WORKHOPS INTERANNEES SEMESTRE 1 - du 15 au 19 septembre 2025

Effectif: 184 étudiant es (DNA1, DNA 2 et 3 Design Graphique, DNA2 et 3 Art)

Enseignant∙es	Titre	Jaug e	RDV en J1	Espaces attribués	Technicien·ne s associé·es	A apporter par l'étudiant∙e	Présentation du contenu
HOCHART Benjamin	Monotype, un par jour Monotype quotidien en atelier gravure	10	Atelier gravure	Atelier gravure	Julien Pelletier	Début du workshop le mardi Les étudiant es doivent apporter : leurs pinceaux, des feuilles de papier (pas trop fin) et une blouse ou autre vêtement de travail. L'encre de gravure sera fournie par l'atelier. Les étudiant es pourront aussi amener de la peinture à l'huile, de la gouache ou de l'aquarelle, pour essayer d'autres monotypes.	Le workshop visera à pratiquer le dessin, la peinture et la couleur pour réaliser au moins un monotype par jour en atelier gravure. Ceux-ci pourront constituer une série, se répondre dans leur sujet, se compléter ou n'avoir rien avoir les uns avec les autres. Les images pourront être tout à fait figuratives, tout à fait abstraites ou chercher des entre-deux. La série pourra se modifier chaque jour, en fonction du ou des monotypes réalisés les jours précédents. Ceux-ci pourront évoquer un journal de 4 jours ou simplement montrer l'image qu'il présente. Ils pourront répondre à une intention définie au préalable (au début du workshop) ou s'accumuler les uns après les autres comme une improvisation quotidienne.
GERMAIN Nicolas	Geosonic Mix Balade sonore géolocalisée	12	Studio Son	Studio Modulaire Studio Son	Cécile Ortola- Vanhove & Invité Julien Poidevin (Studio Modulaire)	х	Participation à l'élaboration d'une nouvelle version du projet Geosonic Mix. Le projet Géosonic Mix propose une immersion dans un paysage sonore en construction. Une architecture invisible, faite de 80 zones d'écoute, se superpose à la topologie de la ville de Caen. Des sons se déclenchent, se modulent lors du parcours en fonction de la localisation de la marcheuse ou du marcheur équipé d'un smartphone et d'un casque d'écoute lui permettant de générer son propre mix urbain.
WEYD Thierry	HSH CREW Publication d'un objet graphique en compagnie de membres du collectif HSH	14	Salle des conseils	Salles des conseils (lundi matin uniquement) Atelier Editions Salle A24	Vincent Coatantiec & Invité·es Lison de Ridder, Fabrice Houdry et Marc Hamandjian	NR	Les artistes du HSH crew inviteront les étudiant es à créer avec elles et eux des dispositifs de jeux de dessins collectifs. Dans un premier temps, nous testerons les jeux inventés par le collectif et nous réaliserons ensemble la conception en vue d'une exposition et d'une édition. Les étudiant es seront amené es à travailler sur la conception d'un cahier d'activités et des grands formats d'estampes ainsi que d'affiches. Il s'agira de concevoir des installations activables par le public.
DRONET David BOUDER Christophe	Une exposition idéale Découverte de la 3D	12	Studio Modulaire	Studio Modulaire	Arnaud Gabard	NR	À partir d'esquisses multiples (indiquant échelle, matériaux, couleurs), les étudiant·es seront amené·es à concevoir et imaginer une installation, une sculpture impossible à réaliser dans le réel en se projetant à grande échelle, en pensant un projet sans limites de formats ou de contraintes techniques ou mécaniques. Chaque étudiant·e modélisera son projet en 3D et le groupe organisera collectivement une exposition virtuelle, un musée imaginaire en 3D pour y présenter leur projet« hors normes ».
GUIRAL Catherine	MUSEUMABC Des lettres muséales en figures noires	12	BT16 Libre service	Atelier Sérigraphie Atelier Éditions BT16 Libre service (Lundi ET Mardi)	Agathe Ruelland-Remy Vincent Coatantiec Simon Grépinet	х	Les abécédaires associent souvent le dessin d'une lettre à une «chose» dont l'initiale rappelle la lettre évoquée (E comme Éléphant). Support visuel d'apprentissage se présentant souvent en livre ou en affiche, l'abécédaire compose les 26 lettres basiques de l'alphabet latin. En s'inspirant des surréalistes et autres dessinateurs de lettres, et en s'appuyant sur des œuvres photographiques ou sculpturales, il s'agira pour l'étudiant-e de sélectionner/assembler/dessiner 26 silhouettes noires de lettres. On rappelle ici que les silhouettes sont des formes découpées, souvent en zinc noir, qui permettent la réalisation de projections narratives comme dans le théâtre d'ombres.

	GOZLAN Laura	1670 Recomposition historique - Installations vidéo	12	Atelier Vidéo	Grande Galerie Atelier Vidéo	Eddy Manerlax Camilo Bayter Cécile Ortola- Vanhove	x	En écho aux procès en sorcellerie qui se sont tenus à La Haye-du-Puits, dans le Cotentin, aux alentours de 1670, cet atelier propose d'explorer comment ces faits historiques résonnent aujourd'hui avec certaines pratiques contemporaines : la résurgence des imaginaires écoféministes et une réactivation des savoirs vernaculaires. Ces échos rencontrent les crises actuelles — notamment climatiques — et offrent une matière fertile pour interroger la manière dont les récits se construisent, persistent et se transforment. Nous travaillerons à partir d'archives : actes de procès et iconographies. Certaines de ces sources, rédigées en vieux français, portent déjà la marque d'une distance linguistique et temporelle. Comment relire de telles archives ? Comment les réactiver dans notre présent ? Comment rejouer ou mettre en scène l'histoire sans chercher à la restituer mais en ouvrant d'autres perspectives critiques ? L'atelier mobilisera les pratiques de reenactment et de distanciation comme outils de lecture et de transformation. À partir de ce matériau, les participant es produiront par groupe des installations audio-visuelles conçues pour la grande galerie. Il s'agira d'inventer des formes où le film se déploie dans l'espace, en dialogue avec un dispositif scénographique intégrant objets et projections. Les tournages se feront notamment <i>in situ</i> dans la grande galerie, abordée comme un lieu d'expérimentation performative : lumière, gestes, voix, réinterprétations collectives. Des extraits d'œuvres de Peter Watkins — et en particulier ses dispositifs de distanciation critique — viendront enrichir l'horizon réflexif du workshop. Celui-ci sera rythmé par l'arpentage de textes, des temps de tournage et d'enregistrement, puis de montage et de mise en espace. Chaque étape cherchera à articuler la mémoire des archives et leur réactivation contemporaine, pour en faire une expérience partagée du passé.
- 111	SIVERTSEN Johannes	ALLA PRIMA Peindre au premier coup	15	Salle de peinture	Salle de peinture	x	Les étudiant es doivent apporter : - Supports : supports rigides ou semi-rigides (Toile sur châssis, bois, carton etc.) + papier adapté à la peinture - Pour peindre à l'eau : Pinceaux, couleurs au choix (acrylique, gouache ou aquarelle), 3-4 récipients en verre ou en plastique, palette - Pour peindre à l'huile : Pinceaux, couleurs au choix, palette.	« Alla Prima » en italien, « Au premier coup » en français ou encore « direct painting » en anglais désigne une manière de peindre où le tableau est exécuté en une séance, dans le frais. Si ces termes renvoient le plus souvent à certaines traditions européennes situées entre la Renaissance et le 19e siècle, peindre « au premier coup » a donné lieu à des pratiques sophistiquées de par le monde, des origines de l'histoire de la peinture jusqu'aux pratiques contemporaines, mobilisant à chaque fois le corps, le geste et un certain état d'esprit. Nous peindrons beaucoup pendant ce workshop, en abordant des techniques et procédés variés, issus de traditions différentes, à l'huile et à l'eau. Outre le fait de mettre à l'épreuve votre capacité à travailler à un rythme intense avec une contrainte de moyens et de temps, nous réfléchirons à la manière dont la peinture « Alla prima » peut nous permettre de mobiliser les aspects performatifs de la peinture et les significations intrinsèques de l'acte de peindre.
	.EBLOND Thomas	Coin lecture	10	Bibliothèque	Salle bibliothèque Bibliothèque Atelier DG2	Claire Travers	Les étudiant·es doivent apporter : carnets de notes + ordinateurs et appareils photos numériques s'ils ou elles en possèdent.	Les 3 premières matinées seront consacrées à la lecture et à la consultation d'articles et de textes (en ligne ou disponibles à l'école), ayant pour thème la typographie et le design graphique. Il s'agira ensuite à chacun-e de présenter ses lectures, même très simplement, à l'ensemble du groupe, et de prendre part à l'échange qui s'en suivra. Les après-midis seront eux dédiés à l'image, et il s'agira selon certaines contraintes, de développer une iconographie qui fait écho à vos lectures. Muni d'un carnet dès le début du workshop, Les divers éléments qui vous auront accompagnés durant ces 3 journées (notes de lecture, recherches, dessins, schémas, musique, etc.) devront être conservés pour créer une archive de l'atelier. En se répartissant les tâches, les deux dernières journées permettront d'éditer un document au format A4, qui regroupera certains textes et images choisis collectivement, retracera le cheminement de vos pensées et de ces quelques jours d'atelier passés ensemble.

	COUVATAS hémys	Sculpture : Taille directe Sculpture sur bois, pierre, marbre	13	Atelier modelage	Atelier modelage	x	Les étudiant-es doivent apporter : lunettes de protection (peuvent être fournies si besoin).	La sculpture, taille directe, est une pratique où on soustrait de la matière. On use, on éclate, on fracture, on empile, on assemble en apportant une réflexion sur la place de la matière dans le monde contemporain. La sculpture, l'architecture, l'objet, l'écriture, racontent l'histoire de l'humanité. Les étudiant es vont travailler sur l'idée de la trace, de la mémoire (de leur action). Le premier jour, ils et elles vont se familiariser avec les matières, les outils, la technique (massette, gouge, ciseaux, gradines) et la notion de ronde-bosse, haut et bas-relief (juste pour l'initiation). Par la suite, ils et elles se confronteront à la matière et aux matériaux avec liberté et plaisir. Ils et elles vont imprimer une forme, leurs formes dans la pierre de Caen, le bois, le marbre. A l'issue du workshop, les travaux seront réunis. Leurs traces marqueront la « mémoire » de l'atelier.
N	1 ILLET Evelise	V is-à-vis Lithographie	10	Atelier lithographie	Atelier lithographie	Théophile Berthemet	NR	Ce workshop vise à vous initier à la pratique de la lithographie. Vous réaliserez une estampe à quatre mains en articulant deux dessins côte-à-côte, au sein d'un format donné. Cet atelier encourage les rencontres graphiques par la juxtaposition, la superposition, la proximité et les rencontres fortuites. C'est un travail en atelier, parmi d'autres, face aux autres. Il propose de s'exercer au travail collectif, d'échanger ensemble, jusqu'à parvenir à la composition d'une estampe à deux voix. Il peut s'agir de deux images ou d'une combinaison mot/image. L'enjeu étant de penser le dialogue entre vos dessins. L'estampe peut résulter d'associations intuitives se complétant ou se contredisant. Quelles porosités y a-t-il entre les deux parties ? Quelle en est la portée narrative ? Comment restituer une histoire en deux images ? Il sera demandé de réfléchir au passage, de penser le point de vue, le cadrage, le détail, la répétition ou encore le décalage et le contraste. À l'aide de consignes données durant le workshop, vous serez invité.es à porter attention à la composition de l'image, à l'expression du trait ainsi qu'aux accords colorés.
F	PRIM Isabelle	Desktop movie Réalisation d'un court film à partir du bureau d'un ordinateur	13	BT18	BT18	Agathe Ruelland Remy et Thierry Topic	Les étudiant·es peuvent apporter leurs ordinateurs personnels s'ils ou elles en possèdent (facultatif).	Le desktop movie tel consiste à enregistrer son écran « de l'intérieur », avec la caméra de la machine (ordinateur personnel, celui de l'école ou téléphone personnel). C'est l'interface même de l'ordinateur et l'organisation en fenêtres que l'on ouvre et ferme (fenêtres de réseaux sociaux, de textes, de vocaux, de sa webcam, etc.) qui se substituera au montage traditionnel et tiendra lieu d'enchainement entre les images, comme le fameux « tourné-monté » largement exploité dans les films tournés en 8 et 16 mm. Nos ordinateurs (et téléphones), en plus d'être devenus le lieu de stockage de nos archives personnelles, offrent un accès illimité à des contenus visuels, textuels et sonores, personnels et impersonnel, fantasmés ou bien crées de toutes pièces. Ainsi, vous aurez à réaliser, en binôme ou individuellement, un court film, qui tissera ces différentes temporalités et différentes sources, au service d'un portrait (personnel ou fictionnel), aussi atomisé soit-il.
F	RICCI Alice	Cascade.js Introduction au web à travers le son	12	BT14	BT14	Eddy Manerlax	Les étudiant es peuvent apporter leurs ordinateurs personnels s'ils ou elles en possèdent (facultatif).	En utilisant le projet sonore Cascade.js de l'artiste Raphaël Bastide, découverte du web et de ses langages de programmation. En apprenant les bases du css, d'html et puis de javascript, vous construirez des pages web interactives et sonores.

RIFFLET Maxence	Bienvenue à La Grâce de Dieu Rencontres autour de la fabrication d'images étonnantes	10	Atelier photo (placez vous sur la droite, côté escalier)	Hors les murs	×	x	Nous nous installerons toute la semaine dans le quartier de la Grâce de Dieu, à Caen, pour réaliser ensemble des images et proposer aux habitant es de collaborer avec nous autour de divers outils photographiques argentiques : chambre grand format, Gyroflex, chambre noire, sténopé géant La Grace de Dieu est un quartier prioritaire de la politique de la ville construit dans les années 1960 et qui connait depuis plusieurs années des vagues successives de réaménagement. Il est surtout animé par un impressionnant tissu associatif dont nous serons amenés à rencontrer certain es animateurices. Nous nous installerons dans une salle de quartier en rez-de-chaussée d'un immeuble situé sur la place du marché et dans laquelle nous installerons un laboratoire pour développer sur place les images que nous y réaliserons. L'objectif est de créer un lieu d'échange autour de la photographie, de collaborer avec les habitant es qui le souhaiteraient et de partager nos réalisations spontanément à mesure que nous les créerons. Nous utiliserons notamment le « Gyroflex », une chambre de rue construite l'an dernier avec un groupe d'étudiant es et qui permet de développer immédiatement et n'improrte où des photographies argentiques. Le Gyroflex permet également de superposer du dessin aux photographies au moment de la prise de vue. Il y a également le projet de réaliser un sténopé géant dans un appartement d'un immeuble d'habitation actuellement en grande partie vidé dans la perspective d'une rénovation. De manière générale nous expérimenterons des dispositifs photographiques qui favorisent l'interaction avec les habitant es.
KEIL Adeline	«Hors d'oeuvres» Observer, pour défaire et faire - Reconstitution d'oeuvre en volume performatif corporelle et structurelle	15	Atelier photo (placez vous sur la gauche, côté bureau de Jeanne et Michèle)	Visite de structures art contemporain / Atelier Photo le mercredi / Salle informatique de l'atelier photo le vendredi	х	x	Reconstitution d'oeuvre en volume performatif corporelles et structurelles Transposition et composition seront au centre de nos réflexions durant cette semaine. Qu'est ce que l'on regarde, comment on le regarde, puis comment on le transpose. « S'interroger pour faire sens ou retrouver du sens, dans la mise en place du faire. » Nous naviguerons toute la semaine en visitant un ensemble de structures d'art contemporain de notre territoire (FRAC, Artothèque, Musée des beaux-arts) alternant avec une mise en pratique en studio photographique intérieur ou extérieur. Le but est de transposer et /ou de rejouer des oeuvres explorées. Pour ce faire nous observerons des lignes, des structures dans ce qui nous entoure, nous utiliserons des éléments déjà existants et/ou des décors de notre imaginaire que nous prendrons soin de transformer et de mener à la justesse de nos compositions pour faire oeuvre.
ZWENGER Emmanuel	La performance narrative Art, Littérature, Scène	15	Salle A21	Salle A21 LABO 3	NR	NR	Une approche de la performance narrative telle que décrite et analysée par Emmanuelle Pireyre dans son essai intitulé <i>La performance narrative. Art, Littérature, Scène,</i> Dijon, Les Presses du Réel, 2025. Un ou une artiste s'adresse au public, en incorporant à sa parole d'autres médiums, diaporama, vidéo, danse, chansons, objets. C'est la performance narrative, une forme où la parole échafaude théories singulières et approches très personnelles ; une forme où l'on raconte aussi des histoires, les néo-contes de la période médiatique. Une forme où il importe d'être là, ensemble, avec le public. Cette pratique est surtout repérée depuis la fin des années 90 sous le nom de <i>conférence-performance</i> dans le champ des arts visuels, avec des figures emblématiques de conférencier.ères comme Éric Duyckaerts, Andrea Fraser ou Esther Ferrer. Mais elle existe aussi en littérature, danse, théâtre ou stand-up, produisant des pièces <i>live</i> , éphémères, low-tech, souvent drôles, qui se nourrissent des dispositifs sociaux de paroles (conférence, talkshow, rituels ou procès). En littérature, les performances scéniques d'auteurs et d'autrices sont volontiers programmées, même si cette écriture hors du livre, tissée d'autres médiums, reste encore négligée par la critique.

Fiche 1: Monotype, un par jour (B. HOCHART)

FICHE DE COURS – 2025-2026
Enseignant·e : HOCHART Benjamin.
Titre du cours : Monotype, un par jour
Sous-titre du cours : Monotype quotidien en atelier gravure.

Prérequis pour les étudiantes :

- Avoir envie de dessiner tous les jours et réaliser un monotype quotidiennement en atelier gravure.
- Amener du papier pas trop fin et de la peinture à l'huile ou gouache ou aquarelle.
- Amenez une blouse ou autre vêtement de travail.

Contenu détaillé du cours :

Le workshop visera à pratiquer le dessin, la peinture et la couleur pour réaliser au moins un monotype par jour en atelier gravure. Ceux-ci pourront constituer une série, se répondre dans leur sujet, se compléter ou n'avoir rien avoir les uns avec les autres. Les images pourront être tout à fait figuratives, tout à fait abstraites ou chercher des entre-deux. La série pourra se modifier chaque jour, en fonction du ou des monotypes réalisés les jours précédents. Ceux-ci pourront évoquer un journal de 4 jours ou simplement montrer l'image qu'il présente. Ils pourront répondre à une intention définie au préalable (au début du workshop) ou s'accumuler les uns après les autres comme des improvisations quotidiennes.

Références bibliographiques et/ou webographiques :

- Richard Tuttle
- Cameron Jamie
- Marlène Dumas
- Mike Kelley
- Shinro Ohtake
- Nicola Tyson
- Sarah Tritz
- Miriam Cahn

Méthode d'enseignement : Cours en atelier, échange pratique et théorique collectif et individuel, présentation de documents de références...

Objectifs du cours :

- Envisager le dessin comme une somme de possibilités diverses, complémentaires et/ou contradictoires : organiser une pensée ou noter le quotidien, représenter (faire une image) ou être outil de projection (faire une étude).
- Découvrir ou pratiquer une gravure en monotype, à la fois estampe en reproduction (par empreinte) et image unique.
- Initier un travail graphique ou en reprendre un dès la rentrée.

Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours :

Penser le dessin comme un jeu de construction où la stratification des signes et les écarts de gestes prévalent sur une idée de perfection technique.

Découvrir ou pratique une gravure en monotype, à la fois estampe en reproduction (par empreinte) et image unique.

Modalités et critères d'évaluation : Présence et investissement personnel et collectif, qualité et pertinence des propositions en monotype.

Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : 16 au 19 septembre 2025

Fiche 2: GEOSONIC MIX (N. GERMAIN)

FICHE DE COURS – 2025-2026
Enseignant·e : GERMAIN Nicolas.
Titre du cours : GEOSONIC MIX
Sous-titre du cours : Balade sonore géolocalisée.

Prérequis pour les étudiant·es : Intérêt pour la création sonore.

Contenu détaillé du cours :

Le projet Géosonic Mix Normandie

Impressionniste créé par Julien Poidevin propose une immersion dans un paysage sonore en construction. Une architecture invisible, faite de 80 zones d'écoute, se superpose à la topologie de la ville de Caen. Des sons se déclenchent, se modulent lors du parcours en fonction de la localisation du marcheur équipé d'un smartphone et d'un casque d'écoute lui permettant de générer son propre mix urbain. Les étudiant.e.s du workshop devront participer à la création d'une nouvelle version du projet pour le festival]interstice[1000.

Références bibliographiques et/ou webographiques :

https://www.julienpoidevin.fr/geosonic/

Méthode d'enseignement : Production en atelier.

Objectifs du cours : Création sonore pour parcours géolocalisé.

Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : Initiation aux techniques de montage audio.

Modalités et critères d'évaluation : Implication dans l'atelier.

Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiantes : Septembre 2025.

Fiche 3: HSH CREW (T. WEYD)

FICHE DE COURS – 2025-2026
Enseignant·e : WEYD Thierry.
Titre du cours : HSH CEW
Sous-titre du cours : Publication d'un objet graphique en compagnie de membres du collectif HSH.

Prérequis pour les étudiant·es : NR.

Contenu détaillé du cours :

Les artistes du HSH crew inviteront les étudiants à créer avec eux des dispositifs de jeux de dessins collectifs.

Dans un premier temps, nous testerons les jeux inventés par le collectif et nous réaliserons ensemble la conception en vue d'une exposition et d'une édition.

Les étudiants seront amenés à travailler sur la conception d'un cahier d'activités et des grands formats d'estampes ainsi que d'affiches.

Il s'agira de concevoir des installations activables par le public

Références bibliographiques et/ou webographiques :

NR.

Fiche 4: Une exposition idéale (C. BOUDER, D. DRONET).

FICHE DE COURS – 2025-2026
Enseignant·e : BOUDER Christophe & DRONET David
Titre du cours : Une exposition idéale
Sous-titre du cours : Découverte de la 3D

Prérequis pour les étudiantes : Aucun

Contenu détaillé du cours : À partir d'esquisses multiples (indiquant échelle, matériaux, couleurs...), les étudiant·e·s seront amené·e·s à concevoir et Imaginer une installation, une sculpture impossible à réaliser dans le réel en se projetant à grande échelle, en pensant un projet sans limites de formats ou de contraintes techniques ou mécaniques. Chaque étudiant modélisera son projet en 3D et le groupe organisera collectivement une exposition virtuelle, un musée imaginaire en 3D pour y présenter leurs projet« hors normes ».

Références bibliographiques et/ou webographiques : NR.

Méthode d'enseignement : Atelier

Objectifs du cours :

- Saisir les étapes d'un processus de création
- Déplacer les échelles de travail avec ambition
- S'initier et saisir l'intérêt de l'utilisation de la 3D dans la phase de conception d'un projet
- Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours :
- Initiation 3D : modélisation, texturing, photogrammétrie
- Initiation interactivité et visite virtuelle

Modalités et critères d'évaluation :

- Méthodologie dans la mise en œuvre du projet
- Qualité conceptuelle, plastique et technique du projet final
- Implication dans l'implication collective de l'atelier

Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiantes : 20 septembre

Fiche 5: MUSEUMABC (C. GUIRAL)

FICHE DE COURS – 2025-2026

Enseignant·e: GUIRAL Catherine

Titre du cours : Museumabc

Sous-titre du cours : Des lettres muséales en figures noires

Prérequis pour les étudiantes :

- Avoir un intérêt pour la culture visuelle et typographique

 Venir avec des outils (papier calque [obligatoire], crayon de papier 2B, gomme, scotch transparent, feutre noir, encre de chine, pinceau, carnet de croquis, cutter/sciseaux, ordinateur portable...)

Contenu détaillé du cours : Les abécédaires associent souvent le dessin d'une lettre à une «chose» dont l'initiale rappelle la lettre évoquée (E comme Éléphant...). Support visuel d'apprentissage se présentant souvent en livre ou en affiche, l'abécédaire compose les 26 lettres basiques de l'alphabet latin. En s'inspirant des surréalistes et autres dessinateurs de lettres, et en s'appuyant sur des œuvres photographiques ou sculpturales, il s'agira pour l'étudiant·e de sélectionner/assembler/dessiner 26 silhouettes noires de lettres. On rappelle ici que les silhouettes sont des formes découpées, souvent en zinc noir, qui permettent la réalisation de projections narratives comme dans le théâtre d'ombres.

Références bibliographiques et/ou webographiques :

En ligne: https://fotokino.org/wp-content/uploads/2023/01/Theatre-dombres-print.pdf

En ligne: https://una-editions.fr/art-des-ombres-au-theatre-du-chat-noir/#:~:text=Caran%20d'Ache%20dans%20L,du%20duc%20d'Aumale60.

En ligne: https://awarewomenartists.com/artiste/kara-walker/

En ligne: https://www.cosmopolis-educ.com/2019/06/apollinaire-abecedaire-modernite.html

En ligne: https://inventionofdesire.com/feature/a-dictionary-of-surrealism-and-the-graphic-image/37685

En ligne: https://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Lettre_image/

Catherine Guiral, « Ultra lettres...», LSD n°2, A Typographic issue, 2022

Méthode d'enseignement : Atelier pratique de lettrage en collage et traçage. Recherches en bibliothèque et mise en rapport des références sélectionnées

Objectifs du cours : Se familiariser, par pratique, à une lecture inattendue des formes. Savoir aboutir un rendu collectif. Réaliser une édition de 28 pages format A3 fermé.

Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : Imprégnation d'une culture visuelle par jeu d'assemblage de fragments et évocations de la culture du collagemontage dans les pratiques typo-graphiques.

Modalités et critères d'évaluation : Assiduité, autonomie, esprit collectif.

Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiantes : Fin de l'atelier.

 FICHE DE COURS - 2025-2026	

Enseignant·e: GOZLAN Laura

Titre du cours : 1670

Sous-titre du cours : Recomposition historique - Installations vidéo

Prérequis pour les étudiant·es: Aucun prérequis, si ce n'est peut-être quelques notions de prise de vue en vidéo. Il s'agit surtout d'être ouvert·e au travail devant et derrière la caméra, aux temps collaboratifs, aux arpentages de films et de textes anciens pour certains.

Contenu détaillé du cours: En écho aux procès en sorcellerie qui se sont tenus à La Hayedu-Puits, dans le Cotentin, aux alentours de 1670, cet atelier propose d'explorer comment ces faits historiques résonnent aujourd'hui avec certaines pratiques contemporaines : la résurgence des imaginaires écoféministes et une réactivation des savoirs vernaculaires. Ces échos rencontrent les crises actuelles — notamment climatiques — et offrent une matière fertile pour interroger la manière dont les récits se construisent, persistent et se transforment.

Nous travaillerons à partir d'archives : actes de procès et iconographies. Certaines de ces sources, rédigées en vieux français, portent déjà la marque d'une distance linguistique et temporelle. Comment relire de telles archives ? Comment les réactiver dans notre présent ? Comment rejouer ou mettre en scène l'histoire sans chercher à la restituer mais en ouvrant d'autres perspectives critiques ? L'atelier mobilisera les pratiques de reenactment et de distanciation comme outils de lecture et de transformation.

À partir de ce matériau, les participant·es produiront par groupe des installations audiovisuelles conçues pour la grande galerie. Il s'agira d'inventer des formes où le film se déploie dans l'espace, en dialogue avec un dispositif scénographique intégrant objets et projections. Les tournages se feront notamment in situ dans la grande galerie, abordée comme un lieu d'expérimentation performative : lumière, gestes, voix, réinterprétations collectives.

Des extraits d'œuvres de Peter Watkins — et en particulier ses dispositifs de distanciation critique — viendront enrichir l'horizon réflexif du workshop. Celui-ci sera rythmé par l'arpentage de textes, des temps de tournage et d'enregistrement, puis de montage et de mise en espace. Chaque étape cherchera à articuler la mémoire des archives et leur réactivation contemporaine, pour en faire une expérience partagée du passé.

Références bibliographiques et/ou webographiques : *Culloden*, Peter Watkins, BBC, Royaume-Uni, 1964, 69 min.

https://www.youtube.com/watch?v=-1TZq6DfKKA

La Commune (Paris, 1871), Peter Watkins, 13 Productions / La Sept-Arte, France, 2000, 345 min. https://www.youtube.com/watch?v=fDTTdWEYSAc Caliban et la Sorcière : Femmes, corps et accumulation primitive, Silvia Federici, Entremonde / Senonevero, 2014

D'autres références et extraits filmiques seront ajoutés pendant le module.

Méthode d'enseignement : Workshop

Objectifs du cours : Produire une installation vidéo sur la base des explorations de l'atelier.

Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours :

- Expérimenter devant et derrière la caméra.
- Appréhender la dimension physique et collaborative du tournage.
- Explorer différentes écritures à travers le projet, le tournage et le montage image et son.
- Aborder le maniement des outils de tournage et les fondamentaux du montage.

Modalités et critères d'évaluation : 50% contrôl continu (assiduité, investissement, travail collectif) et 50% pour la proposition

Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiantes : A l'issue du workshop.

Fiche 7: ALLA PRIMA (J. SIVERSTSEN)

FICHE DE COURS – 2025-2026
Enseignant·e : SIVERSTSEN Johannes
Titre du cours : ALLA PRIMA
Sous-titre du cours : Peindre au premier coup

Prérequis pour les étudiant·es : Apporter du matériel de peinture :

- Supports : supports rigides ou semi-rigides (Toile sur châssis, bois, carton etc.) + papier adapté à la peinture
- Pour peindre à l'eau : Pinceaux, couleurs au choix (acrylique, gouache ou aquarelle) 3-4 récipients en verre ou en plastique, palette
- Pour peindre à l'huile : Pinceaux, couleurs au choix, palette.

Contenu détaillé du cours : « Alla Prima » en italien, « Au premier coup » en français ou encore « direct painting » en anglais désigne une manière de peindre où le tableau est exécuté en une séance, dans le frais. Si ces termes renvoient le plus souvent à certaines traditions européennes situées entre la renaissance et le 19e siècle, peindre « au premier coup » a donné lieu à des pratiques sophistiquées de part le monde, des origines de l'histoire de la peinture jusqu'au pratiques contemporaines, mobilisant à chaque fois le corps, le geste et un certain état d'esprit.

Nous peindrons beaucoup pendant ce workshop, en abordant des techniques et procédés variés, issus de traditions différentes, à l'huile et à l'eau. Outre le fait de mettre à l'épreuve votre capacité à travailler à un rythme intense avec une contrainte de moyens et de temps, nous réfléchirons à la manière dont la peinture « Alla prima » peut nous permettre de mobiliser les aspects performatifs de la peinture et les significations intrinsèques de l'acte de peindre

Références bibliographiques et/ou webographiques : Ecole de Barbizon, impressionnisme et post-impressionnisme, mouvement suiboku-ga, expressionnisme abstrait, Chaïm Soutine, Sesshū Tōyō, Jang Seung-eop Marlene Dumas, Lynette Yiadom-Boakye, Luc Tuymans,...

Méthode d'enseignement : Cours magistraux succincts et travaux pratiques de peinture

Objectifs du cours : Comprendre les principes de la peinture au premier coup dans le contexte de traditions différentes et les intégrer à une pratique contemporaine

Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : Principes fondamentaux de la peinture à l'huile et à l'eau. Gestion de la contrainte de temps

Modalités et critères d'évaluation : Contrôle continu et accrochage collectif le dernier jour du workshop

Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : Dernier jour du workshop

Fiche 8 : Sculture : Taille directe (T. KOUVATAS)

FICHE DE COURS – 2025-2026
Enseignant·e : KOUVATAS Thémys
Titre du cours : Scultupture : taille directe
Sous-titre du cours : Sculpture sur bois, pierre, marbre

Prérequis pour les étudiant·es : Aucun, sauf l'envie, la curiosité et le plaisir de découvrir la matière brute.

Contenu détaillé du cours : La sculpture, taille directe est une pratique où on soustrait de la matière. On use, on éclate, on fracture, on empile et on assemble. Réflexion sur la place de la matière dans le monde contemporain.

Références bibliographiques et/ou webographiques : AucuneA la fin du workshop, les références seront recherchées en fonction des réalisations.

Méthode d'enseignement : Workshop

Objectifs du cours : Mettre en oeuvre le sens du toucher pour enrichir un peu plus la réflexion personnelle.

Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : Confrontation à la matière (lourd, léger, dur, mou...), manipulation des outils et appréhension des formes.

Modalités et critères d'évaluation : NR.

Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : Fin du workshop

Fiche 9 Vis-à-vis (E. MILLET):

FICHE DE COURS – 2025-2026
Enseignant·e : MILLET Evelise
Titre du cours : Vis-à-vis
Sous-titre du cours : Lithographie

Prérequis pour les étudiantes : Aucun

Contenu détaillé du cours : Ce workshop vise à vous initier à la pratique de la lithographie. Vous réaliserez une estampe à quatre main en articulant deux dessins côte-à-côte, au sein d'un format donné. Cet atelier encourage les rencontres graphiques par la juxtaposition, la superposition, la proximité et les rencontres fortuites. C'est un travail en atelier, parmi d'autres, face aux autres. Il propose de s'exercer au travail collectif, d'échanger ensemble, jusqu'à parvenir à la composition d'une estampe à deux voix.

Il peut s'agir de deux images ou d'une combinaison mot/image. L'enjeu étant de penser le dialogue entre vos dessins. L'estampe peut résulter d'associations intuitives se complétant ou se contredisant. Quelles porosités y a-t-il entre les deux parties ? Quelle en est la portée narrative ? Comment restituer une histoire en deux images ? Il sera demandé de réfléchir au passage, de penser le point de vue, le cadrage, le détail, la répétition ou encore le décalage et le contraste.

À l'aide de consignes données durant le workshop, vous serez invité.es à porter attention à la composition de l'image, à l'expression du trait ainsi qu'aux accords colorés.

Références bibliographiques et/ou webographiques : Apport de références au fil de l'atelier et en fonction des pratiques de chacun·e.

Liste à compléter : Yann Kebbi, José Quintanar, Dominique Goblet, Jockum Nordström, Dans le ciel tout va bien, *Je suis un américain* de Guillaume Chauchat, Stefanie Leinhos, Marc Desgrandschamps, David Hockney, John Baldessari, Pierre Alechinsky, David Liaudet, Éric Lambé, Marion Jdanoff, Philippe Weisbecker, Brecht Evans, Lamarche Ovize, Piero della Francesca Le Triomphe de la chasteté, atelier Michael Woolworth...

Méthode d'enseignement :

- Pratique d'atelier.
- Présentation de références dans le champ du dessin contemporain, de l'illustration et de l'estampe.
- Échanges individuels et collectifs.

Objectifs du cours :

- Explorer les procédés d'impressions lithographiques (sur pierre et sur plaque) par une approche liée au dessin.
- Réaliser une estampe.
- Confronter son travail à d'autres expressions graphiques pour favoriser l'expérimentation.

Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours :

- Initiation à la technique d'impression lithographique.
- Pratique du dessin, de la composition d'une image.
- Travail en binôme.

Modalités et critères d'évaluation : Contrôle continu.

L'étudiant·e sera évalué·e selon son implication, sa générosité dans la recherche et sa capacité d'expérimentation.

Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : Pas de rendu après le workshop.

Fiche 10 Desktop movie (I. PRIM):

FICHE DE COURS – 2025-2026
Enseignant⋅e : PRIM Isabelle
Titre du cours : Desktop movie
Sous-titre du cours : NR.

Prérequis pour les étudiant·es : NR.

Contenu détaillé du cours :

Le *desktop movie* tel consiste à enregistrer son écran « de l'intérieur », avec la caméra de la machine (ordinateur personnel, celui de l'école ou téléphone personnel). C'est l'interface même de l'ordinateur et l'organisation en fenêtres que l'on ouvre et ferme (fenêtres de réseaux sociaux, de textes, de vocaux, de sa webcam, etc.) qui se substituera au montage traditionnel et tiendra lieu d'enchainement entre les images, comme le fameux « tournémonté » largement exploité dans les films tournés en 8 et 16 mm.

Nos ordinateurs (et téléphones), en plus d'être devenus le lieu de stockage de nos archives personnelles, offrent un accès illimité à des contenus visuels, textuels et sonores, personnels et impersonnel, fantasmés ou bien crées de toutes pièces.

Ainsi, vous aurez à réaliser, en binôme ou individuellement, un court film, qui tissera ces différentes temporalités et différentes sources, au service <u>d'un portrait (personnel ou fictionnel)</u>, aussi atomisé soit-il.

Références bibliographiques et/ou webographiques :

Léo Gallibert-Lainé : Forensickness

Films présentés à SI CINEMA (montrés par l'enseignante)

Jean-Luc Godard : scénario du film Passion

Lettre à Freddy Buache

Gala Hernandez Lopez: Here I am sitting in a tin can far above the World

Julia Mellen: Abortion party

Les films de Harun Farocki

Méthode d'enseignement :

- Cours inaugurale avec projection de films et discussions
- rdv individuels ou e binôme de suivit (en présence puis en distanciel via le partage d'écran)
- montage
- restitution public

Objectifs du cours : Depuis une seule et même surface numérique (le bureau d'un ordinateur) apprendre à penser l'hétérogénéité d'images, les différents registres, la pluralité, la temporalité, sans tomber dans l'assemblage décoratif et arbitraire. Construire un récit, une pensée, une écriture. La question du montage sera donc centrale.

Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : Approche différente de l'outil numérique et de ses flux, construire son rapport aux images en les mettant d'abord à distance via leur analyse, pour ensuite mieux se les approprier. Apprendre à travailler en autonomie, se familiariser avec le montage, sa théorie et sa pratique.

Modalités et critères d'évaluation : Assiduité, investissement, participation, travail fourni et film final.

Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant-es : Workshop de rentrée, restitution à l'issue des 5 jours de cours.

Fiche 11 Cascade.js (A. RICCI):

	FICHE DE COURS – 2025-2026	
Enseignant·e : RICCI Alice		
Titre du cours : Cascade.js		
Sous-titre du cours : NR.		
		_

Prérequis pour les étudiantes : Aucun.

Contenu détaillé du cours : En utilisant le projet sonore Cascade.js de l'artiste Raphaël Bastide, découverte du web et de ses langages de programmation. En apprenant les bases du css, d'html et puis de javascript, vous construirez des pages web interactives et sonores.

Références bibliographiques et/ou webographiques :

Raphaël Bastide

Studio Feixen - Oto nove

Ryoji Ikeda

Music mouse, par Laurie Spiegel et Tero Parviainen - https://teropa.info/musicmouse/ Yehwan Song

Reading Machines, https://tdingsun.github.io/reading-machines/

Olivia Jack

Méthode d'enseignement : Atelier

Objectifs du cours : Découvrir de manière ludique et expérimental la création sur le web

Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : Bases de la programmation web

Modalités et critères d'évaluation : Assiduité + rendu à la fin de la semaine

Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : Vendredi 19 septembre

Fiche 12 : Bienvenue à la Grace de Dieu (RIFFLET M.)

FICHE DE COURS – 2025-2026
Enseignant·e: RIFFLET Maxence
Titre du cours : Bienvenue à la Grace de Dieu
Sous-titre du cours : Rencontres autour de la fabrication d'images étonnantes

Prérequis pour les étudiant·es : Une ouverture aux rencontres, une Intérêt pour la photographie, du goût pour l'expérimentation et un brin d'enthousiasme seraient l'idéal!

Contenu détaillé du cours : Nous nous installerons toute la semaine dans le quartier de la Grâce de Dieu, à Caen, pour réaliser ensemble des images et proposer aux habitants de collaborer avec nous autour de divers outils photographiques argentiques : chambre grand format, Gyroflex, chambre noire, sténopé géant...

La Grace de Dieu est un quartier prioritaire de la politique de la ville construit dans les années 1960 et qui connait depuis plusieurs années des vagues successives de réaménagement. Il est surtout animé par un impressionnant tissu associatif dont nous serons amenés à rencontrer certains animateurs.

Nous nous installerons dans une salle de quartier en rez-de-chaussée d'un immeuble situé sur la place du marché et dans laquelle nous installerons un laboratoire pour développer sur place les images que nous y réaliserons. L'objectif est de créer un lieu d'échange autour de la photographie, de collaborer avec les habitants qui le souhaiteraient et de partager nos réalisations spontanément à mesure que nous les créerons.

Nous utiliserons notamment le « Gyroflex », une chambre de rue construite l'an dernier avec un groupe d'étudiants et qui permet de développer immédiatement et n'importe où des photographies argentiques. Le Gyroflex permet également de superposer du dessin aux photographies au moment de la prise de vue.

Il y a également le projet de réaliser un sténopé géant dans un appartement d'un immeuble d'habitation actuellement en grande partie vidé dans la perspective d'une rénovation. De manière générale nous expérimenterons des dispositifs photographiques qui favorisent l'interaction avec les habitants.

Références bibliographiques et/ou webographiques : NR.

Méthode d'enseignement : Pratiques collectives et individuelles de la photographie

Objectifs du cours : Expérimenter diverses techniques photographiques en collaboration entre nous et avec les habitants du quartier.

Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : Techniques de tirage argentique, maniement de la chambre grand format.

Modalités et critères d'évaluation : L'évaluation portera sur l'implication personnelle tout au long du workshop.

Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : NR.

Fiche 13: « Hors d'œuvres » (KEIL A.)

Enseignant·e: KEIL Adeline

Titre du cours : « Hors d'œuvres »

Sous-titre du cours : Observer, pour défaire et faire - Reconstitution d'oeuvre en volume

performatif corporelle et structurelle

Prérequis pour les étudiant·es : Avoir un regard aiguisé, le sens de la composition peut aider... Aimer se mettre en mouvement et faire collectif.

Contenu détaillé du cours : Reconstitution d'oeuvre en volume performatif corporelles et structurelles. Transposition et composition seront au centre de nos réflexions durant cette semaine.

Qu'est-ce que l'on regarde, comment on le regarde, puis comment on le transpose.

« S'interroger pour faire sens ou retrouver du sens, dans la mise en place du faire. »

Nous naviguerons toute la semaine en visitant un ensemble de structure d'Art Contemporain de notre territoire (FRAC, Artothèque, Musées des Beaux-Arts) alternant avec une mise en pratique en studio photographique intérieur ou extérieur. Le but est de transposer et /ou de rejouer des œuvres explorées. Pour ce faire nous observerons des lignes, des structures dans ce qui nous entoure, nous utiliserons des éléments déjà existants et/ou des décors de notre imaginaire que nous prendrons soin de transformer et de mener à la justesse de nos compositions pour faire oeuvre.

Références bibliographiques et/ou webographiques :

Roman-Photo: Marie Charlotte Calafat / Edition Textuel Emeriic L'huissier, Jeff Wall Mike Adams, Le vide narratif / Duans Michaels Saul Leiter Leonce Raphael Agbodjélou, Leila Alaoui, Atong Atem, Kader Attia, Shiraz Bayjoo, Girma Berta, Jodi Bieber, Guillaume Bonn, Filipe Branquinho, Edson Chagas, Kudzanai Chiurai, Omar Victor Diop, Yagazie Emezi, Andrew Esiebo, Lalla Essaydi, Hicham Gardaf, François-Xavier Gbré, Maïmouna Guerresi, Eric Gyamfi, Hassan Hajjaj, Kiluanji Kia Henda, Pieter Hugo, Délio Jasse, Lebohang Kganye, Phumzile Khanyile, Namsa Leuba, Michael MacGarry, Osborne Macharia, Mário Macilau, Sabelo Mlangeni, Mohau Modisakeng, Sethembile Msezane, Zanele Muholi, Youssef Nabil, Jehad Nga, Nobukho Nqaba, Musa N. Nxumalo, Emeka Okereke, George Osodi, Ruth Ossai, Dawit L. Petros, Athi-Patra Ruga, Zina Saro-Wiwa, Thabiso Sekgala, Guy Tillim,, Michael Tsegaye, Nontsikelelo Veleko, Lina Iris Viktor, Zakaria Wakrim, Alexia Webster, Kyle Weeks.

Méthode d'enseignement : In SITU - Atelier mobile - Visite de structure Art Contemporain

Objectifs du cours : Dé couverte de pratiques pluridisciplinaire, rencontre avec des structures musé ale. Travailler collectivement autour d'un projet. Expérimentations et

créations d'œuvres individuelles ou collectives. Mise en place des réflexions de transpositions.

Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : NR.

Modalités et critères d'évaluation : Investissement, participation, originalité des expérimentations.

Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : Septembre.

Fiche 14: La performance narrative (ZWENGER E.)

FICHE DE COURS – 2025-2026
Enseignant·e : ZWENGER Emmanuel
Titre du cours : La performance narrative
Sous-titre du cours : NR.

Prérequis pour les étudiant·es : NR.

Contenu détaillé du cours :

"Un ou une artiste s'adresse au public, en incorporant à sa parole d'autres médiums, diaporama, vidéo, danse, chansons, objets. C'est la performance narrative, une forme où la parole échafaude théories singulières et approches très personnelles; une forme où l'on raconte aussi des histoires, les néo-contes de la période médiatique. Une forme où il importe d'être là, ensemble, avec le public. Cette pratique est surtout repérée depuis la fin des années 90 sous le nom de *conférence-performance* dans le champ des arts visuels, avec des figures emblématiques de conférencier.ères comme Éric Duyckaerts, Andrea Fraser ou Esther Ferrer. Mais elle existe aussi en littérature, danse, théâtre ou stand-up, produisant des pièces *live*, éphémères, low-tech, souvent drôles, qui se nourrissent des dispositifs sociaux de paroles (conférence, talkshow, rituels ou procès). En littérature, les performances scéniques d'auteurs et d'autrices sont volontiers programmées, même si cette écriture hors du livre, tissée d'autres médiums, reste encore négligée par la critique."

Références bibliographiques et/ou webographiques :

Emmanuelle Pireyre, *La performance narrative. Art, Littérature, Scène,* Dijon, Les Presses du Réel, 2025.

Méthode d'enseignement : NR.

Objectifs du cours : NR.

Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : NR.

Modalités et critères d'évaluation : NR.

Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiantes : NR.