

Licence 3e année arts plastiques

OBJECTIFS / CONTENUS / PROGRESSIVITÉ /

Généralités

Organisé autour d'une approche thématisée de l'architecture et de la ville, ce semestre donne l'occasion à l'étudiant de parfaire l'acquisition des outils plastiques fondamentaux de représentation tout en affirmant l'autonomie de son discours, dans ses formes et sa pensée. Le cours permet à l'étudiant d'éprouver cette concordance entre sens et forme dans l'élaboration d'un travail axé sur le questionnement d'un espace urbain entendu avec ses contraintes politiques, sociales, géographiques et physiques. Cette réflexion s'élabore en regard d'une mise en perspective des relations entre art et architecture afin de contribuer au développement d'un esprit critique et d'une capacité à générer une parole autonome et singulière via des outils plastiques.

S5 ou S6

OBJECTIFS

Affirmer les fondements des deux premières années tout en ouvrant à l'autonomie de l'étudiant.
Parfaire l'acquisition des outils fondamentaux (dessin, photographie, infographie, vidéo... visualisation et représentation de l'espace) avec un questionnement autour d'une thématique permettant un travail soit personnel soit en groupe.
Etablir la concordance entre sens et forme.
Les relations art/architecture (études des différents artistes contemporains intervenant dans l'espace public).
L'intervention sur un site urbain permet de travailler et de réfléchir un espace à grande échelle (questionnement sur la notion de contexte réel avec ses contraintes politiques sociales, géographiques et physiques).
Situer et évaluer ses propres aspirations et sa propre créativité aussi bien dans le faire que dans le penser (Développement de l'esprit critique)
Parvenir à l'autonomie de pratique et de pensée de chacun.

COMPÉTENCES

- Savoir représenter, décrire et imaginer un espace par l'intermédiaire des différents médiums contemporains (dessin, photographie, vidéographie...)
- Savoir utiliser ces outils en adéquation avec un propos
- Maîtrise des formes et du contenu en lien avec le sens recherché
- Savoir critiquer et évaluer un travail (le sien, celui des autres)
- Savoir s'exprimer (oral, écrit)
- Savoir travailler en groupe.
- ½ journée par groupes d'une vingtaine d'étudiants
- déplacements en extérieur, visites d'expositions

ORGANISATION

Cette unité d'enseignements se pratique sur une journée continue d'atelier et sur un semestre au choix pour l'étudiant afin de permettre: l'expérimentation personnelle, la recherche d'une maîtrise des réflexions et des techniques acquises aux semestres précédents, ainsi que les déplacements en extérieur et la visite d'expositions.

Contrôle continu 50%
Rendu fin de semestre 50%.

LES ENSEIGNANTS

Léandre Bernard-Brunel
Chantal Dugave
Baptiste Debombourg
Chimène Denneulin
Marco Dessardo
Jakob Gautel
Jacques Julien

Muriel Patarroni
Flavie Pinatel
Marie Reinert
Hugues Reip
Esteban Restrepo Restrepo
Pauline Vachon

Semestre 5

Mercredi de 10h30 à 17h30

Chimène Denneulin / Photographie / collages / édition

Marco Dessardo / Réparer, un atelier de sculpture

Chantal Dugave / Faire liens : pour une interdépendance avec l'eau

Jakob Gautel / Espace public - art public

Jacques Julien / La sculpture comme modèle

Muriel Patarroni / Démarches plastiques

Semestre 6

Mercredi de 9h à 16h

Léandre Bernard-Brunel / Tireurs de cordes

Baptiste Debombourg / Construire a partir du chaos

Chantal Dugave + Flavie Pinatel / Réalisation de courts métrages

Marie Reinert / Ce qui survient

Hugues Reip / Portrait filmique d'un bâtiment

Esteban Restrepo / Écriture Artistique et Littéraire

Pauline Vachon / L'art et la ville / Le 1% artistique et la commande publique

S5

Chimène Denneulin

Photographie / collages / édition

OBJECTIFS

Des photomontages s'inspirant d'un lieu du Grand Paris à mettre en page dans un pop-up
Photographie d'architecture, photomontages, techniques d'édition
Réalisation d'une série photographique, prise en main du boîtier numérique en mode manuel, conception d'une série et editing.
Photographie, collages et mise en page à travers 3 exercices.
Initiation aux logiciels Adobe Photoshop® et Adobe Indesign®

CONTENU

Le semestre est consacré à la démarche plastique : les étudiants réfléchissent et réalisent un travail artistique en observant des étapes spécifiques : recherche, choix du sujet, conception, production. Nourris par des apports théoriques, conceptuels et techniques, les étudiants se fraient un chemin individuel et singulier afin d'appréhender la discipline artistique par l'expérience de la création.

1. Photographie/Architecture

La photographie, outil essentiel de la communication architecturale et aussi un outil de représentation réflexif. Comment certains auteurs photographes ont-ils agité sur les formes et les enjeux de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage ?

Exercice : une série photographique

Prise en main du boîtier reflex numérique en mode manuel
Exposition, composition, cadrage, chromie, retouche

2. Photomontages/Collages

Les photomontages et collages sont des outils de représentations privilégiés pour l'architecture.

Exercice : Photomontages et collages d'analyses de site

3. Edition/Mise en page

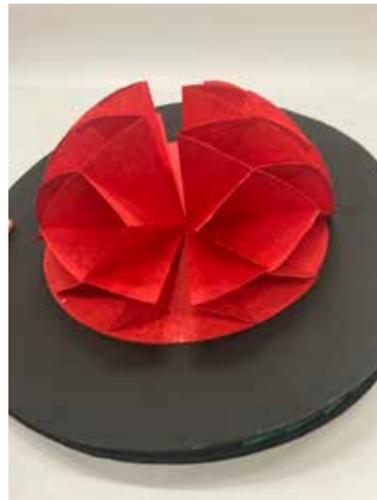
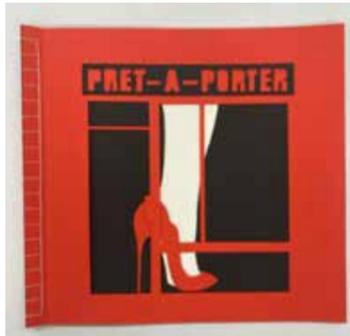
La mise en page c'est de l'art : esthétique de la typo et des équilibres page/image/texte, composition, couleur... mais, c'est aussi de l'architecture : construction, structure, usages, mises en espaces et volumes ! Comment la mise en page peut-elle mettre en valeur, accompagner le contenu texte/images ?

Exercice Final : Réalisation d'une édition unique ou multiple.

Articulation texte et images sur un sujet libre, élaboré tout au long du semestre

MODE D'ÉVALUATION

Contrôle continu
Sujet final

Marco Dessardo

RÉPARER (enseignement de sculpture, dans un atelier de sculpture, dispensé par un sculpteur)

OBJECTIFS

Ce cours aborde la pratique de la sculpture (fût-ce sous une forme éphémère), de la vidéo, du dessin et de la photographie comme outils d'analyse du réel.

Il s'agira d'explorer notre environnement au moyen de langages concrets qui modèlent directement la matière du monde physique qui nous porte, nous constitue et nous inspire. 'La fonction de l'artiste est fort claire: il doit ouvrir un atelier, et y prendre en réparation le monde, par fragments, comme il lui vient.' Francis Ponge (1899 - 1988)

(engl.) REPAIR (visual arts and sculpture)

This program is an introduction to the praxis of sculpture, video, drawing and photography as parts of a toolbox helping to analyze reality. It aims to explore our environment through concrete forms of language, shaping the very material and flesh of the physical world which is altogether encompassing, supporting, constituting and inspiring us.

CONTENU

Ces pratiques seront mises au service de l'acte de 'réparer' qui sera au début une occupation anodine liée au bricolage ou à un exercice, tel le jogging. Cette pratique évoluera pour s'adapter à des réparations plus personnelles et intimes, pour aboutir ensuite à des réparations d'une autre échelle, réparations urbaines, paysagères, voire sociales ou culturelles. Le tout, à partir de l'acte très simple d'essayer faire fonctionner quelque chose encore un peu ... Un rapport d'activité graphique, journal de bord ou mode d'emploi dessiné sera demandé à la fin de chaque session. Le cours, divisé en trois parties, sera fondé sur des règles de jeu conçues éventuellement collectivement à chaque début de semestre. Il sera rythmé par des visites d'expositions d'art contemporain et des présentations d'artistes liés au thèmes explorés. Nous utilisons ces expositions comme une matière première et un point de départ. Ce cours est dispensé à l'atelier volume de l'ENSAPLV

(engl.) These practices will serve the act to 'fix' that will initially be a harmless occupation related to crafts works or to exercises, such as jogging. This practice will evolve to adapt to most personal or intimate repairs. Then lead us, later on, another level of repairs : urban repairs, landscape repairs, or social or cultural repairs. The starting point being the simple act of trying make something works, just for a while ... The lesson will be divided into three parts : it will be based on the rules of the game possibly designed collectively on the beginning of each semester. It is punctuated by visits to contemporary art exhibitions and artist presentations related to the explored topics. We use these shows as a raw material and starting point.

MODE D'ÉVALUATION

Quantitatif et qualitatif.

Contrôle continu 66,6%, rendu final 33,3%.

Langue du cours : français et anglais sur demande.

Corrections quadrilingues en anglais, français, italien et espagnol.

Continuous Contrai 66,6%

Final render 33,3%

English, French, Italian, Spanish languages are welcome

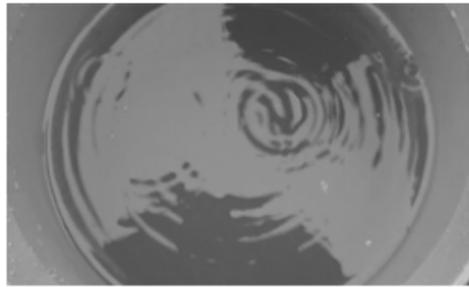
TRAVAUX REQUIS

Des sculptures/réparations effectivement réalisés avec leurs modes d'emploi video, drawing, urban sculpture, photography

Chantal Dugave

Faire liens : pour une interdépendance avec l'eau

L'imaginaire du fleuve, étudiants ENSAL Workshop 2014

OBJECTIFS

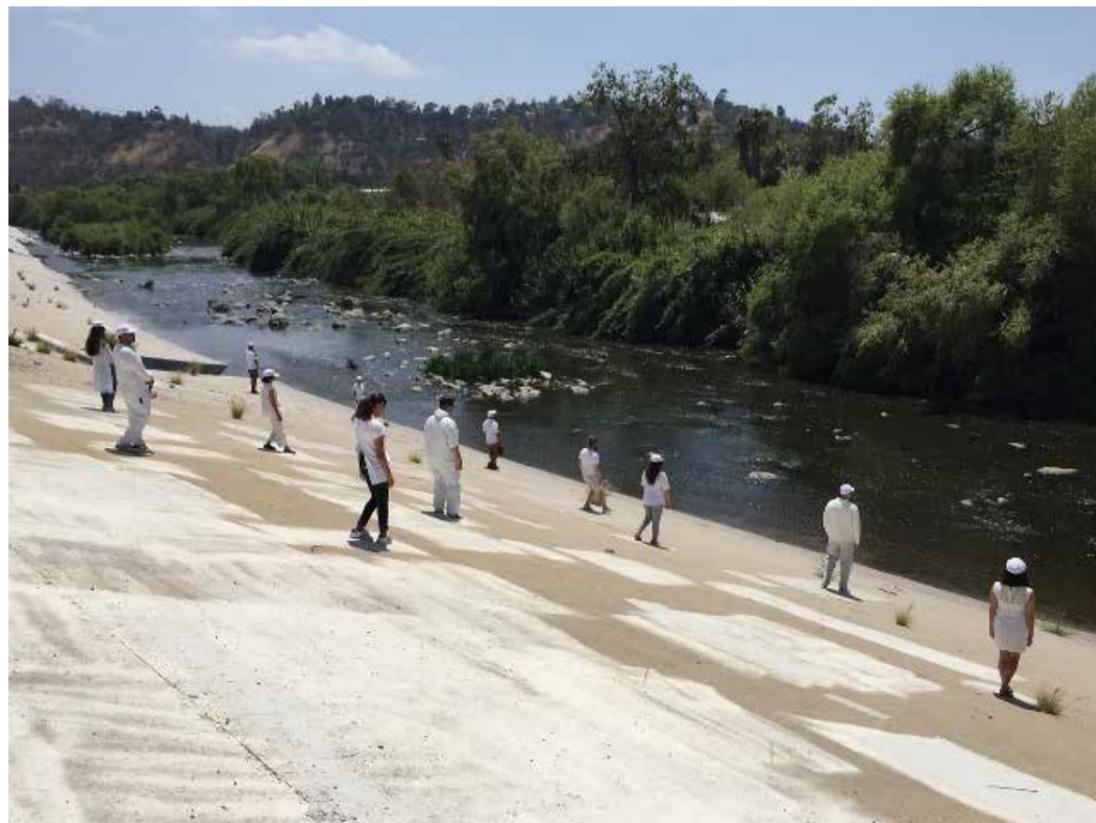
Ce cours s'inscrit en continuité d'un partenariat pédagogique et de recherche avec California Polytechnic University, Pomona à Los Angeles. Le thème de cette année est heat and water (chaleur et eau). Après avoir exploré ces questionnements essentiels en Californie, les étudiants paysagistes viendront à Paris en avril 2024, pour prolonger leur réflexion. Le cours, en résonance avec cette approche, se construira sur notre relation avec l'eau dont il s'agira, par l'intermédiaire de propositions artistiques, de rendre visible l'interdépendance.

CONTENU

Dans un premier temps, nous suivons le fil de l'eau dans la ville : de la goutte d'eau à l'égoût. Il s'agira d'en comprendre le cheminement pour ensuite en traduire l'imaginaire, mettre en forme le «chant de l'eau ». La symbolique de l'eau contient une puissance mythologique et son observation déclenche d'innombrables rêveries. Ce cours, au-delà qu'une démarche artistique, s'inscrit également dans une réflexion écologique. Toute eau prend sa source dans l'environnement et y retourne, charriant avec elle les impuretés provenant des activités humaines.

MODE D'ÉVALUATION

La note se décomposera en 2 :
 - la réalisation plastique (1/2 note)
 - le retour réflexif (1/2 note).

Rennie Tang, Embodied Mapping, étudiants paysagistes de Los Angeles, 2017
 © Seth Van Der Linden.

Jakob Gautel

ESPACE PUBLIC - ART PUBLIC

OBJECTIFS

Une réflexion sur l'espace public, et une introduction à la notion d'« art public », un aperçu de différentes formes d'interventions artistiques dans l'espace public, de leur organisation et fonctionnement.

Que nous disent les artistes sur la ville, l'espace urbain, l'architecture, le vivre ensemble, l'état de la société, la mémoire, le présent et l'avenir?

Tout cela en temps de crise sanitaire qui contraint et redéfinit notre usage de l'espace public.

CONTENU

Un cours sous forme de parcours d'exploration dans l'espace urbain.

Une réflexion, de la théorie à la pratique, sur le rapport entre l'espace public architecturé et la place de l'homme dans la ville, à travers le regard de différents artistes.

Rarement l'art n'a été autant le centre d'attention du grand public qu'aujourd'hui.

Les grands événements artistiques se sont multipliés, des « expositions à ne pas rater », des biennales, mais aussi de l'événementiel culturel comme les « Nuits Blanches », des festivals etc. - tous actuellement en suspens pour cause de crise sanitaire.

Le tourisme culturel est devenu un réel facteur économique, notamment en France. Des grands musées spectaculaires ouvrent un peu partout, « l'effet Bilbao » est entré dans le langage courant.

La forte spéculation sur le marché de l'art a apporté une image quelque peu caricaturale de l'artiste.

L'espace public a toujours été un lieu d'expression. Les événements de l'actualité récente (le « printemps arabe », Russie, Ukraine, Chine, Turquie, Brésil, Venezuela, les gilets jaunes, #Meïoo etc.) nous montrent son importance persistante.

Simultanément on observe une tendance croissante à la privatisation de l'espace public, et à une plus grande réglementation et un contrôle croissant, dans l'espace réel autant que dans l'espace internet.

En cette période de crise sanitaire, l'usage de l'espace public est fortement contraint et redéfini : distanciation sociale, port du masque, limitation de contacts, affiches et signalétique spécialisés, jauges réduites et accès limités, lavage de main à gogo, etc.

La visioconférence, le télétravail, l'apéro-zoom sont devenus des nécessités pour garder un minimum de lien social et de cohérence dans le monde du travail et des études.

Autant de phénomènes qui, à premier coup d'œil peuvent paraître isolés et disparates, mais qui valent la peine qu'on les analyse pour mieux comprendre leurs enjeux politiques, sociales, économiques, écologiques et culturelles.

MODE D'ÉVALUATION

Contrôle continu sous forme d'exposés, de carnet de bord et de réalisations plastiques, individuelles et en groupe, pour et dans l'espace public, rendu final

TRAVAUX REQUIS

Le cours réunit des cours, visites, projections et rencontres, des analyses d'espaces publics, de réalisations d'art public (commandes publiques, 1% artistique, actions indépendantes etc.), de nouvelles institutions artistiques, alternés avec des réalisations expérimentales dans l'espace public : performance, flash-mob, vidéo, affichage ou tracts, signalétique, détournement, mobilier urbain, design alternatif ...

langue du cours: français

langue de communication: français, allemand, anglais

BIBLIOGRAPHIE

'Espèces d'espaces' de Georges Perec!

Et d'autres références que nous découvrirons dans le cours.

Jacques Julien

La sculpture comme modèle

PROBLÉMATIQUE

Cette piste de travail se fonde sur une appréhension de la sculpture comme modèle pour penser l'architecture. En effet, la sculpture se présente traditionnellement comme un art libéré des contraintes de la fonctionnalité et de l'utilité. Elle se distingue de l'architecture en ce sens qu'elle n'a que son propre poids à porter. Elle est un volume sans toit, elle n'abrite aucune activité. En cela elle interroge les problèmes de manière perceptive et spéculative. Il me semble qu'au travers de ces caractéristiques, se dégage une dialectique intéressante pour tenter de définir les enjeux de la sculpture en relation avec ceux de l'architecture au cours du vingtième siècle : la sculpture est en même temps un modèle d'autonomie et un modèle pour problématiser la place de l'objet artistique au regard de son contexte. En ce sens, le parallèle avec l'architecture est évident, formellement autant qu'historiquement. Les étudiant-e-s seront amené-e-s à manipuler différentes problématiques directement liées à la pratique de ce médium : logique des matériaux, questions d'échelles, de représentations etc.. Il ne s'agit toutefois pas d'apprendre une technique ou une autre aux étudiant-e-s, mais plus exactement de leur apprendre à comprendre et à trouver les moyens de la technique spécifique dont ils ont besoin, à un moment précis, pour un projet particulier..

PRODUCTION ATTENDUE ET MODALITÉ D'ÉVALUATION:

3 hypothèses de travail seront développées au cours du semestre :

La sculpture est un objet, la sculpture est un corps, la sculpture est un espace. Ces hypothèses seront illustrées par des exemples pris dans l'histoire de l'art et serviront de prétextes à la réalisation de sculptures à échelle 1/1. Les techniques ou les matériaux utilisées seront choisis en fonction des spécificités de chaque projet. La question de l'autonomie de l'œuvre sera également abordée à l'occasion des différentes mises en espace venant clôturer chaque exercice.

SAVOIRS SPÉCIFIQUES VISÉS PAR CET ENSEIGNEMENT

Question de l'autonomie de l'œuvre
 Appréhension de la manipulation à échelle 1.
 Question de la mise en espace et du rapport au spectateur.
 Initiation aux pratiques et enjeux de l'actualité artistique.

REFÉRENCES ET ARTISTES ÉTUDIÉS :

Un certain nombre d'artistes seront étudiés : Brancusi et Carl André dans une introduction à la problématique de l'autonomie de l'œuvre, Tony Smith et sa conception des sculptures comme des corps malfaisants, Gordon Matta-Clark et sa notion d'anarchitecture ou encore Robert Smithson, Dan Graham etc...

Muriel Patarroni

Démarches plastiques

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Mûrir la pratique du dessin, le rapport à l'image et à l'espace et les articulations avec des références culturelles. Le dessin sera utilisé comme un langage et comme une prolongation directe de la pensée.

CONTENU

Des sujets proposés tels que le parcours urbain ou le bâti industriel dans le paysage soulèveront des questions relatives à l'environnement, le paysage, l'espace urbain, péri-urbain et rural. Leur développement s'appuiera sur des références artistiques, historiques et sociales ainsi qu'une expérience pratique et expérimentale employant divers médias tels que le dessin, la peinture, les techniques mixtes, la photographie et le volume. Nous nous intéresserons aux contextes historiques et sociaux de nos sujets ainsi qu'à des références artistiques de toutes époques pour appuyer nos démarches.

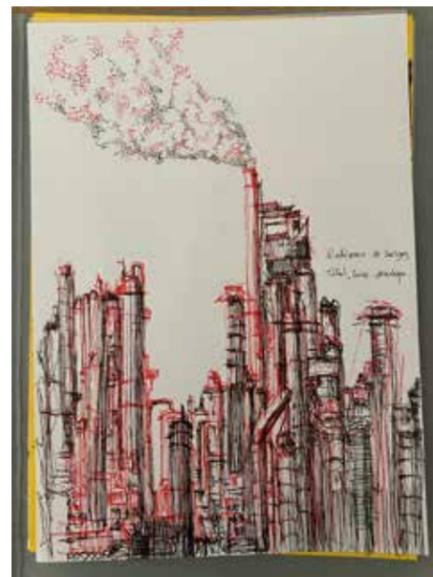
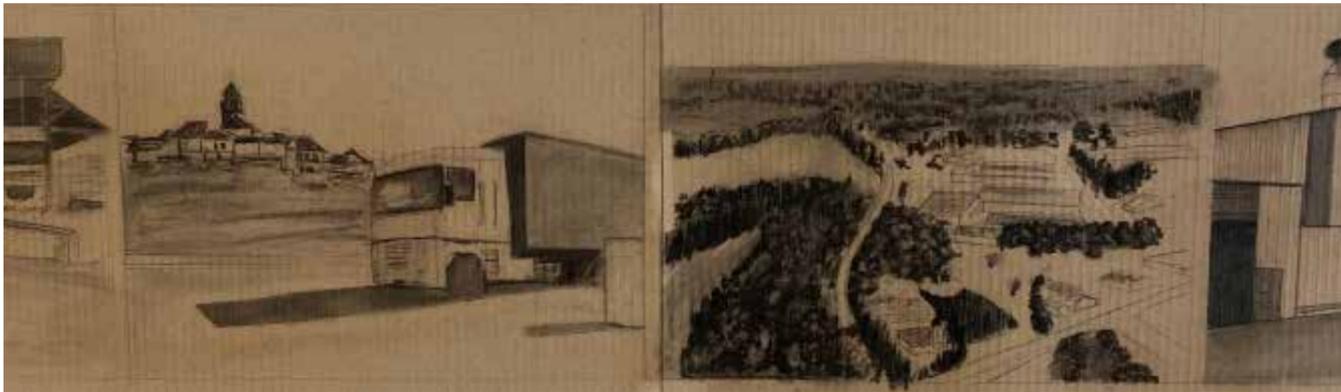
Des sorties en musées et expositions ainsi que des séances de dessin d'observation en extérieur viendront alimenter les projets et permettront de suivre l'actualité culturelle et artistique.

TRAVAUX REQUIS

Dossiers et livres de dessins, collages et techniques mixtes, maquettes, textes et présentations orales.

EVALUATION

En groupe ou individuelle sur des travaux rendus en fin de projet.

56

Baptiste Debombourg

'CONSTRUIRE A PARTIR DU CHAOS'

OBJECTIFS

Le point de départ et le moteur de cet enseignement sont la résilience. Le but de cet enseignement est de s'inspirer et de se nourrir de la radicalisation de l'expression humaine lors de manifestations ou de luttes contre un pouvoir, de capter cette énergie pour l'utiliser dans un but créatif afin de défendre une cause, exprimer une idée, un concept, avec une notion d'art engagé !

L'architecture et l'espace urbain sont au centre du sujet du fait de l'étendue d'expression qu'ils constituent. En conséquence ils peuvent devenir le sujet central du travail. Il s'agit, par cet engagement, de se sensibiliser à une conscience citoyenne et de prendre la mesure du futur rôle d'acteur en société en tant qu'architecte.

Développer un projet spécifique au format, au médium, et à la démarche de son choix, autour du thème de « construire à partir du chaos », cette expérience s'inscrit dans un partage et un échange de connaissances, de références et de discussions entre nous. Elle est l'occasion de proposer à chacun de repousser ses limites et d'entraîner une vraie dynamique collective de travail afin de produire des réponses artistiques engagées.

Sont acceptées toutes propositions plastiques, visuelles, multimédia et performatives pourvu qu'elles répondent au thème proposé. Une édition /carnet de recherche accompagnera le fruit de cette proposition.

CONTENU

A l'exemple des révolutions récentes du monde arabe, l'émancipation des campagnes chinoises, la revendication de certains ouvriers en France lorsque les usines veulent les licencier ... les individus montrent des engagements forts et une violence quelque fois créative au regard des risques encourus.

Face à cette montée en puissance de la violence, nous assistons à une radicalisation de l'expression humaine. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux la communication est rapide et permet l'échange des idées, elle permet en outre de changer le regard que l'on porte sur le monde dans lequel nous vivons ...

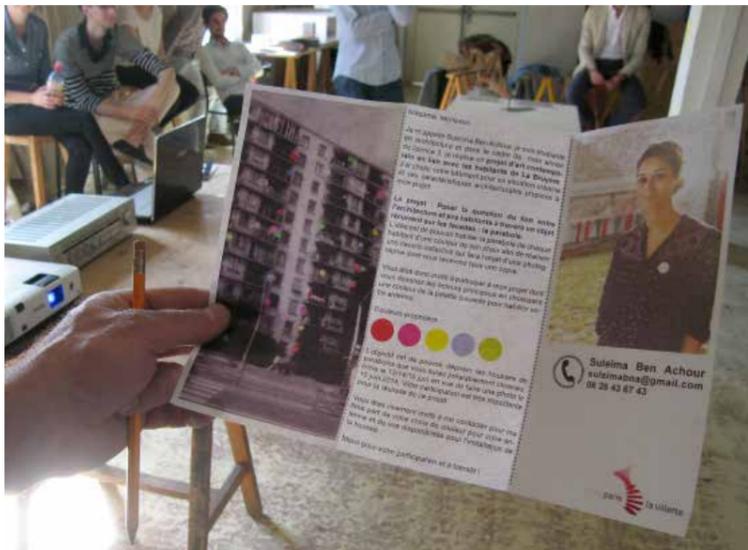
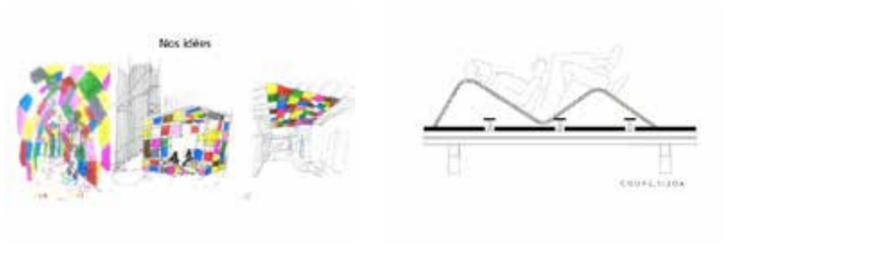
Le cours propose le temps de 13 séances une réflexion théorique et plastique sur ce sujet. L'objectif est de pouvoir réagir dans un contexte particulier, à l'intérieur ou l'extérieur de l'Ecole et de présenter le résultat de ce travail sous la forme d'une exposition lors de la dernière session. Sont acceptées toutes les propositions plastiques, visuelles, multimédia et performatives pourvu qu'elles répondent au thème proposé. Un carnet de recherche accompagnera le fruit de cette proposition. Un jury de professionnel extérieur est invité chaque année pour découvrir et noter le travail.

MODE D'ÉVALUATION

Contrôle continu 50% / projet de fin de semestre 50%

TRAVAUX REQUIS

Le travail sera individuel (édition/cahier de recherche) mais aussi mené en groupe de 2,3 étudiants maximum, si plus (validation auprès de moi sur étude du projet).

Chantal Dugave Flavie Pinatel

Réalisation de courts métrages

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Un lieu est souvent à l'origine de l'écriture d'un film. Par sa matérialité, le décor réel induit ensuite des choix de mise en scène, de parti pris, de scénario. De l'espace physique à l'espace filmique, jusqu'à l'espace mental, comment se construit ce territoire imaginaire qu'est le film ? En partant du canal saint Denis et de ses abords, les étudiants auront à réaliser un film autour de ce territoire qui devra rendre comptes des traces du temps, de sa matérialité et des usages de ce lieu.

CONTENU

Le Canal Saint Denis, constituant majeur du paysage de la Plaine Saint Denis, servira de fil conducteur à une exploration sémiologique et sensible de ce paysage en mouvement. Les étudiants appréhenderont ainsi les traces de sa construction, sa mutation en cours et ses différentes temporalités, ses usages formels et informels, son impact sur l'environnement et sur les habitants.

Ils s'intéresseront d'une part à sa morphologie (le socle topographique, les rythmes, les traces et les tracés, la limite, le vide et l'horizon, les échelles, ...), d'autre part au rapport de l'homme à cette architecture fluviale, à l'eau.

MODE D'ÉVALUATION

Contrôle continu

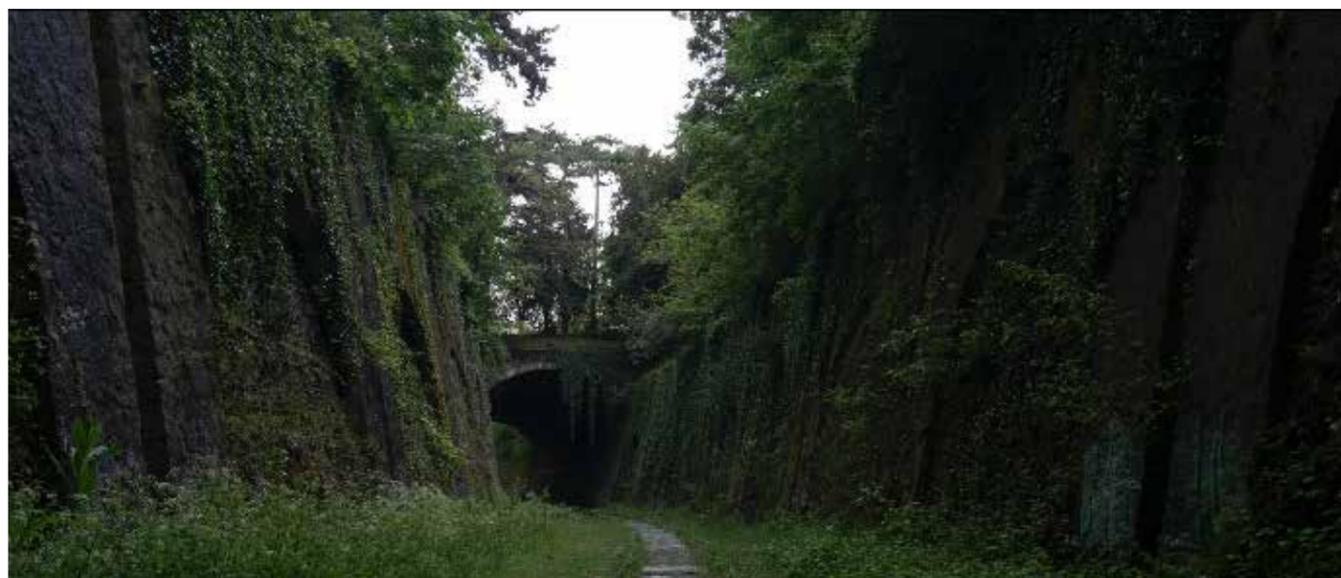
TRAVAUX REQUIS

Travail en groupe. Dessins, photos de repérage, synopsis, note d'intention, Initiation au cadre, à la matérialité de l'image et au montage.

SUPPORT DE COURS

Références iconographiques, bibliographiques, vidéos, visite des archives d'Aubervilliers.

Marie Reinert

Ce qui survient

OBJECTIFS

'Une révolution se déroulait, si discrète et si disciplinée que presque personne ne s'en était aperçu.'

Millenium People, JG Ballard 2005

Qu'est ce qui fait évènement dans la ville ? Quels sont les accidents qui affectent nos espaces, qui détournent l'usage d'un territoire, la fonction d'un bâtiment ?

A partir de visites de sites, de visionnage de films, de lectures de livres, et de documents traitant l'actualité, nous évoquerons tout ce qui peut bloquer une circulation, un réseau, une ville jusqu'au changement d'affectation d'un espace, le plein et vide des circulations, des bâtiments, de ses usages, etc....(grèves, érosions, explosions, mais aussi les épidémies...).

Nous penserons aussi l'accident comme ressource, comme recommencement, comme fluidité et résonance. L'accident comme matériau de construction, donc.

1- L'étudiant construira sous forme de maquettes le paysage de ses situations. (Choix de l'échelle, des matériaux, travail de groupe ou individuel). 2- Nous provoquerons des accidents pour éroder, impacter, accidenter le paysage.

3- Les scènes seront filmées.

4- Restitution publique et/ou sur des réseaux sociaux.

MODE D'ÉVALUATION :

Contrôle continu et validation finale

TRAVAUX REQUIS :

Écriture de scénario - Maquette filmée - Performance filmée - Dessin filmé - Son - documentaire - fiction.

BIBLIOGRAPHIE :

Les références seront délivrées au fur et à mesure des cours.

Il y aura entre autres : JG Ballard - Anna Lowenhaupt Tsing - la neuro chirurgie - John Carpenter - Hans Op De Beeck - Charles Simonds - Trisha Brown - Pierre Huyghe bien d'autres...

Hugues Reip

Portrait filmique d'un bâtiment

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Le portrait filmique d'un bâtiment, d'un lieu, d'un espace singulier. Réalisation d'un court-métrage de quelques minutes permettant aux étudiant.e.s de se familiariser avec le cadrage lors du tournage ainsi que du montage lors de l'édition d'un film. Le recours à l'image en mouvement est un atout supplémentaire dans la description d'un site, la compréhension d'un espace, l'élaboration d'un projet architectural.

CONTENU

Après avoir choisi un lieu de tournage, les étudiant.e.s auront faire des prises de vues qui seront ensuite étudiées en cours puis, pour certaines, retenues pour le montage. Les aller-retour entre le site retenu et la fabrication du film seront réguliers, de manière à avoir suffisamment de matière pour construire la narration voulue. Le montage s'accompagnera d'une bande son en prise réel ou d'une musique spécialement composée.

L'exercice contient donc l'essence même de tout film : repérages, story-board, tournage, montage, projection.

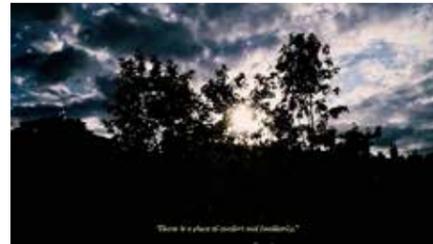
Des films de référence seront projetés régulièrement pour accompagner la réflexion autour de l'exercice

MODE D'ÉVALUATION

Contrôle continu, rendus ponctuels et en fin de semestre lors de la projection finale

TRAVAUX REQUIS

Réalisation d'un court-métrage

L'habit - est un homme froid

Au travers les plantes qui forment le voisinage, un oeil o Farnsworth.
A la recherche d'une mouance solitaire, un cerveau mal une profonde dissonance.
Sa représentation de la réalité, trame constante et linéair la simple incompréhension.
A l'instar d'une énigme, un sens caché criait à être décodé
L'outil choisit pour percer l'homme était de déduire sa prai avec le contexte de son habité. Le mettre au jour était de
Cette dissonance avait commencé lors de l'installation de observateur n'était pas habité.
Pour cause, la logique materielle et spaciae du lieu semb
On aurait dû y voir une famille type au travers d'une vitrin prospère, rayonnante vers l'extérieur.
A la place, sejourait un homme seul et distant. S'approp comme une assise. D'ici il semblait garder un oeil sur le n
La maison semblait être à son égrie. Une figure quasi fan ancrage qui aurait que trop ponctuellement fait lien avec u
A plusieurs échelles, il semblait lointain. Son visage resta identitaire son long manteau noir semblant faire autant ba pénétrante transparence.
Dans sa maniere d'être il semblait détaché. Jamais de me lent tempo. Une constance rythmé par le bruit imaginé de tabac. Aussi jalousement consommé que ses pensées au
Parfois il disparaissait. La maison vide de son propriétaire chaleur correspondante d'un refuge sous son manteau, d d'un froid éternel.

Ferdinand avait l'habitude d'arpe

que les moindres recoins. Il y avait comme, cette cabane sous-bois qui ser es aventuriers qui mettaient au défi . seul coup d'oeil, et qui lui donnaient l' not. Ces amis qui venaient fêter à s' bnoient ce lieu un peu tous ensemble,

inmond avait pris l'habitude, depuis r dre un peu l'air et observer le monde l programmation culturelle qui chaim ent il pensait. Il se rappelait toutes ce l'il trouvait difficile à supporter et qu' t rien en de dramatique ou de terril odit un bruit. Ou plutôt un cri. Enfin il fallait-il faire ? Et d'où venait le bru be, à droite. Personne ne semblait rés mière, ou était-ce un reflet de la lu raissait si bien se dessinait dans le ci jamber le canal tout en gardant les ye et ça le rendait encore plus curieux.

voupaît sur la passerelle en s'approel percevoir l'intérieur. Tout était sombre la porte, posa la main sur la poignée p

En direction des 4 Chemins

La nuit

La nuit

La vie serait si simple si le temps s'arrêt: nous semblait parfait. Sans problème, san seulement la paix et la joie. Cependant le mond jeunes mais pas d'adultes. Ce serait juste trop vie nous réserve toujours des phases bouleverseraient le sens de la vie.

Ce fut le cas pour moi. Mon cas est beaucoup p grand ombre m'est tombé dessus. Je ne suis comme les autres.

Comme toute personne ayant ce manque, dès me poser énormément de questions comme: Pourquoi moi ? Comment c'est la couleur bleu J'ai toujours eu cette pensée que ma vie alla jusqu'à ce que je me rende compte que je n'ai p une journée mais seulement d'y vivre les mom D'un autre côté tout mon entourage était bien mes amis et ma famille. Pas de critiques, pas de je serais bloquée à un point. Et dans cette foule le monde était ma mère. La personne qui mett

On remarque souvent que, dans une fam le garçon est plutôt proche de sa mère. J'étais Cette personne qui était plus que tout au mo qu'une mère mais aussi mon ami, mon ennem une femme aussi courageuse qu'elle. C'est ce g d'esprit, qui est vrai avec tout le monde peu im pleine face. Ce genre de personne qui s'émer reparle comme s'il ne s'était rien passé. Elle m ou'on devait faire et ce ou'on ne devait. Je me

La nuit

La nuit

La nuit

André se penche sur ses dessins, satisfait. Le 'il a conçue répond à toutes les demandes de la i classes, des cours de récréations nombreuses et nière, rendu possible grâce à la toiture entièreme le circulation simplifiée, des rampes pour accède rasses. Les maîtres mots étaient générosités r tonomie des enfants. La commande était faite pa naré André. L'école est un lieu important, cent ective de santé publique : entretenir une sociéti nsigne unique qui organise maintenant la société |

La nuit

La nuit

L'architecte s'empare de ses plans et les roui ur l'inauguration de sa première école, à l'occasio ux en ce mois de septembre. C'est vêtu d'un pai ton qu'il quitte son bureau. Il trouve sa tenue du nombre des représentants des institutions. Il fait rche, le vélo et les transports en commun sont lant a effectivement été jugé suffisamment préocc capitale. L'abandon est ce mode de transport a lib ris. Le périphérique est devenu le terrain de jeu de la santé publique. L'école d'André est construite iture. Il emprunte le périphérique et suit sa courbe

La nuit

La nuit

Des coureurs le dépassent fréquemment. Un rd intérieur de la rocade. En plus d'inciter au spo nsformée en électricité. Cette électricité verte all forte affluence, toute la ville en bénéficie. La piste un prolongement de la coulée verte. Sur le bord ext r la mairie : yoga, pilâtes, body-balance, tai-ch litique publique communique à grands renfort de orts doux et le bien-être. Ravis par le bien-fondé us les habitants, André y compris, accourent à ces

La nuit

pas. Je fixe mon plafond à la recherche pas mais rien ne luit pour moi ce soir. rité.

joisse, elle m'opresse et semble aspire nières qui me composent pour ne laisser an tentent de combattre en secret.

La nuit

règne autour de moi. Pourtant mes pensé ruit, elles résonnent dans mon crâne cor sourdissant. Je remet en question ma joi s senti, je doute de la personne que j'ai irais être.

La nuit

ce moment, la nuit a emporté tous les r at pu illuminer ma journée. Elle me prit amies, des personnes que j'aime. s ne rend jamais ce qu'elle doit. Elle v as juge et nous tourmente jusqu'à même r Depuis quand n'ai je pas rêvé ? Insomnie a tu me reposer ? ière action désespérée, je me rappelle c ar. rmer les yeux, me concentrant sur un mor

La nuit

ber les couleurs. couleur ? Ou même, nos rêves sont-ils l blanc ?

à bruit du monde environnant; l'odeur de i quai me chatouille les narines, j'enté nt dans le parc, le bruit presque imper: rchauffent. Les cyclistes filent à toute zuler un passant; la vie d'un lieu que i journée s'anime alors peu à peu. afin me quitter pour laisser place à la

La nuit

aisée. Voguant d'un quai à l'autre et en

La nuit

Il ouvrait les yeux. Aujourd'hui, c'est le jour de l enfance. Il avait hâte d'y être et de se retrouver au camarades avec lesquels il avait toujours été. So Serveuse, et la voix qui lui souhaitait tous les aujourd'hui pour la dernière fois. Une fois sorti, il allées de la Communauté pour se rendre au Cen allait trouver Carla. C'était à elle et lui leur con s'occuper des nouveaux nés. Il la rejoins près des b

La nuit

- Alors lequel est le plus léger ?

La nuit

- Celui-ci, me dit-elle en le désignant de la main, ce Détourné.

La nuit

Alors qu'il la regardait, il se sentit éprouver des : pas à mettre des mots, mais qui lui réchauffait le co avait jamais parlé, il sentait simplement que ses car mêmes sensations, et qu'il ne serait pas compris mirent leur uniforme, et se rendirent au Centre pc tombèrent sur Louis.

La nuit

-Vous êtes prêts ? - Nous lança-t-il en arrivant.

La nuit

-C'est un jour comme un autre - répondit Carla.

La nuit

il ne répondit pas. Ses camarades avaient l'air si qui allait s'opérer n'allait pas marquer un tournant |

La nuit

Il s'assit entre Louis et Carla, le Centre était compl avec qui il avait vécu son enfance dont cela était observait autour de lui, et voyait sa Communauté uniforme impeccable, et réparti en différentes cérémonie, il serait avec l'une d'elle. Il se deman

Esteban Restrepo

Écriture Artistique et Littéraire

DESCRIPTION

Le cours portera sur les possibilités artistiques de l´écriture en relation avec l´architecture tout en valorisant leurs composantes communes, à savoir leurs dimensions poétiques et narratives, fictionnelles et réalistes, mais aussi expérientielles et performatives. On y donnera toute sa place à la littérature comme outil critique de et pour l´architecture. On étudiera l´importance qu´ont, pour notre discipline, les œuvres de certains écrivains tels qu´Italo Calvino, Georges Perec, Virginia Woolf, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, entre autres.

On explorera des procédés littéraires comme les cadavres exquis des surréalistes, les dérives situationnistes, les exhaustions oulipiennes, ou les flux de conscience woolfiens, tout en les mettant au service de l´architecture.

On examinera la place de l´écriture dans les œuvres d´artistes comme René Magritte, Joseph Kosuth, Sophie Calle et Bruce Nauman, parmi beaucoup d´autres.

On s´intéressera à la présence de la littérature dans l´œuvre de quelques architectes comme Rem Koolhaas, Bernard Tschumi, Peter Eisenman, le collectif Superstudio, Giancarlo de Carlo et John Hejduk, entre autres.

On créera des rapports expérimentaux entre architecture et langage d´un point de vue artistique, à travers des techniques hybrides comme des cartographies, des notations, des diagrammes, des partitions, des calligrammes, des story-boards, des photo-romans, des BD, des archigraphies, des affiches, même des graffitis, et encore d´autres formes inédites à découvrir et inventer.

Le cours sera envisagé comme un atelier expérimental d´écriture transcendant la forme fixe et l´espace traditionnel de "l´atelier d´écriture en salle". Il s´aventurera vers des formes pédagogiques alternatives à travers une exploration simultanée de textes et d'espaces publics et intimes, urbains et périurbains, mentaux et imaginaires. Le cours se divisera en deux parties. Une première partie consistant à explorer des procédés d´écriture artistique sous forme d´exercices ponctuels ; alors que dans la deuxième partie on mettre en place un grand "chantier de l´imaginaire" sur et autour du périphérique parisien qui cherchera, à travers des utopies conçues et représentées sur des médiums artistiques différents et complémentaires, à "faire disparaître" cette frontière autant physique qu´imaginaire qui sépare le Paris intra-muros de la banlieue.

BIBLIOGRAPHIE

- MACHADO E MOURA Carlos, MILIÁN BERNAL Dalía, RESTREPO RESTREPO Esteban, HAVIK Klaske, NICULAE Lorin, REPOSITORY. 49 Methods and Assignment for Writing Urban Places.
- KOOLHAAS Rem, Exodus or the Voluntary Prisoners of Architecture.
- TSCHUMI Bernard, The Manhattan Transcripts.
- HEJDUK John, Mask of Medusa.
- SUPERSTUDIO, Le 12 Città Ideali.
- SUPERSTUDIO, Gli Atti Fondamentali.
- QUENEAU Raymond, Exercices de Style.
- CALVINO Italo, Les Villes Invisibles (v.o. Le Città invisibili).
- CALVINO Italo, Marcovaldo.
- CORTAZAR Julio, "Manuel d´Instructions" dans Cronopes et Fameux (v.o. Historias de Cronopios y Famas)
- APOLLINAIRE Guillaume, Calligrammes.
- ROBBE-GRILLET Alain, Instantanées.
- BECKETT Samuel, SE VOIR (dans Pour finir encore et autres foirades)
- BECKETT Samuel, "Imagination morte imaginez" (dans Têtes- mortes)
- KAFKA Franz, Les Armes de la Ville.
- KAFKA Franz, Lors de la Construction de la Muraille de Chine.
- WOLF Virginia, Les Années (v.o. The Years).
- WOLF Virginia, Les Vagues (v.o. The Waves).
- BAUDELAIRE Charles, Spleen de Paris.
- BAUDELAIRE Charles, Le Peintre de la vie moderne.
- BORGES Jorge Luis, Fictions (v.o. Ficciones)
- PEREC Georges, Espèces d´espaces.- PEREC Georges, Tentative d´épuisement d´un lieu parisien.
- DEBORD Guy, Théorie de la dérive.
- FOUCAULT Michel, Ceci n´est pas une pipe
- ROSSI Gianfranco, Sacro GRA, (film)
- MARKER Chris, La Jetée (film)

Pauline Vachon

L'art et la ville / Le 1% artistique et la commande publique

OBJECTIFS

Ce cours s'appuie sur une initiative initiée par le gouvernement du Front Populaire à l'instigation de Mario Roustan au sénat, et de Jean Zay, alors Ministre de l'Éducation Nationale, visant à sensibiliser le public à la création contemporaine. C'est en mai 1951 qu'un arrêté fondateur voit le jour : le 1% artistique. Dans les années 1980, le dispositif est étendu à l'ensemble des collectivités locales : les communes, départements et les régions doivent consacrer 1% du montant de l'investissement à l'insertion d'œuvres d'art dans toutes constructions neuves, dans la limite des compétences transférées par les lois de décentralisation. Parallèlement le gouvernement adopte au tournant des années 1970 un plan d'aménagement et d'urbanisation du territoire aboutissant à la construction de villes nouvelles, qui deviennent un levier dans l'essor de l'art dans l'espace urbain.

Ce cours sensibilise les étudiants à ce dispositif qui répond à différents objectifs, le premier visant à soutenir la création artistique et également à favoriser sa diffusion en dehors des lieux d'expression habituels tel que les musées.

Des observations photographiques seront menées, mettant en place un regard qui analyse aussi bien l'œuvre que son insertion dans l'espace urbain, son dialogue avec son environnement.

Ces œuvres créent-elles un signal dans la ville? sont-elles un point de repère pour les habitants, les passants ?

CONTENU

Les étudiants devront dans un premier temps regarder l'œuvre tant dans sa globalité, autrement dit sa problématique générale, que dans son aspect physique, sa matérialité.

Une bibliographie relative aux différents artistes ayant réalisé les œuvres abordées sera donnée en amont des observations conduites sur le site. Cette documentation permettra aux étudiants de ne pas se focaliser sur une œuvre mais de la saisir et la situer dans la démarche et le parcours de l'artiste.

Ce travail sera mené individuellement, les étudiants devront trouver une méthode d'observation et d'analyse de l'œuvre choisie, analyse qui peut comporter différents axes de recherche - les relations entre l'œuvre avec son environnement, les rapports de forme ou de couleur entre une œuvre et son contexte, etc.

Un travail d'enquête peut être mené sur la manière dont les habitants perçoivent l'œuvre.

Ce projet sera déployé sur différents sites de Paris et sa Banlieue.

MODE D'ÉVALUATION

Capacité de l'étudiant à observer et analyser une œuvre dans un contexte urbain (en extérieur ou intérieur) et à en faire émerger par le biais de la photographie une lecture personnelle.

Capacité de l'étudiant à élaborer un fil conducteur de recherche qui lui permette de développer sa propre approche de l'œuvre dans l'espace urbain.

Structurer et organiser les différents éléments et événements les uns par rapport aux autres et dans le contexte.

BIBLIOGRAPHIE

Liste (non exhaustive) d'œuvres pérennes dans l'espace public situées à Paris et sa banlieue

Les Deux Plateaux de Daniel Buren,

Cour d'honneur du Palais-Royal, Paris, 1985 - 1986

Ligne et Deux arcs, de Marta Pan, Ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, 1994

Personnages fantastiques de Joan MIRÓ, 1978, Paris La Défense

Signaux de TAKIS 1991, Paris La Défense

Araignée Rouge de Alexander CALDER 1974, Paris La Défense

La Place des Degrés, de Piotr KOWALSKI 1989, Paris La Défense

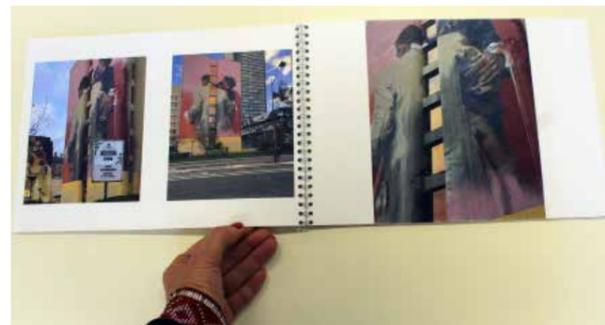
L'Heure de tous et Consigne à vie d'Arman, 1985, parvis de la gare Saint-Lazare, Paris

Le colloque 'L'art pour tous, les 60 ans du 1% artistique'

Les 9 et 10 novembre 2011 - Université de Rennes 1 - Le Diapason

Cent 1% Philippe Régnier 2012

Cirque électrique Patrick Bouchain L'art et l'espace public DVD

Léandre Bernard-Brunel

Tireurs de cordes

« La plupart des gens sourient dès que je leur parle de marionnettes ou de pupazzi. Ils pensent aussitôt à leurs ficelles, à leurs bras raides, à leurs gestes saccadés ; ils me disent : « ce sont de drôles de petits poupards ». (...) Croyez-vous que son ancêtre gesticulât sur un tréteau large de six pieds représentant un petit théâtre vieillot, si bien qu'il s'en fallait de peu qu'il touchât de la tête le haut de l'avant-scène ? Croyez-vous vraiment qu'il habitât toujours une petite maison à fenêtres et portes de poupée, à volets peints grands ouverts et où les fleurs du petit parterre poussaient de courageux pétales gros comme sa tête ? Quittez cette idée. »

Gordon Craig, Extrait de L'Acteur et la surmarionnette, article paru dans la revue The Mask, n°2, 1908.

OBJECTIFS

À la lueur notamment des écrits de Gordon Craig, praticien et penseur aux origines de la scénographie moderne, nous interrogerons la capacité d'un corps à traverser et à habiter un espace. Nous opérerons en passant par le truchement de marionnettes que nous allons fabriquer dans l'optique d'expérimenter leurs présences en dehors du cadre restrictif du castelet de théâtre. En inventant ces corps marionnetiques, ces doubles dans lesquels nous projeterons notre façon d'habiter un site, nous saisirons que la projection n'est pas seulement une affaire de perspective, de géométrie et d'optique. Elle est aussi en rapport avec nos affects et notre rapport à l'altérité, c'est-à-dire en rapport avec ceux pour lesquels il s'agira par la suite de construire, d'abriter. En mettant en scène ces pantins dans des films, nous saisirons les problématiques du hors-champ (une trouée dans l'espace) et de l'ellipse (une trouée dans le temps). L'enjeu est ici de se servir de ces objets et de la matière vidéo comme une façon de penser l'Architecture : un Art du dimensionnement, des limites et de la fabrique des conditions de circulation du vivant.

CONTENU

Ce travail expérimental va associer fabrication d'objet-corps conçus en réponse à un site architectural et mise en place d'un processus élaboré pour enregistrer la capacité de ces pantins à se faire usagers et habitants d'un lieu. Les matériaux déployés seront divers en fonction du projet de chacun : tissus, papiers, cartons, bois, matériaux composites... Dans un second temps, après avoir procédé à une analyse du site par le dessin et la photographie, nous procéderons par la mise en place d'un film et de ses étapes. Une initiation approfondie aux différentes techniques vidéo mobilisées sera proposée non sans se détacher de la poétique de l'image en mouvement. Ensemble, nous apprendrons les étapes de fabrication d'une mise en scène et d'une narration, conçues dans un dispositif de tournage le plus léger possible et en lien avec le lieu où nous allons travailler. Cette année, le site proposé devrait être le Centre National de la Danse situé à Pantin, l'ex Maison du Peuple, architecture brutaliste conçue par Jacques Kalisz. La question de la danse, ne sera jamais lointaine. Nous nourrirons cette expérimentation à la fois par le visionnage d'œuvres liées tant aux arts-plastiques, à l'image en mouvement qu'à la chorégraphie.

MODE D'ÉVALUATION

L'implication tout du long du semestre (70%).
Le rendu du projet final et la capacité à formuler une lecture réflexive sur son travail (30%).

TRAVAUX REQUIS

Travaux en groupe. Fabrication de pantins puis d'un film (ou autre format de mise en récit) Mise en perspectives avec l'Histoire de l'Art, le spectacle vivant et de l'Architecture. Participation active aux retours critiques communs. Diversité des médiums : dessins, photographies, bandes sonores, vidéos...

BIBLIOGRAPHIE

donnée « au fil de l'eau ».

KILIMS, 2019

**Performances urbaines et édition
photographique inspirées par la tombe de
Nourou**

**avec des lycéens de Sainte-Genève-des-Bois
dans le cadre d'un Atelier organisé par le BAL-
La Fabrique du Regard**

**Lukken, lecture-performance pour marionnette seule
Adrien Bernard-Brunel (voix, marionnettiste), Léandre Bernard-Brunel (texte, mise en scène)
Eglise des Célestins, Festival d'Avignon 2023**