

WORKSHOPS INTERANNEES

1 au choix parmi 15

DNA1 – DNA2 – DNA 3 / ART ET DESIGN GRAPHIQUE

Du 16 au 20 septembre 2024

1	Appropriation / Récupération (Comment l'art de la seconde moitié du XXe siècle a changé notre manière de penser la peinture)	Johannes Sivertsen
2	Caractère en caractère	Catherine Guiral & Pedro Cardoso
3	Un par jour minimum (Monotype quotidien en atelier gravure)	Benjamin Hochart
4	À l'aise partout (Comment (s')adapter (à) l'environnement immédiat ? Comment produire du confort là où il n'est pas prévu ? Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que le confort ?)	Nicolas Lelièvre
5	Extérieur Jour (Tournage en extérieur sur le territoire de la presqu'île de Caen d'une séquence documentaire d'anticipation)	Laura Gozlan
6	Grefte et rebond (Dessin)	Evelise Millet
7	Le jardin des castors (Agora du vivant)	Céline Duval
8	MIMI CRACRA IS NOT DEAD (Publication d'un fanzine en référence à la coll. des ouvrages jeunesse écrits et dessinés de 1968 à nos jours par A. Rosenstiehl : MIMI CRACRA + diffusion BAT vernissage 20/9)	Thierry Weyd
9	Patch & Tweak (Création sonore sur Synthétiseur Modulaire)	Nicolas Germain
10	Peindre la vie, mode d'emploi (Introduction à <i>La vie mode d'emploi</i> et <i>Un cabinet d'amateur</i> de Georges Perec)	Emmanuel Zwenger
11	Poésies aux féminins	Muriel Couteau & Nathanaelle Quoirez
12	Roman photo au Musée des Beaux arts de Caen (Les femmes dans l'art et leurs visibilités)	Adeline Keil
13	La Collection (Photographie, design graphique, affiche et typographie)	Thomas Leblond
14	Une exposition idéale (Découverte de la 3D)	David Dronet et Christophe Boudier
15	La cascade (Initiation à la programmation artistique pour le web avec HTML et CSS)	Quentin Juhel

SIVERTSEN JOHANNES
WORKSHOP #1 – S1

1.a. Titre du cours : Appropriation / Récupération : Peindre avec des signifiants

1.b. Sous-titre du cours : Comment l'art de la seconde moitié du XXe siècle a changé notre manière de penser la peinture

---

2.a. Nom et prénom de l'enseignant-e : Johannes Sivertsen

3.a. Prérequis pour les étudiant-es :

Apportez votre matériel de peinture (couleurs, pinceaux, palette support etc.)

3.b. Contenu détaillé du cours :

En passant par le prisme des pratiques artistiques du XXe et XXIe siècle, la peinture revient à un enjeu qui lui est intrinsèque, celui d'être une « cosa mentale », comme le formulait Léonard De Vinci. Nous chercherons à utiliser dans notre pratique picturale des gestes artistiques approfondis au courant du XXe siècle par des courants comme l'arte povera, le nouveau réalisme, l'art brut et l'art conceptuel : la récupération et l'appropriation.

Nous étudierons et mettrons en pratique la manière dont ces gestes peuvent nous amener à repenser le sens de notre peinture et comment ils peuvent développer son potentiel à déployer une réflexion non-verbale. Le workshop sera axé sur la pratique, préparez-vous à beaucoup peindre.

3.c. Références bibliographiques et/ou webographiques :

Elaine Sturtevant, Louise Lawler, Barbara Kruger, Günther Förg, Martin Kippenberger, Richard Prince, Guiseppe Penone, Rosemarie Trockel, Albert Oehlen, Marisa & Mario Merz, Daniel Spoerri, Arman, Vik Muniz, Song Dong...

4.a. Méthode d'enseignement :

Cours magistraux succincts et travaux pratiques de peinture

4.b. Objectifs du cours :

Créer plusieurs œuvres à partir des idées et exemples proposés

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

Identifier et penser des gestes artistiques et les mettre en pratique dans la peinture

4.d. Modalités et critères d'évaluation :

Engagement dans le workshop et production de pièces

4.e. Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant-es :

Dernier jour du workshop

GUIRAL CATHERINE et CARDOSO PEDRO
WORKSHOP #2- S1

1.a. Titre du cours : Caractère en caractère

2.a. Nom et prénom de l'enseignant-e : Catherine Guiral et Pedro Cardoso

2.c. Nom de la ou du technicien associé : Atelier d'impression, pouvoir utiliser si possible un traceur, ou avoir accès à un copieur A3 et du papier A3 coloré

3.a. Prérequis pour les étudiant-es :

Aucun

3.b. Contenu détaillé du cours :

Sur le principe de l'imitation et de la reproduction, habile ou non, de dessins de caractères issus de ressources partagées, vous êtes convié.e.s à écrire/dessiner votre prénom (ou un prénom qui vous plaît mieux) sur un format A1.

Parallèlement, à partir d'une recherche à la bibliothèque de l'école et en ligne — basée sur un seul mot-clé associé de près ou de loin à votre prénom —, vous créerez un index de silhouettes tirées des documents iconographiques ou textuels que vous aurez collecté. Vous éditez et composerez à partir de cette collecte un format A1.

On entend par «silhouette» le contour plein (ou non) d'une forme complexe ou simple. Pensez par exemple aux silhouettes de mains pariétales, ou aux figures noires des céramiques attiques, ou encore au travail de l'artiste américaine Kara Walker, lui-même inspiré des récits en silhouettes du XIXe et du XXe siècle.

Le rendu attendu est une paire de formats A1 (594x841mm), en noir et blanc, imprimée soit au traceur, soit en mode do-it-yourself.

3.c. Références bibliographiques et/ou webographiques :

« Typographie expressive »

- *La cantatrice chauve* de Ionesco, mise en page par Robert Massin

Génériques de films

- Les génériques de Jean-Luc Godard, [voir la vidéo ici](#) et [un article](#)
- Ceux dessinés par Saul Bass, [voir la vidéo ici](#)

Collection de titrages

- Art of the title, [voir le site](#)
- Flim AI, [voir le site](#)

Typographie vernaculaire

- Le travail d'Edward Fella, [voir l'article](#)
  - Archive de magazines sur le graffiti, [voir le site](#)
  - Le travail de Sister Corita Kent, [lire l'article](#)
  - Lettres œuvrières et incongruités typographique, [voir le site](#)
-

4.a. Méthode d'enseignement :

Atelier pratique (workshop interannée)

4.b. Objectifs du cours :

- Choisir un caractère pour sa pertinence à répondre à un propos défini par l'étudiant·e
- S'exprimer au travers de la typographie par le dessin d'un lettrage spécifique
- Chercher et collecter un contenu iconographique pour construire une narration

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

- Découvrir les potentialités sensibles de la typographie dans la transmission d'un discours visuel.
- Se sensibiliser au dessin de caractère, à sa lecture et à ses usages.
- Se sensibiliser au travail de collecte et d'édition d'un contenu.

4.d. Modalités et critères d'évaluation :

- Deux formats A1 à la française
- Une série de documents Xerox A4

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

20.09.2024

HOCHART BENJAMIN
WORKSHOP #3 – S1

1.a. Titre du cours : Un par jour minimum

1.b. Sous-titre du cours : Monotype quotidien en atelier gravure

---

2.a. Nom et prénom de l'enseignant-e : Benjamin Hochart

2.c. Nom de la ou du technicien associé : Julien Pelletier

3.a. Prérequis pour les étudiant-es :

Les étudiant-es devront 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.

Avoir envie de dessiner tous les jours et réaliser un monotype quotidiennement en atelier gravure.

3.b. 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 une improvisation quotidienne.

3.c. Références bibliographiques et/ou webographiques :

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

4.a. Méthode d'enseignement :

Cours en atelier, échange pratique et théorique collectif et individuel, présentation de documents de références...

4.b. Objectifs du cours :

Envisager le dessin comme une somme de possibilités diverses, voire 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 le reprendre dès la rentrée.

4.c. 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 pratiquer une gravure en monotype, à la fois estampe en reproduction (par empreinte) et image unique.

4.d. Modalités et critères d'évaluation :

Présence et investissement personnel et collectif, qualité et pertinence des propositions en monotype.

4.e. Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant-es :

17 au 20 septembre

LELIEVRE NICOLAS
WORKSHOP #4 – S1

1.a. Titre du cours : À l'aise partout

1.b. Sous-titre du cours : Comment (s')adapter (à) l'environnement immédiat ? Comment produire du confort là où il n'est pas prévu ? Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que le confort ?

2.a. Nom et prénom de l'enseignant-e : Lelièvre Nicolas

2.c. Nom de la ou du technicien associé : Xavier Leprettre, atelier bois

---

3.a. Prérequis pour les étudiant-es : Aucun.

3.b. Contenu détaillé du cours :

Peut-on faire la sieste sur un escalier ? Rester debout indéfiniment sans produire d'effort ? S'asseoir lorsqu'il n'y a pas d'assise ? Défier les lois de la gravité ?
Que modifier dans l'environnement ou sur nous-mêmes pour être à l'aise partout ?

En plus d'exemples puisés dans le travail d'artistes et de designers, nous nous appuyerons sur les dispositifs anti-SDF qui fleurissent dans nos villes pour tenter d'en proposer des exacts contraires sur les lieux-mêmes de l'école. En parcourant le bâtiment de l'ÉSAM, nous identifierons les usages et les formes que nous pouvons détourner et adapter à notre avantage.

Nous serons associés à l'atelier bois pour construire des dispositifs à ajouter aux espaces, imaginer des prothèses pour augmenter nos corps. Nous nous autoriserons ainsi à détourner les formes et les conventions de l'architecture pour inventer des situations nouvelles, de la plus utilitaire à la plus fantaisiste.

L'atelier démarrera par un moment collectif de passage en revue de quelques références et d'établissement des règles du jeu. Nous procéderons ensuite à un premier tour d'horizon des espaces en collectif, puis chacun-e repartira en exploration individuelle.

Après mise en commun et discussion des idées récoltées, nous élaborerons des stratégies de faisabilité (relevés, croquis, plans, maquettes,...) et passerons à la réalisation. Suivant la nature des nouvelles situations inventées, nous choisirons les formes de restitution adaptées (visites guidées, performances, catalogue, ...)

3.c. Références bibliographiques et/ou webographiques :

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Paguroidea>

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diog%C3%A8ne_de_Sinope

<https://www.flickr.com/photos/7211263@N02/>

4.a. Méthode d'enseignement :

Bref cours introductif (diaporama vidéo), puis atelier

4.b. Objectifs du cours :

L'atelier vise à encourager la découverte et l'appropriation des outils et des espaces de l'école (et au delà). Il invite à cultiver un regard attentif et critique sur le réel par des interventions pratiques simples mais inventives.

4.c. Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours

- Découverte des lieux et des outils à disposition
- Lecture critique des espaces architecturaux
- Détournement et invention d'usages

4.d. Modalités et critères d'évaluation :

Assiduité et engagement

GOZLAN LAURA
WORKSHOP #5 – S1

1.a. Titre du cours : Extérieur Jour

1.b. Sous-titre du cours : Tournage en extérieur sur le territoire de la presqu'île de Caen d'une séquence documentaire d'anticipation

---

2.a. Nom et prénom de l'enseignant·e : Laura Gozlan

2.c. Nom de la ou du technicien associé : Eddy Manerlax, Cécilia Orthola-VanHove

---

3.a. Prérequis pour les étudiant·es :

Aucun si ce n'est d'être ouvert.e au travail devant et derrière la caméra, au maniement de caméras et de zooms, au travail collaboratif et aux arpentages de terrains vagues.

3.b. Contenu détaillé du cours :

Ce workshop commencera par l'arpentage et le repérage collectif d'un segment de la presqu'île de Caen, ses ponts en ruine ou abandonnés, ses espaces post-industriels en déréliction. Ces interstices entre désertion et réaménagement seront notre terrain d'enquête et notre terrain de tournage. On sera attentif.ve.s aux traces qu'ils recèlent d'un passé ou d'un futur non activé.

Une fonction de l'hantologie est d'insister sur le fait qu'il existe des futurs au-delà de la ligne terminale de l'effondrement. Quand le présent a abandonné le futur, on doit écouter les reliques de ce dernier dans les potentiels non activés du passé. Le documentaire d'anticipation, lui insiste sur la porosité dynamique du réel et de la fiction, sur une possible désarticulation du temps, sur les futurs souhaitables et parfois la remise en jeu des utopies.

Ce repérage vous guidera dans l'élaboration d'une courte séquence expérimentale que vous écrirez et documenterez (story-board, dessin, photo, brève séquence sonore et/ou vidéo). Les projets seront pitchés, présentés et discutés collectivement. On étudiera leur faisabilité et leur économie de moyen. Vous vous regrouperez par équipe de 3 ou 4 personnes selon les besoins de l'interprétation, de la prise de vue et de la prise de son. Les tournages, encadrés, auront lieu les 2 jours suivants. Vous présenterez pendant la dernière séance une version pré-montée de votre séquence. On discutera collectivement de votre expérience, de ce que vous envisagez personnellement et collectivement pour l'évolution de votre proposition.

Les temps de pratique seront étayés par le visionnage et l'analyse collective d'œuvres historiques et contemporaines dans le champ du cinéma industriel, expérimental, du film d'artiste.

3.c. Références bibliographiques et/ou webographiques :

Fischer, Mark. *Par-delà étrange et familier. Le bizarre et l'omineux*, édition Sans soleil, 2024

4.a. Méthode d'enseignement :

Workshop inter-années

4.b. Objectifs du cours :

Expérimenter, concevoir et tourner une vidéo expérimentale sur la base du repérage d'un site en extérieur.

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

Maniement de caméras et de zoom.

Exploration des dynamiques et des éthiques de tournage collectif.

4.d. Modalités et critères d'évaluation :

50% contr l continu (assiduité, investissement, travail collectif) et 50% pour le rendu (prise de risque, précision, pertinence)

4.e. Dates ou période pressentie des rendus pour les  tudiant es :

A l'issue du Workshop.

MILLET EVELISE
WORKSHOP #6 – S1

1.a. Titre du cours : *Greffe et rebond*

1.b. Sous-titre du cours : *Dessin*

2.a. Nom et prénom de l'enseignant-e : Millet Evelise

3.a. Prérequis pour les étudiant-es : /

x

3.b. Contenu détaillé du cours :

Ce workshop propose un temps soutenu de dessin, où le processus, la contrainte et les règles du jeu seront chaque jour redéfinis dans le but d'explorer et d'encourager la production, la rencontre et la mise en action. Il s'agit pour l'étudiant.e d'orienter son travail vers des champs nouveaux, inexplorés, de faire dialoguer les images, de s'inspirer librement de ses voisin.e.s, de se dégourdir peut-être, afin d'expérimenter différents gestes de dessins. Se greffer puis rebondir, ou comment affiner son langage plastique en le confrontant à d'autres individus, contextes et univers plastiques. La production de dessins donnera lieu à un accrochage à la fin du workshop.

3.c. Références bibliographiques et/ou webographiques :

Références données en fonction des pratiques de chacun.e.

Bibliothèque ésam Caen : *Frédéric magazine*, (site internet : <http://fredericmagazine.free.fr>) ; *Graphure et peintrisme 3*, Making and matching, Fotokino, 2021 ; Revue *Roven* (n°2 sur le collectif) ; Revue *Lagon* ; Revue *Collection* ; Revue *Rouge gorge* ; Revue *The drawer* ; Vitamine D, D2, Phaidon ; Paul Cox et Benoît Bonnemaïson-Fitte, l'OuBaPo, Julie Delporte, Jochen Gerner, les dialogues de dessins par Central Vapeur, Palefroi, Teckningsklubben, Rapapawn (Cynthia Alfonso & Oscar Raña), Portraïmatique (Nathalie Desforges et Catherine Chardonay), Vanessa Dziuba, Lamarche-Ovize, Qubo Gas, David Shrigley, Ronan et Erwan Bouroullec, Patrice Killoffer, Didier Trenet, Sylvia Bächli, Éric Watier, Atelier McClane, Louise Aleksiejew et Antoine Medes, Geraldine Pastor Lloret, François Morellet, Suellen Rocca, Francis Alÿs, Rob Miles, Ryoko Aoki, Jane Hammond, Jim Shaw, Daniel Dewar & Gregory Gicquel, Martinet & Texereau, Xolo Cuintle (Romy Texier & Valentin Vie Binet), Mountaintcutters, ...

4.a. Méthode d'enseignement :

Présentation de références. Entretiens individuels et collectifs. Accrochage collectif.

4.b. Objectifs du cours :

Confronter son travail à d'autres expressions graphiques pour favoriser l'expérimentation. Encourager des relations dynamiques de travail entre étudiant.e.s. Explorer les formats, les supports et les gestes du dessin.

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

Références dans le champ du dessin contemporain et de l'illustration. Techniques de dessin, outils, expression de la ligne, composition.

4.d. 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.

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

DUVAL CELINE
WORKSHOP #7- S1

1.a. Titre du cours : Le jardin des castors

1.b. Sous-titre du cours : Workshop de rentrée, agora du vivant

---

2.a. Nom et prénom de l'enseignant-e : Duval Céline

2.b. Nom de l'intervenant-e : /

2.c. Nom de la ou du technicien associé : Xavier Leprettre, ponctuellement

---

3.a. Prérequis pour les étudiant-es : aucun

3.b. Contenu détaillé du cours :

Archiculturel et archisculptural, le jardin-potager perce des tranchées de résistance dans les interstices du bâtiment urbain, ouvre vers un horizon discret de possibles – on y lance dans la convivialité des bombes de graines guerillières.

Être au jardin, c'est contempler et agir, agir et contempler le récit des échanges entre collectifs, c'est façonner le vivant en jouant de sa souplesse, de sa résilience.

Sculpteur diplomate, l'artiste jardinier sort de l'atelier pour embrasser son rôle de guide et de transmetteur. Dans une série de gestes simples, il fait l'expérience d'une modestie solidaire dans l'échange avec une diversité qu'il contribue à composer et habite. Il prend conscience de sa condition humaine dans le soin et le souci qui le lient désormais aux non-humains. Il parle, quand vient son tour, à l'agora du vivant.

On proposera notamment :

- Une prise de connaissance des lieux, son histoire et ses différentes mutations.
- Présentation de la Castoratèque aux nouveaux étudiant.e.s.
- Un aperçu de quelques rencontres emblématiques entre art et jardin.
- De fabriquer avec les moyens du bord les supports modulaires d'une vie collective.
- De glaner dans les friches alentours les matières premières qui amenderont les lieux investis.
- d'observer et d'accompagner le pluralisme végétal.
- De sculpter dans l'architecture institutionnelle les conditions d'un autre faire artistique, hors des logiques de la l'oeuvre et de la valeur.
- De s'initier à l'éthos d'une vie au jardin : care (responsabilité, attention à et souci de), les principes de la permaculture, le partage.
- De cultiver son humanisme au sein d'un jardin polyculturel et polysensoriel en constante transformation.
- Visites possibles de différents jardins à Caen ou au alentours.

3.c. Références bibliographiques et/ou webographiques :

Clément Gilles, *Une brève Histoire du jardin*, L'œil neuf éditions, 2011

Clément Gilles, *Une écologie humaniste*, Aubanel, 2006

Schaffner Marin, *Un sol commun - Lutter, habiter, penser*, Wildproject Editions, mai 2019

Illich Ivan, *La convivialité*, Seuil, 2014

Zhong Mengual Estelle, *Apprendre à voir - Le point de vue du vivant*, Actes sud / Mondes Sauvages - Pour une nouvelle alliance, 2021

Touam Bona Dénètem, *SAGESSE DES LIANES*, Cosmopoétique du refuge, 1, Post-éditions, 2021

Coccia Emanuele, *Métamorphoses*, Payot et Rivages, 2020

Morizot Baptiste, *Manière d'être vivant*, Actes Sud - Mondes Sauvages, 2020

Louart Bertrand, *Réappropriation*, éditions La Lenteur, 2022

4.a. Méthode d'enseignement :

Présentation de l'atelier avec projection d'images, puis visite de l'ensemble des jardins de l'école, actions divers, repas partagés, lectures au jardin, visites de d'autres jardins dans Caen et alentour.

4.b. Objectifs du cours :

Une connaissance des enjeux du vivant dans la création contemporaine en résonance avec les problématiques écologiques d'aujourd'hui.

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

Appréhension des cycles de la fertilité du vivant, notions de permaculture, notions d'écoféminisme. Reconnaissances d'un certain nombre de végétaux, leurs propriétés et usages. Fabriquer pour et à partir du jardin. Savoir vivre en commun. Réintégrer l'oeuvre d'art dans un temps cyclique.

4.d. Modalités et critères d'évaluation :

Participation au workshop, pertinence du projet, qualité des réalisations.

WEYD THIERRY
WORKSHOP #8 – S1

1.a. Titre du cours : Workshop "MIMI CRACRA IS NOT DEAD"

1.b. Sous-titre du cours : Publication d'un fanzine en référence à la collection des ouvrages jeunesse écrits et dessinés de 1968 à nos jours par Agnès Rosenstiehl : MIMI CRACRA.

Diffusion de cette publication à l'occasion de l'exposition AGNES ROSENSTIEHL, 60 ANS D'ECRITS ET D'ILLUSTRATIONS, à la bibliothèque de Tocqueville (BAT).

2.a. Nom et prénom de l'enseignant-e : Thierry WEYD

2.b. Nom de l'intervenant-e : Agnès Rosenstiehl

2.c. Nom de la ou du technicien associé : Vincent Coatantiec & Julien Pelletier

---

3.a. Prérequis pour les étudiant-es :

Connaître la série MIMI CRACRA et/ou être passionné par les FANZINES et/ou avoir une pratique de l'écriture et/ou de l'illustration jeunesse et avoir quelque chose à dire.

3.b. Contenu détaillé du cours :

À l'occasion de l'exposition AGNES ROSENSTIEHL, 60 ANS D'ECRITS ET D'ILLUSTRATIONS, qui débutera à la bibliothèque de Tocqueville le vendredi 20 septembre, je vous propose de concevoir et de publier un ouvrage sur le modèle d'un "fanzine", au contenu espiègle, drôle et parfois irrévérencieux, comme l'est le personnage créé par Agnès Rosenstiehl en 1968, ou encore absurde comme pouvaient l'être au même moment à la télévision "Les Shadocks" de Jacques Rouxel, et comme le sont, par définition, nombre de fanzines ou graphzines.

Le titre de l'ouvrage et son contenu sont à inventer ensemble, l'ouvrage sera édité en 300 exemplaires (RISO et typo) et sera diffusé lors de l'inauguration de l'exposition.

Ce workshop sera complété par une visite de l'exposition le mercredi 16 octobre à 10h, qui sera suivie d'une rencontre avec Agnès Rosenstiehl à 14h à la bibliothèque de Tocqueville.

3.c. Références bibliographiques et/ou webographiques :

La collection des MIMI CRACRA 1969 à 2023, "Quand les artistes créent pour les enfants" Le Mook Autrement 2008, Les Shadoks par Jacques Rouxel, etc.

4.a. Méthode d'enseignement :

Workshop

4.b. Objectifs du cours :

Concevoir et éditer un ouvrage qui sera diffusé lors de l'exposition AGNES ROSENSTIEHL, 60 ANS D'ECRITS ET D'ILLUSTRATIONS, à la bibliothèque de Tocqueville.

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

Qu'est qu'un projet éditorial et comment le mener à bien.

4.d. Modalités et critères d'évaluation :

Contrôle continu lors du workshop.

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

Diffusion de cette publication à l'occasion de l'exposition AGNES ROSENSTIEHL, 60 ANS D'ECRITS ET D'ILLUSTRATIONS, à la bibliothèque de Tocqueville (BAT). Vernissage le 20/9.

GERMAIN NICOLAS
WORKSHOP #9 – S1

1.a. Titre du cours : PATCH & TWEAK

1.b. Sous-titre du cours : Création sonore sur Synthétiseur Modulaire

---

2.a. Nom et prénom de l'enseignant·e : Nicolas GERMAIN

2.c. Nom de la ou du technicien associé : Alexis Choplain & Cécile Ortola-Vanhove

---

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

3.b. Contenu détaillé du cours : La synthèse sonore est un ensemble de techniques permettant la génération de signaux sonores. Elle permet la création de matière sonore à partir de simples signaux électriques. L'atelier permettra de découvrir la création sonore par l'utilisation de synthétiseurs modulaires, et d'aborder la conception de circuits électroniques audio.

3.c. Références bibliographiques et/ou webographiques :

- Patch & Tweak, *Exploring Modular Synthesis*, Kim Bjørn & Chris Meyer, 2018
  - Les fous su son, *d'Edison à nos jours*, Laurent de Wilde, Grasset, 2016
-

4.a. Méthode d'enseignement :

Cours magistral pour la partie théorique, pratique d'atelier, expérimentation collective.

4.b. Objectifs du cours :

Découvrir la synthèse sonore analogique, expérimenter et créer des sons pour une composition collective

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

Initiation aux techniques de base de synthèse sonore (synthèse soustractive, additive, etc.)

4.d. Modalités et critères d'évaluation :

Implication dans l'atelier

ZWENGER EMMANUEL
WORKSHOP #10 – S1

1.a. Titre du cours : Peindre la vie, mode d'emploi

1.b. Sous-titre du cours : Introduction à *La vie mode d'emploi* et *Un cabinet d'amateur* de Georges Perec.

2.a. Nom et prénom de l'enseignant·e : Emmanuel Zwenger

2.b. Nom de l'intervenant·e :

2.c. Nom de la ou du technicien associé :

3.a. Prérequis pour les étudiant·es :

Aucun.

3.b. Contenu détaillé du cours :

Atelier d'écriture ou de peinture. Aborder l'œuvre de Georges Perec par la lecture de deux récits emblématiques du rapport de l'écriture à l'image peinte. Elaborer son propre « pinacotexte ». Invention et mémoire dans le choix du sujet à peindre et sa composition.

3.c. Références bibliographiques et/ou webographiques :

Georges Perec, *La vie mode d'emploi*
Georges Perec, *Un cabinet d'amateur*

4.a. Méthode d'enseignement :

Lectures et commentaires.

4.b. Objectifs du cours :

Ecrire ou peindre. Aborder la littérature par la peinture.

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

Connaissance d'une oeuvre et d'une méthode d'écriture. Pratique de la peinture et de l'écriture.

4.d. Modalités et critères d'évaluation :

Assiduité et participation. Production d'une forme écrite ou peinte.

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

Fin du workshop

COUTEAU MURIEL
WORKSHOP #11 – S1

1.a. Titre du cours : Poésies aux féminins

1.b. Sous-titre du cours :

2.a. Nom et prénom de l'enseignant-e : Muriel Couteau Mauger

2.b. Nom de l'intervenant-e : Nathanaelle Quoirez (2 jours)

Prérequis : x

Objectifs du cours :

Ecrire, approcher la poésie en nous celle de nos corps, de nos mémoires, de notre présent.
Lire des autrices qui nous frayent un passage vers notre parole, seul.e.s et ensembles

Contenu du cours :

On partira de 3 éclaireuses Marina Tsetaieva, la russe, Sylvia Plath l'américaine et Alejandra Pizarnic l'argentine. Trois femmes, trois destins, trois voix puissantes du XXIème siècle pour ouvrir le passage vers nos propre voix, tenter de rencontrer la poesie qui nous concerne accompagnés par des autrices contemporaines.

Méthode d'enseignement : ateliers d'écriture / rencontre avec une poétesse contemporaine

Modalités et critères d'évaluation : qualité de la participation et de l'engagement personnel

Références bibliographiques :

Marina Tsétaïeva, *Le ciel brule* suivi de *tentative de jalousie*, , Poésie Gallimard, 1999

Sylvia plath, *Ariel*, Poésie Gallimard , 2011

Alejandra Pizarnic, *Œuvres*, Ypsilon Editeur, 2022

Jeunes poetesses d'aujourd'hui, dirigé par Valérie Rouzeau, Editions Bruno Doucet, 2018

Je serai le feu publiée aux éditions La Ville brûle en 2021

Pas d'ici, pas d'ailleurs, anthologie poétique francophone de voix féminines contemporaines, Voix d'encre, 2012

KEIL ADELINE
WORKSHOP #12 – S1

1.a. Titre du cours : Roman photo au Musée des Beaux arts de Caen

1.b. Sous-titre du cours : *Les femmes dans l'art et leurs visibilité*

2.a. Nom et prénom de l'enseignant·e : Adeline Keil

2.b. Nom de l'intervenant·e : Musée des Beaux arts de Caen

2.c. Nom de la ou du technicien associé :

Michèle Gosttstein et Jeanne Dubois-Paquet

3.a. Prérequis pour les étudiant·es :

Aucun

3.b. Contenu détaillé du cours :

En partenariat avec le Musée des beaux arts de Caen. Sous forme de visite des oeuvres, nous parcourons un ensemble de questionnement liées aux femmes et leurs parcours dans l'art en général. Par la suite, il est proposé de construire collectivement un roman photo en impliquant ces codes visuelles, et textuelles autour de ces problématiques.

3.c. Références bibliographiques et/ou webographiques :

En cours de construction

Roman-Photo : Marie Charlotte Calafat / Edition Textuel

Mike Adams, Le vide narratif /

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,

---

4.a. Méthode d'enseignement :

In SITU - Atelier mobile

4.b. Objectifs du cours :

Découverte de pratiques pluridisciplinaire, rencontre avec une structure Muséale. Travailler collectivement autour d'un projet. Expérimentations et créations d'œuvres individuelles ou collectives.

Mise en place des réflexions de transpositions.

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

4.d. Modalités et critères d'évaluation :

Investissement, participation, originalité des expérimentations

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

Septembre

Lundi 16 :

- 9h Rencontre avec les étudiants ESAM
- 11h - 12h RDV Musée visite - Thématique " l'invisibilité des femmes "
- 13h30 - 17h ESAM

Mardi 17 :

- 9h - 12h30 Esam
- 14h- 17h Musée des BX

Mercredi 18 et Jeudi 19 :

- 9h - 12h30 Musée des BX
- 14h- 17h Musée des BX

jeudi :

9h- 17h30 ESAM Atelier Photo

Vendredi

9h- 17h30 ESAM Atelier Photo

LEBLOND THOMAS
WORKSHOP #13 – S1

1.a. Titre du cours : La Collection

1.b. Sous-titre du cours : photographie, design graphique, affiche et typographie

---

2.a. Nom et prénom de l'enseignant-e : Thomas Leblond

2.c. Nom de la ou du technicien associé : Jeanne Dubois-Pacquet, Michèle Gottstein

---

3.a. Prérequis pour les étudiant-es :

Apporter quelques objets issus d'une (ou même de plusieurs) de vos collections.
Ces objets sont essentiels, ils seront le point de départ de notre atelier.

3.b. Contenu détaillé du cours :

Cet atelier propose d'associer photographie et typographie dans l'espace de l'affiche.

Durant cette semaine, à partir d'une collection (ou d'un ensemble d'objets), il s'agira de concevoir et de réaliser en studio une image photographique. Ensuite et par montage, l'image sera associée à un mot (ou un texte), composé avec un caractère typographique choisi pour des raisons précises (historiques, formelles, conceptuelles, etc.), créant ainsi une autre nouvelle image, ou une affiche.

Dans le choix des objets, le choix de représentation et de mise en scène, réside une partie du sens de votre image. Que se passe-t-il en y ajoutant certains mots, en vous appuyant sur une relation texte/image particulière, quels sens circule à présent dans votre travail ?

Cet exercice sera peut-être l'occasion de réfléchir à la nature polysémique du design graphique, lorsque s'emboîtent des idées et des références, qui multiplient les significations et le sens par adjonction ou connotation.

Le seuil de compréhension de votre résultat, permettra aussi de réfléchir à sa vocation :

— Est-ce un acte de communication visuelle — Ou bien un geste artistique ?

L'affiche ou l'image sera imprimée en 1 exemplaire au format 60 × 80 cm.

3.c. Références bibliographiques et/ou webographiques :

Histoire du design graphique et du livre

- Richard Hollis, *Le graphisme de 1890 à nos jours*, Paris, Thames and Hudson, 2002
- Michel Wlassikoff, *Histoire du graphisme en France*, Les Arts décoratifs et Dominique Carré éditeur, Paris, 2005

Pratique et théorie

- Claire et Damien Gautier, *Mise en page(s), etc.*, Pyramyd, Paris, 2009
- *Leçon de photographie, La nature des photographies*, Stephen Shore, Phaidon, 2007
- Photographie et design, *Transbordeur photographie, Histoire société*, No 5, Paris, Éditions Macula, 2022

Typographie

- Joep Pohlen, *La Fontaine aux lettres*, Taschen
  - Ellen Lupton, *Comprendre la typographie*, Pyramyd, 2007
-

4.a. Méthode d'enseignement :

Workshop, cours magistral, échanges collectifs

4.b. Objectifs du cours :

Concevoir et imprimer un poster ou une affiche. Le seuil de compréhension de celle-ci permettra de réfléchir à son statut et sa vocation.

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

Quelques notions typographiques et de construction d'une image photographique en studio.

4.d. Modalités et critères d'évaluation :

Présence où sera apprécié l'engagement dans le travail et la réflexion, la richesse et la variété des recherches, la qualité finale du travail.

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

Fin de la semaine ou bien ce semestre (après avoir sollicité un [ou plusieurs] rendez-vous).

DRONET DAVID
WORKSHOP #14 – S1

1.a. Titre du cours : Une exposition idéale

1.b. Sous-titre du cours : Découverte de la 3D

2.a. Nom et prénom de l'enseignant·e : David Dronet & Christophe Boudier

2.c. Nom de la ou du technicien associé : Arnaud Gabard

3.a. Prérequis pour les étudiant·es :

Aucun

3.b. Contenu détaillé du cours :

Inventer son espace d'exposition, se projeter à grande échelle, penser un projet sans limites de format. Les étudiant·e·s seront amené·es, à partir d'esquisses multiples (indiquant échelle, matériaux, couleurs...) à concevoir collectivement un musée virtuel en 3D et à y présenter chacun·e un projet en volume hors normes.

3.c. Références bibliographiques et/ou webographiques :

4.a. Méthode d'enseignement :

- Atelier

4.b. 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

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

- initiation 3D : modélisation, texturing, photogrammétrie
- Initiation interactivité et visite virtuelle

4.d. 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

JUHEL QUENTIN
WORKSHOP #15 – S1

1.a. Titre du cours : *La cascade*

1.b. Sous-titre du cours : Initiation à la programmation artistique pour le web avec HTML et CSS

2.a. Nom et prénom de l'enseignant·e : Quentin Juhel

2.c. Nom de la ou du technicien associé : Eddy Manerlax

3.a. Prérequis pour les étudiant·es :

x

3.b. Contenu détaillé du cours :

Ce workshop vise à faire découvrir les pratiques créatives de programmation pour le web. De manière très simple cet atelier est l'occasion d'apprendre à programmer une page web artistique à l'aide des langages HTML et CSS. N'ayez pas peur de tomber dans la cascade, plongez !

3.c. Références bibliographiques et/ou webographiques :

- Net Art Anthology, <https://anthology.rhizome.org/> ;
  - Raphaël Bastide, <https://otherti.me> ;
  - Sunday Site, <https://sundaysites.cafe/> ;
  - Yehwan Song, <https://www.yhsong.com/#index>
-

4.a. Méthode d'enseignement :

Workshop de rentrée

4.b. Objectifs du cours :

Initiation à la programmation artistique avec les langage du web (HTML et CSS).

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

Programmation artistique avec les langage du web (HTML et CSS).

4.d. Modalités et critères d'évaluation :

Suivis du workshop et rendu