

Options

L624DP Démarches plastiques

L624DP01 Démarches plastiques

Année	3	Heures CM	0	Caractère	obligatoire	Code	L624IDP
Semestre	6	Heures TD	0	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	3	Coefficient	0,75	Session de rattrapage	oui		

Responsable : M. Gautel

Objectifs pédagogiques

ESPACE PUBLIC - ART PUBLIC

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 ?

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 architectural 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.

D'une part les grands événements artistiques se multiplient, des « expositions à ne pas rater », des biennales, mais aussi de l'événementiel culturel comme les « Nuits Blanches », des festivals etc. 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.

D'autre part la forte spéculation sur le marché de l'art apporte une image quelque peu caricaturale de l'artiste.

L'espace public a toujours été un lieu d'expression. Les événements de l'actualité récente (« printemps arabe », Russie, Ukraine, Chine, Turquie, Brésil, Vénézuéla 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.

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 et culturelles.

Mode d'évaluation

contrôle continu sous forme d'exposés, de carnet de bord et de réalisations plastiques, individuelles et en groupe, 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

langue du cours: français

langue de communication; français, anglais

Bibliographie

'Espèces d'espaces' de Georges Perec !

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

Options

L624DP Démarches plastiques

L624DP02 Démarches plastiques

Année	3	Heures CM	0	Caractère	obligatoire	Code	L624IDP
Semestre	6	Heures TD	0	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	3	Coefficient	0,75	Session de rattrapage	oui		

Responsable : Mme Reinert

Objectifs pédagogiques

LA VILLE : UN IMAGINAIRE EN JEU

Aborder la ville par la science fiction, utopique ou dystopique

Travailler la mise en page, le photomontage, la vidéo

Se cultiver auprès des avants gardes et des auteurs contemporains

Contenu

ATTENTION PREMIER COURS LE 14 OCTOBRE

(remplacement du 7 octobre prévu dans le semestre)

'Voyez ce qui arrive quand on conçoit des villes
non seulement pour y faire habiter des corps humains,
mais aussi pour stimuler l'imaginaire'

Gabriella Gomez-Mont - Fondatrice du Laboratorio Para la Ciudad, Mexico

<https://www.youtube.com/watch?v=wK1HgUkExfA>

Pour créer la ville, le rôle de l'imaginaire est essentiel.

Car toujours, l'imaginaire précède la réalité.

<https://www.youtube.com/watch?v=BfZVPFETID8&t=4688s>

Depuis les mouvements d'avant-garde du début du 20ème siècle jusqu'aux activistes actuels, l'imaginaire des collectifs œuvrant dans la ville est prescripteur pour construire une ville toujours plus stimulante et humaine, en accord avec les enjeux actuels et à venir.

Nous ne pouvons pas nous projeter dans le futur sans avoir d'images de ce futur.

Aussi, pour imaginer il faut documenter, se documenter, inventer et s'inventer.

A travers 3 exercices mettant en jeu le texte, l'imaginaire et le mouvement, nous étudierons les possibles de la ville sur les plans documentaires, fictionnels, et poétiques.

Nous réaliserons une édition, un photomontage et une vidéo.

1/ LES VOIX DE LA VILLE : après une observation précise et méthodique de la ville, à l'instar de la 'Tentative d'épuisement d'un lieu parisien' de Pérec, nous travaillerons le texte et la mise en page.

EDITION : nous apprendrons à utiliser Indesign®, la typo et la mise en page.

En parallèle, nous étudierons LE FUTURISME

ATTENTION / Premier cours le 14 octobre à l'école. D'ici là : lire 'Tentative d'épuisement d'un lieu parisien' de Georges Pérec (Christian Bourgois éditeur), puis choisir une terrasse de café et faire le même exercice le plus longtemps possible en prenant des notes.

2/ LA VILLE EST UN JEU : entre la science fiction du cinéma et celle des jeux vidéos, les images utopiques, dystopiques et post-apocalyptiques sont nombreuses. Nous verrons que de nombreuses villes dans le monde imaginent activement leurs futurs. Nous travaillerons cet imaginaire par le photomontage.

PHOTOMONTAGE : Nous apprendrons à utiliser un reflex en mode manuel et les outils de traitement de l'image et de retouche de Photoshop®

En parallèle, nous étudierons LE SURREALISME

3/ LA MARCHE COMME GESTE ARTISTIQUE : des dérives des 'situs' aux performances contemporaines, la ville est le théâtre d'imaginaires poétiques et inspirants. Nous ferons l'expérience de la marche comme préalable à l'affirmation du geste artistique.

VIDEO : Nous apprendrons à utiliser un caméscope, à monter et à mixer avec Adobe Premiere® et FinalCul Pro® au studio audiovisuel de l'école.

En parallèle, nous étudierons LES SITUATIONNISTES

En 3ème année de licence, l'enjeu pour l'étudiant.e est d'affirmer son autonomie, sa capacité de recherche et de création. Les exercices sont progressifs tout au long du semestre, ponctués de discussions sur les sujets abordés par chacun, par la découverte des avants gardes : Le futurisme, Dada, les situationnistes et par la rencontre avec des auteurs contemporains : artistes, poètes, cinéastes, musiciens...

Mode d'évaluation

Contrôle continu, évaluation sur exercices et rendu final

Travaux requis

Visite d'expositions

Approche technique des outils visuels et plastiques

Histoire contemporaine de l'art

Travaux personnels en atelier, individuel et en groupes

Exercices et rendu final

Options

L624DP Démarches plastiques

L624DP03 Démarches plastiques

Année	3	Heures CM	0	Caractère	obligatoire	Code	L624IDP
Semestre	6	Heures TD	0	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	3	Coefficient	0,75	Session de rattrapage	oui		

Responsables : Mme Negro, Mme Pinatel

Objectifs pédagogiques

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 matérialités 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 impacte 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. Repérages, synopsis, note d'intention, Initiation au cadre, à la matérialité de l'image et au montage.

Bibliographie

filmographie :

- 93 mémoire d'un territoire de Yamina Benguigui, 2008

- Aubervilliers D'éli Lotar, 1945

Articles :

<https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/194660-les-berges-du-canal-saint-denis-nouveau-lieu-de-detente-et-de-loisirs-pour-l-ete>

<https://www.apur.org/fr/nos-travaux/requalification-canal-saint-denis>

https://www.apur.org/sites/default/files/documents/publication/etudes/canal_saint_denis_equipement_metropolitain_plan_programme_annexes.pdf

Support de cours

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

Options
L624DP Démarches plastiques
L624DP04 Démarches plastiques

Année	3	Heures CM	0	Caractère	obligatoire	Code	L624IDP
Semestre	6	Heures TD	0	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	3	Coefficient	0,75	Session de rattrapage	oui		

Responsable : M. Reip

Options

L624DP Démarches plastiques

L624DP05 Démarches plastiques

Année	3	Heures CM	0	Caractère	obligatoire	Code	L624IDP
Semestre	6	Heures TD	0	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	3	Coefficient	0,75	Session de rattrapage	oui		

Responsable : M. Debombourg

Objectifs pédagogiques

'CONSTRUIRE A PARTIR DU CHAOS'

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).

Options

L624DP Démarches plastiques

L624DP06 Démarches plastiques

Année	3	Heures CM	0	Caractère	obligatoire	Code	L624IDP
Semestre	6	Heures TD	0	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	3	Coefficient	0,75	Session de rattrapage	oui		

Responsable : Mme Nava

Objectifs pédagogiques

Envisager un territoire, sa représentation, son occupation et son activation via des moyens plastiques.

Par une série d'exercices et d'expérimentations, mettre en œuvre et en relation les différents outils (concrets et conceptuels) acquis au cours des années précédentes au regard des préoccupations et désirs de l'étudiant.

Se confronter à des questions de retranscription pour trouver sa propre écriture.

S'amuser à bousculer un objet a priori austère : le livre.

Contenu

Le cours se déroulera en deux chapitres sur le semestre, pour aborder la notion de territoire avec des approches différentes et complémentaires questionnant l'idée de site.

1. Une carte.

Dans un premier temps, il s'agira de considérer le déplacement qui s'opère à chaque représentation d'un territoire donné : comment transférer un territoire et ses caractéristiques dans un objet construit hors de lui ? La carte est le médium le plus évident pour incarner ce transfert, et la représentation cartographique constituera le point de départ de l'élaboration d'un « objet-site » dans lequel nous tenterons le « transfert » de ce territoire.

2. Un « livre-territoire »

À partir du territoire de départ, que l'on aura observé et cartographié, les recherches mèneront à la construction d'un objet hybride entre livre, sculpture et maquette : un objet-livre-architecture qui pourra devenir à son tour un lieu.

Il comportera plusieurs niveaux de représentation, de la cartographie au texte, de la page imprimée à la page découpée, du pop-up book à la maquette. Il permettra d'explorer comment, dans un objet hybride fait de papier, collages, dessins, textes, pliages, recouvrements, etc., il est possible d'installer l'idée d'un lieu et l'idée de lieu.

Ainsi il s'agira de concevoir un objet qui de par sa structure, la conception de ses articulations, ses qualités physiques, de taille, de mécanique, établies à partir de la représentation d'un territoire, forme un site à part entière à son tour.

Mode d'évaluation

contrôle continu & rendu final

Options

L624DP Démarches plastiques

L624DP07 Démarches plastiques

Année	3	Heures CM	0	Caractère	obligatoire	Code	L624IDP
Semestre	6	Heures TD	0	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	3	Coefficient	0,75	Session de rattrapage	oui		

Responsable : M. Bagot

Objectifs pédagogiques

Aiguiser son regard et acquérir un esprit critique, développer un sens de l'esthétique, expérimenter avec et dans l'espace. Explorer les liens entre Architecture et Arts plastiques en s'engageant dans une expression artistique créative forte. Une place importante est accordée au faire et au geste de la main, la manipulation des matériaux et de l'outillage nécessaire à l'expression de la création et de l'imagination est déterminante.

Contenu

Travail individuel et parfois collectif nécessitant concertation, écoute et coordination. Le médium du DESSIN est privilégié ainsi qu'un travail en trois dimensions de type SCULPTURES ou maquettes. Des sorties en extérieure avec réalisation de dessins et croquis sont possibles lorsque reliées aux thématiques abordées pendant les cours. Les rendus en atelier favorisent le développement de l'esprit critique. Une grande place est réservée à l'imagination, la pratique manuelle est privilégiée.

Mode d'évaluation

Présence, engagement et motivation durant les cours. Originalité et créativité des propositions. Interaction avec les autres étudiants.

Travaux requis

Pratique du dessin et réalisation de projets en trois dimensions de type maquette. La tenue d'un petit carnet de dessin personnel durant le semestre en parallèle des cours et nécessaire.

Bibliographie

Daniel Arasse, Gilles Tiberghien, Henri Michaux, Marc Dachy, Harald Szeemann, Gordon Matta-Clark, Yona Friedman, Archigram, W. Gropius, Philippe sers, M.Duchamp, V. Kandinsky, P.Klee, A. Giacometti, F.Bacon. Markus Raetz, Jean Pierre Raynaud.