L'histoire de l'art au crible des théories féministes anglo-américaines* (1970-2000), Dijon, Presses du réel, 2011.
- Dyer Richard, *White*, Londres, Routledge, 1997.
- Fainberg Leslie, *Transgender Warrior: Making History from Joan of Art to Dennis Rodman*, Boston, Beacon Press, 1997.
- Gansterer Nikolaus, *Drawing a Hypothesis, Figures of Thought*, New York, Vienne, Springer Verlag, 2011
- Hill Collins Patricia, *La Pensée féministe noire*, Montréal, Remue-ménage, 2016.
- Haraway Donna, *Manifestes cyborg et autres essais. Sciences, fictions, féminismes*, Paris, Exils, 2007.
- Kester Grant H., *The One and the Many: Contemporary Collaborative Art in a Global Context*, Londres, Duke University Press, 2011
- Mirza Heida Safia, *Black British Feminism, A Reader*, Londres et New York, Routledge, 1997
- Mohanty Chandra Talpade, *Feminism without Borders*, Durham, Londres, Duke University Press, 2003.
- Sophie Orlando (ed), *Sonia Boyce: Thoughtful disobedience*, Villa Arson, Les presses du réel, 2017
- Katrin Ströbel (ed), *Making Love to Unknown Cities*, Diztanz, 2020

SITUATIONS POST

ART|PROGRAMMATION (AIP) – BASE

Type d'enseignement

COURS

Enseignant-e responsable

JEAN-LOUIS PAQUELIN

Années d'étude concerné-es

1re | 2^e | 3^e | 4^e | 5e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

L'objet de ce cours est de permettre aux étudiant-es de maîtriser suffisamment les mécaniques de pensée, le vocabulaire et les concepts de base de la programmation (i.e. la pratique du code) pour pouvoir développer une sensibilité aux technologies numériques et peut-être une pratique artistique numérique avancée.

Le monde devient numérique et il appartient à chacun – et particulièrement aux artistes – de ne pas être consommateur passif de ce qui nous est proposé. Le code nous donne justement la liberté d'agir sur les outils numériques pour les conformer à nos besoins plutôt que de nous plier aux contraintes qu'ils nous imposent.

Sur le plan plastique, le code est potentiellement plus riche que n'importe quel élément d'une suite logicielle graphique. Le code source, base des logiciels, n'impose rien si ce n'est d'être véritablement créatif. L'ordinateur et le code sont ainsi moins des outils que des matériaux pour la création et leur maîtrise permet de se distinguer de l'esthétique mainstream à laquelle les suites logicielles tentent de nous soumettre.

Plus qu'un cours technique, cet enseignement dote l'étudiant-e d'outils de pensée qui lui permettent de porter un regard analytique sur le monde numérique : Comment les outils numériques sont-ils fabriqués ? Quels biais d'usage introduisent-ils ? Comment se les approprier ? Comment et pourquoi.

Ce cours propose d'apprendre à programmer au moyen du langage Python. Très populaire, il est bien documenté et sa communauté d'utilisateurs est étendue et active. Python est un logiciel libre, ainsi chacun peut l'utiliser sans avoir à payer de licence. Il permet le prototypage rapide aussi bien que le développement d'applications industrielles tout en restant approprié à l'enseignement.

Pour la pratique des arts plastiques, Python dispose de nombreuses bibliothèques pour la production d'images, de sons et d'objets 3D. Il fonctionne également sur de nombreux micro-contrôleurs et nano-ordinateurs utilisés dans la production d'installations artistiques.

Cet enseignement s'appuie sur le trio cours, exercice, correction qui est très adapté à l'apprentissage du code mais qui pourrait limiter l'expression personnelle. C'est pourquoi le nombre de séances de cours est réduit. Il ouvre ainsi la porte à la création mais ne la contraint pas au-delà.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Le nombre de places disponibles étant contraint par le nombre d'ordinateurs, les étudiant·es intéressé·es par ce cours doivent se manifester au plus tôt. Si le nombre d'étudiant·es candidat·es devait dépasser la capacité du cours, une sélection sera réalisée sur la base de la motivation de l'étudiant et/ou de la proximité de son projet personnel avec le médium.

Le cours est principalement évalué par la production d'un projet individuel ou de groupe mettant en œuvre les compétences acquises. L'évaluation est complétée par des QCM en ligne. L'étudiant·e peut y répondre autant de fois qu'il·elle le souhaite (pour évaluer sa progression ou améliorer sa note).

L'investissement de l'étudiant·e et son assiduité comptent également pour une part de la note.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

- Bob Cordeau et Laurent Pointal, *Une introduction à Python 3*
- Patrick Fuchs et Pierre Poulain, *Cours de Python*
- John Brunner, *Sur l'onde de choc*
- William Gibson, *Trilogie Bigend: Identification des schémas*

ARTIPROGRAMMATION (AIP) – BASE

ARTIPROGRAMMATION (AIP) – APPROFONDISSEMENT

Type d'enseignement	COURS
Enseignant·e responsable	JEAN-LOUIS PAQUELIN
Années d'étude concerné·es	1 ^{re} 2 ^e 3 ^e 4 ^e 5 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

L'objet de ce cours est de permettre aux étudiant·es d'approfondir les compétences acquises dans le cours Art|Programmation – Base. Cette seconde partie est ainsi consacrée à l'apprentissage de techniques avancées mettant en œuvre plusieurs bibliothèques dédiées à la production graphique et sonore :

- Pillow (graphisme et traitement d'image) ;
- Pygame (animation et jeu) ;
- Pyo (synthèse et traitement du son).

L'utilisation d'un ordinateur implique un investissement financier souvent important. Ce cours abordera également l'utilisation de microcontrôleurs et de nano-ordinateurs programmés en Python pour inscrire la production d'œuvres interactives dans une démarche économique décroissante.

À partir d'une problématique et d'une approche bottom-up (approche de la résolution d'un problème de programmation définie et mise en pratique dans le cours Art|Programmation – Base), le cours montre les possibilités plastiques offertes par plusieurs bibliothèques Python. Des exemples d'animation, d'interactivité, de traitement d'images et de son en temps réel seront abordés et commentés en détail afin de permettre leur appropriation par les étudiant·es.

Chaque cours est consacré à la résolution d'une problématique au travers d'exemples concrets de complexité croissante. Les

exemples sont choisis pour leur caractère commun dans le domaine des arts plastiques en général et de ce médium en particulier.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Les étudiant·es intéressé·es par ce cours doivent avoir suivi le cours Art|Programmation – Base ou avoir une expérience de la programmation. Si le nombre d'étudiant·es candidat·es devait dépasser la capacité du cours, une sélection sur la base de l'adéquation du projet personnel et de la motivation de l'étudiant serait effectuée.

Le cours est évalué par la production d'un projet individuel ou de groupe mettant en œuvre les compétences acquises. L'investissement et l'assiduité des étudiant·es comptent également.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

- Gérald Swinnen, *Apprendre à programmer avec Python 3*
- Sean M. Tracey, *Make Games with Python*
- Matt Pearson, *Generative Art*
- Grant D. Taylor, *When the Machine Made Art: The Troubled History of Computer Art*

ATELIER MODÉLISATION ET IMPRESSION 3D

Type d'enseignement	COURS
Enseignant-e responsable	JEAN-LOUIS PAQUELIN
Enseignant-es associé-es	FRÉDÉRIC BAUCHET, JULIEN BOUILLON, JULIEN DUBUISSON
Années d'étude concerné-es	1 ^{re} 2 ^e 3 ^e 4 ^e 5 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

L'atelier s'appuie sur une collection de ressources en ligne et sur l'expérience (et les expériences) des participant-es étudiant-es et enseignant-es.

Suivant le principe de la pédagogie inversée et encourageant l'autoformation, une collection de ressources en français est proposée aux étudiant-es.

Ces ressources portent sur l'impression 3D et sur la modélisation 3D avec les logiciels professionnels Blender et Fusion 360. Ces deux logiciels sont complémentaires et abordent la modélisation 3D selon des approches très différentes. Blender est un logiciel gratuit, Open Source et soutenu par une importante communauté, dont plusieurs acteurs majeurs de la production cinématographique et de jeux. Fusion 360 est un produit commercial de la société Autodesk, l'un des pionniers de la conception assistée par ordinateur pour l'industrie. Fusion 360 est gratuit pour les étudiant-es et les usages non-commerciaux.

Pendant le déroulement de l'atelier un thème servira de conducteur aux explorations plastiques et techniques. Une méthodologie de prototypage itératif inspiré du *Design Thinking* sera mise en œuvre afin d'inscrire la démarche dans une approche applicative et concrète.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Les étudiant-es sont évalués par leur engagement dans l'atelier et leur préparation (puisque la documentation mise à disposition doit avoir été préalablement étudiée).

Les étudiant-es intéressé-es par ce cours doivent se manifester au plus tôt. Si le nombre d'étudiant-es candidat-es devait dépasser la capacité de l'atelier, une sélection sera réalisée sur la base de la motivation de l'étudiant-e et/ou de la proximité de son projet personnel avec le médium.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

Les sujets traités et les contenus évoluant rapidement, la bibliographie et la liste de vidéos nécessaires à la préparation des étudiant-es en vue de leur participation à l'atelier seront communiquées quelques semaines avant le rendez-vous.

UNE HISTOIRE DE L'ART ACTION

Type d'enseignement	COURS
Enseignant-e responsable	LAURENT PREXL
Années d'étude concerné-es	1 ^{re} ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Au travers des évolutions historiques de l'art-action, ce cours vise à dégager des thématiques plus larges et non chronologiques. Ces cours se pensent comme des miscellanées curieuses et transversales.

- Être (juste) là : les artistes se contentant d'être présent pour faire œuvre (Raymond Hains, André Cadere, Yoko Ono, Till Roeskens, hapenning polonais 1960, Armand Robin, le dandysme, Abramovic, Santiago Reyes, Gilbert & George, On Kawara, etc.).
- Mon corps, ma bataille : le corps comme enjeu politique (Actionnisme, Gina Pane, Valérie Export, Carolee Schneemann, Jean-Jacques Lebel, Michel Journiac, Made in Eric, François Pluchart, Steven Cohen, Stelarc, le trans-humanisme, etc.).
- De la lettre à l'acte : une première approche de la poésie action et sonore (Cravan, les lettristes, Heidsieck, Jarry, Tarkos, la scène de la poésie-action contemporaine française, etc.).
- Fluxus, piano et fortissimo : une approche de ce mouvement notamment au travers de l'utilisation quasi systématique du piano (Cage vs Kaprow).
- Les arts de la scène et la performance. Montrer la permanente porosité entre théâtre, danse et performance en rendant compte de leurs typologies complexes (Cabaret voltaire, Judson Church NYC, Merce Cunningham, le théâtre du Zerep, Anna Halprin, Trisha Brown, Jérôme Bel, Bryon Gysin, Charlemagne Palestine, etc.).
- La vidéo transitionnelle : la performance pensée pour la caméra (Arnaud Labelle-Rojoux, Alexandre Gérard, Bas Jan Ader, Matthew Barney, Chris Burden, William Wegman, Bruce Nauman, etc.).

CORPS/ESPACE

Type d'enseignement	ARC
Enseignant·e responsable	ANNE SECHET
Partenaires	Forum Grimaldi Monaco, Théâtre de Grasse, Théâtre Anthéa d'Antibes, TNN de Nice
Intervenant·es	CHRISTIAN LACROIX, JEAN BICHE
Années d'étude concerné·es	1 ^{re} 2 ^e 3 ^e 4 ^e 5 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Cet atelier propose d'expérimenter la question du corps comme porte d'entrée d'une pensée singulière. Les sessions d'expérimentation permettent aux étudiant·es de se fabriquer progressivement un vocabulaire personnel de gestes et de mouvements avec la question de l'espace et de l'engagement des corps dans des pratiques de l'art contemporain en les incitant à de possibles collaborations. Cet atelier s'intéresse aux liens possibles entre improvisation et conceptualisation, entre corps et objets, corps et mobilier urbain ou domestique... Le corps est expérimenté et questionné dans différentes propositions, contextes, avec des prise de parole, des chants, la musique des corps percussions, le souffle autant dans l'indicible que dans le visible. L'atelier Corps/Espace a pour vocation d'être un laboratoire de recherche où tout est continuellement en mutation et en expérimentation. Le processus de mouvement du corps et les résonances physique, conceptuel et engagé des corps avec les espaces choisis sont au cœur du travail. Chaque participant·e développe une acuité aux espaces à son propre corps, celui des autres, les sons produits... en se situant dans le champ contemporain et passé et en questionnant aussi les lieux d'art et de production de gestes et de formes.

Une finalisation sous forme de workshop croisé « Costume-maquillage-Art-Danse-Performance » avec un spectacle-performance en fin de workshop avec artistes invités à la Villa Arson ou ex situ à Avignon ou Arles.

Le corps danse.
Le corps se déplace dans l'espace.
Le corps dans le silence.
Le corps percussif.
Le corps seul.
Le corps avec d'autres corps.
Le corps parlant dansant.
Le corps chantant dansant.
Le corps fabrique de gestes.
Le corps fabrique des signes.
Le corps dialogue avec la parole.
Le corps dialogue avec les bruits.
Le corps dialogue avec l'espace.
Le corps rencontre un·e chorégraphe.
Le corps rencontre un·e artiste.
Le corps est multiple.
Les espaces aussi...

Ces ateliers sont l'occasion d'aborder une question particulière liée au corps : le corps dans le silence, l'infime invisible au regard extérieur, le corps et ses prothèses, les accessoires de mouvements, les accessoires d'espace, l'élan, la chute, etc.

Ces ateliers se font sous forme d'improvisations dirigées. Ces expérimentations ayant pour objectifs de les amener à prendre des décisions et des choix personnels aboutissant à des propositions de travail chorégraphiques ou performées, en individuel ou en collectif.

Chaque fin d'atelier est l'occasion d'échanges, de discussions en collectif.

Des apports de textes, d'objets, de textiles, de surface, de mobiliers... sont régulièrement envisagés en amont de certaines sessions.

Les ateliers ont 3 formats différents suivant contextes et niveau de recherche : des sessions collectives, des sessions en individuel, des sessions avec captation vidéo et mise en ligne par la suite, des sessions en extérieur, etc.

Enfin, la création d'un groupe virtuel d'échange de références et actualités avec possibilité d'inviter informellement des créateurs et créatrices.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Investissement personnel, recherches, expérimentations, régularité, perspicacité, audace, singularité, pertinences du travail proposé, qualité des échanges, écoute, prise de risque, curiosité par rapport aux autres et à l'actualité performative et chorégraphique. Création d'un groupe virtuel d'échange de références et actualités.

Un cours d'essai + la formulation de la motivation sous forme libre, en lien avec la recherche effectuée par l'étudiant·e.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

- *Mr Gaga sur les pas d'Ohad Naharin*, documentaire de Tomer Heyman, 2015
- Miet Warlop, *Ghost Writer and the Broken Hand Break*
- Phia Ménard
- Carolyn Carlson, *The red dress extrait de Blue lady*
- Carolyn Carlson *Dialogue with Rothko*
- Marina Abramovic, *The Artist is Present*, 2012, réalisateur Matthew Akers
- Marina Abramovic, *An Art Made of Trust, Vulnerability and Connection*, TED Talks : conférence-présentation-performée par Marina Abramovic en 2015.
- Björk: *notget* (creative direction & masks by Björk & James Merry)
- Michael Clark
- Gisèle Vienne, *Crowd*
- Sheila Chandra, *Speaking in Tongues I, II et III*, 1997
- Pina Bausch, *Café Muller*
- Angelin Preljocaj, *Helikopter création*, 2001 de musique de Karlheinz Stockhausen Helikopter quartet
- Merce Cunningham 1919-2009 – La Danse en héritage :
– *9 Evenings: Theatre & Engineering* – Lucinda Childs, Vehicle
– *9 Evenings: Theatre & Engineering* – Steve Paxton, Physical Things
– *9 Evenings: Theatre & Engineering* – Yvonne Rainer, Carriage Discreteness
– *9 Evenings: Theatre & Engineering* – Deborah Hay, Solo
- *40 degré sous 0* (texte de Copi, costumes de Christian Lacroix)
- Sasha Waltz & Guests, *Tanztagebuch*
- Jean Biche :
» www.jean-biche.com
» www.lafayetteanticipations.com/fr/artiste/jean-biche

IMPRIMER AUTREMENT LES LIEUX

Type d'enseignement	ARC
Enseignant-e responsable	ANNE SECHET
Partenaires	MDAC Lieu d'art contemporain (Cagnes), Château Musée Grimaldi (Cagnes)
Intervenant-es	ROMAIN GAUTIER
Années d'étude concerné-es	2 ^e 3 ^e 4 ^e 5 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Ce projet permet de découvrir la technique de la sérigraphie dans une vision très élargie de ses possibles avec l'utilisation de différents matériaux autant dans les supports, les espaces que les matières-encre-peintures-terre... pouvant être utilisées pour imprimer. Il s'agit d'amener ensuite les étudiant-es à expérimenter, concevoir et finaliser un projet personnel d'installation faisant suite à leurs expérimentations.

Finalité de l'année : concevoir à plusieurs un accrochage, un vernissage, des cartons d'invitation et la médiation de l'exposition. Cette semaine de workshop in situ prépare les étudiant-es à la mise en espace de leur propre travail, la mise en réseau des propositions entre elles, la conceptualisation de leurs recherches, le travail en collectif, le questionnement autour de notions comme l'exposition collective, personnelle, l'in situ...

Toute l'année, favoriser les échanges et les discussions régulières par rapport aux références, aux mises en espace, à la conceptualisation de pratiques autant que de pensées singulières. Ainsi favoriser l'écoute autant que la prise de parole.

L'atelier sérigraphie renforce encore son investissement dans les questions de l'écologie ainsi que celle de l'économie des moyens de production en continuant à favoriser les expérimentations de matériaux naturels comme la terre, les pigments, la suie, le citron...) comme possible bases pour les encres avec aussi la question du sourçage des matériaux.

L'invitation faite à Romain Gauthier se tisse dans cette position plus affirmée.

L'apprentissage de la sérigraphie se fait en lien avec les recherches personnelles et régulières des étudiants (lectures, collectes, dessins, écritures, productions numériques, photos...). Ceci afin d'élargir les possibilités de cette technique jusqu'à l'élaboration de propositions d'installation dans l'espace. Il s'agit pour les étudiants de trouver ainsi des alternatives aux encres de sérigraphie traditionnelles ainsi que des supports dans des projets engageant l'espace. La finalité d'une exposition collective mettra en pratique la question des interactions entre les pièces réalisées. Ce sera également l'occasion pour les étudiant-es qui le souhaitent d'activer des performances au sein de leurs installations.

Une collecte régulière de références est demandée pour permettre à chaque étudiant-es de se constituer une banque de données personnelles favorisant l'élaboration d'une vision singulière autant qu'un outil supplémentaire dans la conceptualisation et la médiation de leur propre pratique.

Découverte des techniques de la sérigraphie par une mise en pratique régulière.

Travail de groupe et réflexion collective au travers des workshops.

Collaboration avec d'autres enseignants autour du projet.

Rendez-vous collectifs et suivis individuels réguliers.

Expérimentation du terrain par une exposition collective hors de la Villa Arson.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Participation au cour de présentation et formulation des motivations libre.

Acquisition technique, qualité et ouvertures des expérimentations, investissement personnel, recherches, régularité, perspicacité, audace, singularité, pertinences du travail proposé et participation au groupe.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

Bibliographie évolutive sur l'année suivant discussions et réalisations en lien avec l'avancée des projets.

LIGNES DE FORCE

Type d'enseignement	COURS
Enseignant·e responsable	KATRIN STRÖBEL
Années d'étude concerné·es	2 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Pour les étudiant·es de 2e année, je propose environ 4-5 séances théoriques et pratiques sur l'*expanded drawing* [dessin élargi].

Je propose de penser le dessin comme outil de subversion, résistance et émancipation qui dépasse la limite dite «classique» de dessin sur papier.

On parlera des artistes qui se situent avec leur travail entre dessin, installation et performance pour interroger des questions biographiques, politiques et sociales.

PIERRE-JO

Type d'enseignement	COURS
Enseignant·e responsable	SUSANNA SHANNON
Enseignant·es associé·es	CÉLINE CHAZALVIEL
Partenaires	Frac Paca (Marseille), Centre Pompidou (Paris), Printed Matter (New York), la bibliothèque de la biennale de Venise, et tous les autres endroits auxquels on n'a pas encore pensé.
Années d'étude concerné·es	1 ^{re} 2 ^e 3 ^e 4 ^e 5 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Au début, on a dit qu'on allait juste le faire (le journal) pour voir ce qu'il en sortirait; l'idée est donc de faire un journal toutes les semaines; l'idée est qu'en se pliant à la discipline/routine nécessaire pour sortir des pages selon un immuable planning, on parle d'un tas de sujets et on apprend un tas de choses: comment les idées se packagent/prennent forme (rubrique «idées»), la différence entre le Times et l'Helvetica (rubrique «différence entre»), la vie complète de Brodovitch et de Joseph Mitchell (rubrique «People»); qui étaient Libertad (la première femme de Desmond Jeffery, vite remplacée par la très British Sally) (typographe) et Therese Mitchell (photographe); les engraisés, les surimps et les défonces; la pagi et les bannettes;

On en est au 84e numéro, et je pensais qu'on pourrait peut-être en faire 84 autres. Et après ça sera amusant de commenter la relation entre les 84 premiers et les 84 seconds (la pédagogie par paires, c'est top!)

A story that haunts the halls of The New Yorker is that of Joseph Mitchell, who came on staff in 1938, wrote many brilliant pieces, and then, after the publication of his greatest piece, "Joe Gould's Secret," in 1964, came to the office almost every day for the next thirty-two years without filing another word. In a series of tributes published in The New Yorker upon Mitchell's death, in 1996, Calvin Trillin recalled

hearing once that Mitchell was "writing away at a normal pace until some professor called him the greatest living master of the English declarative sentence and stopped him cold."

Réunion tous les lundis autour de la grande table pour la réunion de rédaction; on fait un tour de table, je note, nous notons: les choses auxquelles on a pensé; les choses qui se sont produites depuis la semaine dernière; les choses qui pourraient se produire; les choses qui vont se produire; les choses qu'on aime; les choses qui naissent de la réunion de rédaction; le *New York Times* a pour baseline «*all the news that's fit to print*»; *Pierre-jo* n'a pas une baseline fixe, car sa baseline est mouvante, mais a un programme: c'est un journal local de qualité, fait à la Villa Arson, pour la Villa Arson, comme les serpillères sont faites à Cours-la-Ville (mais pas que pour Cours-le-Ville); *Pierre-Jo* n'est donc pas comme *Nice Matin*, dont la faiblesse de la direction éditoriale fait qu'il ne parle finalement à personne; Pendant la réunion, on fait un chemin de fer, et on y va.

À *Pierre-Jo*, on fait plutôt des print-trips, c'est-à-dire des voyages productifs, où l'on publie un quotidien tout en rencontrant des gens et des situations dans des endroits, dont on rend compte éditorialement.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Les critères d'évaluation : présence, participation, implication, progression, en typo, culture générale, production et intelligence collaborative. Le cours n'attribue pas d'ECTS.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

C'est une bonne idée ; on pourra faire un projet bibliographique dans le cadre de *Pierre-Jo* ; la liste des livres auxquels on pensera et dont parlera ; et la liste des livres qui n'existent pas sur tout ce dont on aura parlé ; ça peut être une manière d'enregistrer *Pierre-Jo*, justement.

CULTURE PAGE

Type d'enseignement	COURS
Enseignant·e responsable	SUSANNA SHANNON
Enseignant·es associé·es	CÉLINE CHAZALVIEL
Années d'étude concerné·es	1 ^{re} 2 ^e 3 ^e 4 ^e 5 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

On scrute des pages, afin de devenir expert·es en pages, pour la joie d'être expert·e en quelque chose et aussi pour mieux maîtriser sa propre production de pages ;

Flore Di Sciullio annonçait vouloir être critique de jouets quand elle serait grande dans irrégulomadaire 5 (« Comment on fait pour faire les choses ») ; nous deviendrons peut-être tous critiques de pages.

Scruter des pages, c'est en regardant des diapos avec le projecteur qui fait chtak-kashtak, non c'est pas vrai, on regardera des fausses diapos, on s'interrogera sur la relation entre les fausses diapos et les vraies, sur la relation entre le Times New Roman de Stanley Morriison et le Ps du Macintosh, on checkera l'impact des photos de la guerre du Vietnam de Don McCullin parues dans *Paris Match* vs. leur parution dans le *Sunday Times Magazine*, désigné par David King. On comparera mes deux t-shirts Obama, la pochette de disque de The Libertines et celle d'Uptown d'Ellington, en pédagogie les paires sont une technique qui marche très bien.

On peut aussi faire des promenades typographiques, d'où les étudiant·es adorent s'éclipser sans rien dire dès qu'ils voient un truc qui leur plaît le long du chemin, une robe, un sandwich, des chaussures, ou qu'une idée leur vient ; à la fin on n'est plus que trois et on en a vraiment marre, de scruter des enseignes commerciales, des façades de buildings et des panneaux routiers et on a vraiment trop chaud.

On fait un projet d'une sorte ou d'une autre par semestre, car faire des projets ça donne un sujet de concentration, ça focalise l'intégration des nouvelles idées en mouvement.

On regarde les diapos (fausses) ensemble, je les commente, vous m'interrompez, on se dit

plein de choses sur ces diapos, et après vous sortez de cours et vous dites « On ne sait pas pourquoi elle passe son temps à nous montrer ses photos de vacances ??? » ; autrement, parfois je montre des photos d'autres gens, comme par exemple les photos de Paul Shaw qu'il a prises de la typo du métro de New York ; et y'a celles de Walker Evans de gens sortant du métro ; et y'a aussi *Zazie dans le métro* avec Fedor Balanovitch et Tata Marceline, qui parle toujours doucement. Mais dont je n'ai pas de photos.

On peut aussi, quand vraiment rien ne va plus, regarder *Helvetica-le-film*.

Bref, aussi, en regardant des diapos, des films ou en faisant des tours de table et en s'interrompant tout en laissant à chacun son tour de parole, on trouve le sujet sur lequel chacun a vraiment envie de travailler. C'est très agréable.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Critères d'évaluation : présence (30%), participation (30%), beauté du projet final (30%). $30\% \times 3 = 90\%$. Et on garde 10% pour la négo. Il y a vraiment rarement des désaccords sur les notes ; tout le monde est en principe d'accord (comme en Union Soviétique). Et quand il y a désaccord, les notes c'est comme l'argent, j'adoooooore en parler avec les étudiant·es.

VIDÉO

Type d'enseignement	COURS
Enseignant·e responsable	GAUTHIER TASSART
Enseignant·es associé·es	AURÉLIEN MEREBBAH
Années d'étude concerné·es	2 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Ce cours regroupe des informations à la fois théoriques et techniques non seulement sur la vidéo mais aussi sur tout ce qui embrasse l'idée de l'image en mouvement.

Des films « historiques » seront montrés mais aussi des films propices à encourager l'étudiant·e à se mettre au travail selon un sujet donné et pour lequel elle·il devra fournir un film.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Présence, participation. L'évaluation finale sera faite à partir du film produit par l'étudiant·e par l'enseignant de vidéo assistés du technicien. Elle se fera lors d'une journée de rendu devant toute la promo.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

Nam June Paik, Viking Ekkeling, Hans Richter, Walter Ruttmann, Bill Viola, archive.org, Ubuweb... La liste est infinie.

TOOLKIT

Type d'enseignement	COURS
Enseignant·e responsable	GAUTHIER TASSART
Enseignant·es associé·es	AURÉLIEN MEREBBAH
Années d'étude concerné·es	2 ^e 3 ^e 4 ^e 5 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Aller au-delà d'une pratique commune de la vidéo.

Un rendez-vous technique proposé ponctuellement aux étudiant·es pratiquant la vidéo, chaque cours sera l'occasion de se familiariser avec la colorimétrie, l'utilisation du steadycam, du streaming en multicam etc.

Exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Avoir déjà travaillé en vidéo.

Présence, participation, compréhension mise en application sur un projet spécifique.

LOIN

Type d'enseignement	COURS
Enseignant-e responsable	GAUTHIER TASSART
Partenaires	Ensa Cergy
Intervenant-es	JEFF GUESS, LUCRECIA DALT, LIONEL FERNANDEZ, MARIE LIMOJOUX (VIZIRADIO) ET PHILIPPE ROBERT
Années d'étude concerné-es	1 ^{re} 2 ^e 3 ^e 4 ^e 5 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

L'Orchestre Inharmonique de Nice (LOIN) est un orchestre de musiques improvisées à géométrie variable composé d'étudiant-es sachant jouer (ou surtout pas) de la musique, ayant à leur portée tout ce qui peut produire un son. Des sessions sont organisées toutes les deux semaines jusqu'en avril, mois au cours duquel un concert est donné à la Villa Arson.

L'année 2021 sera celle des dix ans de L'Orchestre Inharmonique de Nice; à cette occasion deux artistes seront invités à conduire L'Orchestre. Il s'agira de Lucrecia Dalt et de Lionel Fernandez. Par ailleurs, l'événement sera diffusé sur Viziradio par Marie Limojoux et une conférence sera donnée par Philippe Robert, écrivain, spécialiste de toutes les musiques et qui suit les activités de L'Orchestre depuis ses débuts.

Enfin, cette année encore nous serons rejoint-es par des étudiant-es de l'Ensa Cergy et un professeur, Jeff Guess.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Participation, inventivité, discrétion, confiance.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

Workshop de Lyon, *Souffle Continu*, Cornélius Cardew, Scratch Orchestra, Lee Ranaldo, Xavier Boussiron, Claire Gapenne, Lucrecia Dalt, Hakim Bey, Jean-Marc Foussat, Revue *Volume*, Feminist Improvising Group, Angus Mc Lise, *Revue et Corrigé*, Philippe Robert.

ADD DIY TO...

Type d'enseignement	COURS
Enseignant-e responsable	CHRISTIAN VIALARD
Années d'étude concerné-es	3 ^e 4 ^e 5 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Étudier et rechercher les meilleures méthodes de réalisation de fabrication d'une pièce quel que soit son domaine (pratiques analogiques ou numériques) et accorder ses désirs à ses moyens véritables. Une grande importance sera donnée au DIY et aux capacités de recherche de solutions inventives et innovantes tant dans la méthode que dans son application.

L'atelier ADD DIYTO... propose de réfléchir au processus du comment faire.

Un artiste se pose toujours la question de la technique dans son art. Du bricolage aux nouvelles technologies et du fusain aux technologies numériques avancées, les artistes ne sont pas avares d'efforts, d'imagination et d'adaptation quant il s'agit d'inventer.

Les méthodes sont à inventer collectivement. Ce sera une priorité de ADD DIYTO... et son fonctionnement aura aussi un aspect expérimental et réflexif.

Identifier les besoins, les questionner et trouver des solutions mais aussi documenter et partager. Les recherches seront étendues aux différentes voies trouvées par les artistes mais aussi par les acteurs alternatifs et l'actualité.

Les participant-es seront aussi invité-es lors de réunions à partager leurs savoirs et à proposer des réflexions et des recherches soit personnelles soit en lien avec des thèmes choisis collectivement.

Les rendez vous ne seront pas tenus obligatoirement au sein de l'école mais aussi ailleurs dans la région en fonction des opportunités.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Auto évaluation.

TRANSCÈNES

Type d'enseignement	ARC
Enseignant·e responsable	CHRISTIAN VIALARD
Partenaires	Arts2 (Mons), Théâtre de Grasse, Transcultures (La Louvière), Central (La Louvière), Théâtre National (Bruxelles)
Intervenant·es	FABRICE MURGIA, PHILIPPE QUESNE, SOPHIE PEREZ ET XAVIER BOUSSIRON, GISÈLE VIENNE, STEPHEN O'MALLEY, BORIS CHARMATZ, MARCIA BARCELLOS, KARL BISCUIT, PIERRE BASTIEN
Années d'étude concerné·es	3 ^e 4 ^e 5 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Transcènes souhaite s'intéresser à la scène classique des théâtres contemporains en interrogeant la pratique de la scénographie comme pratique contextuelle ancrée sur des questions d'espaces et sur l'idée que nous connaissons bien en tant qu'artistes plasticiens de l'objet et de son regardeur. Je prends ici le terme d'objet dans un sens général ou la scène est un dispositif complexe comprenant la scène théâtrale, son outil de production et de distribution.

On pourrait résumer à la question :

Qu'est-ce qu'une scène aujourd'hui ?

Comment les nouveaux dispositifs, une approche transversale et l'intégration des technologies numériques mais aussi de la création sonore redéfinissent les pratiques et les imaginaires scénographiques ?

Transcènes a l'ambition de parler d'écritures de scénographies en déconstruisant les éléments constitutifs de la scène théâtrale. Les sons, la musique, la lumière, les projections d'images, les films, le texte, les décors, les costumes, les personnages seront les éléments de

base de l'univers plastique que les étudiants devront construire pour proposer aux spectateurs une confrontation à dimension poétique.

Une forme expérimentale à trouver entre installation, sculpture vivante, corporelle ou verbale. La scène pourra être connectée et augmentée (avec les pratiques numériques, intermédiaires et sonores) d'un lieu à l'autre dans une même temporalité.

Les étudiant·es seront amené·es à réfléchir pour leurs propositions à un thème qui sera « Lockdown Rhapsodies », thème directement issu de cette expérience inédite que nous venons tous de traverser.

Cette thématique leur permettra à partir de moyens simples et en utilisant la boîte scénique comme référent de construire des univers plastiques connectés qui permettent aux spectateurs d'apprécier leurs dimensions poétiques.

Les participant·es garderont à l'esprit l'aspect expérimental de la démarche et devront conserver tout le long du projet un esprit d'analyse et une volonté de travail en commun.

Les mots-clefs pourraient être : corps en mouvement, danse contemporaine, musique en direct, performance, son, intégration du

numérique, objets, lumière, décor, costume, projection, image et image en mouvement.

On peut imaginer d'autres partenaires, chorégraphes, metteurs en scène, etc. sachant que, dans un premier temps tout du moins, ce sont les dispositifs intermédiaires, sonores, numériques... et diverses approches artistiques immatérielles qui seront privilégiées plutôt qu'un travail direct avec des performers, chorégraphes ou comédiens.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Expérience de la scène (chorégraphique, musicale ou théâtrale).

Par l'enseignant au terme des deux semestres, au vu de l'implication et de la présence.

I.R.L.: MÉTHODOLOGIES ET PRATIQUES DISSIDENTES

Type d'enseignement	COURS
Enseignant-e responsable	MAWENA YEHOUESSI
Enseignant-es associé-es	SOPHIE ORLANDO, KATRIN STRÖBEL, JOAN AYRTON
Partenaires	Brook (maison d'édition)
Intervenant-es	ROSANNA PUYOL
Années d'étude concerné-es	1 ^{re} 2 ^e 3 ^e 4 ^e 5 ^e ANNÉE

CONTENUS, OBJECTIFS ET MÉTHODE

Dans le cadre de mon doctorat au sein d'UCA et la Villa Arson, intitulé « Poïéthiques afro-futuristes. Curation, collage, indiscipline/alternatives. », j'ai souhaité imaginer aux côtés de Rosanna Puyol une exposition reprenant le titre de James Baldwin *The Fire Next Time* (La Prochaine fois, le feu). Celle-ci et nos recherches respectives se fondant à la fois sur la notion de travail (en) collectif et un ensemble de pratiques de dissidence, nous saisissons ici l'opportunité d'associer (plutôt que d'enseigner) les étudiant-es qui le souhaiteraient, à l'étape exploratoire fondamentale de l'écriture de ladite exposition.

L'idée est ainsi d'explorer ensemble un éventail de propositions théoriques et créatives indisciplinées, formant un ensemble d'outils, postures + stratégies d'alternatives (Tout-)contre de ces structures normatives d'oppression – identification, assignation, imposition – des corps, objets et relations obscures, étrang·èr·es ou « normalement décrit-es » comme à la fois minoritaires et subalternes.

Nous souhaitons à chaque fois proposer un temps de lecture, ou de traduction, collective et commentée d'une séquence tirée de ces méthodologies (et non méthodes) – poèmes, essais, collage, roman, etc. – pour en proposer ensuite une activation pratique prospective. Il pourra alors aussi bien s'agir de propositions d'écriture que d'actions performatives, de micro-installations ou d'accompagnements dédiés aux travaux de chacun-e.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

Nous souhaitons privilégier un cadre restreint (10 personnes), afin de pouvoir créer, dans le temps, une synergie de groupe la plus attentionnée possible. Et si vous deviez alors être un plus grand nombre intéressé-es par « I.R.L. », nous vous proposerons à tous·tes de venir au moins une première fois, puis opterons vraisemblablement par affinité ou tirage au sort, après discussion avec chacun-e.

Nous proposerons un cadre d'auto-évaluation négociée, où Rosanna et moi pourrons vous proposer un commentaire, sur la base duquel vous déciderez vous-même de votre note, après en avoir discuté ensemble.

N. B. : nous aborderons un corpus majoritairement anglophone et francophone mais il n'est requis aucun niveau particulier dans ces langues... si ce n'est l'envie de s'y frotter un peu!

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

Ouvrages

- Stefano Harney, Fred Moten, *Les sous-communs : plans fugitifs et étude noire*
- Fred Moten, *Come on, get it!*
- Saidiya V. Hartman, *Wayward Lives, Beautiful Experiments*
- Saidiya V. Hartman, *Venus in Two Acts* (essai)
- José Esteban Muñoz, *Disidentification*
- José Esteban Muñoz, *Cruiser l'utopie : l'après et l'ailleur de l'advenir queer*
- Sun Ra (compilé par James L. Wolf + Hartmut Geerken), *The Immeasurable Equation*

Notions/liens

- Futuribles (Bertrand de Jouvenel)/ Prospective (Gaston Berger)
- Alterfuturismes (M.Y)
- Réalisme spéculatif :
» www.zerodeux.fr/interviews/armen-avanessian/
- Fictionning :
» aaaaarg.fail/thing/5d821aae9ff37c10d0622bd9
- Fabulation critique (Hartman) & waywardness :
» vimeo.com/167878745#at=4
- The Black outdoors (Hartman & Moten) :
» www.youtube.com/watch?v=t_tUZ6dy-brc&ab_channel=DukeFranklinHumanitiesInstitute
- Poethics (Denise Ferreira da Silva) :
» www.academia.edu/8409323/Toward_a_Black_Feminist_Poethics_The_Quest_of_Blackness_Towards_the_End_of_the_World_The_Black_Scholar_44_2_

Artistes/chercheur·ses

- Enrico Floriddia, Tarek Lakhri, Amandine Nana, Josèfa Ntjam, Romain Noël, Myriam Suchet, Eden Tinto-Collins, Melissa Tun Tun, etc.