

TD Arts plastiques

Option 01 - "Arts et mouvements/Paysages mouvants" - Emmanuelle Bouyer

[E0441010]

Année	2	Heures CM	0	Caractère	obligatoire	Code	E0441000
Semestre	4	Heures TD	44	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	2	Coefficient	2	Session de rattrapage	oui		

Responsable : Mme Bouyer

Objectifs pédagogiques

Former à des pratiques issues de celles expérimentées au sein du LEM, Laboratoire d'Etude du Mouvement de L'école internationale de Théâtre Jacques Lecoq.

Des rencontres (à défaut des découvertes des travaux) avec des artistes (chorégraphes, plasticien, musiciens) et des expériences à l'échelle 1 (dessins, vidéo, installation) auront pour objet d'explorer des processus créatifs afin de découvrir des modes de perception, de représentation et de narration de l'espace qui complètent et nourrissent ceux du projet architectural.

Si le Td se passe en visio, nous transposerons ce travail derrière l'écran, mais en nous efforçant de maintenir l'appui sur la sensation physique, sur notre corps en mouvement (aussi minime soit-il).

Ce cour propose une pédagogie de découverte en commun, la découverte de l'imprévisible, de l'étonnement.

'Cette logique du faire engendre une manière de créer qui fait plus confiance à l'instinct qu'à la réflexion qui précède l'acte créateur et propose de faire l'expérience de cette dimension « poétique » que l'on a lorsque l'on avance vers ce que l'on ignore, vers l'indéterminé qui fait sens.' J.Lecoq

Contenu

« j'utilise mon corps, j'utilise ce qui m'arrive et j'en fais quelque chose ». Rebecca Horn

Le cour si en présentiel, s'organisera autour de 2 axes :

1 > Des rencontres avec des artistes en création au Theatre de la cité internationale, dans le cadre du Festival New Settings, festival d'automne/Fondation Hermès, qui produit des oeuvres où la dimension plastique imprègne fortement les arts de la scène. (programmation en cour)

2 > A l'école

des expériences 'sur le plateau' issues des recherches du LEM (Laboratoire d'Etude du Mouvement de L'école internationale de Théâtre Jacques Lecoq): « l'analyse du mouvement permet de ressentir dans son corps le monde qui nous entoure pour construire ce que le corps sensible aura recueilli »

Les notions de spatialité, de temporalités, ambiances seront abordées à partir de différentes pratiques artistiques contemporaines ayant en commun un questionnement sur la perception, le son, le mouvement, le temps, le récit.

3 > au Théâtre de la cité Internationale

Ces 'découvertes' seront requestionnées autour d'une mise en forme plastique à l'échelle 1 d'un 'paysage mouvant' à partir d'un montage de textes dans la petite salle de théâtre du Théâtre de la cité internationale: La resserre. Cette installation commune se fabriquera à partir des différentes propositions de chacun, comme un montage spatial et temporel.

Si les conditions sanitaires ne permettent pas ce dispositif, nous travaillerons à partir des mêmes principes, mais en Visio, et nous tenterons de fabriquer une proposition commune.

Mode d'évaluation

contrôle continu

Travaux requis

Carnet de bord des traces issues des expériences sur le plateau (transcriptions diverses)

Mise en œuvre d'un projet plastique pour constituer un 'paysage mouvant' commun. Cette production ne se fera pas uniquement pour le dernier cour, mais s'élaborera à l'échelle 1 tout au long du semestre.

Bibliographie

L'espèce dans l'espace. Aurélien Bory ed Actes sud Papers 2017

Le corps poétique, un enseignement de la création théâtrale. Jacques Lecoq. Actes sud 1999

Anri Sala de Christine Macel - Centre Georges Pompidou 2012-Collection : CATALOGUES DU M

La Brûlure du monde de Claude Régy -Les solitaires intempestifs 2011

Robert Wilson : Le temps pour voir, l'espace pour écouter de Frédéric Maurin - acte sud 2010

Absolute Wilson de Katharina Otto-Bernstein film 2011

Dernier paysage de Joseph Nadj Les poissons volants arts france 2006 film

Marcher, créer. déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du XXe siècle. Thierry Davila. ed du regard. 2007

Lautréamont. Gaston Bachelard. José Corti 1939

Support de cours

3 spectacles au TCI (Théâtre de la Cité Internationale)+ rencontres avec les artistes) .SI LES CONDITIONS SANITAIRES LE PERMETTENT

Experimentations sur 'le plateau' (OU DANS SA CHAMBRE) à partir des outils pédagogiques développés au LEM (Laboratoire d'étude du mouvement de l'école internationale de théâtre Jacques Lecoq), en présence d'un metteur en scène invité.

extraits de vidéos de références.

Discipline

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

TD Arts plastiques

Option 02 - Réjane Lhote (partiellement ou intégralement en anglais selon étudiants) [E0441020]

Année	2	Heures CM	0	Caractère	obligatoire	Code	E0441000
Semestre	4	Heures TD	44	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	2	Coefficient	2	Session de rattrapage	oui		

Responsable : Mme Lhote

Objectifs pédagogiques

Cet optionnel est en partenariat avec le Centre National de la Danse à Pantin architecture brutaliste des années '70 - de l'architecte Jacques Kalisz -

dans le NORD EST parisien soit à l'opposé de l'école !

 RESTITUTION en soirée le 18 mai à 19h30

OBJECTIF :

La pratique de cet atelier permet de percevoir et de mesurer l'espace par le corps en mouvement (même de, dans et depuis sa chambre) et la captation du geste et ainsi d'élaborer un regard différent sur l'architecture, la ville, en déplaçant la position de spectateur ou d'usager passif à celle d'acteur du paysage (urbain) - depuis l'écran de son ordinateur.

De ces exercices émergeront une série de questionnements à transformer à travers des traductions plastiques propre à chaque groupe.

Contenu

Le dessin et le mouvement sont des outils et des moyens pour rencontrer un espace.
 Comment comprendre et lire l'espace par l'expérience - par ses gestes - picturaux - et ses déplacements

A travers le vocabulaire qu'offre le dessin - la trace - et le mouvement conscient, il s'agit :
 - de découvrir le bâtiment par le dessin et le mouvement à travers des exercices sensibles.
 - d'appréhender l'architecture par des ateliers de pratique - série d'exercices variés, individuels ou collectifs - mêlant la mise en mouvement du corps et les arts plastiques -

>> dialogue Architecture - Dessin - mouvement

TRAVAIL DEMANDE POUR LA RESTITUTION :

A travers une action (dessin, performance /// agir, s'asseoir, parler, dessiner)
 il s'agit de dire un espace du CND et d'en donner une lecture sensible = faire la restitution dessinée, performée.

RESTITUTION PUBLIQUE :

mercredi 18 mai 2022 à 19h30-20h
 >> filage fin d'après-midi

PARCOURS SPECTATEURS :

12-13 MARS 2022 : atelier danses partagées + suivi performance 20min - 10€
 17-19 mars
 24-26 mars

>> Chaque étudiant s'engage à déboursier 25€ qui correspond à 3 spectacles+atelier danses partagées

NB : Les cours ne SONT PAS DES COURS DE DANSE
 Ni des cours de dessin d'observation

Le dessin, le mouvement sont des outils et des moyens qui nous permettrons d'aborder des notions de composition de l'espace.

Mode d'évaluation

Contrôle continu + projet final.

Présence obligatoire à tous les cours.

Au delà de 3 absences non justifiées, le contrôle continu ne s'applique plus.

Travaux requis

- assiduité et implication dans le cours.
- développement d'une recherche personnelle, renouvellement des questionnements.
- originalité et aboutissement des expérimentations

Bibliographie

Lawrence et Anna Halprin
Simone Forti
Bonnie Bainbridge Cohen
Trisha Brown - it's a Draw/Live Feed
Gilgian Gelzer -
Francis Alys - The Leak
Matthew Barney - Drawing Restraint

Discipline

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

TD Arts plastiques
Option 03 - André Avril [E0441030]

Année	2	Heures CM	0	Caractère	obligatoire	Code	E0441000
Semestre	4	Heures TD	44	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	2	Coefficient	2	Session de rattrapage	oui		

Responsable : M. Avril

Objectifs pédagogiques

Architecture et cinéma

Objectifs pédagogiques :

Cet enseignement a pour objectifs de proposer aux étudiants la découverte de films qui ont marqués la culture cinématographique du XXe siècle et d'engager une réflexion sur le lien intime qui existe entre le cinéma et l'architecture.

Cette proposition part du principe que l'architecture n'est pas un 'objet architectural' mais un espace complexe de relations sans cesse à créer, à inventer, à tisser, à renouveler, pour faire exister un bâtiment.

On pourrait dire que le cinéma est l'outil de représentation privilégié de l'architecture, celui qui est le plus à même de traduire la relation d'une architecture avec des corps et une perception de l'espace. Nous essaierons, à travers l'expérience de la projection, dans un « voir ensemble » de nous rapprocher de cette expérience, de la décrire, de l'analyser, de voir comment les modalités de perception de l'image cinématographique, notamment à travers le montage, permettent de mieux appréhender une architecture dans son rapport au corps, au pouvoir, à l'histoire, dans la multiplicité de ses temporalités.

Confronter les étudiants à un mode de représentation susceptibles de les aider dans l'élaboration de leurs propres projets et dans sa relation avec le monde contemporain.

Questionner notre relation à l'image aujourd'hui.

Dans un premier temps nous regarderons des films (documentaires et fictions), depuis 'Métropolis' de Fritz Lang, en passant par 'Le mépris' de Jean Luc Godard, jusqu'au film récent de Eugène Green 'La Sapienza' ou les films du cinéaste Iranien Abbas Kiarostami.

Dans un second temps, ou dans le même temps, vous devrez réaliser un court film (2 à 4 mn) qui se présentera comme une commande pour les prochaines 'Portes ouvertes' de l'école et consistera à rendre sensible et visible la relation de l'école d'architecture avec son territoire dans un mouvement entre l'intérieur et l'extérieur ou le contraire, sous la forme d'une fiction, avec un scénario et des personnages ou à la manière d'un documentaire sous la forme d'une enquête avec des personnes, des dispositifs, des interviews.... le documentaire/fiction à la manière du cinéaste iranien Abbas Kiarostami sera aussi possible.

Contenu

Dans un premier temps nous regarderons des films (documentaires et fictions), depuis 'Métropolis' de Fritz Lang, en passant par 'Le mépris' de Jean Luc Godard, jusqu'au film récent de Eugène Green 'La Sapienza' ou les films du cinéaste Iranien Abbas Kiarostami.

Dans un second temps, ou dans le même temps, vous devrez réaliser un court film (2 à 4 mn) qui se présentera comme une commande pour les prochaines 'Portes ouvertes' de l'école et consistera à rendre sensible et visible la relation de l'école d'architecture avec son territoire dans un mouvement entre l'intérieur et l'extérieur ou le contraire, sous la forme d'une fiction, avec un scénario et des personnages ou à la manière d'un documentaire sous la forme d'une enquête avec des personnes, des dispositifs, des interviews.... le documentaire/fiction à la manière du cinéaste iranien Abbas Kiarostami sera aussi possible.

Mode d'évaluation

Evaluation continue par un engagement personnel (implication en cours)

Evaluation d'un film court (2 à 4 mn) pour la fin du semestre.

Travaux requis

Réalisation de fiches de lecture après chaque séance, impliquant un regard réflexif sur les films et les débats engagés ensemble en cours.

Réalisation d'un film court (2 à 4 mn) qui se présentera comme une commande pour les prochaines 'Portes ouvertes' de l'école et consistera à rendre sensible et visible la relation de l'école d'architecture avec son territoire dans un mouvement entre l'intérieur et l'extérieur, sous la forme d'une fiction, avec un scénario et des personnages ou à la manière d'un documentaire sous la forme d'une enquête avec des personnes, des dispositifs, des interviews.... le documentaire/fiction à la manière du cinéaste iranien Abbas Kiarostami sera aussi possible.

Bibliographie

'Habiter le monde' par Corinne Maury édition Yellow Now-Côté cinema

'Le documentaire, l'autre face du cinéma' par Jean Breschand édition les cahier du cinéma

'Cinéma documentaire, manières de faire, formes de pensée' édition Yellow Now-Côté cinéma

Support de cours

Textes, images, films.

Discipline

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

TD Arts plastiques**Option 04 - "Créer avec le mouvement" : Dominique Pallier-Chavanel****[E0441040]**

Année	2	Heures CM	0	Caractère	obligatoire	Code	E0441000
Semestre	4	Heures TD	44	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	2	Coefficient	2	Session de rattrapage	oui		

Responsable : Mme Pallier-Chavanel**Objectifs pédagogiques**

Créer avec le mouvement

Découvrir et expérimenter le mouvement comme médium dans la création, le mouvement réel ou l'illusion du mouvement, mouvement créé par le spectateur qui se déplace ou s'il s'agit d'une œuvre interactive provoque son mouvement par une action.

Ces œuvres abstraites sont fondées sur le caractère changeant de l'œuvre qu'elles soient mécanique ou non ou tout simplement qu'elles jouent avec la composition, les lignes, les couleurs, le rythme, la lumière, l'ombre portée, les reflets..

Toutes ces combinaisons n'ont qu'un seul but jouer avec l'illusion d'optique et modifier la perception visuelle et physique du spectateur et ses repères.

On se rends compte qu'avec peu de moyen, parfois une ligne noire sur un fond blanc mais en maîtrisant les connaissances du langage plastique le tour est joué et nos yeux perdent leurs repères.

Nous verrons que cet art qui sollicite la perception du spectateur est toujours à l'affût de la moindre découverte technologique, scientifique, physique, mathématique... ce qui explique sa présence encore aujourd'hui car depuis le début du 20ème siècle jusqu'à aujourd'hui il n'a jamais cessé de proposer une création riche et variée.

En 1955, date de la 1ère exposition à Paris consacré au mouvement, puis en 1960 cet art dit transformable a été qualifié d'art cinétique puis ensuite d'optique art aux états unis.

Nous remarquerons son influence dans divers domaines de la création artistique: La mode, le cinéma, le design, l'architecture et l'univers du spectacle vivant.

Nous découvrirons ensembles plus en détail les artistes qui travaillent avec les architectes et ceux qui investissent les lieux publics et cherche à perturber le ressenti spatio-temporel du passant.

Contenu

Durant ce semestre vous allez expérimenter ces illusions d'optiques qui agissent sur nos sens et notre perception. Suite à la présentation chronologique, sous forme de diaporama et de vidéo, des œuvres cinétiques ou optiques vous choisirez un/ne artiste. Vous analyserez sa démarche et à partir de cette expérience sensible, vous proposerez et réaliserez :

- Un dessin ou une peinture : qui fera appel aux compositions géométriques, aux superpositions de lignes ou de trames, aux contrastes de formes et de couleurs...

- Une sculpture : Volume en mouvement ou non, interactif ou non, ceux qui le peuvent et qui le veulent une installation sera aussi la bienvenue

- Une/des petites vidéos : d'une mise en scène du mouvement

En parallèle de ce travail vous ferez des recherches rédigées et documentées sur l'influence de cet art dans le domaine de l'architecture,

Je vous demande de présenter à chaque cours l'avancée de vos recherches et de votre travail, cela fera partie de votre note finale. Les travaux sont à rendre en fin de semestre.

Mode d'évaluation

La note finale englobe

- suivi hebdomadaire : les recherches et la présence en cours

- les travaux réalisés

Travaux requis

recherches, dessins ou peinture, sculpture ou installation, vidéos...

Bibliographie

Un siècle de lumière et de mouvement dans l'art 1913-2013- Reunion Des Musees Nationaux-catalogue exposition

L'art cinétique - Frank Popper - Gauthier-Villars

Support de cours

Diaporama et documentaire

Discipline

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

TD Arts plastiques
Option 05 - Florence Gillet [E0441050]

Année	2	Heures CM	0	Caractère	obligatoire	Code	E0441000
Semestre	4	Heures TD	44	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	2	Coefficient	2	Session de rattrapage	oui		

Responsable : Mme Gillet

Objectifs pédagogiques

- Analyse des rapports colorés : savoir les nommer, comprendre et maîtriser les accords et les nuances.
- Analyse et compréhension de la couleur dans sa dimension physique, psychologique et symbolique.
- Étude de la couleur comme problématique dans l'art contemporain : monochrome, all over, dripping, installation, environnement.
- Étude de la couleur en relation avec le paysage : spatialité de la couleur.
- Appliquer ces connaissances à des études de cas.

Contenu

- Ce cours met l'accent sur la manipulation de la couleur avec les matériaux de la peinture, dans la mesure du possible, étant donné les contraintes sanitaires.
- Étude pratique de la couleur : couleur-lumière / couleur-matière ; cercle chromatique, gris colorés, contrastes, mise en œuvre, supports, pigments-liants-verniss.
- Étude d'œuvres.
- Observation de notre environnement familial.
- Correspondance couleurs et sons.

Mode d'évaluation

Contrôle continu. Validation des travaux personnels par étapes.
Présence obligatoire à tous les TD.

Travaux requis

Planche, maquette, cartographie, photo, vidéo, installation...
Commentaire construit et argumenté : soutenance orale, retour critique, en présence du groupe, questions, échanges.

Bibliographie

ALBERS J., 'L'Interaction des couleurs', Hazan, Paris, 2008.
DEBRÉ O., 'L'Espace et le comportement', L'Échoppe, Caen, 1987.
ITTEN J., 'Art de la couleur', Dessain et Tolra, Paris, 1986.
KLEE P., 'Écrits sur l'art', Dessain et Tolra, Paris, 1977.
LENCLOS J.-P., 'Les Couleurs de la France', Le Moniteur, Paris, 1990.
MATISSE H., 'Écrits et propos sur l'art', Hermann, Paris, 1972.

Support de cours

Projections (diaporama, vidéo). Catalogues d'exposition. Textes d'artistes.

Discipline

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

TD Arts plastiques
Option 06 - "ATLAS" - Olivier Bardin

Année	2	Heures CM	0	Caractère	obligatoire	Code	E0441000
Semestre	4	Heures TD	44	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	2	Coefficient	2	Session de rattrapage	oui		

Responsable : M. Bardin

Objectifs pédagogiques

ATLAS

Le contexte auquel un architecte est confronté est aussi celui des images, celles qui l'influencent, issues d'une histoire personnelle et d'une histoire plus large, celles qu'il fabrique en tant que producteur de formes visuelles, quand il envisage l'espace public, conçoit l'espace privé et oriente le comportement de l'utilisateur. Le corpus d'images, parfois secret, de nombreux architectes contribue à nourrir et soutenir une pensée, définir une identité et participe à la nécessité de s'inscrire dans une histoire.

À partir d'une collection d'images constituée par chaque étudiant, il sera question d'établir un corpus personnel, une base de données visuelles donnant naissance à une écriture iconographique singulière, une réflexion sur son mode de lisibilité et son adresse. Cet ensemble est destiné à la réalisation d'une édition questionnant l'agencement des images, la nature des associations, le classement, les formes de montage, les relations signifiantes, narratives, formelles ou encore aléatoires.

Dans un second temps, il sera proposé à chaque étudiant d'inventer un dispositif d'exposition destiné à mettre en scène, dans un espace, l'écriture iconographique que chacun aura eu l'occasion d'établir au cours du semestre. Nous poserons alors la question de la place que peut occuper un spectateur dans le monde iconographique d'une pensée en action.

Lors de notre recherche, nous prendrons ainsi conscience des images qui nous influencent, les images déjà là, que nous récolterons, et celles que nous réaliserons et dont la production rend également compte de la singularité de notre regard et de la manière dont nous exprimons notre personnalité par l'image. D'une certaine manière, il s'agira de représenter et de se représenter.

La nature et la fonction du matériau récolté et produit pourront être ensuite questionnées dans leurs dimensions artistique, documentaire, privée ou encore fictionnelle.

Contenu

Matière première

- Collecte d'images prises notamment sur Internet. Une enquête dont les éléments sont des images trouvées, parfois des images imposées, avec laquelle la nature de notre perception sera questionnée.
- Conception et réalisation photographique effectuées à l'école et lors de visites de sites à l'extérieur.
- Mise en évidence des multiples influences iconographiques à l'origine desquelles le regard se forme et qui tendent à nous définir : histoire personnelle, dimension historique et politique, culture artistique et visuelle etc.
- Expérience et analyse de l'image dans toutes ses approches : contemplation, observation, interprétation, et à l'aide de moyens techniques de représentation, en particulier le dessin et la photographie.

Écriture iconographique

- Réflexion sur les choix et l'ordre à donner à ces images. Cette étape du travail obligera à qualifier ces ensembles et préciser leurs procédures de classement : montage, ordre narratif, relations aléatoires, relations formelles, archive, nature documentaire, ambiance.
- Nature et définition des agencements et construction d'une écriture visuelle et iconographique.
- Création de l'édition, qui engagera une réflexion sur le support choisi par l'étudiant et le mode de lisibilité des ensembles iconographiques : livre, affiche, classeur, blog...

Destination

- Destination de ces ensembles iconographiques, définition d'un champ de diffusion des productions, d'une adresse. Ce qui est rendu public, se

demander ce que l'on veut dire et à qui.

- Échanges, un langage où l'image est un moyen de dialoguer au-delà des langues.
- Exposition, la disposition dans un espace, la présence du corps du spectateur, ce qui dicte la déambulation d'un spectateur dans un espace, son statut, de quelle manière rend-on l'usager de l'exposition disponible.
- Création d'un dispositif destiné à inviter un spectateur à pénétrer dans un monde personnel et intime.

Mode d'évaluation

Contrôle continu 50 %

Réalisations 50 %

Travaux requis

Ensemble iconographique

Édition

Exposition

Bibliographie

Gerhard Richter: Atlas, (Sous la direction de Helmut Friedel), Walther König, Cologne, 2011

L'Atlas Mnémosyne, Aby Warburg, L'écarquillé - INHA, 2012

Support de cours

Ordinateur, appareil photo, smartphone, impressions.

Discipline

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

TD Arts plastiques Option 07 - "D'un lieu à un Autre" - Bertrand Rigaux

Année	2	Heures CM	0	Caractère	obligatoire	Code	E0441000
Semestre	4	Heures TD	44	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	2	Coefficient	2	Session de rattrapage	oui		

Responsable : M. Rigaux

Objectifs pédagogiques

- Inventer des solutions visuelles pour restituer une expérience sensible d'un territoire.
- Expérimenter différents modes de représentation et outils graphiques.
- S'initier aux principes d'enquêtes et méthodologie de recherche
- Développer écoute et attention, perception et imagination

Contenu

À travers une série d'exercices longs, organisés par sujets, l'étudiant.e sera invité.e à expérimenter les différentes facettes d'un ou plusieurs lieux en particulier, et tenter d'en saisir ce qui en constitue son atmosphère. C'est à dire ce qui s'y joue, son fonctionnement, les relations qui s'y installent... En somme, d'être attentif à la façon dont il est habité ou parcouru par toute une foule de choses qui ne font qu'y passer. Comment peut-on se rendre compte et rendre compte du transitoire ?

Il s'agira d'abord d'en produire des représentations (dessinées, photographiques, textuelles, cartographiques, etc.) de ce qui les constituent formellement, leur espace, lumière, topologies... C'est-à-dire d'organiser le cadre général. Puis de venir trouver des systèmes, des méthodes, permettant de rendre compte de ce qui ne se voit pas de prime abord, ou bien seulement après un temps long d'observation. ' Je vis actuellement au sommet de cette tour, dans cet appartement peint en blanc, très ensoleillé. [...] Suivant les conseils de Raymond Chandler, je passe le plus clair de mon temps à regarder par la fenêtre, dans l'espoir de parvenir à voir quelque chose d'autre que ce que j'ai appris à voir. ' Emmanuel Hocquard

Mode d'évaluation

Contrôle continu : assiduité en cours et participation, rendu des travaux.

Travaux requis

Carnet de bord (croquis, notes, ...) dessins, descriptions, production visuelles ou audiovisuelles, etc.

Bibliographie

Œuvres, Fernand Deligny
De la marche, Rebecca Solnit
À travers les territoires actuels, Collectif Stalker
Les pianos ne poussent pas sur les arbres, Max Neuhaus
La musique des oiseaux, Simeon Pease Cheney, Urbe Conditio
Fréquenter les incorporels: contribution à une théorie de l'art contemporain, Anne Cauquelin

Discipline

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

TD Arts plastiques

**Option 08 - "Être spectateur / acteur / réalisateur" : Sylvia Lacaisse
[E0441080]**

Année	2	Heures CM	0	Caractère	obligatoire	Code	E0441000
Semestre	4	Heures TD	44	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	2	Coefficient	2	Session de rattrapage	oui		

Responsable : Mme Lacaisse

Objectifs pédagogiques

CE COURS OUVERT A 20 ÉTUDIANTS MAXIMUM (consigne de sécurité et de distanciation du TNDC)

Sous réserve de la continuité d'ouverture des lieux culturels et en particulier le Théâtre National de la Danse de Chaillot - Sinon nous ne ferons que la troisième partie 'être réalisateur' mais soyons optimistes !

Être : spectateur / acteur / réalisateur

En collaboration avec le Théâtre National de la danse de Chaillot, les étudiants sont invités à comprendre ce qui donne corps à la réalisation d'une mise en scène sur un plateau d'une scène .

Il sera question :

D'analyser et de mesurer les contraintes que pose l'installation d'un décor sur une scène de théâtre, puis de faire le lien avec l'installation d'un objet architectural dans un espace urbain.

De prendre en compte les matériaux, les techniques et mécanismes utilisés.

D'illustrer la notion de 'parti-pris' de mise en scène, de mise en espace.

D'évaluer une démarche de transversalité entre scénographie, chorégraphie, architecture et ville.

L'écriture chorégraphique, corps et espace, autant que le son et l'installation, vont interagir pour faire de ces rencontres un laboratoire de formes et de sens que chaque étudiant devra rendre compte en créant en parallèle un court métrage de 5mn autour d'un espace Parisien mettant en scène le spectacle que nous offre au quotidien la rue, et la représentation filmique. Ainsi l'étudiant prend conscience qu'il est un spectateur capable de voir et d'entendre, mais évidemment un spectateur critique.

Contenu

Durant ce semestre vous allez être confrontés à trois situations : spectateur/acteur/réalisateur.

Spectateur :

En partenariat avec le Théâtre National de la danse de Chaillot vous allez assister à 2 ou 3 spectacles (en soirée) qui vous permettront de découvrir des artistes, chorégraphes et metteurs en scène représentatifs des démarches innovantes et émergentes de la scène contemporaine.

Mais c'est en spectateur émancipé et critique que vous participerez à ces créations. Votre présence à ces spectacles est obligatoire, et seront suivis par des rencontres de plateau avec les comédiens, scénographes, chorégraphes ou metteurs en scène.

Prévoir 12 euros pour chaque représentation.

Acteur :

Puis, dirigés durant trois séances de travail par l'un des danseurs de la compagnie du chorégraphe Thomas Lebrun, dans le studio des compagnies du Théâtre National de la Danse de Chaillot, vous allez devoir vous mettre en scène.

Seront abordés les différentes causalités corporelles du mouvement, les rapports entre le corps, les matériaux et l'espace environnant et cela à partir de séquences dramatiques construites par vos propositions. Cela implique de la part de chacun une grande attention, du temps pour l'échange, de la concentration et un engagement réciproque. Cette mise en situation devra vous faire réfléchir à la façon dont vous répondez à la demande de l'autre, et comment vous interagissez à travers des expérimentations théâtrales en liaison avec l'espace et ses implications sensori-motrices.

Nous assisterons à son spectacle Mille et une danses le jeudi 7 avril 2022.

Réalisateur :

Du spectateur passif mais critique à l'acteur dirigé mais actif, votre réponse à cet apprentissage se fera à partir de la caméra, dans un lieu parisien.

Il vous est demandé de réaliser un court métrage de 5 minutes dont le thème est : Portrait et espace urbain.

La caméra devient la fenêtre par laquelle, dans la mesure où vous voulez vous montrer, vous pouvez attester de votre présence malgré votre absence. Cela doit vous permettre de prendre du recul entre le moment où vous êtes dans l'espace du paysage et celui où vous pensez le paysage,

éloigné de celui-ci. La technique vidéo convie l'utilisateur de déplacer le centre de l'évènement de sa personne, en particuliers de son corps, sur autre chose, tout en conservant les qualités évènementielles de son étude. La manipulation de la caméra autorise une approche sensible des espaces en utilisant l'image en tant qu'outil d'analyse, de réflexion, de création et de communication. Mais également cela vous permet de montrer les réalités quotidiennes et d'exprimer à travers des images et des sons ce qu'est une identité culturelle.

Réaliser un court-métrage ne nécessite aucune érudition particulière. Cela met en scène votre capacité à regarder, comprendre et interpréter votre acuité perceptive, votre engagement personnel dans un point de vue.

Mode d'évaluation

50% Contrôle continu 50% présentation du court-métrage

Durant les séances au TNC, aucun retard ni aucune absence ne seront tolérés.

Les spectacles retenus pour cette saison réclament une présence obligatoire et une ponctualité de rigueur, la scène n'attend pas.

Travaux requis

Ces séances de travail in-situ doivent donner lieu à un ensemble de notes, dessins, photographies, éléments sonores, images vidéo, écriture : synopsis, scénario, storyboard puis réalisation du court métrage de 5mn

Bibliographie

Bibliographie :

« Un ethnologue dans le métro » de Marc Augé – « La société du spectacle » de Guy Debord – « Ce que nous voyons, Ce qui nous regarde » « Devant l'image » de Georges Didi-huberman – « Art sociologique-vidéo » de Fred Forest- « Les images qui mentent » de Laurent Gervereau-« Cinéma contre spectacle » de Jean-Louis Comolli- « Les cours sur le cinéma » de Gilles Deleuze- « Le destin des images » de Jacques Rancière - Le documentaire un autre cinéma de Guy Gauthier -

Filmographie : (abordée en cours)

« La jetée » de Chris Marker - « Le mystère du château de dé » de Man Ray – « Chronique d'un été » de Jean Rouch et Edgard Morin – « Ballet mécanique » de Fernand Léger –« Nanouk l'esquimau » de Robert Flaherty – – « 24 Portraits » d'Alain Cavalier - « courts-métrages et documentaires » de Martin Scorsese - « Paris » de Raymond Depardon – « l'île aux fleurs » de Jorge Furtago – « Dogville » de Lars Von Trier – « Cocorico ! Monsieur Poulet » de Jean Rouch -

+ Les œuvres d'artistes vidéastes : Vito Acconci – Bill Viola - Isaac Julian (« Baltimore ») Gordon Douglas - Steve MC Queen -

Photographies contemporaines : Sophie Calle – Nan Goldin – Hiroshi Sugimoto – Andréas Gursky – Thomas Ruff

Photo-reportage : Raymond Depardon - Mario Giacomelli - Don McCullin - Robert Doisneau - Marc Riboud - Robert Capa

Support de cours

Séances de travail au TNDC - courts-métrages- fictions et documentaires - photocopiés -

Discipline

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

TD Arts plastiques**Option 09 - "Dessin construit et perspective" - Christian Morandi [E0441090]**

Année	2	Heures CM	0	Caractère	obligatoire	Code	E0441000
Semestre	4	Heures TD	44	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	2	Coefficient	2	Session de rattrapage	oui		

Responsable : M. Morandi

Objectifs pédagogiques

Dessin construit et perspective.

Après deux ans de confinement cet enseignement propose de parcourir Paris, sa banlieue et de dessiner !

Contenu

Un rappel des principales règles de la perspective construite et des voyages dans Paris dont il faudra rendre compte par le dessin, l'aquarelle, la peinture.

Un carnet de croquis A3, du matériel de dessin....

Définition du dictionnaire Larousse:

Le dessin:

nom masculin

(de dessiner, avec l'influence de l'italien disegno)

1. Représentation sur une surface de la forme (et éventuellement des valeurs de lumière et d'ombre) d'un objet ou d'une figure, plutôt que de leur couleur.
2. Technique et art de cette représentation : Apprendre le dessin. École de dessin.
3. Toute production graphique : Dessin d'enfant.

Synonymes :

crayon - croquis - ébauche - étude - fusain

4. Contour linéaire, profil, ligne, considérés sur le plan esthétique : Ce rouge accentue le dessin de la bouche.

Synonymes :

galbe - ligne

5. Motif, forme et en particulier ornement imprimé sur un tissu, un papier, etc. : J'aime le dessin de ce tissu.
6. Plan d'une œuvre littéraire, musicale, etc., disposition des parties d'un ouvrage, canevas.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et présentation finale.

La présence au cours est obligatoire dans la mesure où il s'agit d'un TD.

Ne pas choisir cet enseignement si vous avez un cours de 'projet long' qui risque comme le montrent les expériences antérieures de vous empêcher de venir !

Travaux requis

Un carnet A3 de dessins.

Bibliographie

Cours de perspective .

Support de cours

Enseignement de la perspective.

Discipline

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

TD Arts plastiques**Option 10 - "Scénographie pour le spectacle vivant" - Sandrine Dubouilh****[E0441100]**

Année	2	Heures CM	0	Caractère	obligatoire	Code	E0441000
Semestre	4	Heures TD	44	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	2	Coefficient	2	Session de rattrapage	oui		

Responsable : Mme Dubouilh**Objectifs pédagogiques**

L'objectif de ce TD est de se familiariser avec le projet de scénographie pour le spectacle vivant. Les étudiants sont invités, sur la base d'un texte de théâtre proposé, à élaborer un projet scénographique exprimé par la réalisation de documents graphiques et en volume.

Le projet scénographique est, pour des étudiants en architecture, l'occasion de se confronter à une approche de l'espace fondée sur des contraintes particulières et différentes du projet d'architecture :

- la dramaturgie, qui n'est pas seulement le texte de théâtre, mais plus globalement l'inscription spatiale et temporelle de l'œuvre
- l'enveloppe qui accueille ce projet, avec ses caractéristiques géométriques, esthétiques et techniques propres
- la relation entre l'œuvre et ceux qui la reçoivent, selon un point de vue fixe et pourtant multiple.

A la fois proche et différent du projet d'architecture, mené sur un temps plus resserré, se déployant dans un format plus réduit, le projet scénographique permet en outre de tester les relations entre les moyens déployés et les effets produits, d'approcher les ambiances, les émotions véhiculées par l'espace et ses transformations.

Les outils du projet scénographique que nous utiliserons ici sont assez traditionnels : la maquette en volume et le dessin, qui précise les changements, les cadrages, les lumières.

Etre scénographe, c'est endosser tous les rôles, celui du metteur en scène qui est le véritable porteur de projet, de l'acteur qui habitera cet espace, du public qui le percevra ou l'éprouvera, des techniciens qui auront à le réaliser.

C'est aussi pour des étudiants en architecture prendre la mesure de la place des arts vivants et des spectacles dans notre vie sociale.

Contenu

Ce TD est encadré par Sandrine Dubouilh, architecte DPLG, scénographe de spectacle et enseignante-chercheuse spécialiste de la question des lieux scéniques, pérennes et éphémères.

Ce cours est inscrit dans un partenariat avec le Théâtre de la Cité internationale (TCI) qui accueillera les étudiants pour deux ateliers : un atelier création lumière, placé le samedi 12 mars matin, et un atelier avec la scénographe Clémence Delille (date à définir, sur l'une des séances du TD), associée à une visite technique des trois salles du théâtre qui serviront de support au projet scénographique.

Les projets seront menés en binôme. Les séances associeront suivi de projets, précisions techniques et contenus théoriques pour se familiariser avec la scénographie de spectacle vivant, son histoire, ses enjeux, ses méthodes de conception. Clémence Delille interviendra également à l'école pour une séance de correction, avant la présentation finale.

Le partenariat avec le TCI induit d'assister à deux spectacles minimum, proposés à un tarif préférentiel. Ces deux spectacles sont : 'Après Jean-Luc Godard, je me laisse envahir', dont Clémence Delille est scénographe, et 'Fissures' de Camille Boitel.

Etre spectateur permet d'associer à notre approche spéculative de la scénographie une pratique concrète. S'engager sur ce TD signifie donc clairement s'engager à être disponible pour l'atelier du 12 mars, et deux soirées au théâtre, probablement les 6 avril et 19 mai.

Le texte qui servira de support à cet atelier sera confirmé un peu en amont de la première séance de manière à ce que nous puissions commencer assez vite le travail.

Mode d'évaluation

L'évaluation repose en partie sur l'investissement régulier, en partie sur la production d'un résultat.

Travaux requis

Le projet sera exprimé par la remise d'une planche de visuels (dessins, storyboard) et d'une maquette.

Bibliographie

Il n'existe pas quantité d'ouvrages sur la scénographie. Certains sont à la bibliothèque de l'école. La première séance de cours sera l'occasion de vous présenter ces ouvrages, leurs contenus, leur intérêt.

Parmi ceux-ci, citons :

- Denis Bablet, Esthétique générale du décor de théâtre de 1890 à 1914, Paris, CNRS, 1965.
- Denis Bablet, Les révolutions scéniques du XXe siècle, Paris, Société Internationale d'Art du XXe siècle, 1975.
- Marcel Freydefont, Petit Traité de scénographie, Nantes, Joca Séria, 1995.
- Danièle Pauly, La rénovation scénique en France : théâtre années 20, Paris, Norma, 1995.

Support de cours

Diaporamas, vidéos de spectacle, livres seront ponctuellement convoqués pour appuyer le suivi du projet.

Discipline

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

**TD Arts plastiques
Option 11 - Marie Reinert**

Année	2	Heures CM	0	Caractère	obligatoire	Code	E0441000
Semestre	4	Heures TD	44	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	2	Coefficient	2	Session de rattrapage	oui		

Responsable : Mme Reinert**Discipline**

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

TD Arts plastiques

**Option 12 - "Forme contre forme : un jeu de construction" : Sébastien
Gschwind [E0441120]**

Année	2	Heures CM	0	Caractère	obligatoire	Code	E0441000
Semestre	4	Heures TD	44	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	2	Coefficient	2	Session de rattrapage	oui		

Responsable : M. Gschwind

Objectifs pédagogiques

À travers la mise en œuvre de maquettes et la fabrication d'un prototype final, ce cours permet d'articuler recherches plastiques et recherches techniques. Il aborde très concrètement la réaction et la résistance des matériaux, les notions d'assemblages, la prise en compte des interactions mécaniques sur une structure et son enveloppe. Dans cet exercice le cerf-volant est considéré comme un archétype d'objet architectural.

Contenu

Graham Alexander Bell (1847-1922), co-inventeur du téléphone, se passionnera pour la recherche aéronautique et mettra au point des aéronefs en développant des ossatures tétraédriques. À partir d'une recherche documentaire, les étudiants sont invités à concevoir un objet volant et à le mettre en situation.

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, objets en volume...

Discipline

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