

HUM-401

Artistic practices: field studies, film practice I

Bakhtiari Lafmajani Kaveh, Dedieu Camille Suzan Bernadette Marie, Francischelli Pablo, Goguy Félicien

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 : 'Elsewhere Encounters' propose d'explorer différentes approches d'étude de terrain 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) : Elsewhere Encounters: Field Studies**

This option addresses different approaches of field studies from within the world of artistic practices.

The first semester combines field experiments at a given location with technical inputs, theoretical lectures and case studies around a chosen theme. Field work aims at testing different digital and analog tools and technologies such as field notes, drawing, photography, generative tools, field recording, software defined radio, electromagnetic fields capture, and photogrammetry scans in order to gather and exploit data sets as a way towards a personal rereading of these spaces. Theoretical lectures and case studies aim at contextualizing and discussing students' experiments according to past and present artistic practices and research in a critical perspective.

Over the course of the second semester, students in groups of two design and produce a project based on the skills, methods and knowledge acquired during the first semester and their own tools. The project is based on the selection of a place and a field of action. It must fit the semester work topic which is the relation in between the technosphere and nature. The brief of the project is defined with the lecturers and its conceptual and formal developments are supervised on a weekly basis during tutoring sessions.

Two group presentations are planned. The mid-term presentation includes a statement, sketches, a scenario and tests made at early stages to ensure the feasibility and potential of their project. At the end of the semester, a model, a probe or a prototype, a field performance, an installation, a game or a video is presented in order to assess the project outcomes. The final artifacts are presented for assessment along with a report and illustrations of the process, showing its strengths, weaknesses and the challenges encountered.

Regular attendance is essential for this course. A part of the grade is dedicated to this.

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

Les étudiants visionneront des extraits de films et des courts métrages suivi d'une discussion sur la méthodologie/le dispositif des cinéastes étudiés. A partir de quelques exercices, chaque binôme développera une idée de film centrée sur la notion de "lieu". 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 étudiants pourraient le mener. Ainsi, chaque étudiante entraînera 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 professionnels du métier. Les étudiants 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 pour munir les équipes de travail de nouveaux outils en fonction de l'expérience en cours.

Tout le matériel nécessaire à la réalisation du court métrage sera fourni en classe. Une initiation au logiciel Adobe Premiere Pro est prévue ainsi qu'à un accompagnement pendant le processus de montage. Les films terminés seront projetés en salle, suivis d'une discussion et défense de chaque projet, en présence d'un jury externe. Pour l'évaluation, la qualité des courts métrages sera prise en compte ainsi que le processus par lequel les étudiants seront passés pendant la création de ce dernier.

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

Mots-clés

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

POLY-perspective :

- creative perspective
- interdisciplinary interdisciplinaryxz

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, field studies 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. Les cours auront 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 (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 enseignant-e-s.

Encadrement

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

Ressources

Bibliographie

Option 1 :

Abrams, Janet, Peter Hall, et Design Institute, éd. Else/Where: Mapping: New Cartographies of Networks and Territories. Minneapolis, Minn: Univ. of Minnesota Design Institute, 2008.

Kurgan, Laura. Close up at a distance: mapping, technology, and politics. First hardcover edition. Brooklyn, NY: Zone Books, 2013.

Latour, Bruno, et Peter Weibel, éd. Critical zones: observatories for earthly politics. Cambridge: The MIT Press, 2020.

Nova, Nicolas. Exercices d'observation: dans les pas des anthropologues, des écrivains, des designers et des naturalistes du quotidien. La vie des choses. Paris: Premier parallèle, 2022.

Nova, Nicolas, Maria Roszkowska, et Disnovation.org, éd. A Bestiary of the Anthropocene: Hybrid Plants,

Animals, Minerals, Fungi. Onomatopée 188. Eindhoven: Onomatopée, 2021.

O'Rourke, Karen. Walking and Mapping: Artists as Cartographers. First MIT Press paperback edition. Leonardo. Cambridge, Massachusetts London, England: The MIT Press, 2016.

Poitras, Laura, Jay Sanders, et Weiwei Ai. Astro noise: a survival guide for living under total surveillance. New York: Whitney Museum of American Art, 2016.

Young, Liam, éd. Machine Landscapes: Architectures of the Post-Anthropocene. Oxford: John Wiley & Sons, 2019.

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

- NINEY, François, L'épreuve du réel à l'écran. Essai sur le principe de réalité documentaire
- O'Grady, A Designer's Research Manual
- MAURY, Corinne, Du parti pris des lieux dans le cinéma contemporain
- RANCIERE, Jacques, 2008. Le spectateur émancipé
- Bourriaud, Nicolas (dir.), GNS Global Navigation System
- Aït-Touati, Frédérique et Alexandre Arènes, Axelle Grégoire, Terra Forma Manuel de cartographies potentielles
- 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
- BREY, Iris, Le regard féminin - Une révolution à l'écran
- BRENEZ, Nicole, Manifestations. Ecrits politiques sur le cinéma et autres arts filmiques, de l'incidence éditeur
- Kurgan, Laura, Close Up at a Distance. Mapping, Technology, and Politics
- DELEUZE, Gilles, L'image-mouvement
- COMOLLI, Jean-Louis, Voir et pouvoir
- Léchet-Hirt, L., Recherche-Création en design
- Nova, Nicolas, Exercices d'observation
- DARDENNE, Luc, Au dos de nos images
- RANCIERE, Jacques, Le Destin des images
- Schön, The Reflective Practitioner
- Smith How to Be an Explorer of the World
- TANNER, Alain, Ciné-mélanges
- Abrams, Janet et Peter Hall, Else/Where Mapping: New Cartographies of Networks and Territories
- Nova, Nicolas, Maria Roszkowska, et Disnovation.org, éd. A Bestiary of the Anthropocene: Hybrid Plants, Animals, Minerals, Fungi
- Poitras, Laura, Jay Sanders, et Weiwei Ai. Astro noise: a survival guide for living under total surveillance
- Young, Liam, éd. Machine Landscapes: Architectures of the Post-Anthropocene

Sites web

- www.hesge.ch/head

Liens Moodle

- <https://go.epfl.ch/HUM-401>