

HUM-401

Pratiques artistiques I

Dedieu Camille Suzan Bernadette Marie, Fanjul Espinoza Juliana, Sciboz Daniel René

Cursus	Sem.	Type
Sciences humaines et sociales	MA1	Obl.

Langue d'enseignement	français / anglais
Crédits	3
Session	Hiver
Semestre	Automne
Examen	Pendant le semestre
Charge	90h
Semaines	14
Heures	3 hebdo
Cours	2 hebdo
Projet	1 hebdo
Nombre de places	30

Remarque

Une seule inscription à un cours SHS+MGT autorisée. En cas d'inscriptions multiples elles seront toutes supprimées sans notification.

Résumé

Ce cours, propose 2 options, en anglais et en français : 'Making of: art and mapping' propose d'explorer différentes approches de la cartographie dans le monde artistique ; 'Réalisation' se penche sur les techniques cinématographiques et s'engage dans la réalisation d'un film court.

Contenu**Option 1 (in english et français) : Making of: art and mapping**

English : This option address different approaches of mapping from within the world of art field of artistic practices.

The first semester combines field experiments at a given location with technical inputs as well as short lectures and case studies. Workouts aim at testing different tools and technologies (e.g. field notes, drawing, photography, photogrammetry) and to exploits several data sets, some collected at a given location, as a ways towards the making of maps and artworks. Case studies and short lectures aim at contextualizing and discussing students experiments according to past and present artistic practices and mapping research.

Over the course of the second semester, students design and complete a project based on the skills, methods and knowledge acquired during the first semester. The project is conceived by selecting a place, a field of action and a theme which may be more or less related to students personal interests and their area of study. The brief of the project is defined with the lecturers and its conceptual and formal developments are weekly assessed during tutoring sessions. Two group presentations are planned. The intermediary presentation includes a statement, sketches, a scenario and tests made at early stages. At the end of the semester, a model, a probe or a prototype, a field performance or an installation is presented in order to assess the project outcomes. Renderings of a study may also take the form of maps or data visualisation. Artifacts are presented to assess are accompanied with a report and illustrations to account of the course of the project, its strengths and the challenges encountered.

Français : *Ce cours propose d'explorer différentes approches de la cartographie dans le monde artistique.*

Le premier semestre alterne exercices de creation à partir d'un lieu choisi, apports techniques, lectures, etudes de cas.

Les travaux pratiques visent à tester in situ des outils et des technologies de saisie de donnees (prise de notes, dessin, photographie, photogrametrie, prise de son, par exemple) et d'exploiter ensuite plusieurs jeux de donnees afin de cartographier le lieu. Les etudes de cas et les lectures permettent de contextualiser les experiences effectuees en regard de pratiques artistiques passees et presentes et de recherches dans le domaine de la cartographie.

Au second semestre, vous concevez et vous realisez un projet en vous appuyant sur le savoir-faire, les approches et la connaissance etudiees au semestre precedent. Le projet s'appuie sur le choix d'un lieu, d'un champ d'action et d'un theme qui peuvent etre plus ou moins proches de vos centres d'interet personnels et de votre domaine d'etude. Le but du projet et les etapes pour le realiser sont definies en accord avec les intervenant-e-s.

L'avancement du projet est evalue periodiquement lors de seances hebdomadaires de tutorat. Deux presentations en pleniere sont prevues. Les resultats intermediaires sont evalues sur la base d'une note d'intention, d'esquisses, d'un

scenario d'usage ou de tests réalisés en amont. A la fin du semestre, une étude, une maquette ou un prototype est présentée afin d'évaluer le projet. Le rendu peut également prendre la forme de cartes, inclure de la visualisation de données ou faire l'objet d'une performance ou d'une installation. Un rapport illustre le déroulement du projet, de ses points forts et des défis rencontrés.

Option 2 (en français): Réalisation d'un court métrage documentaire.

Les étudiant·e·s visionneront des extraits de films et des courts métrages suivis d'une discussion sur la méthodologie des cinéastes étudiés. A partir de quelques exercices, chaque binôme développera une idée de film. Ce projet sera discuté de manière collective afin d'en explorer les intentions, d'en analyser la faisabilité et d'imaginer les outils avec lesquels les étudiant·e·s pourraient le mener à bien. Ainsi, chaque étudiant·e entrainera sa capacité d'observation, d'écoute et de réaction lors du tournage. En amont, une transmission des techniques de base aura lieu, assurée par des professionnel·le·s du métier. Les étudiant·e·s s'entraîneront en matière de son, d'image et de lumière naturelle pour assurer l'aspect formel du film. Des séances de visionnement des rushes seront organisées de manière collective pour munir les équipes de travail de nouveaux outils en fonction de l'expérience en cours. Une initiation au logiciel DaVinci Resolve est prévue ainsi qu'un accompagnement pendant tout le processus de montage. Les films terminés seront projetés en salle, suivis d'une discussion et défense de chaque projet, en présence d'un·e juré·e externe. Pour l'évaluation, la qualité des courts métrages sera prise en compte ainsi que le processus par lequel les étudiant·e·s seront passés pendant la création de ce dernier.

Les étudiants ont également accès au cours théorique d'Histoire et esthétique du cinéma de Bertrand Bacque, aux Masterclass (p. ex. Iris Brey, Xavier Dolan, Amandin Gay, Naomi Kawase, Lav Diaz, Carlos Reygadas), aux événements réalisés en collaboration avec des festivals de cinéma (p. ex. Visions du Reel, Internationale Kurzfilmtage Winterthur, Journées de Soleure, Locarno Film Festival, Geneva International Film Festival) ainsi qu'à d'autres événements organisés par ou en collaboration avec le Département Cinéma (p. ex. Talking Heads, tables rondes, projections, colloques).

+++ info > <https://head.hesge.ch/cinema/> +++

Mots-clés

Option 1 : art, field research, mapping, data, information design, drawing, making, maps, artistic interventions

POLY-perspective :

- creative perspective
- interdisciplinary perspective

Option 2 : film, cinéma, cinéma du réel, cinéma d'auteur, documentaire, mise en scène, scénario, narration, dramaturgie, tournage, montage.

POLY-perspective :

- perspective interdisciplinaire
- perspective créative

<https://www.epfl.ch/schools/cdh/fr/la-vision-du-cdh-poly-perspective/>

Compétences requises

Concepts importants à maîtriser

Option 1:

No technical prerequisites. Students bring to the course their curiosity for artistic practices, maps and technology. To complete the module, the practical assignments of the first semester as well as the realization of a project and its presentation in the second semester are mandatory.

Option 2:

Les étudiant·e·s n'ont pas besoin d'avoir d'expérience technique préalable dans l'audiovisuel. Le cours pratique aura lieu à Genève dans les locaux de la HEAD, en général un samedi par mois. Pour la validation du module, la réalisation d'un film terminé est requise ainsi que sa présentation orale et défense en salle de projection. Les exercices pratiques effectués lors de chaque rencontre sont essentiels pour l'apprentissage des techniques/outils intellectuels et ont un caractère évaluatif. Une présence régulière pendant toute la durée du cours est donc indispensable.

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

- Identifier les démarches de création mises en place par une série d'artistes, designers et cinéastes contemporains.
- Caractériser les approches mises en jeu dans chaque projet; les mettre en œuvre dans la réalisation d'un projet de création
- Critiquer les projets réalisés et les démarches de création employées

Compétences transversales

- Utiliser une méthodologie de travail appropriée, organiser un/son travail.
- Recevoir du feedback (une critique) et y répondre de manière appropriée.
- Communiquer efficacement et être compris y compris par des personnes de langues et cultures différentes.
- Faire une présentation orale.

Méthode d'enseignement

Option 1 : Courses with practical workout, short lectures and case studies, project critique and practical activities in the autumn semester, project implementation and tutoring in the spring semester.

Option 2 : Exercices pratiques et développement du projet de film durant le premier semestre. Mise en production, tournage et montage pendant le deuxième semestre. Chaque cours inclut des exercices pratiques avec un rendu (oral, écrit ou filmique) à caractère évaluatif.

Travail attendu

Option 1: Participation in the course activities and realization of a project.

Option 2: Participation aux activités du cours et réalisation d'un projet de film.

Méthode d'évaluation

Option 1:

- The first semester evaluation focuses on the implementation of a series of small activities forming a mini-project, which will be carried out in small groups or individually.
- The evaluation of the spring semester focuses on the realization of a project (individual or in duo) and its oral presentation.

Option 2 :

- Premier semestre - Exercices pratiques, écriture du projet (idée, synopsis, traitement) et présentation orale.
- Deuxième semestre - Visionnement des rushes, évaluation des séquences montées, film terminé et présentation en salle de projection (ouvert au public).
- En cas d'insuffisance, le film ou des fragments du film doivent être refaits suivant des consignes précises qui seront définies en discussion avec les enseignants.

Encadrement

Office hours	Non
Assistants	Non
Forum électronique	Non
Autres	Email/Skype

Ressources

Bibliographie

Option 1 :

Abrams, Janet et Peter Hall, *Else/Where Mapping: New Cartographies of Networks and Territories*, University of Minnesota Press, 2006
 Aït-Touati, Frédérique et Alexandre Arènes, Axelle Grégoire, *Terra Forma Manuel de cartographies potentielles*, Paris: Editions B42, 2019
 Bourriaud, Nicolas (dir.), *GNS Global Navigation System*, catalogue d'exposition au Palais de Tokyo, Paris: Editions Cercle d'Art, 2003
 Kurgan, Laura, *Close Up at a Distance. Mapping, Technology, and Politics*, Zone Books, 2013
 Latour, Bruno et Peter Weibel (ed.) *Critical Zones: the Science and Politics of landing on Earth*, Karlsruhe: Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Cambridge MA and London: The MIT Press, 2020
 O'Rourke, Karen, *Walking and Mapping : Artists as Cartographers*, Cambridge, Massachusett: The MIT Press, 2013

Option 2 :

BRENEZ, Nicole, *Manifestations. Ecrits politiques sur le cinéma et autres arts filmiques*, de l'incidence éditeur, 2019.
 BREY, Iris, *Le regard féminin - Une révolution à l'écran*, Editions de l'Olivier, 2020.
 MAURY, Corinne, *Du parti pris des lieux dans le cinéma contemporain : Akerman, Alonso, Costa, Dumont, Huillet & Straub, Mograbi, Tarr...*, Editions Hermann, 2018
 NINEY, François, *L'épreuve du réel à l'écran. Essai sur le principe de réalité documentaire*, Bruxelles, De Boeck Université, 2000.
 RANCIERE, Jacques, 2008. *Le spectateur émancipé*. La Fabrique éditions, 2008.

Ressources en bibliothèque

- [Abrams, Janet et Peter Hall, Else/Where Mapping: New Cartographies of Networks and Territories](#)
- [Aït-Touati, Frédérique et Alexandre Arènes, Axelle Grégoire, Terra Forma Manuel de cartographies potentielles](#)
- [Bourriaud, Nicolas \(dir.\), GNS Global Navigation System](#)
- [Kurgan, Laura, Close Up at a Distance. Mapping, Technology, and Politics](#)
- [Latour, Bruno et Peter Weibel \(ed.\) Critical Zones: the Science and Politics of landing on Earth](#)
- [O'Rourke, Karen, Walking and Mapping : Artists as Cartographers](#)
- [BRENEZ, Nicole, Manifestations. Ecrits politiques sur le cinéma et autres arts filmiques, de l'incidence éditeur](#)
- [BREY, Iris, Le regard féminin - Une révolution à l'écran](#)
- [MAURY, Corinne, Du parti pris des lieux dans le cinéma contemporain](#)
- [NINEY, François, L'épreuve du réel à l'écran. Essai sur le principe de réalité documentaire](#)
- [RANCIERE, Jacques, 2008. Le spectateur émancipé](#)

Sites web

- www.hesge.ch/head

Liens Moodle

- <https://moodle.epfl.ch/enrol/index.php?id=14594>