

WORKSHOPS INTERANNEES – SEMESTRE 2 – 2024-2025

1 au choix parmi 13

Cycle 1 : DNA1 – DNA2 – DNA 3 / ART ET DESIGN GRAPHIQUE

Du 27 au 31 janvier 2025

Les workshops inter-semestre se déroulent du lundi au jeudi, de 9h à 18h,
et le vendredi de 9h à 16h, sauf mention contraire.

Chaque enseignant·e vous fera part par e-mail de l'horaire et du lieu de rdv du 1e jour.

	Titre	Enseignant·es	Invité·es	Effectif
1	Paysages anticipés - Imaginer les paysages du futur de façon virtuelle	Christophe BOUDER	Mathilde REYNAUD	10
2	Le son du web	Quentin JUHEL	Adel FAURE	12
3	Acoustic Cameras Lab	Thierry WEYD & Nicolas GERMAIN	Alice DOURLLEN	15
4	Percolation 2 - Improvisation sonore	Emmanuel ZWENGER	Yann FONTBONNE	12
5	BREAD WRITING - Art et subsistance : écrire et faire son pain	Camille AZAIS	X	14
6	Sélection SI CINEMA Arts déco de Strasbourg	Isabelle PRIM	Alain DELLA NEGRA et des étudiant·es de la HEAR (Haute École des Arts du Rhin)	20

7	Rejouer l'histoire - Tournage d'une recomposition historique	Laura GOZLAN	X	12
8	DIORAMA(S)	Alice LAGUARDA	Françoise QUARDON	12
9	Photo - dessin - Expérimenter les relations entre photographie et dessin	Maxence RIFFLET	Adrien MALCOR	12
10	Minuscule - Approches discrètes, dispersées, dissimulées	Nicolas LELIEVRE	X	12
11	Deep Mapping - La dérive	X	THE IPSS : Roddy Buchanan, Peter McCaughey et Ben Parry	25
12	Sound and vision, épisode 2 - Workshop d'écriture et d'interprétation musicale	Catherine GUIRAL & Pedro CARDOSO	X	12
13	Peinture-dessin - Voyage dans le cristal	Julien TIBERI	Marie WEISENSEL	12

Titre du cours : Paysages anticipés**Sous-titre du cours : Imaginer les paysages du futur de façon virtuelle**

Nom et prénom de l'enseignant·e : Christophe BOUDER**Nom de l'intervenant·e :** Mathilde REYNAUD

Prérequis pour les étudiant·es : Si les participant·es ont un ordinateur et/ou un appareil photo, ils et elles peuvent l'apporter.**Contenu détaillé du cours :** Le cours est une initiation aux techniques de modélisation et d'habillage d'objets et d'espaces en 3D avec le logiciel Blender ainsi qu'une initiation aux techniques du jeu vidéo.

Le cours sera aussi l'occasion de découvrir le travail de l'intervenante Mathilde Reynaud.

Références bibliographiques et/ou webographiques : NR

Méthode d'enseignement : Atelier pratique organisé en groupes**Objectifs du cours :** Apprendre (ou approfondir) la création d'espaces et d'objets en 3D. Apprendre (initiation) les techniques du jeu vidéo pour présenter ces espaces virtuels.**Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours :** Manipulation du logiciel de création 3D Blender et du logiciel de création de jeux vidéo Godot.

Méthodologie de projet, travail en équipe.

Modalités et critères d'évaluation : Implication, présence et suivi des différentes étapes. Qualité du rendu final.**Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es :** Au dernier cours

Titre du cours : **Le son du web**

Sous-titre du cours : *Live coding, web radio, soundscape, comment écouter, jouer du son avec et dans un navigateur web*

Nom et prénom de l'enseignant·e : Quentin JUHEL

Nom de l'intervenant·e : Adel FAURE

Nom de la ou du technicien associé : Cécile ORTOLA-VANHOVE

Prérequis pour les étudiant·es : Ouvert à toutes les curieuses de la musique, de podcast et web.

Contenu détaillé du cours : Ce workshop explore la création sonore via le navigateur web, un outil simple et accessible. Avec Adel Faure, nous expérimenterons le *live coding*, la *web radio* et les espaces sonores interactifs pour capter, jouer et diffuser de la musique en temps réel.

La semaine se clôturera par un concert live qui présentera nos explorations sonores.

Références bibliographiques et/ou webographiques :

Olivia Jack, <https://ojack.xyz/>

Sarah Garcin, agitation fiévreuse, <https://sarahgarcin.com/projets/agitation-fievreuse>

Raphaël Bastide, été, outil de live coding pour le navigateur :

- <https://raphaelbastide.com/ete/>

- Performance au Future Off, Angoulême :

<https://peertube.swrs.net/w/sDCAqQN9HhCtcfDiZLYx1Q>

Hugo Hilaire et Lucien Prunenec, Au raz des rocs, <https://aurazdesrocs.ccctrl.cc/>

Adel Faure, <https://adelfaure.net/>

Méthode d'enseignement : Workshop

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 étudiant·es : La semaine se clôturera par un concert live qui présentera nos explorations sonores.

Titre du cours : **Acoustic Cameras Lab**

Sous-titre du cours : **Projet d'annexion sonore**

Nom et prénom de l'enseignant·e : Nicolas GERMAIN & Thierry WEYD

Nom de l'intervenant·e : Alice DOURLÉN

Nom de la ou du technicien associé : Cécile ORTOLA-VANHOVE

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

Contenu détaillé du cours : ACOUSTIC CAMERAS LAB est un projet pédagogique mené, simultanément à l'ESADTPM (École supérieure d'art et de design Toulon Provence Méditerranée) par Pierre Béloüin, et à l'ÉSAM CAEN / CHERBOURG (École Supérieure d'Art et Médias) par Nicolas Germain et Thierry Weyd. Le workshop "Acoustic Cameras Lab" est une proposition de participation "en école d'arts" à la collection audiovisuelle Acoustic Cameras produite par Optical-Sound & La Manufacture des Cactées.

Cet atelier est un moment d'initiation à la création sonore à destination d'étudiant·es en DNA. Il est aussi, pour les étudiant·e.s, un espace de réflexion sur la relation images / paysages / sons, ainsi que sur la présence des caméras de surveillance dans notre quotidien. Acoustic Cameras Lab est une expérience pédagogique, un espace intermédiaire, et un potentiel sas vers la collection Acoustic Cameras.

Références bibliographiques et/ou webographiques : <http://acousticcameras.org>

Méthode d'enseignement : Production en atelier

Objectifs du cours : Création sonore pour annexion de caméras de surveillance

Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : Initiation aux techniques de montage audio, réflexion sur la relation images / paysages / sons, ainsi que sur la présence des caméras de surveillance dans notre quotidien.

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

Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : Février 2025

Titre du cours : **Percolation 2**

Sous-titre du cours : Improvisation sonore

Nom et prénom de l'enseignant·e : Emmanuel ZWENGER

Nom de l'intervenant·e : Yann FONTBONNE

Nom de la ou du technicien associé : LE CARGO

Prérequis pour les étudiant·es : Pratique sonore instrumentale (tous types d'instruments, machines comprises).

Contenu détaillé du cours : Pratiquer l'improvisation sonore sous-entend une pratique collective et une attention portée à l'écoute et l'échange en situation de représentation publique.

Références bibliographiques et/ou webographiques : Derek Bailey, *On the Edge. Improvisation in music*, 4 épisodes, en, ligne.

Méthode d'enseignement : Pratique en studio, au Cargö - scène de musiques actuelles, à Caen.

Objectifs du cours : Appréhender l'improvisation sonore.

Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : Apprentissage de l'écoute et de l'échange.

Modalités et critères d'évaluation : Assiduité et participation.

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

Titre du cours : **BREAD WRITING**

Sous-titre du cours : Art et subsistance : écrire et faire son pain

Nom et prénom de l'enseignant-e : Camille AZAIS

Prérequis pour les étudiant-es : Avoir une appétence pour l'écriture

Contenu détaillé du cours : Lors de ce workshop de 5 jours, nous alternerons trois pratiques pensées comme complémentaires : apprendre à faire du pain au levain, lire une bibliographie sélectionnée sur les questions soulevées par la production et l'histoire de cet aliment, et écrire. Les lectures, mais également les rencontres organisées avec des acteurs locaux, nous permettront de prendre conscience des enjeux de la filière du pain et du blé : son écologie, son rapport au vivant. Un travail de recherche nous permettra d'approfondir les dimensions politiques, symboliques, civilisationnelles de la consommation de pain. Puis nous mettrons littéralement la main à la pâte en produisant chaque jour notre propre pain, que ce soit une découverte ou un savoir-faire déjà acquis pour les participant-es, avec l'idée que chaque étape peut engendrer des explorations esthétiques et expérimentales : préparation et conservation du levain, pétrissage, façonnage, cuisson, partage. Le dernier jour, le pain cuit sera l'occasion de penser un moment convivial avec l'école (goûter ?).

Enfin, nos réflexions nées de ces lectures, rencontres et du temps méditatif ouverte par l'activité manuelle de faire du pain seront mises en pratique lors de temps d'écriture, qui feront l'objet d'une restitution lors des portes ouvertes de l'école. Chacun et chacune repartira avec son propre levain, pour prolonger, s'il.elle en a envie, cette symbiose avec les bactéries et les levures au-delà du temps de workshop.

Matériel à apporter par les participant-es :

Tenue de travail
Grand saladier
Torchons propres
Pot en verre

Références bibliographiques et/ou webographiques : collectif, *Notre pain est politique. Les blés paysans face à l'industrie boulangère*. Editions de la dernière lettre, 2019

Walter Benjamin, « Le conteur. Réflexions sur l'œuvre de Nicolas Leskov », traduit de l'allemand par Maurice de Gandillac revu par Pierre Rusch, dans *Œuvres III*, Paris, Gallimard, coll. Folio Essais, 2000 [1936], p. 114-151.

James C. Scott, *Homo Domesticus. Une histoire profonde des premiers États*. Editions La découverte, 2021

Geneviève Pruvost, *Quotidien politique. Féminisme, écologie, subsistance*. La découverte, 2024

Jean-Paul Demoule, *Les dix millénaires oubliés qui ont fait l'histoire*. Fayard, 2017

David Graeber, David Wengrow, *Au commencement était... : Une nouvelle histoire de l'humanité*.

Ed. Les Liens Qui Libèrent, 2021

Méthode d'enseignement : Voir descriptif

Objectifs du cours : Explorer les enjeux d'une écriture libre et créative à travers un travail de recherche et d'expérimentation. Nous explorerons les différentes étapes de la fabrication du pain, avec cuisson dans un four à bois le mardi et rencontre de boulangers. En partenariat avec une classe de CE2 de l'école Henri Brunet de Caen.

Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : Voir descriptif

Modalités et critères d'évaluation: Participation obligatoire aux 5 jours, sans quoi les crédits ne seront pas accordés. Rendu sous forme de texte.

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

Titre du cours : **Sélection SI CINEMA**

Sous-titre du cours : Sélection des films pour la compétition 2025 du festival Si Cinéma, en partenariat avec la HEAR de Strasbourg

Nom et prénom de l'enseignant·e : Isabelle PRIM

Nom de l'intervenant·e : Alain DELLA NEGRA et des étudiant·es de la HEAR (Haute École des Arts du Rhin)

Prérequis pour les étudiant·es : Intérêt pour le cinéma et les nouvelles formes d'écriture

Contenu détaillé du cours : Les participantes et participants de ce workshop constitueront le comité de sélection de SI CINEMA, festival international des cinémas en écoles d'art (en partenariat avec le *Café des images* et le *Centre Pompidou*). Il s'agira de sélectionner ensemble les 30 films de la compétition international de SI CINÉMA.

Le comité de sélection sera constitué d'un groupe d'étudiant·e-s de l'esam et d'un groupe d'étudiant·es de la Haute École des Arts du Rhin, qui nous rejoindra pour l'occasion.

Premier festival de cinéma des écoles d'art, SI CINÉMA, porté à Paris par le Centre Georges Pompidou et initié à Caen par l'École supérieure d'arts & médias de Caen/Cherbourg ainsi que par le Café des images, a pour ambition de rendre compte des nouvelles formes et écritures par lesquelles le cinéma contemporain s'invente.

La sélection des films durera 4 jours et aura lieu dans l'auditorium du CCN (Halle aux granges, 11-13 rue du Carel, 14000 Caen).

Références bibliographiques et/ou webographiques : Les éditions précédentes de SI CINEMA : <http://www.sicinema.fr/>

Méthode d'enseignement : Visionnages des films, débats, préparation d'un programme, écriture de discours, organisation de l'événement.

Objectifs du cours : Apprendre à regarder, à réfléchir en groupe et à défendre son point de vue en articulant des arguments qui dépassent les seuls « j'aime, je n'aime pas »

Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : s'inventer des outils qui affutent le regard.

Modalités et critères d'évaluation : investissement, capacité à argumenter et à développer sa pensée, assiduité.

Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : Mai 2024

Titre du cours : **Rejouer l'histoire**

Sous-titre du cours : Tournage d'une recomposition historique

Nom et prénom de l'enseignant·e : Laura GOZLAN

Nom de la ou du technicien associé : Eddy MANERLAX (Atelier vidéo), Cécile ORTOLA-VANHOVE (Atelier son)

Prérequis pour les étudiant·es : Aucun si ce n'est d'être ouvert·e au travail devant et derrière la caméra, aux séances de visionnage, aux temps collaboratifs, au jeu ainsi qu'aux tournages en extérieur !

Contenu détaillé du cours :

Ce workshop commencera par l'arpentage de documents relatifs à un fait historique en lien avec la Normandie : textes documentaires, actes de procès et iconographie. Comment peut-on, à partir de ces données historiques, proposer une relecture, une réinterprétation ou une réactivation par le biais des images en mouvement, afin de construire une histoire ancrée dans le présent ? Comment, grâce au tournage, à ce qui émerge dans les interstices, aux moments de réenactment et de performances collectives, peut-on offrir une expérience partagée du passé ?

Les tournages et les enregistrements sonores se tiendront en extérieur tout au long des 4 premiers jours. Un pré-montage de la séquence sera présentée lors du dernier jour du workshop.

Références bibliographiques et/ou webographiques :

Ant Farm - The Eternal Frame, 1975

https://www.ubu.com/film/ant_farm_eternal.html

Peter Watkins - Culloden, 1964

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

D'autres références seront apportées en cours d'atelier.

Méthode d'enseignement : Workshop

Objectifs du 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.

Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours :

Produire une séquence expérimentale sur la base des explorations de l'atelier.

Modalités et critères d'évaluation :

50% contrôle continu (assiduité, investissement, travail collectif) et 50% pour la proposition

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

Un pré-rendu en fin d'atelier puis un rendu début Mars.

Titre du cours : **DIORAMA(S)**

Nom et prénom de l'enseignant·e : Alice LAGUARDA

Nom de l'intervenant·e : Françoise QUARDON

Nom de la ou du technicien associé : Suivant les projets des étudiant·es, ponctuellement, ateliers bois, vidéo, photo, édition.

Contenu détaillé du cours : En 1822, est appelée diorama une peinture de grande dimension animée par un jeu de lumières. Le diorama de Louis Daguerre est un dispositif illusionniste incluant des toiles peintes sur support transparent, une chambre, une lentille de vision et un soufflet, que l'inventeur appelle un « polyorama panoptique ». Le diorama est un dispositif de présentation par mise en situation ou mise en scène d'un modèle d'exposition (un personnage historique, fictif, un animal disparu ou encore vivant à l'ère du public...), le faisant apparaître dans son environnement habituel. Dans son mode le plus simple, le diorama consiste en une base ou socle supportant le modèle et complété par un fond de décor peint en deux dimensions, il apparaît fréquemment dans les musées d'Histoire Naturelle.

Ce dispositif ancien et populaire peut être confronté à l'installation, forme répertoriée dans l'art contemporain, depuis les sculptures « en boîtes » de Joseph Cornell, jusqu'aux *Polders* de Tatiana Trouvé, et au *Modern Chess Set* de Rachel Whiteread. Une figure de la maison et de ses strates (des fondations au grenier) et temporalités est aussi à rapprocher du diorama (film *Doll House* de Barbara Hammer, série *Sharp Objects* de Jean-Marc Vallée, roman graphique *Here* de Richard McGuire).

Deux parties complémentaires entre lesquelles nous ferons du va-et-vient dans cette proposition :

- Les sources : textes de fiction ou pas, personnages réels ou imaginaires, faits historiques, lieux, films...

Engranger donc des éléments de réflexion, mais aussi des embrayeurs à fabrication.

- Les interprétations et réalisations :

Créer une installation / maquette « à tiroirs », matrice à imaginaires générant d'autres mondes.

Tous les paradoxes sont les bienvenus : anachronismes, échelle, matériaux pauvres et sophistiqués, référents savants et subculture...

Références bibliographiques et/ou webographiques : Jeremy Blake, Marc Camille Chaimowicz, Joseph Cornell, Dominique Gonzalez-Foerster, Barbara Hammer, William Kentridge, Tataka Saito, Pierrick Sorin, Tatiana Trouvé, Erika Verzutti ...

Revue *Exposé*, « La Maison », tomes 1 et 2, HYX éditions, Orléans, 1999 et 2003 ; Catalogue de l'exposition *Dioramas* (Palais de Tokyo/Flammarion, Paris, 2017) ; Céline du Chéné, *La Malédiction de Sarah Winchester*, Michel Lafon, Paris, 2022 ; Noémie Etienne (dir.), *Les Autres et les ancêtres*, Les Presses du réel, Dijon, 2020.

Méthode d'enseignement : Workshop

Objectifs du cours : Créer des pièces à partir de réinterprétations de l'imaginaire des dioramas dans l'histoire des arts (arts plastiques, cinéma et proto-cinéma, architecture...).

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

Modalités et critères d'évaluation : Assiduité, engagement dans le workshop et production de pièces.

Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : Contrôle continu et rendu dernier jour du workshop.

Titre du cours : **Photo - dessin**

Sous-titre du cours : Expérimenter les relations entre photographie et dessin

Nom et prénom de l'enseignant·e : Maxence RIFFLET

Nom de l'intervenant·e : Adrien MALCOR

Nom de la ou du technicien associé : Jeanne DUBOIS-PACQUET et Michèle GOTTSTEIN

Prérequis pour les étudiant·es : Une pratique préalable de la photographie et du dessin sont nécessaires

Contenu détaillé du cours : Cet atelier propose d'explorer les possibilités d'interaction et de mélange entre le dessin et la photographie. Nous utiliserons des outils et des techniques les plus divers possibles : photo argentique ou numérique, dessin au graphite, à l'encre ou à la peinture, expérimentations dans la chambre noire ou au photocopieur (superpositions), variations de formats et de supports, etc.

Cet atelier est pensé comme un espace d'expérimentation dans lequel les reprises et les variations seront encouragées.

Nous utiliserons la chambre afghane construite lors d'un module technique du premier semestre.

Une publication collective sera réalisée au fil de l'atelier et présentée pendant les portes ouvertes. À cette occasion, nous aborderons des questions de montage et de mise en page. Le choix et l'agencement des réalisations entre elles dans l'espace de la publication sera conçu collectivement.

Références bibliographiques et/ou webographiques : Des œuvres seront présentées et discutées lors de l'atelier.

Méthode d'enseignement : Ce cours est centré sur vos expérimentations. Elles peuvent être individuelles ou réalisées en petit groupe. Chaque production est commentée lors d'entretiens individuels ou collectifs.

La publication est réalisée collectivement : le montage est mis en partage et discuté au fur et à mesure de son élaboration.

Objectifs du cours : Réaliser des productions mêlant photographie et dessin. Au-delà de l'intention initiale, il s'agira de vous laisser prendre par la vie des formes, de laisser surgir des relations visuelles inattendues au profit d'un langage poétique stimulant les associations d'idées chez le regardeur.

Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : Nombreux apports techniques tant en photographie qu'en dessin. Méthodologies d'expérimentation. Exploration des possibilités du montage (mise en relation de deux œuvres ou plus)

Modalités et critères d'évaluation : L'évaluation portera sur l'implication personnelle tout au long de l'atelier. Une grande attention sera portée à l'évolution du travail durant la semaine.

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

Titre du cours : Minuscule**Sous-titre du cours :** *Approches discrètes, dispersées, dissimulées*

Nom et prénom de l'enseignant·e : Nicolas LELIEVRE

Prérequis pour les étudiant·es : Aucun

Contenu détaillé du cours : La grande échelle n'est pas nécessairement monumentale, le temps ne se compose pas forcément d'évènements, une expression forte n'est pas nécessairement ostentatoire. Cet atelier propose d'explorer des modalités de production discrètes, dispersées, cachées (voire invisibles) qui pourtant produisent un effet.

Individuellement ou par groupes de deux ou trois, nous imaginerons des dispositifs reposant sur des rapports d'échelles particuliers : nous pourrions par exemple concevoir de petits objets destinés à de grands espaces, laisser d'infimes traces définissant de longs parcours, ou encore introduire d'imperceptibles altérations dans nos perceptions du réel.

Se poseront les questions de lisibilité, de la nécessité ou non de produire une forme immédiatement perceptible ou compréhensible. Nous pourrions traverser les différentes possibilités matérielles et immatérielles d'inscription dans l'espace. La définition d'un domaine d'intervention (du fond de sa poche au monde entier) sera centrale. Il s'agira de trouver le ratio d'efficacité maximum entre les dimensions d'une intervention et les effets qu'elle produit. Il faudra également se faire son propre médiateur·ice et inventer les moyens de présentation et d'accès à la démarche mise en place (création de documents, présentation performative, etc.)

Références bibliographiques et/ou webographiques :

<https://studiobenoitpype.com/Fabrique-du-residuel>

https://fr.wikipedia.org/wiki/Platz_des_Unsichtbaren_Mahnmals

<https://www.navigart.fr/fraclo/artwork/decosterd-rahm-peinture-placebo-420000000000552>

Méthode d'enseignement : Bref cours introductif (diaporama vidéo), puis atelier. En fonction de leurs démarches, les étudiant·es pourront être amené·es à explorer les espaces de l'école, leurs abords, la ville entière (ou plus loin).

Objectifs du cours : L'atelier encourage à appréhender l'espace comme un tissu de relations qu'il faut savoir identifier et sur lesquelles il est possible d'agir sans nécessairement recourir à de grands moyens. Le succès d'une « démarche discrète » repose sur la qualité de l'attention portée au réel et la finesse de son articulation à un contexte.

Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : L'atelier donnera un petit corpus de références d'œuvres et démarches discrètes. Outre l'expérimentation proprement dite autour de ces questions d'échelles, les étudiant-es seront amené-es à mettre en scène leurs démarches. La présentation du travail devra constituer une expérience en soi, à partager avec les autres.

Modalités et critères d'évaluation : Assiduité et engagement.

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

Titre du cours : **Deep Mapping**

Sous-titre du cours : *La Dérive*

Nom des intervenants : The IPSS - Roddy Buchanan, Peter McCaughey, Ben Parry

Prérequis pour les étudiant-es : Le workshop se tiendra en anglais.

Contenu détaillé du cours :

An invitation to sign up to the workshop with The International Peripatetic Sculptors Society (IPSS)!

Roddy Buchanan will meet the students in Caen on Monday 27th of January. He will introduce himself and explain the tempo of the IPSS workshop, 50% inside 50% outside. Through the use of tools built over the last decade he will introduce the students to a number of Deep Mapping exercises that will help the students look to the city as an asset and resource, a fantastic renewable energy available to everyone.

The principal tool we like to work with when charged with exploring a new place with students is the Dérive. Students will be issued with a circular map centred on the 17 Cour Caffarelli building and all projects spring from this source.

The International Peripatetic Sculptors Society makes *instant* unsanctioned public sculpture in the back alleys and forgotten spaces of cities across the world. Fusing the situationist tradition of dérive with Allan Kaprow's invocation to reclaim the art of everyday life, the IPSS adventures encourage the transformation of the urban environment through small gestures of creativity. Action-based walks function as a participatory method of observation and investigation, as the peripateurs spontaneously intervene with the objects, operations, and articulations of the city space.

We reclaim our right to de-alienate ourselves and to re-engage the City, to be playful, provocative, and present.

Références bibliographiques et/ou webographiques :

Ben runs an MA in Curatorial Practice at Bath School of Art, Film and Media, Peter runs the Public Art consultancy 'WAVEparticle' and teaches at Glasgow School of Art & Roddy has a studio practice in Glasgow but teaches on the Art and Social Engagement course iMAE in Arnhem, the Netherlands.

Here's some links:

<https://www.bathspa.ac.uk/our-people/ben-parry/>

<https://www.waveparticle.co.uk/the-team>

<https://helpfindmyneighbour.com/fr/home/>

Map them out for yourself in advance.

Please wear appropriate clothes for walking and working outside.

Méthode d'enseignement :

IPSS International Peripatetic Sculpture Society

- Many of us feel we struggle to make as much work as we would like
- Many of us have an instinct to play in the city but no longer actively exercise it
- Many of us lack an outlet for our work and we're not invited to 'show'
- Many of us lack an outlet to distribute what we've done
- Many of us lack access to critical debate of what we've done

The Guidelines

1. You need take nothing with you
2. We make work with what we find along the route
3. We are with you and can demonstrate along the way.
4. We document

In terms of the objectives of this exercise - this is about:

Play, productivity, solidarity, site and time related practice, intervening, displacing, replacing, critically engaging the city, living and breathing the city, treasure hunting, treasure mapping, being spontaneous, ad-libbing, riffing off the moment, trusting and affirming serendipity, making co-incident, performing the city, exercising muscles, keeping healthy in mind and body, enjoying and supporting the company of others

Once again this is an exercise in trust. There are no right or wrong answers. This is an exercise in **believing in being lucky**.

Titre du cours : **Sound and vision, épisode 2**

Sous-titre du cours : *Workshop d'écriture et d'interprétation musicale*

Nom et prénom de l'enseignant·e : Pedro CARDOSO & Catherine GUIRAL

Nom de la ou du technicien associé : Vincent COATANTIEC (atelier impression)
Xavier LEPRETTRE (atelier bois)

Prérequis pour les étudiant·es : Aucun (avoir participé à l'épisode 1 est un plus)

Contenu détaillé du cours : À partir d'un ensemble d'outils et de protocoles, les étudiant·es seront amené·es à interpréter une sélection de créations sonores afin d'en faire émerger la structure, la teinte et le sens supposé. Iels s'approprient et définiront un ensemble de règles et d'outils afin de pouvoir produire une écriture musicale cohérente et personnelle.

Références bibliographiques et/ou webographiques :

Articles

- <https://www.doc.cc/articles/graphic-notation>
- <https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/5-12-examples-of-experimental-music-notation-92223646/>
- <https://schoolofnoise.com/global-graphic-score-project/what-are-graphic-scores/>
- <https://iceorg.org/blog/2018/4/9/graphic-scores-at-upbeat-in-the-bronx>
- <https://davidhall.io/treatise-score-graphic-notation/>

Artistes

- Cornelius Cardew
 - Cathy Berberian
 - Brian Eno
 - John Cage
 - Pedro Xisto
-

Méthode d'enseignement : Atelier pratique (et en musique)

Objectifs du cours : Production d'un ensemble de pièces visuelles (dessins, posters) résultant de diverses expériences d'interprétation.

Édition du contenu produit, à travers une publication imprimée à l'école.

Pressage d'un vinyle qui regroupe un ensemble de morceaux créés par les étudiant·es à partir des images produites.

Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : Travailler à interpréter visuellement un contenu complexe à travers un système visuel, afin de le rendre visible et lisible.

Comprendre ce qu'est un *système* dans la pratique du design graphique, et comment celui-ci permet de construire un vocabulaire appréhendé et appréhendable.

Modalités et critères d'évaluation : Contrôle continu. Investissement tout au long de l'atelier.

Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant-es : 1er février (portes ouvertes)

Titre du cours : Peinture-dessin**Sous-titre du cours : Voyage dans le cristal**

Nom et prénom de l'enseignant·e : Julien TIBERI**Nom de l'intervenant·e : Marie WEISENSEL**

Contenu détaillé du cours : À partir d'une image (photo, vidéo, dessin,...) l'étudiant·e devra interroger cette source visuelle en tentant de nuire à son évidence par des moyens picturaux et graphiques : comment le document progresse-t-il dans le travail, comment amène-t-il la peinture ? Il sera également question de développer un répertoire de textures, de formes afin de penser la surface comme l'indice d'un territoire. L'étudiant·e sera confronté·e à la matière même, qu'est-ce que ma matière ? Huile, eau, pigments, colle ? Qu'est-ce qui la caractérise ? onctuosité, liquidité, transparence, empâtement, brillance, matité ? Est-ce qu'elle fuit ou laisse la trace de mon passage ?

La peinture pourra donc à la fois naviguer en eaux troubles et réaffirmer des formes ; comme le monde cristallin de George Sand, la peinture est un lieu de l'apparition, de strates, du recouvrement et d'enfouissement. Le workshop sera l'occasion de flirter avec l'image, jouer de filtres, tenter la troisième dimension, mélanger la matière ou juxtaposer les aplats...

Références bibliographiques et/ou webographiques :

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 étudiant·es : NR**