École Nationale Supérieure d'Architecture Paris - Val de Seine

ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S1- 40 (2021-2022)

Penser avec le dessin

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	**E0141000**
Semestre	**1**	Heures TD	**44**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Gillet

Objectifs pédagogiques

La première année du cycle Licence a pour objet non seulement de mettre à niveau de jeunes bacheliers, mais aussi de leur faire comprendre la nécessité de dessiner tout au long du cursus. Par l'émerveillement, la prise de conscience des émotions, il s'agit de susciter en eux le désir, affranchi de toute appréhension. Il s'agit également de leur donner un aperçu culturel contemporain de la multiplicité des champs qui nourrissent et accompagnent l'architecture. Cette première année est pensée avant tout comme une démarche d'éveil, tant sur le plan sensible qu'intellectuel.

On ouvre la boîte à outils : l'enseignement des arts plastiques est basé sur l'observation de l'espace et la restitution de cet espace sur une surface plane ou volumétrique. L'acquisition des moyens techniques de représentation passe par le dessin, la photographie, le volume. L'étude des langages plastiques s'accompagnent aussi d'une analyse culturelle. L'approche de l'art en général et de l'art contemporain en particulier éclairera les mutations des différentes formes d'expressions artistiques. S'efforcer de rendre les étudiants curieux du monde qui les entoure, les inciter à la lecture, à l'écrit, à la culture, mais aussi les guider dans l'utilisation des sources Internet, en bref, leur donner des outils pour ouvrir leur esprit et les accompagner dans la formation de leur esprit critique.

Contenu

Pratiquer une lecture objective de l'espace à travers l'analyse de la forme par le dessin à vue dans un espace extérieur, procéder à un véritable relevé de terrain, apprendre à noter un espace sous forme d'enquête paysagère ou archéologique, apprendre à regarder, à s'imprégner et à exprimer avec des moyens simples la réalité d'un lieu puis, de retour à l'atelier, comprendre, répéter, développer les pistes notées in situ. Le dessin est considéré comme un mode de communication, mais aussi comme un exercice de la pensée, et en cela, comme un support au travail de recherche. L'appareil photo est toujours là, il est le témoin d'un moment, complémentaire au dessin, chaque technique ayant sa spécificité mais aussi des points communs : angle de vue, cadrage, distance par rapport à l'objet, expression de la lumière.

En alternance, séances de travail à l'atelier, et visites muséographiques.

Mode d'évaluation

contrôle continu 50%, jury final 50%.

Travaux requis

Planches graphiques – croquis – story-board – volumes – travail sur l'image.

Bibliographie

En fonction des enseignements.

Support de cours

Diaporamas, polycopiés, films, expositions...

Discipline

- **Expression artistique, histoire et théorie de l'art**
  - Arts plastiques ou visuels

École Nationale Supérieure d'Architecture Paris - Val de Seine

ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S1- 40 (2021-2022)

Penser avec le dessin
Enseignement Validé

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	**E0141000**
Semestre	**1**	Heures TD	**44**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Discipline

- **Expression artistique, histoire et théorie de l'art**
  - Arts plastiques ou visuels

École Nationale Supérieure d'Architecture Paris - Val de Seine

ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S1- 40 (2021-2022)

Penser avec le dessin
Groupe 01 - Dominique Pallier [E0141010]

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	**E0141000**
Semestre	**1**	Heures TD	**44**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Pallier-Chavanel

Discipline

- **Expression artistique, histoire et théorie de l'art**
  - Arts plastiques ou visuels

École Nationale Supérieure d'Architecture Paris - Val de Seine

ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S1- 40 (2021-2022)

Penser avec le dessin
Groupe 02 - Réjane Lhote (partiellement ou intégralement en anglais selon étudiants) [E0141020]

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	**E0141000**
Semestre	**1**	Heures TD	**44**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Lhote

Objectifs pédagogiques

La pratique du dessin,
c'est axer l'enseignement sur la prise de conscience de son environnement, sur le regard.
Manière de transcrire ou de représenter l'espace, le dessin est aussi un moyen de le créer et de l'inventer.

Les cours sont des séries d'exercices pratiques, appliquées à l'observation d'objets dans l'espace, de corps dans l'espace, d'espace intérieur et d'espace urbain et paysager à l'expérimentation de différents matériaux. Les approches du dessin se font par des appréhensions sensibles, sur nature, il s'agit de faire découvrir les relations complexes entre l'acte de dessiner et celui de voir, d'aborder la relation qu'a le dessin avec la couleur, les outils, les supports, les surfaces, les échelles, les gestes.
L'étudiant vérifie le réel et en rend compte, par le constat (trait, composition, point de vue), l'analyse et la restitution des objets d'observation (forme, volume, vide, matière, texture, lumière, relief, proportions, échelle).
Chaque séance est l'occasion d'une nouvelle proposition de travail, l'ensemble de ces approches permet d'enrichir et de questionner l'usage des outils, des supports, des formats et des échelles.

La majorité des séances se déroulent dans des musées parisiens ainsi que 3 séances avec modèle vivant.

Contenu

mes propositions pédagogiques sont plus appliquées à l'observation de l'espace urbain et paysager, de l'expérimentation de différents matériaux. Les approches du dessin se feront par des appréhensions sensibles, sur nature, il s'agira de vérifier le réel et en rendre compte, par le constat (trait, composition, point de vue...), l'analyse et la restitution des objets d'observation
(forme, volume, vide, matière, texture, relief, lumière, proportions, échelle...), traduit dans des espaces à la perspective italienne, orientale ou encore cavalière.
Des cours de modèle vivant seront indispensables pour l'apprentissage des notions d'échelle, de proportions, d'espace architectural.

Mode d'évaluation

1/2 contrôle continu
1/2 assiduité

Travaux requis

Un carnet de notes personnelles et quotidiennes sera exigé.

Bibliographie

Histoire de la peinture, Daniel Arasse ed. Gallimard collection Folio Essais, 2003
On n'y voit rien, Daniel Arasse ed. Gallimard collection Folio Essais, 2003
Le détail pour une histoire rapprochée de la peinture, Daniel Arasse ed. Flamarion
La Peinture incarnée, Georges Didi-Huberman
Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Georges Didi-Huberman
Comme le rêve le dessin, PhilippeAlain Michaud, Louvre, Centre Pompidou.
Le plaisir au dessin, JeanLuc Nancy, Musée des Beauxarts de Lyon.
Savoirs secrets, David Hockney, Seuil.
Je suis ce que je vois, Alexandre Hollan
Roven, revue critique sur le dessin contemporain

Support de cours

- carnet de croquis (différentes tailles, grammages, texture de papier)
- travail de la couleur (crayon graphite, crayons de couleur, pastels secs et gras, encres, gouaches, terre, plâtre etc.), modelé, ombres, hachures...

Discipline

- **Expression artistique, histoire et théorie de l'art**
  - Arts plastiques ou visuels

École Nationale Supérieure d'Architecture Paris - Val de Seine

ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S1- 40 (2021-2022)

Penser avec le dessin
Groupe 03 - Sébastien Gschwind [E0141030]

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	**E0141000**
Semestre	**1**	Heures TD	**44**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Gschwind

Objectifs pédagogiques

Par l'usage et la création d'outils, la qualification et la manipulation des supports, il s'agira de donner corps et sens à une pratique personnelle du dessin.

Contenu

l'impensable dessin.
(Introduction à une pratique du dessin appliquée au projet d'architecture).
Le cours est organisé en sessions d'exercices élémentaires. Il s'agira de produire une compréhension étendue de la pratique du dessin ou plus justement de variétés de dessins.

Mode d'évaluation

Assiduité et implication dans le cours. Pertinence et originalité des propositions.
Contrôle continu : 50%
Rendu final : 50 %

Travaux requis

dessins, erreurs, accidents, maladresse, ratures...

Discipline

- **Expression artistique, histoire et théorie de l'art**
  - Arts plastiques ou visuels

École Nationale Supérieure d'Architecture Paris - Val de Seine

ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S1- 40 (2021-2022)

Penser avec le dessin
Groupe 04 - Olivier Bardin [E0141040]

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	**E0141000**
Semestre	**1**	Heures TD	**44**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Bardin

Objectifs pédagogiques

L'exercice du regard, la présence du corps dans un espace, la compréhension d'un contexte, les notions de dispositif, de protocole, le corpus iconographique soutenant une pensée, la capacité à trouver des solutions dans les situations les plus méconnues, participent de la formation d'un architecte.

Pour s'exercer, le regard a besoin d'une chose à voir, à désigner, mais il a aussi besoin d'une nécessité, d'outils de notation et d'enregistrement et d'une méthode de classification des données.

Les étudiants seront accompagnés dans le choix d'un sujet, d'un espace ou de l'une de ses parties. Ils devront établir un rapport direct et sensible au monde qui les entoure. L'accent sera mis, non pas sur l'interprétation, mais sur la description la plus précise possible des productions à l'aide d'outils graphiques divers et de supports multiples, de façon à ce que le regard puisse toujours rester en éveil et le plus ouvert possible.

Nous nous demanderons ce qui est à l'origine du choix de ce que l'on regarde, et nous interrogerons les contextes dans lesquels le regard s'exerce. Nous adopterons une position transversale, n'hésitant pas à convoquer les champs de l'art, du design, de la danse, du théâtre, du cinéma, de la littérature afin d'étayer les fondements théoriques des réalisations des étudiants.

Les réalisations visuelles seront soumises au débat, à la confrontation de manière collective.

Contenu

- Nous insisterons sur la singularité de l'écriture visuelle propre à chacun à l'aide de différents médiums graphiques. Nous envisagerons le choix des outils et insisterons sur la cohérence de la démarche.

- Partant d'un objet ou d'un agencement d'objets, nous poserons la question du choix et de la qualité de l'objet à regarder : objet manufacturé, récupéré, partie d'un espace, totalité d'un lieu. Nous analyserons les raisons qui mènent à ce choix. Nous poserons par ailleurs la question de la fabrication de l'objet.

- Nous tenterons de mesurer le vide autour d'un objet, ce qui le fait exister de façon négative, en déterminant le volume de ce vide, en tenant compte du climat, de la lumière et de l'ensemble des éléments pouvant être saisis pas les sens. Nous ferons notamment référence aux origines de l'art minimal et aux choix qui ont conduit des artistes à définir le contexte d'apparition de leur travail.

- Nous déterminerons celles et ceux qui ont vocation à habiter un espace, et tenterons de qualifier leur présence et leur rôle. Nous ferons alors référence aux champs du théâtre et de la danse, mais regarderons aussi les dispositifs destinés à l'apparition du corps et de son mouvement, allant de la Galerie des Glaces au plateau nu destiné à la danse contemporaine.

- Poursuivant notre recherche concernant la notion de contexte et la manière dont il influence et définit un objet, nous mènerons une enquête graphique hors de l'école. Nous aborderons alors la question du déplacement, de la déambulation et de la perception en mouvement. Nous soutiendrons cette enquête par des visites organisées hors de l'école et l'étude d'un ensemble de textes issus de la littérature.

- Nous analyserons les multiples influences à l'origine desquelles le regard se forme. Nous aborderons alors la dimension de l'archive, mais aussi de la diffusion et de l'existence de ces ensembles iconographiques (édition, Internet...). Nous considérerons la question de l'exposition et la façon dont les relations s'organisent entre ce qui est montré. Nous tenterons de qualifier ces ensembles : parlons-nous de dimension narrative, de relations aléatoires, d'ensembles formels, etc. ?

- À l'occasion de déambulations dans la ville et la visite de lieux (parfois proches et familiers), nous ferons l'expérience de nous projeter dans ces espaces, imaginant devenir des habitants actifs, agissant sur le contexte, rêvant de le transformer et apprenant à décrire le plus précisément possible nos rêves.

Mode d'évaluation

50 % Contrôle continu
50 % Réalisations

Travaux requis

Réalisations visuelles (graphiques et photographiques), carnets, archives, agencements de l'ensemble des réalisations.

Bibliographie

On n'y voit rien – Descriptions, Daniel Arasse, Denoël, 2000
White Cube – L'espace de la galerie et son idéologie, Brian O'Doherty, JRP Ringier, 2008
La publicité du privé - De Loos à Le Corbusier, Beatriz Colomina, Éditions HYX, 1998
Comment doit-on s'habiller ?, Adolf Loos, Les Cahiers Rouges - Grasset, 2014
Utopies réalisables, Yona Friedman, Les éditions de l'éclat, 2008
Espèces d'espaces, Georges Perec, Galilée, 2000
L'enseignement de Las Vegas, Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour, Mardaga, 2008
Seeland, Robert Walser, Éditions Zoé, 2005
Junkspace, Rem Koolhaas, Manuels Payot, 1995
Architecture Without Building, Yona Friedman, Éditions CNEAI, 2012
L'Atlas Mnémosyne, Aby Warburg, L'écarquillé – INHA, 2012
Notes sur le cinématographe, Robert Bresson, Folio Gallimard, 1995

Support de cours

Carnet, crayon, images imprimées.

Discipline

- **Expression artistique, histoire et théorie de l'art**
  - Arts plastiques ou visuels

École Nationale Supérieure d'Architecture Paris - Val de Seine

ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S1- 40 (2021-2022)

Penser avec le dessin
Groupe 05 - xxx [E0141050]

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	**E0141000**
Semestre	**1**	Heures TD	**44**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Objectifs pédagogiques

L'architecte doit être capable d'intégrer une perception sensible de l'environnement dans la conception de son travail, que ce soit au niveau architectural proprement dit ou d'avantage encore dans un travail d'urbanisme. Cette approche de sa problématique doit pouvoir faire intervenir à tout moment une traduction concrète du rapport entre le cerveau, l'œil et la main. L'objectif premier du cours est donc de fournir de façon privilégiée les outils nécessaires à la traduction de cet arc dans les approches diverses du métier d'architecte, en le confrontant à la mise en forme didactique de l'espace.
Nous fournirons donc les connaissances nécessaires et la pratique associée, notamment dans les perceptions et les maîtrises des éléments suivants :
- L'espace bidimensionnel, ses composantes et configurations, leurs interrelations, leurs modes d'association.
- Composition et mise en forme de ces éléments.
- Organisation des espaces en deux dimensions par la mise en œuvre sensible de leurs constituants essentiels et visibles : Formes, matériaux, valeurs et couleurs, à partir de moyens créateurs de forme : point, ligne, surface
On insistera particulièrement sur les notions de dynamique des visibles : flux et de mouvement.
A l'issue de cet enseignement, l'étudiant devra être capable de maîtriser la mise en forme bi dimensionnelle des espaces. Il lui sera demandé de connaître et de pratiquer différents langages : plastique, visuel, verbal, liés à la réalité de sa future pratique.

Contenu

La mise en lumière des éléments théoriques fondamentaux sera développée, lors de travaux dirigés, par des exercices mettant en application une réflexion partant du vécu de l'étudiant et s'en éloignant progressivement (de l'autoportrait à la ville et au paysage, en passant par la chambre et le bâtiment). L'apprentissage de la lecture de l'espace, de l'analyse d'une œuvre, de la composition rayonnante, de l'expression des couleurs le conduiront à développer une perception de l'imaginaire et à la traduire de façon concrète dans son travail architectural et/ou urbain.
Sur le plan pratique, l'étudiant devra développer ses capacités d'observation par l'étude du dessin (volumes, modèles vivants, études documentaires...). Il passera progressivement du bi au tridimensionnel du semestre 2 par les exercices mettant d'abord en jeu les surfaces (équilibres et déséquilibres) puis les volumes cubiques investis (figure dans un volume simple) afin de se confronter aux problèmes d'équilibre de quantité, de poids, de force, de tensions, de perspective, de cohérences des espaces. Les changements d'échelle, les rapports entre vides et pleins, la prise en compte des espaces résiduels, la fluidité, la transparence, les jeux de lumière, l'harmonie feront l'objet de travaux d'application.

Mode d'évaluation

contrôle continu

Discipline

- **Expression artistique, histoire et théorie de l'art**
  - Arts plastiques ou visuels

École Nationale Supérieure d'Architecture Paris - Val de Seine

ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S1- 40 (2021-2022)

Penser avec le dessin
Groupe 06 - Florence Gillet [E0141060]

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	**E0141000**
Semestre	**1**	Heures TD	**44**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Gillet

Objectifs pédagogiques

De la ligne à l'espace : le cours s'intéresse au passage de l'espace à deux dimensions à l'espace à trois dimensions.
La ligne s'inscrit dans l'espace de la feuille puis elle se développe et investit l'espace de la salle de cours.
Le rythme composé dans l'espace de la feuille est ensuite observé et capté dans l'espace urbain.

– Expérimenter les outils et les techniques du dessin à main levé.
– Acquérir un répertoire formel par la manipulation des outils secs (crayon, fusain, feutre, etc.) et humides (encre, plume, pinceau).
– Pratiquer le dessin comme outil de lecture et de compréhension de l'espace.
– Pratiquer le dessin comme outil de représentation, d'expression et de communication.
– Pratiquer le dessin comme outil de conception.
– Mettre en espace les travaux réalisés : la forme est mise en adéquation avec le fond (espace de la feuille, espace du lieu d'accrochage).
– Former son regard critique par l'analyse élaborée des travaux restitués.
– S'ouvrir à une culture artistique, en particulier par la découverte des pratiques contemporaines.

Contenu

Les différents exercices mettent l'accent sur l'importance du corps dans le geste du dessin : l'œil, la main, le souffle, la position de son propre corps dans l'espace.

Trois types d'exercices sont réalisés :
– Dessin d'observation : espace familier (la chambre, la salle de cours), espace urbain (la rue, le jardin), paysage, nature morte.
– Dessin d'imagination, dessin automatique.
– Dessin de mémoire.

Ces trois types d'exercices interrogent :
– le tracé : grain et matière, épaisseur et finesse du trait, dynamique de la ligne (poids de la main, vitesse du geste, laisser-aller),
– les textures : trait, point, tache, aplat,
– le rythme : statique/dynamique, tension/relâchement,
– la lumière : définition d'une source lumineuse (soleil, lumière artificielle), circulation de la lumière, ombre propre, ombre portée,
– les valeurs : noir et blanc, gammes de gris,
– les proportions et les rapports d'échelle,
– la profondeur : proche/lointain,
– la répartition des vides et des pleins,
– le choix du point de vue, le cadrage,
– la composition, la mise en page,
– le mode d'exposition : accrochage et installation dans l'espace, prise en compte d'un contexte existant.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.
Présence est obligatoire à tous les TD.

Travaux requis

Carnet de croquis. Carnet de bord. Planches graphiques. Collages. Photos. Maquettes.
Commentaire critique argumenté : soutenance orale devant le groupe.

Bibliographie

BACHELARD G., 'La Poétique de l'espace', PUF, Paris, 1957.
DUBUFFET J., 'L'Homme du commun à l'ouvrage', Gallimard, Paris, 1973.
CHENG F., 'Vide et plein, le langage pictural chinois', Seuil, Paris, 1991.
JUNICHIRO T., 'Éloge de l'ombre', Publications orientalistes de France, Paris, 1977.
MERLEAU-PONTY M., 'L'Œil et l'esprit', Gallimard, Paris, 1964.
PEREC G., 'Espèces d'espaces', Galilée, Paris, 1974.
VALÉRY P., 'Degas danse dessin', Gallimard, Paris, 1938.

Support de cours

Projections (diaporama, vidéo). Catalogues d'exposition. Textes d'artistes.
Visite des collections permanentes du musée national d'art moderne. Visite d'expositions temporaires. Visite de sites et de bâtiments.
! Attention ! Les TD ont lieu à l'atelier de Charenton.

Discipline

- **Expression artistique, histoire et théorie de l'art**
  - Arts plastiques ou visuels

École Nationale Supérieure d'Architecture Paris - Val de Seine

ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S1- 40 (2021-2022)

Penser avec le dessin
Groupe 07 - Christian Morandi [E0141070]

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	**E0141000**
Semestre	**1**	Heures TD	**44**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Morandi

Objectifs pédagogiques

Lier le sens à l'apprentissage des outils. Développer des recherches et des expérimentations plastiques à partir d'une idée exprimée par un mot, une phrase...

Contenu

Le premier semestre sera consacré au dessin comme mode d'expression et enregistrement

Le semestre sera consacré à des visites dans des musées, des quartiers et des parcs et jardins et à la réalisation d'un grand carnet de croquis
Différents moyens d'expression: le dessin, l'aquarelle, la peinture seront demandés ce semestre.
Ce cours se déroulera en grande partie à l'extérieur de l'école.

Une formation numérique complémentaire sera proposée.

Mode d'évaluation

Notation de l'exercice demandé présenté en fin de semestre. Une note de contrôle continu.

Travaux requis

Un grand carnet de dessins qui servira de base à l'évaluation du cours.

Support de cours

Polycopiés .

présentation sous forme d'exposés théoriques des principales notions abordées dans les exercices en particulier dans le domaine de l'art contemporain.

Discipline

- **Expression artistique, histoire et théorie de l'art**
  - Arts plastiques ou visuels

École Nationale Supérieure d'Architecture Paris - Val de Seine

ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S1- 40 (2021-2022)

Penser avec le dessin
Groupe 08 - André Avril [E0141080]

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	**E0141000**
Semestre	**1**	Heures TD	**44**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Avril

Objectifs pédagogiques

Dès la première année de licence il est important pour les étudiants de considérer une école d'architecture comme un laboratoire. Un laboratoire est un lieu où l'on fait des expériences et une expérience est un processus dont on ne connait pas le résultat à l'avance. Un processus dont on ne connait pas le résultat à l'avance est un processus de recherche qui invite à la création de nouvelles perceptions et représentation du monde.
Développer un regard curieux sur le quotidien et apprendre à l'étudiant à déployer toute la matière qui est à sa disposition pour appréhender la complexité du monde contemporain. Cultiver une position critique et un engagement personnel.
Ce qui distingue le champs ATR dans une école d'architecture c'est qu'il permet aux étudiants d'expérimenter ce qu'il projette sur le papier ou dans leur esprit à l'échelle de leur propre corps dans un espace existant.

Comme disait Samuel Beckett :
« Dabord le corps. Non. D'abord le lieu. Non. D'abord les deux. »

A partir de ce qui constitue les fondamentaux de la perception et de la représentation en Art (dessin, volume, lumière, espace...) j'inviterai les étudiants à ne pas dissocier ces différents moments d'élaboration de leur regard sur le monde pour les penser avec leur corps directement dans des espaces, lieux, territoires qu'ils pourront expérimenter.

Contenu

Explorer les différentes modalités de représentation disponible aujourd'hui par l'étudiant dans la création contemporaine (dessin, volume, vidéo, son, écriture, marche...)

Séance de travail à partir de documents littéraires, poétiques ou philosophiques apportés par les étudiants qui ont été importants dans leur parcours jusqu'à leur entrée à l'école d'architecture. Séance de lecture et d'échanges avec l'ensemble des étudiants.
Séances dans les collections modernes et contemporaines du Musée National d'Art Moderne pour acquérir une première vision des enjeux présents pour les artistes tout au long du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui.
Séances de dessin dans les salles de sculptures du Musée du Louvre.
Dérive urbaine dans Paris avec réalisation de notes écrites, de dessins, d'images et de sons.

Mode d'évaluation

Chaque exercice proposé donnera lieu à une évaluation.

Evaluation continue dans laquelle l'étudiant construit tout au long de nos rencontres, un carnet qui l'inscrit dans un travail de recherche, de documentation et de lectures personnelles. La présentation des enjeux et des relations tissées au cours des recherches est un moment important de l'évaluation du travail.

Travaux requis

Carnet de dessins utilisé tout au long des différents exercices à la fois comme une carte mentale et pour des dessins plus élaborés réalisés au cours de séances dédiés au dessin d'observation.
Carnet de notes écrites en rapport avec nos visites d'exposition ou dérives urbaines.
Films courts et prises de sons.

Bibliographie

« L'élargissement du poème » de Jean Christophe Bailly
« Espèces d'espaces » et « La vie mode d'emploi » de Georges Pérec
« Danser sa vie » écrits sur la danse éditions du Centre G. Pompidou
' Ce que nous voyons, ce qui nous regarde' par Georges Didi Huberman

« Alice dans les villes » de Wim Wenders (DVD)
« Orlando ferrito » de V. Dieutre (DVD)

Support de cours

Séances muséales, catalogues d'expositions, films, photographies, archives sonores.

Discipline

- **Expression artistique, histoire et théorie de l'art**
  - Arts plastiques ou visuels

École Nationale Supérieure d'Architecture Paris - Val de Seine

ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S1- 40 (2021-2022)

Penser avec le dessin
Groupe 09 - Emmanuelle Bouyer [E0141090]

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	**E0141000**
Semestre	**1**	Heures TD	**44**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Bouyer

Objectifs pédagogiques

Décrire un espace peut-il avoir lieu

Le cour vise à mettre en relation ce que l'on perçoit dans la réalité, espace, son, ambiance, temporalité avec ce que l'on représente :
qu'est-ce que je perçois, comment je le représente.

Différents modes d'exploration sont mis en jeu
L'extérieur comme l'intérieur alternativement deviennent l'atelier , l'espace d'exploration, où l'on observe, note, mesure, dessine, fabrique et teste des dispositifs .

L'état d'esprit est plus d'oser chercher que d'apprendre à reproduire .
Parallèlement, par des visites et des entretiens communs, le cour vise à développer un regard curieux et critique.

apprendre à faire un relevé
apprendre à lire un plan et le reproduire à l'échelle 1
apprendre à dessiner, à décrire, à saisir ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on perçoit .
découvrir et explorer différentes modalités de représentation et de perception

Contenu

Dessins dans différentes situations, différentes échelles, different médium.
le dessin est à comprendre comme trace dans un espace (la feuille comme la salle de cour) d'une pensée, d'un dessein,
les outils varient du crayon de papier , au fusain, à l'encre, à l'ombre ou la lumière projetée.

Puis travail à partir d'un texte pour en extraire les différentes spatialités et temporalités.
Le processus mis en place permet d'explorer différents modes d'expression, du dessin, au volume, à la mise en récit avec des images fixes ou en mouvement.

Mode d'évaluation

contrôle continu

Travaux requis

dessins , notations,volumes. photos, vidéos pour les captations.

Discipline

- **Expression artistique, histoire et théorie de l'art**
  - Arts plastiques ou visuels

École Nationale Supérieure d'Architecture Paris - Val de Seine

ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S1- 40 (2021-2022)

Penser avec le dessin
Groupe 10 - Henri Herré [E0141100]

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	**E0141000**
Semestre	**1**	Heures TD	**44**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Herre - Parant

Objectifs pédagogiques

Développer un processus de création en élaborant un projet motivé par des expérimentations plastiques et des analyses critiques. Faire l'expérience de la reaction et de la résistance des matériaux. Savoir apprécier le ou les contextes du projet. Prendre conscience des enjeux poétiques et politiques de sa proposition tout en développant une écriture personnelle en adéquation avec sa sensibilité. Savoir adapter son mode opératoire à la singularité de son projet.

Contenu

Formes utiles.
En partant d'une spéculation graphique à travers une génération de dessins d'évocations, il s'agira de construire un corpus de formes afin d'alimenter un projet plastique en volume.

Mode d'évaluation

Assiduité et implication dans le cours. Pertinences et originalité des propositions.
Contrôle continu : 50%
Rendu final : 50 %

Travaux requis

dessins, erreurs, accidents, objets en volume...

Discipline

- **Expression artistique, histoire et théorie de l'art**
  - Arts plastiques ou visuels

École Nationale Supérieure d'Architecture Paris - Val de Seine

ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S1- 40 (2021-2022)

Penser avec le dessin
Groupe 11 - Bertrand Rigaux [E0141110]

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	**E0141000**
Semestre	**1**	Heures TD	**44**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Rigaux

Objectifs pédagogiques

Dessiner, disons une table ou un arbre, n'est pas dessiner n'importe quelle table ou quel arbre, mais bien une table ou un arbre « en particulier » - que vous l'ayez sous les yeux ou bien bien en tête. On explorera sans a priori différentes manières, différentes techniques, en portant une attention spéciale à la singularité de chaque élément dessiné, et en miroir à la notion de stéréotype. Quels détails mettre en avant ? Ou bien inversement quand faudrait-il aller à l'essentiel, schématiser ? Et de quelle façon ? Pour quelles idées ou quels messages ? Et quel destinataire ? Dessiner est une bonne façon de réfléchir à tout cela. Ces questionnements seront approfondis par la présentation de différentes formes et œuvres artistiques, en fonction des séances, afin d'ouvrir le champ des possibles.

Contenu

Travaux dirigés en atelier. Observer, mémoriser, retranscrire. Coordonner œil, main et parole. Communiquer. Différents exercices seront proposés : dessin d'observation, dessin selon instruction orale, dessin de mémoire, dessin en mouvement... Discussion et évaluation collective des réalisations. Présentation d'œuvres et d'artistes divers. Visites muséographiques...

Mode d'évaluation

controle continu
évaluation des productions visuelles

Travaux requis

Dessin d'observation, croquis, carnet de bord (croquis, notes, ...) descriptions. Exercices pratiques dirigés en atelier. Visites et croquis 'in situ' de lieux ou d'expositions thématiques.

Bibliographie

Flatland, Edwin Abbot Abbot
Une brève histoire des lignes, Tim Ingold
L'origine de la perspective, Hubert Damisch

Support de cours

Présentation d'artistes et d'œuvres de différentes époques, textes poétiques et littéraires, diffusion de films ou pièces sonores, visite muséographiques...

Discipline

- **Expression artistique, histoire et théorie de l'art**
  - Arts plastiques ou visuels

École Nationale Supérieure d'Architecture Paris - Val de Seine

ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S1- 40 (2021-2022)

Penser avec le dessin
Groupe 12 - Olivier Bardin [E0141120]

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	**E0141000**
Semestre	**1**	Heures TD	**44**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : M. Bardin

Discipline

- **Expression artistique, histoire et théorie de l'art**
  - Arts plastiques ou visuels

École Nationale Supérieure d'Architecture Paris - Val de Seine

ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S1- 40 (2021-2022)

Penser avec le dessin
Groupe 13 - Celio Paillard de Chenay [E0141130]

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	**E0141000**
Semestre	**1**	Heures TD	**44**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : M. Paillard de Chenay

Objectifs pédagogiques

- Sensibiliser les étudiants à l'installation, plus spécifiquement les installations qui font référence au site, l'œuvre exposée aux contraintes imposées par le contexte, le lieu fait partie de l'œuvre.
Interpellation du spectateur et proposition d'un regard nouveau sur un lieu connu par un dispositif qui modifie les conditions de perception.
La mise en relation, dans un même espace, des modes élémentaires d'expression et de représentation de l'art (dessin, volume, couleur, image, photographie, vidéo, son, performance ..) sous entend une initiation et un perfectionnement de ces divers médiums et de ce fait acquérir une plus grande liberté d'expression.
Sensibilisation à la méthodologie de recherche personnelle (s'initier à la mise en œuvre des idées par l'expérimentation, en utilisant des matériaux et des approches variées, acquérir une autonomie de travail et de recherche personnelle).

Contenu

Je présente en cours sous forme de diaporama/ film des installations réalisées par les artistes dont le lieu fait parti intégrante de l'œuvre et en est le support et nous visiterons des expositions.
Travaux des étudiants : A partir d'un thème réaliser une installation.
Les projets sont réalisés seul ou par groupe de 2 ou 3 étudiants suivant leur envergure.
La réalisation des projets est précédée d'un travail de préparation indispensable et tout aussi important que l'installation finalisée, présentée et commentée:
- Questions et recherches personnelles concernant le thème imposé
- Croquis, dessins, photos, vidéos, sons...
- Savoir choisir le médium le plus approprié...
- Savoir expliquer, justifier et développer ses choix et sa démarche.
- Possibilité d'utiliser différentes techniques d'expression et de représentation
- Prendre en compte le rapport participatif qu'elle implique avec le spectateur, œuvre mobile, permanente ou éphémère
En parallèle, je propose de consacrer un partie du cours à l'initiation du dessin et de la photographie durant les 2 premiers mois.

Mode d'évaluation

La note finale englobe
- Suivi hebdomadaire : les recherches et la présence en cours
- les travaux réalisés

Travaux requis

1er dispositif/installation : à réaliser dans l'école sur le thème du 'Portrait'
2ème dispositif/installation : Trouver un concept qui questionne/interpelle l'usager/spectateur sur l'espace social, l'espace de vie.
A la fin du semestre présenter un carnet dans lequel est noté toutes les démarches et travaux effectués durant le semestre.

Bibliographie

– N. de Oliveira, N. Oxley et M. Pétry Installation I, Thames & Hudson
N. de Oliveira, N. Oxley et M. Pétry InstallationII, Thames & Hudson
WITKOWER (Rudolf), Qu'est ce que la sculpture ? Principes et procédures,
Sylvia Martin, Art Vidéo, Tashen

Support de cours

Diaporama, vidéos, visite d'expositions,

Discipline

- **Expression artistique, histoire et théorie de l'art**
  - Arts plastiques ou visuels

École Nationale Supérieure d'Architecture Paris - Val de Seine

ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S1- 40 (2021-2022)

Penser avec le dessin
Groupe 14 - Sylvia Lacaisse [E0141140]

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	**E0141000**
Semestre	**1**	Heures TD	**44**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Enseignant : Mme Lacaisse

Objectifs pédagogiques

La première année du cycle Licence a pour principal objet une mise à niveau des jeunes bacheliers. Il s'agit de leur donner une culture contemporaine de la multiplicité des champs qui nourrissent et avoisinent l'architecture.
En premier lieu, penser cette première année comme une démarche d'éveil intellectuel à la sensibilité.
On ouvre la boite à outils :
L'enseignement des arts plastiques et visuels est basé sur l'observation de l'espace et la restitution de cet espace sur une surface plane ou volumétrique. Acquisition des moyens techniques de représentation : dessin, photographie, volume.
L'étude des langages plastiques s'accompagne toujours d'une analyse culturelle.
L'approche de l'art contemporain éclairera les mutations des différentes formes d'expressions artistiques.
S'efforcer de rendre les étudiants curieux du monde qui les entoure, les inciter à la lecture, à l'écrit, à la culture, à être attentif à l'actualité culturelle et son influence sur notre société.

Il est fondamental d'orienter l'enseignement de la représentation vers une exigence de l'observation à partir du réel. L'étudiant porte son attention sur des choses concrètes, permettant de définir un processus d'explication dans la relation entre l'observateur et l'objet observé.
Le dessin est un langage. Dessiner, c'est avoir la pensée au bout du crayon, comme l'écrivain au bout de sa plume.
Dessiner, c'est rapporter la mémoire du lieu, c'est consigner chaque jour ce qui a été éprouvé devant chaque site, devant chaque objet. Ce simple trait de crayon doit rappeler le lieu, toutes les idées accessoires qui s'y rattachent, ce qui a été fait avant ou après, ce qui se disait et se faisait pendant et mille impressions du paysage lui-même.
Nous n'oublierons pas cet aphorisme de Paul Klee : l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible.

Contenu

Pratiquer une lecture objective de l'espace à travers l'analyse de la forme, dessin à vue dans un espace extérieur, procéder à un véritable relevé de terrain, apprendre à noter un espace sous forme d'enquête archéologique, apprendre à regarder et à retenir avec des moyens simples la perception d'un lieu puis de retour à l'atelier comprendre à quoi le trait était destiné, le dessin comme mode de communication, comme support au travail de recherche. L'appareil photo est toujours là, il est le témoin d'un moment.

Ces recherches se font au Muséum d'histoire naturelle, en premier lieu dans l'espace du jardin des plantes, dans les grandes serres, puis dans la salle de paléontologie, mais également dans la ville, avec des mises en situation de l'observateur vers l'observé, de l'éloigné vers le rapproché.

Rapporter la mémoire d'un lieu à l'atelier, nous demande également de savoir se servir des outils liés à cet effet. Ainsi la prise d'images mobiles et immobiles, considérer les différents espaces sonores pour mieux cerner les ambiances, et les reconsidérer, une fois éloigné du terrain, apportent au document réalisé une émotion indispensable dans chaque projet soumis.
Les exercices se feront, selon le cas, en équipe ou individuellement, et porteront sur des notions principales comme :
- la description : décrire n'est pas copier le réel, décrire c'est interpréter le réel, c'est savoir se mettre en situation et assurer le passage entre l'image reçue et le langage utilisé.
- la traduction : donner sa traduction de l'image reçue dans un langage différent
- la représentation : utiliser les moyens de représentation qui permettront de créer son propre récit, entre fiction et documentaire

Il sera question de travailler sur la narration, raconter une histoire à partir d'images réalisées par un tiers dans différents lieux parisiens, et appartenant à une autre époque.
Cela peut s'apparenter à un cadavre exquis, réalisé en vidéo (court métrage, ou photo roman (1 à 2 mn))
La réponse fera réfléchir aux différents processus de création :

Espace mental; penser les lieux à partir de l'atelier, constituer une équipe, écrire un scénario, anticiper une narration,
Espace physique; vivre les lieux qui ont été en amont décidés par l'équipe, prise de photographies, d'images, de sons
Espace technique; le moment de la réalisation, du montage des images, découpage, cadrage, bande sonore, bruitage, voix off...
Espace de la scène; présentation devant un auditoire, le temps de la parole, chaque équipe sera évaluée sur l'intérêt de la proposition, l'originalité, la pertinence du concept, la qualité de l'argumentaire et de la réalisation, mais également sur la dynamique de l'équipe.

(ces propositions de visites de lieux fermés, sont évidemment en fonction de l'évolution des consignes de sécurités sanitaires, il est plus que probable que nous serons dans des espaces ouverts en extérieur ou par petits groupes à l'intérieur, nous aviserons.)

Mode d'évaluation

contrôle continu 50% jury final 50%

Travaux requis

Planches graphiques - croquis - story-board - volumes - vidéos,

Bibliographie

Kandinsky : du spirituel dans l'art - Malévitch : les arts dela représentation ou Ecrits - Erwin Panofsky : la perspective comme forme symbolique - Joseph Beuys : par la présente, je n'appartiens plus à l'art - Ludwig Wittgenstein : leçons et conversations - Pierre Alechinsky : remarques marginales - Nathalie Heinich L'élite artiste -
Filmographie, : les fims Dada,(1920 1926) Man Ray, Picabia, Fernand Léger, Hans Richter - le cirque de Calder,

Support de cours

Polycopiés, visuels, exposition, courts métrages

Discipline

- **Expression artistique, histoire et théorie de l'art**
  - Arts plastiques ou visuels

École Nationale Supérieure d'Architecture Paris - Val de Seine

ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S1- 40 (2021-2022)

Penser avec le dessin
Groupe indéfini

Année	**1**	Heures CM	**0**	Caractère	**obligatoire**	Code	**E0141000**
Semestre	**1**	Heures TD	**44**	Compensable	**oui**	Mode	**-**
E.C.T.S.	**2**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Discipline

- **Expression artistique, histoire et théorie de l'art**
  - Arts plastiques ou visuels