

Cours optionnel**Option 1 - Identification d'un territoire - Olivier Bardin**

Année	2	Heures CM	22	Caractère	option	Code	E0341000
Semestre	3	Heures TD	0	Compensable	oui	Mode	Cours
E.C.T.S.	1	Coefficient	1	Session de rattrapage	oui		

Responsable : M. Bardin

Objectifs pédagogiques

IDENTIFICATION D'UN TERRITOIRE

Lors de ce semestre, vous êtes invités à donner une identité visuelle et narrative au quartier Bruneseau, jouxtant votre établissement et qui subit actuellement de profondes transformations, porté par l'ambitieux projet du Grand Paris.

Surplombant depuis les derniers étages de l'école, ce territoire bordé par des flux monumentaux (la Seine, le périphérique, les voies ferrées venant de la gare d'Austerlitz), vous serez accompagnés dans ce quartier en mutation, percé par des chantiers en cours, occupé par des immeubles de bureau, des centres commerciaux, des entrepôts aux façades opaques, quelques maisons individuelles en sursis aux fenêtres closes.

En tant que futur architecte, il s'agit pour vous d'offrir une identité visuelle et narrative à ce futur quartier de Paris par l'image et le récit au travers de l'invention de situations.

Contenu

Faire l'expérience du contexte, c'est être attentif aux éléments qui le compose, mais aussi accepter de s'y abandonner, revendiquer la singularité de sa perception au fil de déambulations répétées. Votre corps devra ainsi devenir le matériau premier de cette étude. Il est celui qui par sa présence impose un point de vue, mais aussi celui qui donne une échelle au lieu. Il est celui qui marche sans s'arrêter, qui vit au rythme des habitants du quartier ou qui s'immobilise afin d'absorber ce qui l'enveloppe et analyser précisément ce qu'il perçoit. L'attention est alors portée aux flux multiples, à la circulation des personnes et des moyens de transport, aux horaires de travail et de loisirs, à la présence de la nature, la température, les saisons, le climat, les couleurs et teintes d'ensemble, les matières, les odeurs, l'ambiance nocturne et diurne, les chantiers, les bruits, sons, intérieurs et extérieurs des bâtiments commerciaux, etc.

Cette perception du contexte devra donner lieu à la réalisation d'une matière constituées de dessins, d'illustrations, de photographies, d'enregistrements sonores et visuels, de textes de fiction dans lesquels une amorce de récit devra être perceptible.

Par binômes, vous raconterez une histoire, vous ferez exister un quartier en mutation, vous nous apprendrez à accepter un lieu a priori hostile. Vous désignerez ce que personne ne veut voir, vous inventerez des formes d'habitation et tenterez de définir la manière dont intérieur et extérieur de Paris peuvent se fondre.

Chaque recherche fera l'objet d'une édition sous la forme d'un cahier de quelques pages dont vous devrez penser la mise en page. Ces cahiers devraient ainsi dresser une carte subjective des identités possibles d'un quartier en devenir.

Mode d'évaluation

50 % Contrôle continu

50 % Travail final

Travaux requis

Etat hebdomadaire des recherches en cours. Edition.

Cours optionnel

Option 2 - Construire/dé-construire/re-construire - André Avril et Sylvia Lacaille [E0341030]

Année	2	Heures CM	22	Caractère	option	Code	E0341000
Semestre	3	Heures TD	0	Compensable	oui	Mode	Cours
E.C.T.S.	1	Coefficient	1	Session de rattrapage	oui		

Responsables : M. Avril, Mme Lacaille

Objectifs pédagogiques

Cet optionnel est ouvert pour 17 étudiants maximum et est mené en alternance avec l'optionnel d'André Avril
'Construire / dé-construire / re-construire sa pensée'

PERCEVOIR / DÉCRIRE / TRADUIRE / REPRÉSENTER : la présence du réel dans l'image

Durant ce semestre 3, nous allons tenter de réfléchir, à partir de films et/ou courts métrages d'auteurs, à ce qui ressort de la perception, de la description, de la traduction et enfin de la représentation en élaborant sa propre vision de ce qui est en train de se faire sous la forme d'un récit visuel (vidéo).

Cet enseignement a pour objectif de confronter les étudiants à la question de l'élaboration d'un projet lorsque l'on pense avoir une idée. Comment déployer sa pensée ? Comment trouver des intercesseurs qui peuvent enrichir le projet ? Comment élaborer des modes de représentation en dehors des représentations de sa propre discipline ? Comment poser des questions pour déplacer les problèmes et ouvrir sur d'autres questions ?

Une manière de penser un projet non pas comme un objet à construire mais plutôt comme une matière à partir de laquelle un projet est possible.

Contenu

Ce cours se propose à partir de films ou de courts métrages mettant en jeu des systèmes de narration, d'explorer différentes manières d'élaboration d'un projet dans un travail créatif. On peut s'attarder sur un travail d'écriture (scenarior), jouer sur des situations inattendues, voire imprévues (performances) ou encore sélectionner des lieux, des actions (visions historiques - commandes).

A partir des engagements et des questions posées par des réalisateurs au sein de leur recherche nous tenterons de parcourir leur pensée telle qu'elle se présente pour percevoir la dimension essentiellement transversale de leurs créations.

Dans un premier temps, nous regarderons et commenterons :

- Des films de commande : sur les attentats du 11 septembre 2001 courts métrages réalisés par 11 réalisateurs, donnant leurs visions de ces attentats,
- Des courts métrages sur le rapport du texte à l'image : Martin Scorsese (de 5mn – 9mn - 15mn) – et nous tenterons de comprendre l'espace-temps » dans l'espace d'une narration portée à l'écran, celle de la performance filmée.
- Le photo-roman : la jetée de Chris Marker où nous aborderons l'espace de l'image fixe dans le récit.
- Le documentaire-fiction: Robert Flaherty ou Raoul Ruiz entre faits réels et faits inventés, comment construire son récit
- Le film-documentaire historique : Octobre à Paris de Jacques Panijel composé de captations, d'interviews, de témoignages, de reconstitutions.

Dans un deuxième temps il est demandé aux étudiants de définir un angle de sujet à partir de leurs préoccupations immédiates dans leur projet d'architecture. Ceci sous forme d'un court métrage de 2 à 3 mn où chacun.e raconte son expérience dans une narration audiovisuelle avec des questions

d'écriture - de repérages, de sélections de lieux et d'actions, choisir ce qui sera dans le champ ou hors champ, imaginer une progression dramaturgique...

Une grande liberté est donnée aux étudiants bien qu'une attention de ce qui a été vu, perçu et compris en cours, selon les films visionnés est la bienvenue, car on n'existe pas seul mais avec les autres.

Mode d'évaluation

Évaluation continue qui implique la présence de l'étudiant à chaque séance et une participation active.

Les étudiants seront évalués sur leur participation, sur leur progression ainsi que sur la présentation de leur court-métrage (2 à 3mn) en fin de semestre.

Évaluation d'un carnet de notes dans lequel les étudiants auront complété par une documentation et une lecture personnelle les relations tissées au cours des échanges.

Travaux requis

Un carnet de notes – vidéos ou photo-roman

Support de cours

Films, images, textes.

Cours optionnel**Option 3 - Peinture – Espace – Composition Florence Gillet [E0341040]**

Année	2	Heures CM	22	Caractère	option	Code	E0341000
Semestre	3	Heures TD	0	Compensable	oui	Mode	Cours
E.C.T.S.	1	Coefficient	1	Session de rattrapage	oui		

Responsable : Mme Gillet

Objectifs pédagogiques

- Analyser : observer la composition des œuvres choisies et analyser le traitement de la perspective, des rapports colorés et des textures.
- Dessiner : copier à main levée les œuvres projetées.
- Se repérer chronologiquement : connaître l'évolution du traitement de l'espace dans la peinture occidentale, du XVIe siècle à nos jours, en s'appuyant sur de grands exemples (van Eyck, Poussin, Corot, Monet, Pollock, Kapoor...).
- S'entraîner à la notation rapide.

Contenu

C'est par le dessin que nous analyserons la composition des œuvres, notamment en repérant les proportions du format, la position de la ligne d'horizon, l'échelle des personnages, la succession des plans – proche-lointain –, la qualité des espaces – ouvert-fermé –, les valeurs – ombre-lumière –, les contrastes, les reflets.

Au XXe siècle, l'aventure de l'abstraction propose un traitement de l'espace pictural qui s'affranchit des problématiques de représentation et de perspective, la surface peinte all over, l'action painting font entrer le corps de l'artiste dans le tableau.

Au XXIe siècle, l'installation dans l'espace d'exposition crée des environnements qui débordent les limites du cadre pour investir l'espace à trois dimensions, de manière monumentale.

Chaque séance proposera une série de huit œuvres à dessiner en direct ou de mémoire (15 mn maximum par image). Ce temps court doit exercer l'étudiant à la prise de note rapide, c'est-à-dire à noter l'essentiel en quelques traits.

Mode d'évaluation

Contrôle continu (50%), rendu final (50%).

Travaux requis

Planches de dessin scannées à l'issue du cours ; rendu final de toutes les planches sous forme de fichier pdf.

Bibliographie

Communiquée au début du cours.

Support de cours

Projection, lecture de textes d'artistes.

Cours optionnel**Option 4 - Photographie et communication visuelle - Nathalie Luyer****[E0341050]**

Année	2	Heures CM	22	Caractère	option	Code	E0341000
Semestre	3	Heures TD	0	Compensable	oui	Mode	Cours
E.C.T.S.	1	Coefficient	1	Session de rattrapage	oui		

Responsable : Mme Luyer**Objectifs pédagogiques**

Apprendre à faire puis s'exprimer et communiquer avec la photographie.
Concrétiser votre production d'images par l'édition d'un ouvrage adapté au sujet que vous aurez choisi.

Contenu

Faire évoluer votre regard afin de trouver la voie qui vous est propre, en développant votre expression photographique pour la rendre plus personnelle. L'image est un langage qui permet de s'affirmer soi-même, pour mieux construire sa pensée et mieux communiquer.

Cette évolution se fait par l'analyse de l'image dans :

- > la forme : cadrage, lumière, et aspect technique
- > le fond : contenu et sens de l'image

ÉDITION

Apprendre à sélectionner vos images pour réaliser un dossier de projet ou un livre avec un contenu cohérent, une maquette personnalisée et une impression de qualité. Aujourd'hui chacun peut avoir les outils, mais il manque à chacun le savoir-faire.

Cette construction éditoriale se fait en 3 étapes :

1.CONCEPTION | 2.RÉALISATION | 3.FABRICATION.

- > Le fond : apporter un sens, un rythme avec un contenu cohérent et un vrai concept éditorial.
- > la forme : choisir une maquette, un format, une pagination, sur un support adapté et personnalisé.

Mode d'évaluation

Contrôle continu sur les travaux pratiques réalisés au cours du semestre.

Travaux requis

Production de photographies et d'éditions, suivant des thèmes que nous choisirons ensemble.

Bibliographie

- > SUZAN SONTAG : Sur la photographie | Philippe Blanchard (Traduction) Paru en octobre 2008 Essai (Poche)
- > ROLAND BARTHES : La Chambre claire | Note sur la photographie Paru en 1980 Gallimard
- > SERGE TISSERON : Le mystère de la chambre claire | Paru en octobre 2008 Essai (Poche)
- > CHRIS MARKER : Photographie | Créaphis, collection 'Poche', 2018.

.....

Nathalie Luyer > Fondatrice de VISAVIS ÉDITIONS depuis 1987 (Photographie contemporaine)

http://www.visavisphoto.com/archive_2020.html

<http://www.visavisphoto.com/index-new.html>

<http://www.visavisphoto.com/bio-new.html>

Chaque étudiant est unique, la bibliographie donnée durant le cours évoluera selon les créations de chacun.

Support de cours

Nathalie Luyer par son expérience de plus de 30 ans d'édition de photographie contemporaine, de direction artistique, d'expositions et d'enseignement de critique d'images, vous accompagnera dans le développement de votre expression personnelle. Cette progression se fera à partir du travail photographique que vous réaliserez au fil des cours de l'année. Les grands photographes qui influencent et jalonnent l'histoire de la photographie seront les références que vous découvrirez en parallèle à votre évolution personnelle.

Cours optionnel**Option 5 - PLANS/PLANS - Henri Herré [E0341060]**

Année	2	Heures CM	22	Caractère	option	Code	E0341000
Semestre	3	Heures TD	0	Compensable	oui	Mode	Cours
E.C.T.S.	1	Coefficient	1	Session de rattrapage	oui		

Responsable : M. Herre - Parant

Objectifs pédagogiques

L'architecte, comme le cinéaste, pense en PLANS. Nous allons réfléchir sur votre pratique de l'architecture en la filmant. Avec votre smartphone, vous documenterez les moments de la semaine où vous avez pris des décisions architecturales. Le cours sera consacré à la projection de vos films et à la discussion sur ces moments d'inventions, ou de doutes, qu'on ne prend pas assez le temps d'analyser. Vous verrez comment les plans filmiques peuvent vous faire avancer dans votre réflexion sur l'architecture.

15 étudiants au maximum en présentiel (apprentissage de la prise de vue, certains films à plusieurs)

Contenu

Nous fabriquerons des objets filmiques qui approfondiront vos réflexions sur la pédagogie de l'architecture. Ce sera une sorte de journal filmé pour rendre compte (sous une autre forme de plans) de la progression de vos connaissances en architecture - individuellement et en groupe. Nous essayerons d'aboutir à un film collectif final qui soit la mémoire de votre compréhension et de vos émotions architecturales pendant ce semestre.

Mode d'évaluation

50% travail continu.
25% assiduité.
25% rendu final.

Travaux requis

Films

Cours optionnel

Option 6 - Les données ne sont pas données - Célio Paillard

Année	2	Heures CM	22	Caractère	option	Code	E0341000
Semestre	3	Heures TD	0	Compensable	oui	Mode	Cours
E.C.T.S.	1	Coefficient	1	Session de rattrapage	oui		

Responsable : M. Paillard de Chenay

Objectifs pédagogiques

- Comprendre ce que sont les données, comment elles sont construites, quels usages en sont faits
- Développer une réflexion sur la mise en données, de la prise de mesure et des systèmes de classement
- Sensibiliser à l'approche critique de penseurs post-modernes
- Ouvrir à des démarches d'artistes abordant ces questions
- Découvrir et expérimenter le potentiel créatif de la mise en données dans le cadre de projets créatifs.

Contenu

Que sont les « données » ? Sont-elles vraiment « données », comme leur nom semble l'indiquer ? D'où viennent-elles ? Qui les remarque – ou les construit ? Pourquoi ? Pour quels usages ? Qu'est-ce que cela fait d'être « mis en données » ?

Cet optionnel abordera une question très contemporaine, à l'ère du big data et de la protection des données – une question à laquelle les futur.es architectes seront confronté.es, puisqu'elles et ils utiliseront des « données » pour élaborer leurs projets, lesquels seront aussi faits en bonne partie de « données ».

Il s'agira à la fois de sensibiliser les étudiant.es à ce qu'occasionne le travail des données et à son potentiel créatif. Cela conduira également à réfléchir aux opérations de mesure, aux systèmes de classement, au rapport aux normes.

Pour évoquer ces questions cruciales mais aussi assez ardues, l'optionnel sera construit autour d'expérimentations collectives et de pratiques plastiques, pour mettre en œuvre de manière sensible les réflexions théoriques et les discussions collectives.

Mode d'évaluation

- Contrôle continu
- Participation
- Démarches réflexives et créatives
- Mise en œuvre

Travaux requis

- Expérimentations collectives
- Deux projets plastiques
- Un texte de synthèse

Bibliographie

Roland Barthes, Mythologies
 Jorge Luis Borges, Fictions
 Judith Butler, Trouble dans le genre
 Michel Foucault, Les mots et les choses
 Gilles Deleuze, Différence et répétition

Cours optionnel**Option 7 - Structures Matières - Dominique Pallier Chavanel [E0341080]**

Année	2	Heures CM	22	Caractère	option	Code	E0341000
Semestre	3	Heures TD	0	Compensable	oui	Mode	Cours
E.C.T.S.	1	Coefficient	1	Session de rattrapage	oui		

Responsable : Mme Pallier-Chavanel

Objectifs pédagogiques

La matière source d'inspiration

L'artiste a toujours été à l'affût de découvertes et d'expérimentations de nouveaux matériaux.

Commençons par faire des recherches et établir une liste de matériaux que les artistes utilisent au 20ème siècle, ainsi que les outils et les techniques qu'ils vont adapter aux nouvelles contraintes. Nous retrouverons cette recherche de nouveauté et cette inventivité dans le domaine du design aussi

- Rechercher dans les domaines du design et de l'architecture l'évolution des matériaux utilisés
- choisir des matériaux/matières
- transformer et manipuler
- trouver les outils adéquates
- dessiner
- photographier

Contenu

Manipulation et représentation

L'exercice consiste à fabriquer un objet en série, la forme de l'objet créé reste la même, seule la matière dont il est constitué change.

Le choix de la série implique que l'objet n'est pas au centre de la préoccupation et que toute notre attention se portera principalement sur l'exploration des matériaux, ses qualités physiques et leur histoire.

Chaque matériau nécessite d'être traité d'une façon spécifique : la mise en œuvre découle de ses caractéristiques. Il faut chercher et trouver les outils et les techniques adaptés aux propriétés du matériau choisi.

La relation entre matière, outil et geste révélera la diversité et la richesse du vocabulaire plastique et occasionnera une certaine maîtrise du geste qui conduira à un savoir-faire.

Tout d'abord prendre la matière dans ses mains, chercher le mouvement qu'elle nous invite à faire, écouter et capter le son, prendre le temps de rencontrer la matière physiquement, tactilement et de s'approcher au plus près de l'originalité de sa consistance.

La série terminée, rédiger en détail cette expérience afin de comprendre et formaliser les incidences que les contraintes caractéristiques de la matière entraînent sur la forme finale de l'objet, les difficultés ou facilités....

Photographier, en noir et blanc et en couleur, cette série d'objet finalisera cette démarche, elle pérennise l'objet mais surtout elle met en valeur les propriétés de la matière grâce à un travail attentif sur la lumière.

Mode d'évaluation

L'évaluation portera sur la présentation des objets et leurs photos en continu et en fin de semestre rendu de tous les objets réalisés accompagnés d'une bande son et la rédaction de cette expérience rendue sous forme de dossier

Travaux requis

Recherches, croquis, photo, prise de son, maquette objet, rédaction dossier

Bibliographie

MEREDIEU, Florence, Histoire matérielle & immatérielle de l'art moderne, Paris, Editions Bordas, 1994.

Support de cours

Présentation, sous forme de diaporama et chronologiquement des œuvres d'artistes qui ont porté un intérêt croissant pour la matière et la matérialité au sein de leur création.

