

Bachelor Arts visuels

Guide de l'étudiant 2019 – 2020

Présentation du département Arts visuels	p. 2
Organisation des études	p. 3
Programme spécifique Année 1	p. 8
Options	p. 11
Enseignements spécialisés	p. 21
Enseignements théoriques	p. 35

Guide de l'étudiant 2019 - 2020

Département Arts visuels

Présentation

Le Département Arts visuels de la HEAD – Genève est organisé autour de cinq options Bachelor et de trois orientations Master. Un ensemble d'enseignements théoriques exigeants et de cours spécialisés interdisciplinaires complètent ce dispositif, auquel s'adjoignent un intense programme de conférences, de symposiums et de lectures, une série de projets hors-les-murs, de mandats et de partenariats, un lieu d'expositions et un programme d'éditions de livres d'artistes. Chaque jour, ce sont ainsi près de trois cent étudiants, plus d'une cinquantaine d'enseignants – artistes, théoricien-ne-s, curateurs-trices – et de nombreux invités internationaux qui font vivre l'une des plus importantes formations artistiques de Suisse.

Cycle Bachelor Département Arts visuels Organisation des études

Le Bachelor en Arts visuels

Les cinq options du Bachelor en Arts visuels sont menées par des équipes enseignantes croisant artistes, théoricien-ne-s et curateurs-trices suisses et internationaux. Cette structure innovante offre une approche dépassant la logique traditionnelle du découpage par médium (peinture, dessin, sculpture, photographie, vidéo, performance, nouveaux médias), thématique (corps, espaces, images, interfaces, réalités, reproductions) ou méthode (libre, programmatique, en atelier, par projet, collectif, individuel). Ces dénominations inhabituelles sont fondées sur la réalité hybride des pratiques artistiques contemporaines. Les enseignements théoriques offrent une approche à plusieurs voix, croisant lectures chronologiques, par pratiques et disciplines de pensée. Les cours spécialisés, tournés vers la production, articulent une approche technique interdisciplinaire de haut niveau et une série d'expériences artistiques à l'échelle 1:1.

Plan d'études	p. 4
Modules	p. 5
Ateliers – Modules d'option	
Enseignements spécialisés – Modules fondamentaux et modules libres	
Enseignements théoriques – Modules fondamentaux et modules libres	
ECTS, temps de travail, conditions de promotion	p. 6
Plan de la semaine	p. 6
Bachelor Thesis et diplôme	p. 7
Inscriptions aux enseignements – contrats semestriels	p. 7

La formation en cycle Bachelor comprend 180 crédits ECTS répartis sur 6 semestres au minimum. Il s'agit d'un programme évolutif où l'étudiant-e est appelé-e à se questionner sur ses intentions artistiques, à parfaire ses connaissances techniques et théoriques, à développer une méthodologie originale d'expérimentation et de recherche.

Plans d'études

L'année académique est divisée en deux **semestres** de 16 semaines chacun. Le **calendrier académique** commun à l'ensemble de la HEAD – Genève est disponible sur www.head-geneve.ch

Chaque filière de formation dispose d'un **plan d'études** qui détaille l'ensemble des **modules** devant être suivis par l'étudiant-e pour obtenir les 180 ECTS qui donnent accès au titre de Bachelor. Chaque module est décrit (objectifs et compétences visés, contenus des enseignements, modalités d'évaluation) dans les **fiches-modules**. www.head-geneve.ch

	1. Modules fondamentaux Programme du département AV <i>Théorie / Pratique</i>	2. Modules d'option Programme de l'option <i>Projets / Réalisations</i>	3. Modules libres Programme individuel <i>Approfondissements personnels</i>
Niveau B1	Ens. théorique 6 ECTS Ens. théorique 6 ECTS Ens. pratique 6 ECTS Ens. pratique 6 ECTS	Atelier d'Année 1 B1 6 ECTS	
Niveau B2	Ens. théorique 6 ECTS Ens. théorique 6 ECTS Ens. pratique 6 ECTS	Atelier d'option B2a 6 ECTS Atelier d'option B2b 6 ECTS	
Niveau B3	Ens. théorique 3 ECTS Ens. théorique 3 ECTS	Atelier d'option B3 18 ECTS	Ens. théorique ou spécialisé 3 ECTS Ens. spécialisé 3 ECTS
Niveau B4	Ens. théorique 3 ECTS Ens. théorique 3 ECTS	Atelier d'option B4 18 ECTS	Ens. théorique ou spécialisé 3 ECTS Ens. spécialisé 3 ECTS
Niveau B5		Atelier d'option B5 18 ECTS	Ens. théorique 3 ECTS Ens. spécialisé 3 ECTS Ens. théorique ou spécialisé 3 ECTS Ens. théorique ou spécialisé 3 ECTS
Niveau B6		Travail de Diplôme BA Atelier d'option B6 18 ECTS	Ens. théorique 3 ECTS Ens. spécialisé 3 ECTS Ens. théorique ou spécialisé 3 ECTS Ens. théorique ou spécialisé 3 ECTS

Modules

Un module est un ensemble d'enseignements qui peut comporter différents cours, séminaires, workshops, travaux d'atelier, visites, conférences, sessions critiques, rendez-vous. Les modalités d'évaluation du travail des étudiant-e-s sont précisées pour chaque module dans les fiches-modules. Cette évaluation peut être continue et/ou finale (fin de semestres). Le Département Arts visuels de la HEAD – Genève ne recourt pas à la notation chiffrée des évaluations. Une appréciation écrite circonstanciée est remise à l'étudiant-e. L'évaluation du module peut conduire à l'obtention des ECTS du module (« acquis ») ; à la nécessité de présenter un travail complémentaire de remédiation (« remédiation ») ; à l'obligation de refaire le module (« non acquis »). Un deuxième échec (« non acquis ») à un même module entraîne l'exmatriculation.

Le plan d'études articule les modules **fondamentaux** (obligatoires et parfois communs à plusieurs filières de formation), les modules **d'option** (spécifiques à l'une des cinq options de formation et obligatoires) et les modules **libres** (optionnels). L'étudiant-e doit suivre et réussir l'ensemble des modules fondamentaux, d'option et libres inscrits au plan d'études pour pouvoir obtenir les 180 ECTS qui donnent accès au titre de Bachelor. Pour certains modules, des conditions particulières d'inscription sont précisées dans les fiches-modules (prérequis, langues d'enseignement).

Ateliers - Modules d'Option

Dans ces modules, les étudiant-e-s travaillent en atelier et disposent d'un espace d'expérimentation et de recherche afin de développer leur propre travail artistique, ce qui constitue le fondement de la formation en arts visuels. Ces modules articulent la pratique et la théorie ; ils sont encadrés par des professeurs, artistes et théoriciens accompagnés de nombreux invités intervenant de manière régulière ou ponctuelle. Les enseignements prennent la forme de tutorats, de workshops, de cours, de séminaires, de conférences ou de rencontres individuelles.

Enseignements spécialisés – Modules fondamentaux et modules libres

Ces modules permettent l'acquisition des connaissances techniques spécifiques à différents médias et nécessaires au développement des projets artistiques. Ils incluent la réflexion théorique et l'expérimentation plastique et sont basés sur le développement de travaux personnels liés aux recherches mises en œuvre dans les modules d'option.

Enseignements théoriques – Modules fondamentaux et modules libres

Ces modules visent l'acquisition de connaissances et la réflexion critique dans les domaines de l'histoire des arts et de la culture. Ils sont liés à la production de travaux artistiques et à des projets de recherche interdisciplinaires. Ils sont donnés sous forme de cours, séminaires, conférences, intégrés ou non aux ateliers. Les cours suivis dans d'autres institutions sont également admis dans les limites fixées par les conventions liées à la mobilité étudiante.

ECTS, temps de travail, conditions de promotion

Les crédits ECTS (European Credit Transfer System) sont l'unité de mesure du travail des étudiant-e-s (accords de Bologne). Chaque module réussi donne droit à des crédits, et le titre de Bachelor of Arts est acquis lorsque l'étudiant-e capitalise 180 crédits ECTS.

Une année d'études comporte en règle générale 60 crédits ECTS, ce qui correspond à un temps de travail estimé pour les étudiant-e-s de 1800 heures, réparties entre les cours, séminaires, ateliers, travaux encadrés et travail personnel.

L'horaire individuel de chaque étudiant-e dépend de son programme d'études. Durant les semestres, les cours et travaux pratiques encadrés correspondent à un minimum de 27 à 30 heures hebdomadaires à quoi s'ajoute le travail personnel, au cours duquel les étudiant-e-s approfondissent leur travail et leurs connaissances. Dans le projet général de formation, le travail personnel joue un rôle essentiel.

Les étudiant-e-s doivent obtenir à chaque semestre le nombre de crédits ECTS précisé au plan d'études (30 par semestre). Les modules « non acquis » doivent être répétés au plus vite. Les travaux supplémentaires à rendre pour les modules en « remédiation » doivent être faits dans le délai prescrit. Les règlements et directives de la HEAD – Genève fixent la durée maximale des études, les possibilités de dérogation et les conditions d'études à temps partiel.

Plan de la semaine

	Niveau B1 - B2	Niveau B3 - B6
Lundi	Enseignements spécialisés Modules fondamentaux	Enseignements théoriques Modules fondamentaux et libres
Mardi	Enseignements théoriques Modules fondamentaux	Atelier recherche & expérimentation Modules d'option
Mercredi	Atelier recherche & expérimentation Modules d'option	Atelier recherche & expérimentation Modules d'option
Jeudi	Atelier recherche & expérimentation Modules d'option	Atelier recherche & expérimentation Modules d'option
Vendredi	Enseignements théoriques Modules fondamentaux	Enseignements spécialisés Modules libres

Bachelor Thesis & diplôme

Accompli durant le dernier semestre des études de Bachelor, le module de Bachelor Thesis comprend un travail théorique et un travail pratique. Dans son travail théorique ou essai de Bachelor Thesis, l'étudiant-e est appelé-e à conceptualiser, référencer et contextualiser son projet artistique, à définir et à questionner son champ de réflexion. Le résultat attendu consiste en l'édition d'un dossier composé d'un texte substantiel, d'images, d'annexes diverses et d'une bibliographie. Les modalités particulières d'organisation de l'enseignement et de l'évaluation de l'essai de Bachelor Thesis sont décrites en détails dans la fiche-module. Le travail pratique de Bachelor Thesis est l'aboutissement du premier cycle d'études artistiques. Il consiste en une production artistique originale qui démontre la maturation d'une première expérience d'auteur et manifeste un potentiel de développements futurs. Les conditions particulières d'organisation et de validation du travail pratique de Bachelor Thesis sont précisées en détails dans la fiche-module.

Inscriptions aux enseignements – contrats semestriels

L'immatriculation est obligatoire pour suivre les enseignements, participer aux activités de l'école et obtenir les certificats et diplômes délivrés par l'école. Seul-e-s les étudiant-e-s ayant dûment réglé leurs taxes d'études sont immatriculés et peuvent s'inscrire aux modules.

En début de semestre, chaque étudiant-e immatriculé-e s'inscrit aux modules exigés par son plan d'études au moyen d'un **contrat semestriel** qui doit être rempli et signé, puis transmis au coordinateur d'option du département Arts visuels au plus tard le mardi de la deuxième semaine du semestre. L'inscription à un module implique l'obligation de suivre l'ensemble des unités d'enseignement qui le constituent tout au long du semestre et de se soumettre aux évaluations. Les abandons en cours de semestre ou l'absence lors des évaluations entraîne l'échec du module et la non-obtention des crédits ECTS. Ceci est valable pour tous les modules, y compris les modules libres.

Cycle Bachelor

Département Arts visuels

Programme spécifique Année 1

Coordination : Ambroise Tièche

Le programme général Année 1 est construit sur la base de cinq modules par semestre. Chaque module est constitué de plusieurs enseignements articulés autour d'un projet de formation commun. Ces enseignements appartiennent à des champs disciplinaires complémentaires.

Le workshop initial et l'inscription dans les options

Ouverture 1 | niveau B1 | Automne | FS 01.11 | 6 ECTS

Lors de la rentrée académique de septembre, les étudiant-e-s de première année sont invité-e-s à suivre un programme initial de l'Année 1. Organisé en un tronc commun, il permet de prendre connaissance des différentes options et champs d'expérimentations et de recherches proposés par le département Arts visuels.

Workshop initial 2019-2020

Un workshop de deux semaines est proposé dès la rentrée aux étudiants de l'Année 1. Il s'agit de confronter les étudiants de première année non pas à un thème, mais à des méthodes de création. En ce sens, il constitue une porte d'entrée très large dans la création artistique contemporaine. Son point de départ ne laisse présager en rien des mediums ni des thématiques choisis par les étudiants. Il est pensé pour être le plus ouvert possible, tout en fournissant un cadre de travail précis.

Parasite

Avec Sonia Kacem, Sylvain Menétrey, Delphine Reist et Ambroise Tièche

Ce workshop initial d'une durée de deux semaines marque le lancement de l'année 1. Nous allons interroger la notion de parasite ; de l'art à la biologie en passant par la/le politique, l'humour ou encore les ondes. Des propositions d'artistes de divers champs ayant travaillé ces questions seront présentées à travers des exemples iconographiques, méthodologiques et conceptuels, qui pourront servir de point de départ et d'inspiration.

Tout en essayant de porter un regard analytique sur le choix de telle ou telle technique et sur les formes ainsi obtenues, l'idée est de privilégier le côté intuitif de l'expérimentation, d'encourager chaque groupe à explorer sa propre piste et à travailler avec les doutes, les marches arrière mais aussi les joies de l'improvisation. Tous les moyens seront envisageables, de la vidéo au dessin en passant par la performance, l'installation, l'objet, le texte ou la photographie.

Durant les deux semaines qui font suite au workshop initial, des séances d'informations sur les différents ateliers constituant le cycle bachelor sont organisées et chacun-e est appelé-e à choisir un programme d'option.

Les modules d'option

Dès la mi-octobre, les étudiant-e-s s'inscrivent à une des options du département. A l'issue du premier semestre chacun-e est invité-e à confirmer ou modifier le choix de son option. Des descriptifs de ces programmes peuvent être consultés dans les chapitres suivants :

Option Appropriation	p. 12
Option Construction	p. 14
Option Information/fiction	p. 16
Option [inter]action	p. 18
Option Représentation	p. 19

Ces modules d'option permettent de tester les premières hypothèses de travail, d'aborder et comprendre des méthodologies d'expérimentations en atelier. Ces modules proposent de donner forme aux envies et aux questions, ils invitent à la confrontation et à la mise en pratique des savoirs et savoir-faire acquis dans les autres modules. C'est le lieu des projets personnels.

Les enseignements en atelier de recherche et d'expérimentation ont pour objectif de permettre à chacun-e de préciser ses orientations, sa propre relation au monde. Les nécessités liées aux recherches individuelles déterminent progressivement les moyens mis en oeuvre : dessin, peinture, écriture, gravure, photographie, infographie, images en mouvement, espaces, environnements, objets... L'atelier est un lieu d'échanges, de fréquentes réunions de travail, de moments de critiques collectives, de rencontres et de workshops avec des artistes invité-e-s. L'organisation de voyages d'études favorise cette synergie – la circulation des idées et des connaissances.

Semestre d'automne

Atelier 1 | niveau B1 | novembre – janvier | OA 01.10 | 6 ECTS

Semestre de printemps

Option 2.1 | niveau B2 | février – avril | *défini au sein de l'option choisie* | 6 ECTS

Option 2.2 | niveau B2 | avril – juin | *défini au sein de l'option choisie* | 6 ECTS

Les modules fondamentaux

La première année est principalement consacrée aux enseignements théoriques et pratiques fondamentaux. Ceux-ci sont obligatoires et communs à tous les étudiant-e-s. Le travail en atelier engage, dès la première année, un lien entre pratique et théorie.

Enseignements spécialisés

Ces enseignements ont un caractère d'initiation et d'ouverture vers une large palette de savoirs et savoir-faire. Des enseignements réguliers du dessin, de la couleur, de la peinture, de la vidéo, de la photographie tablettes et smartphones sont organisés tout au long de l'année, offrant ainsi des lieux privilégiés à la formation du regard et à l'exploration plastique.

Des descriptifs de ces enseignements peuvent être consultés dans le chapitre

Enseignements spécialisés (p. 21).

Les lundis, les étudiant-e-s suivent durant les semestres d'automne et de printemps les enseignements composant les modules Ouverture 2 et 3.

Semestre d'automne

Ouverture 2 | niveau B1 | FS 02.13 | 6 ECTS

Semestre de printemps

Ouverture 3 | niveau B2 | FS 03.13 | 6 ECTS

Cours et séminaires théoriques

Dans le cadre du Programme Année 1, les enseignements théoriques tendent à confronter les étudiant-e-s aux problèmes méthodologiques liés à la constitution des histoires et des théories de l'art et de la culture.

Les enseignements théoriques introduisent aux disciplines et domaines développés dans les années 2 et 3. Ces cours portent notamment l'accent sur l'art contemporain. Les cours sont complétés par des séminaires de méthodologie et des travaux pratiques. Des descriptifs des enseignements théoriques constituant les modules fondamentaux théoriques de l'art peuvent être consultés dans le chapitre Enseignements théoriques (p. 34).

Semestre d'automne

Les mardis :

Histoire de l'art de la période contemporaine 1 | niveau B1 | FT 01.08 | 6 ECTS

Les mardis et vendredis :

Penser l'art – problèmes et méthodes 1 | niveau B1 | FT 02.18 | 6 ECTS

Semestre de printemps

Les mardis :

Histoire de l'art de la période contemporaine 2 | niveau B2 | FT 03.08 | 6 ECTS

Les mardis et vendredis :

Penser l'art – problèmes et méthodes 2 | niveau B2 | FT 04.18 | 6 ECTS

Cycle Bachelor

Département Arts visuels

Les Options

Appropriation - Art + reproductions	p. 12
Construction - Art + espaces	p. 14
Information/fiction - Art + réalités	p. 16
[Inter]action - Art + temps	p. 18
Représentation - Art + images	p. 19

Cycle Bachelor

Département Arts visuels

Option Appropriation

Art + reproductions

Mots-clés : Image – Dessin – Photographie – Vidéo – Animation – Narration – Edition / livres d'artiste / impression – Bibliographie / archivage / collection – Documents – Culture visuelle – Diffusion / Accrochage

L'équipe enseignante

Enseignant responsable : Didier Rittener

Enseignant-e-s : Pierre Leguillon, Benjamin Stroun

Enseignant-e-s théorique : Fabienne Radi

Intervenant-e-s spécialisé-e-s : Aurélie Petrel

Assistante : Pauline Cordier

Artiste invité-e : Sharon Kivland

Où et quand – Bâtiment du Boulevard Helvétique BH, salles 22, 23 et 33 Les mardis, mercredis et jeudis (voir programme de l'option)

Le programme 2019 - 2020

L'Édition comme miroir de la pratique artistique. L'Atelier ne s'identifie à aucun médium spécifique. Il défend une dimension exploratoire des différentes pratiques. L'Atelier propose un cadre adapté pour chaque niveau d'études tout en conservant des projets communs. Différents focus sont proposés par l'équipe enseignante et des invité-e-s. Les étudiant-e-s développent leur travail personnel en atelier et ils/elles participent aux projets proposés par les enseignant-e-s. Les travaux des étudiant-e-s sont régulièrement discutés lors de séances collectives afin d'exercer la formulation des idées. Nous privilégions une alternance entre le travail individuel et une dynamique de groupe.

Thema – année 1

Une journée thématique, environ une fois par mois. Temps de travail courts sur un sujet ou une pratique précise. Ces projets ont pour but d'élargir les champs de recherche et de pouvoir travailler en dehors de la pression que représente parfois le développement d'un travail personnel.

Accrochage – années 1, 2 et 3 régulièrement sur toute l'année.

Les séances d'accrochage ont pour but d'expérimenter la présentation son travail dans l'espace et de développer un discours critique et constructif.

Pool photo - années 1, 2 et 3

Des cours tutoriaux sont organisés par le Pool photo afin d'apprendre les moyens de reproduction des travaux en studio et dans l'espace d'exposition. Deux demi-journées par niveaux réparties sur l'année.

Microédition – année 1, 2 et 3

Différents projets sont menés sur toute l'année en collaboration avec l'atelier de Microédition. Deux cours tutoriaux PAO sont organisés en début d'année pour acquérir les notions de base des programmes Photoshop et InDesign.

Des artistes et des théoricien-ne-s sont invités dans l'option afin d'intervenir dans le cadre d'un workshop, de rencontres ou de conférences.

Sharon Kivland, artiste et essayiste américaine née en Allemagne qui vit et travaille entre Londres et Plouër-sur-Rance en France. Elle s'intéresse particulièrement aux rapports entre la psychanalyse et le monde de l'art. Workshop de trois jours début décembre en lien avec son exposition personnelle « Jamais fille chaste n'a lu romans » qui débute le 9 novembre à Circuit, centre d'art contemporain à Lausanne.

Cette année nous aborderons différentes thématiques comme la notion d'apprentissage par l'action de fabriquer, des liens entre l'observation et la pratique des gestes du travail. Nous nous intéresserons à la fabrication et aux usages du papier à travers différentes pratiques artistiques.

Semaines de tous les possibles

Workshop sur deux semaines s'inspirant des films « The Movement of People Working » de Phill Niblock et de « Zum Vergleich » d'Harun Farocki. Il s'agit de s'intéresser aux gestes effectués pendant le travail, ils peuvent être observés et retranscrits avec différentes formes et pensées, par exemple, comme critique sociale ou chorégraphie esthétique.

Les différents projets menés cette année pourront aboutir à des dispositifs d'expositions ou/et des éditions.

Cycle Bachelor

Département Arts visuels

Option Construction

Art + espaces

Mots-clés : Sculpture – Objet – Installation – Espace public – Espaces sonores – Interventions – Vidéo – Performance

L'équipe enseignante

Enseignante responsable : Katharina Hohmann

Enseignant-e-s : Christian Gonzenbach, Vincent Kohler, Delphine Reist, Ambroise Tièche

Assistant-e-s : Marjorie Kapelusz, Julie Monot

Intervenant-e-s : Nicolas Audureau, Erik Bünger, Abrie Fourie, Jill Gasparina, Emmanuelle Lainé, Elisa Langlois et d'autres.

Le programme 2019–2020

L'enseignement au sein de l'Option Construction repose sur plusieurs éléments :

- le travail individuel dans les ateliers de l'option en considérant la proximité des ateliers bois, métal, céramique et moulage
- des workshops à l'interne de l'option et avec des artistes invités
- un suivi individuel régulier
- des sessions critiques chaque semaine
- des voyages de recherche et de production, des visites d'expositions en Suisse et à l'étranger
- le suivi de projets de groupe
- des expositions
- des publications
- plusieurs workshops auront lieu durant cette année académique :

TOXIQUE

Un nouvel axe de travail tournera cette année autour de la notion de Toxique. Toxique, comme la capacité qu'a une substance chimique, à provoquer des effets néfastes sur l'intégrité voire la survie d'un milieu et de toutes les formes de vie (animale, humaine, végétale, fongique, bactérienne). Nous nous intéresserons aux causes et aux effets, qu'il s'agisse de l'organisme dans son entier ou d'une de ses parties. Nous mettrons également l'accent sur les matériaux que nous artistes employons, en termes de composants, de provenance, d'influence. Cela prendra la forme de quelques journées de recherche qui vont nous emmener notamment vers des questions phénoménologiques : la contamination, le poison, le venin, le dosage, l'antidote etc.

Des expert-e-s, chercheurs et chercheuses en différents domaines, ainsi que des artistes et des théoricien-e-s de l'art, seront les invité-e-s pour mener une discussion ouverte et fructueuse.

SEMAINE INAUGURALE : THE VOICE THAT SEEKS A BODY — WORKSHOP AVEC ERIK BÜNGER

Au cours de ces trois jours, nous étudierons la voix acousmatique, la voix qui a été séparée de la bouche et qui flotte librement dans l'espace à la recherche d'un corps à saisir. L'atelier est basé sur des années de recherche sur ce phénomène que l'artiste Erik Büniger a mené dans le cadre de sa pratique artistique. L'invention du téléphone, du phonographe et de la radio à la fin du XIXe siècle marque une rupture dans notre expérience de la voix humaine. Soudain, une voix peut surgir de nulle part, de la mauvaise bouche ou de l'au-delà. En entendant votre grand-mère décédée parler dans un enregistrement, vous avez l'impression qu'elle est encore en vie ; en entendant votre mère vivante parler au téléphone, vous avez l'impression qu'elle est déjà morte. Ces inventions tiennent les promesses données par les prophètes, les chamanes et les exorcistes depuis le début de l'histoire : la voix tonitruante d'un dieu qui est partout et nulle part ; les voix des ancêtres morts qui vous parlent depuis longtemps ; la voix d'un démon qui parle du corps tremblant d'un petit enfant.

EXPOSITION : SOLIDE NON CRISTALLIN

HEAD, bâtiment E, Av. de Châtelaine 5, le 9 octobre à 18h. Exposition d'objets et vidéos autour du verre soufflé, produites lors d'un workshop d'une semaine au CIRVA (Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques) à Marseille.

Lors de cette semaine, les étudiant-e-s ont expérimenté les relations que l'artiste peut entretenir avec un artisan hautement spécialisé en imaginant différentes contraintes et expériences proposées aux souffleurs de verre. L'exposition est accueillie dans le fameux bâtiment ELNA construit par Georges Addor en 1957 et aujourd'hui centrale administrative de la HEAD-Genève. L'exposition est mise en place par Delphine Reist, Christian Gonzenbach et les 10 étudiant-e-s qui ont suivi ce workshop. Elle sera accompagnée par la sortie d'un magazine éponyme.

SEMAINES DE TOUS LES POSSIBLES:

LEARNING FROM RICHMOND

Workshop de deux semaines à Bloemfontain et à Richmond, Afrique du Sud, février 2020. Co-financé par Summerschool, HES-SO. Katharina Hohmann / Janine Allen (artiste et professeure, UFS Bloemfontain) / Abrie Fourie (artiste et curateur, Berlin et Johannesburg, Richmond, Pretoria SA) et autres.

VALLEE DE LA CHIMIE

Workshop de deux semaines en février 2020 autour des questions du paysage dans un environnement industriel classé SEVESO 3 (à haut risque) et durablement contaminé. Delphine Reist / Nicolas Audureau et d'autres.

HISPANO SUIZA

Workshop de deux semaines en février 2020 autour des questions de l'histoire complexe du Bâtiment industriel que le département arts visuels va inaugurer en septembre 2020 comme bâtiment commun.

META DELTA

Workshop de 9 jours en février 2020 en territoire Camarguais et une exposition à Arles en Avril. Emmanuelle Lainé / Julia Marchand

Cycle Bachelor

Département Arts visuels

Option Information/fiction

Art + réalités

Mots-clés : Photographie – Vidéo – Médias, self-médias – Pratiques documentaires – Montages, récits – Fictions – Archives – Enquêtes – Pratiques collectives – Communautés – Interventions – Territoires – Réel/Virtuel

L'équipe enseignante

Enseignant responsable : Frank Westermeyer

Enseignant-e-s : Emmanuelle Antille, Christelle Lheureux, Geneviève Loup, Bruno Serralongue

Artiste invitée : Batia Suter

Assistante : Zoé Keller

Intervenant-e-s: Garance Chabert, Aurélie Pétreil, Claude Piguet, Swann Thommen

Où et quand – Bâtiment de la rue Général-Dufour 2, GD

Les mardis, mercredis et jeudis (voir programme de l'option)

Le programme 2019-2020

L'enseignement au sein de l'option Information/fiction repose sur plusieurs éléments :

- Un suivi collectif par année d'étude
- Un suivi individuel régulier et des sessions critiques avec l'équipe enseignante
- Des ateliers et workshops internes sur les différents aspects concrets de la production contemporaine (photographie, montage, vidéo, installation, etc.)
- Des workshops avec des artistes invités de renommée internationale
- Des rencontres avec des artistes et la participation à des conférences y compris les Talking Heads
- Des visites d'expositions en Suisse et à l'étranger
- Des voyages / sorties de recherche et de production
- La réalisation d'expositions

Projets, workshops et artistes invités

Semaine inaugurale : « Perdu dans l'archive »

Deux jours seront consacrés à la découverte des deux archives à Genève – le cabinet des arts graphiques du musée des beaux-arts de Genève et la collection du Fonds Municipal

d'art contemporain et son « Fonds André Iten ». Pour la première archive ce sont des livres d'artistes avec un focus sur le livre de photographie qui nous intéressent tandis que pour la deuxième ce sont les perles de leurs collections vidéo et les acquisitions récentes.

Artiste invitée

Batia Suter, artiste invitée 2019/20, propose différents types d'intervention, dont la première au début d'octobre et qui est un workshop de réalisation d'une publication en trois jours seulement. Chaque étudiante et étudiant travaillera avec une collection d'image questionnant un intérêt personnel.

Atlas – plis d'espace

Projet de recherche en collaboration avec nos partenaires à Alger y compris voyage de production en Algérie prévu pour février 2020 et une exposition au MAMA à Alger et à LIYH.

Atelier sur l'image hybride et le compositing en vidéo avec l'artiste Arnaud Dezoteux en collaboration avec l'option montage du département cinéma. Cet atelier englobe une formation du logiciel Adobe After Effects, l'usage du fond vert et une réalisation personnelle.

Mise en scène

Workshop sur la mise en scène et le jeu d'acteur en collaboration avec l'haute école des arts de la scène (la Manufacture) à Lausanne.

Workshop d'installation vidéo et photo

Cycle Bachelor

Département Arts visuels

Option [Inter]action

Art + temps

Mots-clés : Performance – Langage – Espaces sonores – Participation – Société – Identité – Culture, subculture, contreculture – Politique – Ecritures – Multiplications – Communication – Intermedia, pratiques digitales

L'équipe enseignante

Enseignant responsable : Aloïs Godinat

Enseignant-e-s : Yann Chateigné, Dora Garcia, Hervé Graumann Christophe Kihm

Intervenant-es: Alexandra Bachzetsis, Lauren Huret, Emilie Parendeau

Assistante : Christelle Sanvee

Où et quand – Bâtiment de la rue Général-Dufour GD

Les mardis, mercredis et jeudis (voir programme de l'option à <http://head.hesge.ch/arts-action>)

Le programme 2019-2020

L'option [inter]action dispense un enseignement qui repose sur:

- deux semaines de workshops pratiques lors des semaines de tous les possibles.
- des entretiens pour favoriser le développement d'une recherche personnelle ou collective qui engage pour chaque étudiant la conception, la production, la réalisation et la présentation de projets. Ces entretiens ont lieu : a) de manière individuelle avec l'équipe enseignante, b) de manière collective, dans des «présentations publiques», moments où les projets de chacun sont montrés publiquement et soumis aux retours critiques de chacun des étudiants. Avec Aloïs Godinat, Hervé Graumann, Quentin Lannes et les intervenants réguliers.
- des ateliers pratiques de groupe proposant des axes de recherche spécifiques animés par: Alexandra Bachzetsis, Dora Garcia, Aloïs Godinat, Hervé Graumann, Lauren Huret, Christophe Kihm, Emilie Parendeau et Davide-Christelle Sanvee.
- des ateliers pratiques de groupe abordant des besoins techniques ciblés (portfolio, documentation photographique / vidéo, cinéma 4D, scénographie, son).

Cycle Bachelor Département Arts visuels Option Représentation Art + images

Mots-clé : Peinture – Dessin – Installation

L'équipe enseignante

Enseignante responsable : Caroline Bachmann

Enseignante-e-s : Vidya Gastaldon, Claudia Müller, Ileana Parvu, Claude-Hubert Tatot, Niels Trannois

Artiste invité : Markus Amm

Intervenant- es : Fredi Fischli, Fabrice Stroun

Assistante : Iroise Doublet

Où et quand – Bâtiment du boulevard Helvétique BH, 4ème étage

Les mardis, mercredi et jeudis (voir programme de l'option)

Le programme 2019-2020

L'enseignement de l'option représentation est assuré par une équipe d'artistes et de théoriciens de l'art ayant un intérêt particulier pour la peinture, le dessin et l'installation, ainsi qu'une pratique professionnelle dans ces domaines. La dynamique de l'option se base sur la présence régulière des étudiants comme des professeurs. La pédagogie part de la pratique individuelle de chaque étudiant et se construit, de manière très personnalisée, en dialogue avec les professeurs et les autres étudiants, en laissant une large place à la responsabilité individuelle de l'étudiant. La solidarité, l'ouverture d'esprit et l'engagement sont des qualités nécessaires pour profiter au mieux de cette option.

RENDEZ-VOUS

- Visites d'expositions et d'ateliers.
 - *Les conversations du 4ème* : discussions par petits groupes d'étudiants autour du travail de chacun.
 - *Les ateliers de dessin* : discussions autour de thèmes choisis à travers l'analyse de travaux d'artistes.
 - Soutien spécifique pour la création d'un portfolio de qualité comprenant un appui spécifique pour la documentation photographique, la mise en page et la reliure.
-

Cycle Bachelor

Département Arts visuels

Enseignements spécialisés

I. Modules spécialisés fondamentaux - Année 1 | B1, B2

Ouverture 2	p. 22
Ouverture 3	p. 23

II. Modules spécialisés libres - Année 2 | B3, B4 et Année 3 | B5, B6

Dessin – Figuration	p. 25
Dessin – Exploration	p. 25
Céramique	p. 26
Écriture	p. 27
Impression – gravure	p. 27
Impression – sérigraphie	p. 28
Typographie, PAO, édition	p. 28
Micro-édition	p. 29
Photographie	p. 29
Vidéo	p. 30
Son	p. 31
Interactivité – programmation	p. 31
Virtuelle réalité	p. 32
Cinéma d'animation	p. 32
Objet construit	p. 33
BIP – Bureau d'Interventions Publiques	p. 33

I. Modules spécialisés fondamentaux - Année 1 | B1, B2

Semestre d'automne

Ouverture 2

Module spécialisé fondamental | B1 | Automne | FS 02.12 | 6 ECTS

Les cours ont lieu le lundi toute la journée.

Les étudiant-e-s suivent durant le semestre d'automne deux enseignements parmi les propositions suivantes :

1. Dessin – Figuration

Jean-Xavier Renaud

BH salle R07

Cette journée hebdomadaire de dessin mettra en évidence le conditionnement acquis autour de cette pratique. Il s'agira de retrouver son lien propre à ce médium et le transformer en un langage personnel à travers différentes expérimentations comme l'observation d'objets, de références et de la mémoire. Des consignes d'espace-temps, de techniques et de format préciseront l'exercice. Ces explorations formeront un répertoire de pistes de recherches pour accompagner l'étudiant dans son cursus artistique, en résonnance avec son parcours de première année.

2. Dessin - Représentation

Pascal Berthoud

BH salle S02

L'atelier consiste en une introduction pratique et théorique sur différentes formes et techniques de représentation. Un ensemble de travaux pratiques porte sur des notions fondamentales comme par exemple le recours à l'outil perspectif pour explorer les possibilités virtuelles du dessin, le collage, l'espace et le temps, le développement d'une méthodologie de travail, la production d'un ensemble de dessins à partir d'une mémoire visuelle collectée et la réalisation d'un travail personnel sont au centre du cours.

3. Couleur

Christian Robert-Tissot

BH salle 32

L'étude de la couleur en soi tant sur le plan pratique que théorique, la capacité à différencier les trois constantes suivantes : teinte, luminosité, saturation, ainsi que la transposition de la couleur dans les divers domaines de l'art font partie des objectifs principaux de l'atelier. Les exercices pratiques abordés et théorisés dans le cadre du cours couleur permettront d'articuler et d'approfondir les problématiques de la couleur.

4. Photographie

Virginie Otth

ENC salle 42

Cet enseignement se structure de la manière suivante : introduction à quelques techniques et pratiques de l'image fixe ; présentation et expérimentation des principes de base de la photographie numérique, prises de vues et post-production ; présentation de différents

travaux d'artistes utilisant la photographie afin d'explorer ce médium. Les matinées (9h30-12h30) seront dédiées à une présentation technique et théorique et les après-midi (13h30-16h30) à des expérimentations de ces notions.

5. Céramique / moulage

Christian Gonzenbach
JF, salle CERCCO

Dans les ateliers du CERCCO (Centre de recherche en céramique contemporaine) sont réunis tous les matériaux de transformation, des matériaux mous, liquides, amorphes, comme l'argile, le silicone, la résine ou le plâtre. C'est par des réactions chimiques de complexité variable que l'on donne forme et rigidité à ces matériaux. C'est un monde étrange de possibilités infinies où se côtoient l'argile la plus molle et l'émail le plus dur. Les étudiants expérimentent le langage du modelage et du moulage, avec pour objectif de réaliser un projet complet en céramique avec toutes les étapes nécessaires : modèle, moule, tirage, cuisson, émaillage. A partir de ces bases, les étudiants donnent forme au mou, reproduisant certains gestes des plus anciens de notre humanité. Travailler avec ces matériaux devient surtout une façon de penser, par hypothèses, par conjonctures, par l'envers, tout en se préparant à rencontrer l'inconnu : son propre travail.

6. Ecrans

Hervé Graumann
GD, salle 31 & 33

Certaines études tendent à démontrer qu'une partie de la génération Y (qu'on appelle également natifs numériques ou Génération Z), les 16-25 ans, consomment plus qu'ils ne développent les nouvelles technologies. Plutôt que des digital natives, Jean-Noël Lafargue (expert en technologies) qualifie ce groupe d'âge de digital naïves. En effet, 83 % des jeunes entre 19 et 25 ans possèdent un compte Facebook, dont la plupart l'utilisent pour consommer des informations, et non pas en créer. Ce cours s'adresse aux étudiant-e-s qui souhaitent se pencher sur les nombreux outils de création offerts par ces technologies.

Semestre de printemps

Ouverture 3

Module spécialisé fondamental | B2 | Printemps | FS 03.12 | 6 ECTS

Les cours ont lieu le lundi toute la journée.

Les étudiant-e-s suivent durant le semestre d'automne deux enseignements parmi les propositions suivantes (voir descriptifs "Ouverture 2") :

1. Dessin – Figuration

Jean-Xavier Renaud
BH salle R07

2. Dessin – Représentation

Pascal Berthoud
BH salle S02

3. Couleur

Christian Robert-Tissot
BH salle 32

4. Photographie

Virginie Otth
ENC, salle 42

5. Céramique / moulage

Christian Gonzenbach
JF, salle CERCCO

6. Ecrans

Hervé Graumann
GD, salle 31 & 33

II. Modules spécialisés libres – Années 2 et 3

Niveaux B3, B4, B5, et B6

Nota bene Avant de s'inscrire à un module libre, les étudiant-e-s doivent vérifier que leur emploi du temps le permet – notamment que les horaires desdits enseignements ne chevauchent pas d'autres cours, séminaires ou ateliers qu'ils-elles ont par ailleurs choisis ou auxquels ils sont astreints.

Dessin – Figuration

Figurations 1 | Module libre spécialisé | LS 15.12 | 3 ECTS

Figurations 2 | Module libre spécialisé | LS 16.12 | 3 ECTS

Jean-Xavier Renaud

Ce cours permet de développer un travail de dessin sur la question du corps d'après un modèle vivant, de travailler sur la sensibilité du trait dans différentes situations en quittant toute forme d'académisme. Il permet d'expérimenter et d'acquérir des moyens plastiques et techniques, afin de trouver un langage autonome et personnel.

Où et quand – BH, salle R07 - Semestre d'automne ou de printemps, les vendredis matin.

Dessin – Exploration 1

Dessin – exploration 1 | module libre spécialisé | LS 01.16 | 3 ECTS

Pascal Berthoud

Le dessin est conçu dans ce cours comme une pratique indépendante et autonome. Le travail sera initié et développé à travers des exercices et des expérimentations faisant appel à la perception, l'observation, l'imagination, l'abstraction et la représentation, l'analyse, la collecte d'informations visuelles. Une réflexion par le dessin sur le tracé et l'énergie graphique, sur la définition d'une forme ou la construction d'une image, sur les moyens de connaissance et de reconnaissance du monde permettra d'expérimenter les multiples potentialités plastiques et conceptuelles du médium. L'exploration du potentiel anecdotique et narratif du dessin, l'expression de l'émotion, de l'expérience et du sentiment constitueront autant d'axes de recherche pour favoriser l'émergence d'une pensée graphique.

Où et quand – Salle, BH S02

Semestre d'automne ou de printemps, les vendredis matin.

Dessin – Exploration 2

Dessin – exploration 2 | module libre spécialisé | LS 02.16 | 3 ECTS

Pascal Berthoud

Le dessin semble indispensable aux nouvelles générations d'artistes. Il est envisagé dans

ce cours comme un outil du regard incontournable, majeur, légitime, qu'il faudra expérimenter dans ses innombrables latitudes. Les différentes facettes du dessin contemporain seront abordées à partir de modes exploratoires multiples et par la mise en place d'un processus d'investigation et d'expression personnel. Une attention particulière sera portée sur les potentialités transversales du dessin, en élargissant sa pratique à des supports et techniques variés. La réalisation d'images de grand format, la mise en place d'un travail artistique personnel par les moyens du dessin et le développement d'une pratique graphique autonome en la positionnant dans le contexte artistique actuel seront au centre de la recherche de l'étudiant.

Où et quand – BH S02

Semestre d'automne ou de printemps, les vendredis après-midi.

Céramique – Bases

Céramique – Bases | module libre spécialisé | LS 09.18 | 3 ECTS

Magdalena Gerber

Maximum 6 étudiant-e-s AV

Expérimenter la céramique — ses procédés de mise en forme et traitements de surface

Ce cours propose aux étudiant-e-s d'arts visuels et de design d'acquérir des connaissances de base concernant le processus de transformation de la céramique, afin de leur donner les outils nécessaires pour la réalisation d'un projet personnel. Les thématiques de mise en forme et de traitements de surface dans le domaine de la céramique, comme la construction en colombin et en plaque ainsi que l'estampage y seront abordés. De plus, les différentes possibilités de surfaçage ainsi que l'utilisation des fours afin d'atteindre une autonomie dans le développement du projet.

La dynamique de ce cours est basée sur l'alternance de théorie et de pratique, il offre la possibilité d'expérimenter de manière immédiate les techniques céramiques et permet ainsi d'acquérir de nouvelles compétences.

Où et quand – CERCCO | Bâtiment D (James-Fazy)

Semestre d'automne, vendredi, 8h30 – 12h

Céramique – Développement

Céramique – Développement | module libre spécialisé | LS 10.18 | 3 ECTS

Magdalena Gerber

Maximum 6 étudiant-e-s AV

Développer et réaliser un projet personnel d'envergure en céramique

Le cours est basé sur un enseignement par projet personnel ou collectif. Il est destiné aux étudiant-e-s d'art visuels et de design qui ont déjà une pratique avancée dans les procédés de la céramique (avoir suivi le cours *Céramique – Bases*). L'étudiant-e est amené-e à travailler sur la problématique de la conversion du projet en une réalité matérielle. La dynamique de l'atelier est basée sur l'alternance entre la pratique, des introductions techniques et des discussions individuelles et/ou collectives. La céramique sera donc abordée dans ce cours non seulement en tant que matériau traditionnel, support ancestral, mais surtout du point de vue de ses développements les plus innovants. Les questions liées à la culture contemporaine de la céramique seront également traitées par des études de cas, de visites et de rencontres avec les artistes en résidence au CERCCO.

Où et quand – CERCCO | Bâtiment D (James-Fazy)
Semestre de printemps, vendredi, 8h30 – 12h

Écriture

Écriture 1 | module libre spécialisé | LS 30.12 | 3 ECTS

Écriture 2 | module libre spécialisé | LS 31.12 | 3 ECTS

Écriture 3 | module libre spécialisé | LS 32.12 | 3 ECTS

Écriture 4 | module libre spécialisé | LS 33.12 | 3 ECTS

Carla Demierre

Maximum 18 étudiant-e-s

L'atelier Ecriture s'adresse à tou-te-s les étudiant-e-s qu'intéressent les arts du langage, le travail du texte, et plus largement, l'expérimentation de l'écriture comme processus artistique. Pour accompagner un chantier d'écriture personnel, sont articulées plusieurs situations de travail : des rendez-vous individuels et collectifs autour des textes de chacun-e, des moments de production en commun (l'atelier est aussi un espace de travail partagé où chacun peut venir écrire, lire, discuter, expérimenter), un cycle de lectures à suivre au Centre d'art contemporain (*Mondes parlés*) et des rencontres régulières avec des auteurs-trices. Concrètement, nous étudions des œuvres (textuelles, audio ...) et explorons ensemble un territoire élargi de la littérature pour comprendre ses pratiques comme ses modes de publications (poésie, performance, narration, théâtre, radio, livre d'artiste, micro édition, fanzine). La lecture, parce qu'elle est une part importante du travail d'écriture, est interrogée en tant que pratique et méthode critique. Nous interrogerons en particulier les questions de gestes et d'usages littéraire : copie, appropriation, détournement, collage et montage. Un accent est mis également sur la publication orale des textes (lecture à voix haute, performance, enregistrement).

Où et quand – BH salle 21

Semestre d'automne et/ou de printemps

Mardi ou mercredi : rdvs collectif 9h-10h30 | Atelier ouvert ma 10h30-18h et me 10h30-12h / lectures mondes parlés 1 mardi par mois à 18h30 (selon le calendrier).

Impression – Gravure

Gravure 1 | module libre spécialisé | LS 36.11 | 3 ECTS

Gravure 2 | module libre spécialisé | LS 35.11 | 3 ECTS

Raynald Métraux

Maximum 16 étudiant-e-s

Le travail de cet atelier permet aux étudiants de découvrir et d'acquérir les techniques de base de la linogravure, de la gravure sur bois, de la gravure sur bois en couleur, de la taille-douce (pointe-sèche, eau-forte) et de la lithographie en suivant toutes les étapes de production. Les étudiants qui ont suivi le cours « Gravure 1 » ont la possibilité de développer, pendant un semestre, un projet personnel dans les techniques de la linogravure, du bois gravé ou de la gravure sur cuivre. Ils doivent présenter, au moment de leur inscription, un descriptif de leur projet selon un modèle qu'ils peuvent obtenir en écrivant à raynald.metraux@hesge.ch.

Où et quand – ENC, salle 51

Semestre d'automne ou de printemps, les vendredis matin.

Impression – Sérigraphie

Sérigraphie 1 | module libre spécialisé | LS 37.12 | 3 ECTS

Sérigraphie 2 | module libre spécialisé | LS 38.12 | 3 ECTS

Myriam Abourousse, Julien Favre

Timotei Keller

Maximum 14 étudiant-e-s

L'atelier permet aux étudiants d'expérimenter la sérigraphie en relation avec leur travail personnel ou pour la réalisation d'un projet déterminé. Le but est de leur fournir les connaissances de base de la technique, et de stimuler leur dynamique de création et de réflexion, tant au regard de la multiplicité des domaines d'application qu'offre la sérigraphie (notamment arts visuels, éditions, communication visuelle, signalétique), que grâce à ses spécificités: multiples, aplats, diversité des supports (papier, carton, plastique, textile, métal, verre etc.)

Où et quand – ENC, salle 52

Semestre d'automne ou de printemps, les vendredis matin ou après-midi.

Typographie, PAO, édition

Typographie, PAO, édition 1 | module libre spécialisé | Automne | LS 40.08 | 3 ECTS

Barbara Fedier, Clovis Duran, Alain Berset

Assistante : Charlotte Schaer

Maximum 14 étudiant-e-s

Une idée_un pli_un livre

Le cours de ce premier semestre permettra tout d'abord à l'étudiant de s'initier à différentes techniques de pliage et de reliure. L'étudiant pourra ainsi se confronter aux divers éléments qui constituent l'architecture du livre. Dans un second temps, il s'agira, à partir d'un projet personnel : textes, images, cahier de croquis, etc., de réaliser une publication. Ce travail permettra de multiplier les maquettes, les essais et les expérimentations. Les publications seront tirées au moyen de la PAO, du risograph ou de simple photocopieuse, mais aussi avec des modes d'impression manuel tel que la typographie plomb, le tampon, le pochoir et le chablon. En menant ce projet d'édition l'étudiant sera conduit à suivre toutes les étapes de la chaîne graphique, de la mise en page à l'impression en passant par le brochage. Chaque matinée une discussion aura lieu autour de la présentation de livres d'artistes.

Où et quand – ENC, salle 41

Semestre d'automne, les vendredis matin.

Cours de base typographie et mise en page

Typographie, PAO, édition 2 | module libre spécialisé | Automne | LS 41.08 | 3 ECTS

Barbara Fedier, Clovis Duran

Assistante : Charlotte Schaer

Maximum 10 étudiant-e-s

Base typographie et mise en page

Durant ce semestre les étudiants peuvent expérimenter à travers des exercices proposés l'impact visuel de la typographie et de la mise en page. Ils vont également réaliser un travail personnel lié ou non à leur travail artistique d'atelier. L'enseignement, les conseils et l'échange

de réflexions autour de ce projet permettront d'en préciser les formes et les contenus

et de développer les multiples détails qui conduisent à sa production, comme l'intégration du texte et de l'image, le choix des supports, du façonnage et de l'impression.

Logiciels utilisés : InDesign, Photoshop, Illustrator, Linotype Fontexplorer X

Où et quand – ENC, salle 41

Semestre d'automne, les vendredis après-midi.

Micro-édition

Micro-édition 1 | module libre spécialisé | printemps | LS 45.08 | 6 ECTS

Micro-édition 2 | module libre spécialisé | printemps | LS 46.08 | 6 ECTS

Barbara Fedier, Clovis Duran, Alain Berset

Assistante : Charlotte Schaer

Cet enseignement est destiné aux étudiant-e-s ayant un projet d'édition. Au moyen de la PAO, et de diverses techniques d'impression numériques ou plus anciennes, ils-elles travailleront autour de l'interaction forme / contenu et réaliseront une publication sur support papier. Le module libre de micro-édition propose de réfléchir à ce qu'un texte / livre peut nous montrer avant d'en faire la lecture. L'observation d'une multitude d'ouvrages nous permettra de nous arrêter et découvrir tous les éléments qui constituent l'architecture d'un livre. Nous aborderons d'un point de vue théorique et pratique les diverses étapes de la conception à la fabrication d'une publication : car un livre est beaucoup plus qu'un simple «sac à mots»!

Où et quand – ENC, salle 41

Semestre de printemps, les vendredis toute la journée.

Photographie - Extérieur

Photographie 1 | module libre spécialisé | automne | LS 80.12 | 3 ECTS

Aurélie Pétre

Maximum 12 étudiant-e-s

Extérieurs - lumières naturelles et fondamentaux

L'assimilation des fondamentaux (couple V/D, profondeur de champ, optique, cadrage etc.) est l'objectif principal du cours. Chaque séance mêle apprentissage des techniques, pratiques et cultures de l'image photographique. Une série d'exercices dirigés et un travail d'expérimentation seront proposés aux étudiant-e-s. À chaque séance, l'étudiant-e sera amené-e à faire des prises de vue en extérieur pour nous permettre de les traiter et de les analyser en groupe de travail. L'étudiant-e apprendra une méthodologie de travail, de la préparation à l'archivage d'une séance de prises de vue, en passant par le développement. À l'issue du semestre, l'étudiant-e sera en capacité de choisir l'équipement et les techniques appropriées pour la préparation, réalisation et le traitement d'une séance de prises de vue en extérieur et lumière naturelle.

Où et quand – ENC, ER06

Semestre d'automne ou de printemps, les vendredis matin (9h-12h30)

Photographie - Studio

Photographie - Studio | module libre spécialisé | LS 81.12 | 3 ECTS

Aurélie Pétre

Maximum 10 étudiant-e-s

L'atelier propose un enseignement des pratiques et des techniques photographiques liées aux éclairages de studio. A travers l'expérimentation de différents processus photographiques et l'étude de cas concrets, l'étudiant-e sera amené-e à penser et à réaliser une série de prises de vue articulées. Le cours portera une attention particulière aux intensions développées ainsi qu'aux techniques spécifiques de prises de vue, mises en lumière, compositions, destinations et post-production.

Où et quand – ENC, studio 1, salle ER06

Semestre d'automne ou de printemps, les vendredis après-midi (13h30-17h).

Vidéo - Cours de base

Vidéo | module libre spécialisé | LS 55.08 | 3 ECTS

Claude Piguet

Assistante: Maëlle Gross

Ce module permet à chaque étudiant-e de pouvoir maîtriser une chaîne de production vidéo : notions théoriques, prises de vues et tournage, postproduction (comprenant le montage des images tournées, le son, les effets, les transitions, les titrages, etc) ainsi que la diffusion sur différents supports tels que le Blu-ray ou différents formats numériques.

Prérequis / Cours de base Vidéo: Les travaux de postproduction s'appuyant en grande partie sur des logiciels spécialisés (Premiere CC, After Effect CC), une bonne connaissance de l'environnement Mac est nécessaire.

Où et quand – GD, salle 33

Semestre d'automne ou de printemps, les vendredis matins.

Vidéo - Laboratoire

Laboratoire vidéo | module libre spécialisé | LS 57.08 | 3 ECTS

Claude Piguet et Swann Thommen

Assistante : Maëlle Gross

Dans le cadre de ce laboratoire, il est demandé aux étudiant-e-s de développer un projet personnel d'expérimentation et d'approfondissement lié à la vidéo ainsi qu'une participation à des cours techniques pratiques avancés, notamment en lien avec la haute définition.

Prérequis / Cours avancés, laboratoire Vidéo : Une connaissance des logiciels Premiere CC et After Effect CC est souhaitée.

Où et quand – GD, salle 33

Semestre d'automne ou de printemps, les vendredis après-midi.

Son - Cours de base

Son | module libre spécialisé | LS 56.08 | 3 ECTS

Swann Thommen

Assistante : Maëlle Gross

Ce module doit permettre à chaque étudiant-e de se familiariser avec les techniques de production sonore. Théorie, prise de son, composition avec les logiciels Protools et Ableton Live, Midi et diffusion seront abordés sous la forme d'exercices pratiques permettant à chacun d'expérimenter et de produire de courtes pièces sonores.

Prérequis / Cours de base Son : Les travaux de postproduction s'appuyant en grande partie sur des logiciels spécialisés (Vidéo : Final Cut Pro, DVD Studio Pro / Son : Protools, Ableton Live), une bonne connaissance de l'environnement Mac est nécessaire.

Où et quand – GD, salle 16

Semestre d'automne ou de printemps, les vendredis matins.

Son - Laboratoire

Laboratoire son | module libre spécialisé | LS 58.08 | 3 ECTS

Swann Thommen

Assistante : Maëlle Gross

Dans ce module il s'agit de développer un projet d'expérimentation et d'approfondissement lié au domaine sonore. Cet enseignement permet d'acquérir des connaissances sur les possibilités de multidiffusion, des traitements sonores et des techniques d'enregistrements stéréophoniques. Ce cours technique est principalement donné sur le logiciel Ableton live et Protools.

Où et quand – GD, salle 16

Semestre d'automne ou de printemps, les vendredis après-midi.

Interactivité - programmation

Laboratoire son – module libre spécialisé | LS 59.17 | 3 ECTS

Daniel Zea

Assistante : Maëlle Gross

Ce cours propose d'acquérir les bases permettant de programmer des plateformes interactives mêlant son et image (vidéo, image générative, 3D). La construction de systèmes interactifs permettant de connecter le monde physique et celui des ordinateurs est aussi abordée (capteurs, moteurs, microcontrôleurs, etc.) Les cours sont principalement donnés sur les logiciels MaxMSP et Arduino.

Où et quand – GD, salle 16

Semestre d'automne ou de printemps, les vendredis après-midi.

Virtuelle réalité

Virtuelle réalité – module libre spécialisé | LS 15.20 | 3 ECTS

Simon Senn

Ce cours propose une prise en main de différents logiciels 3D. L'expérimentation de plusieurs méthodes de modélisation et de reconstruction de volume (scan 3D et photogrammétrie) servira de base pour développer des systèmes interactifs en réalité virtuelle et en réalité mixte. Le cours abordera principalement le sujet de la représentation digitale et tridimensionnel de personnes existantes. De la création de ces "répliques digitales" à leurs diverses utilisations possibles (animation, virtual embodiment, deepfake, hologrammes...) les questions éthiques et juridiques qu'elles soulèvent seront aussi abordées. Les principaux logiciels utilisés seront Agisoft Photoscan, Maya et Unity.

Où et quand – GD, salle 33b

Semestre d'automne, les vendredis matin

Cinéma d'animation - Animation image par image

Animation image par image 1 | module libre spécialisé | automne | LS 50.07 | 3 ECTS

Animation image par image 2 | module libre spécialisé | automne | LS 51.07 | 3 ECTS

Olivier Riechsteiner

Au semestre d'automne, l'atelier propose deux modules intitulés "Animation image par image 1 et 2". Le premier a pour but une initiation au mouvement animé image par image à travers la pratique du dessin animé, du papier découpé et de l'animation de volume. Il comporte de la théorie, des exercices pratiques et des projections de films. Le deuxième module implique d'avoir suivi le module 1 ou d'avoir une expérience dans l'animation et permet de développer un projet personnel.

Où et quand – GD, salles 34

Semestre d'automne, les vendredis matin ou après-midi.

Cinéma d'animation - Animation informatique

Animation informatique 1 | module libre spécialisé | printemps | LS 52.07 | 3 ECTS

Animation informatique 2 | module libre spécialisé | printemps | LS 53.07 | 3 ECTS

Olivier Riechsteiner

Au semestre de printemps, l'atelier propose deux modules intitulés "Animation informatique 1 et 2". Le premier est une initiation aux possibilités qu'offre l'animation informatique à travers l'utilisation des applications "After Effects" pour le compositing, "Flash" pour internet et l'interactivité et "Blender" pour l'animation 3D. Il comporte de la théorie, des exercices pratiques et des projections de films. Le deuxième module implique d'avoir suivi le module 1 ou d'avoir une expérience dans l'animation et permet de développer un projet personnel.

Où et quand – GD, salle 34

Semestre de printemps, les vendredis matin ou après-midi.

Objet construit – bases

Objet construit – bases 1 | module libre spécialisé | LS 75.11 | 3 ECTS

Objet construit – bases 2 | module libre spécialisé | LS 76.11 | 3 ECTS

Luc Mattenberger

Assistants techniques : Alexandre Simian (bois) et Xavier Plantevin (métal)

Les modules *Objet construit* se focalisent sur les domaines ouverts de la sculpture et encouragent la recherche et la découverte de techniques variées par la pratique. Les modules *Objet construit bases 1* et *2* invitent les participants à développer un projet à partir d'une problématique personnelle et à le réaliser en volume. Ce module offre la possibilité à chaque étudiant de découvrir par la pratique de nouvelles techniques, matériaux, et préciser une méthode de travail au cas par cas.

Où et quand – JF, salles R3 (bois) et R19 (métal)

Semestre d'automne ou de printemps, les vendredis matin ou après-midi.

Objet construit – développement

Objet construit – développement 1 | module libre spécialisé | LS 77.07 | 3 ECTS

Objet construit – développement 2 | module libre spécialisé | LS 78.07 | 3 ECTS

Luc Mattenberger

Assistants techniques : Alexandre Simian (bois) et Xavier Plantevin (métal)

Le module *Objet construit- développement 1* et *2* invite les étudiants à développer un projet à partir d'une problématique personnelle et à le réaliser en volume. En parallèle, un cadre de recherche est proposé autour de questions diverses, choisies et discutées par le groupe.

Où et quand – JF, salles R3 (bois) et R19 (métal)

Semestre d'automne ou de printemps, les vendredis matin ou après-midi.

BIP – Bureau d'interventions publiques

BIP séminaire – module libre spécialisé et théorique | LS 67.15 et LT 67.15 | 6 ECTS

BIP mandat 1 – module libre spécialisé | LS 68.15 | 3 ECTS

BIP mandat 2 – module libre spécialisé | LS 69.15 | 3 ECTS

BIP mandat 3 – module libre spécialisé | LS 70.15 | 3 ECTS

BIP mandat 4 – module libre spécialisé | LS 71.15 | 3 ECTS

Claude-Hubert Tatot et Christian Robert-Tissot

Assistant : Mathias Pfund

Réaliser des projets dans l'espace public, répondre à la commande : de l'idée au projet

Le module bloc Bureau des interventions publiques propose pendant un semestre aux étudiants de Bachelor année 2 et 3, et de Master toutes options et orientations confondues de se confronter et se familiariser aux questions de la commande publique et de l'art dans l'espace public. En répondant à des commandes dans l'espace public et en participant à des concours pour la réalisation de projets pérennes ou éphémères, les étudiants sont impliqués dans des projets professionnels à l'échelle 1:1.

BIP articule séminaire théorique et pratique : exemples historiques, textes théoriques, visites de lieux, rencontres avec des artistes et des acteurs de la culture rompus à l'exercice de l'œuvre in situ ouvrent la réflexion et donnent des perspectives.

Au niveau des méthodes mises en œuvre, partage de compétences et d'expériences, accompagnement artistique et pratique aident à mener concrètement à bien un projet, de son élaboration à sa présentation en jury, de sa réalisation à la préparation de sa réception par le public. Encadrés par l'équipe, les étudiants font durant un semestre l'expérience qui consiste à comprendre les enjeux d'une commande à répondre par une proposition réalisable, à élaborer les outils qui permettent aux commanditaires d'évaluer l'intérêt du projet et à le présenter face à un jury. Ces conditions de commandes publiques ou privées permettent de s'exercer à l'élaboration de projet tout en dépassant le simple exercice et en ayant l'opportunité de réaliser une intervention.

Où et quand – BH, salle R09

Semestre d'automne, les lundis et vendredis, horaires selon programme.

Semestre de printemps, deux semaines de tous les possibles et rendez-vous certains lundis ou vendredis.

Cycle Bachelor

Département Arts visuels

Enseignements théoriques

I. Modules théoriques fondamentaux

I.I Modules théoriques fondamentaux Année 1

Semestre d'automne|B1

Module : Histoire de l'art de la période contemporaine 1 p. 36

Module : Penser l'art – problèmes et méthodes 1 p. 36

Semestre de printemps|B2

Module : Histoire de l'art de la période contemporaine 2 p. 37

Module : Penser l'art – problèmes et méthodes 2 p. 38

I.II Modules théoriques fondamentaux Année 2

Semestre d'automne|B3

Module : Cultural Studies – Philosophie 1 p. 39

Module : Penser l'art – problèmes et méthodes 3 p. 39

Semestre de printemps|B4

Module : Cultural Studies – Philosophie 2 p. 40

Module : Penser l'art – problèmes et méthodes 4 p. 40

II. Modules théoriques libres – Années 2 et 3

Semestre d'automne

Actualité de la recherche 1 p. 41

Cultures numériques p. 41

Histoire et théorie de la vidéo p. 42

Études cinématographiques p. 42

Trouver les mots p. 42

Semestre de printemps

Actualité de la pensée critique p. 43

Actualité de la recherche 2 p. 43

Cultures graphiques p. 43

Histoire et théorie de la photographie p. 44

Les mondes de l'art p. 44

Sound-Scapes p. 44

III. Autres enseignements ouverts aux étudiant-e-s Arts visuels

p. 45

Evaluation Les enseignements sont évalués sur la base de la présence (minimum 80%), la participation et l'assiduité des étudiant-es d'une part et d'autre part sur un travail (écrit et/ou oral) à rendre. Les modalités et contenus de l'évaluation sont précisés par chaque enseignant-e dans le cadre de son cours.

I.I Modules théoriques fondamentaux Année 1

Semestre d'automne | Niveau B1

Histoire de l'art de la période contemporaine 1

Module fondamental théorique – Année 1 | Automne | FT 01.08 | 6 ECTS

Module composé de deux cours.

1. Panorama de la modernité : 1900 – 1945

Cours de Claude-Hubert Tatot

Où et quand : BH, salle 25 | hebdomadaire : mardi, 9 h – 11 h.

La période 1900 – 1945 est foisonnante. Mutations techniques, industrielles, politiques, sociales et artistiques s'enchaînent et s'articulent les unes aux autres. A partir d'une approche thématique, ce cours replace les différents mouvements, courants et figures artistiques singulières dans leurs contextes en insistant sur les points de rupture, les œuvres et les événements qui marquent la construction de la modernité.

2. Transformations dans l'art de l'après-guerre aux années 1960

Cours d'Ileana Parvu

Où et quand : BH, salle 25 | hebdomadaire : mardi, 17 h – 19 h.

A partir de l'examen d'une série de cas spécifiques, le cours tentera de rendre compte des transformations qui se sont opérées dans le champ de l'art entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 1960. Il proposera de réfléchir, à l'aide aussi bien d'œuvres que de textes d'artistes ou de critiques d'art, à des thèmes comme l'affrontement de l'abstraction et du réalisme dans le contexte de la guerre froide, les prolongements que les écrits de Clement Greenberg ont trouvés dans les travaux de la génération d'artistes des années 1960, l'exécution dans des pratiques conceptuelles, l'institution comme cadre agissant sur les productions artistiques, la société dite du spectacle.

Penser l'art – problèmes et méthodes 1

Module fondamental théorique – Année 1 | Automne | FT 02.12 | 6 ECTS

Module composé de deux séminaires.

1. Ecrire/décrire I

Séminaire de Yann Chateigné ou Jill Gasparina

Deux sessions en parallèle

Où et quand : Jill Gasparina: BH, salle 25 | Yann Chateigné : BH, salle S01 | toutes les deux semaines : vendredi, 14 h – 17 h.

Comment écrire sur l'art ? Quelles sont les liens entre théorie et pratique de l'art ? Peut-on écrire avec l'art ? A partir de ces questions simples, en apparence, Écrire/décrire 1 propose de découvrir et de pratiquer la multiplicité des formes que revêt l'écriture théorique. De la critique à l'histoire de l'art, des écrits d'artistes à la théorie esthétique, de l'écriture subjective à l'objectivité scientifique, ce séminaire s'organise autour d'un corpus de textes de référence, permettant d'aborder les enjeux de la critique, de l'histoire et de la théorie des arts. Envisagée de manière ouverte, la question de l'écriture est ici approchée de manière double : d'un côté, en allant « vers l'art », on explorera la diversité

infinie des moyens du texte pour parler de l'art en déployant une typologie des formes critiques (de l'analyse théorique à la littérature, voire la poésie), de l'autre, en naviguant « depuis l'art » on intégrera les pratiques artistiques à l'espace plus large de la culture (cinéma, musique, design...). Les étudiant-e-s seront invité-e-s à pratiquer l'analyse, l'écriture et la lecture et, individuellement et collectivement, à produire des textes sur lesquels portera l'évaluation.

3. Regarder/voir I

Séminaire de Claude-Hubert Tatot

Où et quand : BH, salle 25 (ou musées et galeries selon programme spécifique) | toutes les deux semaines : mardi, 13h30 – 16h30

A partir des œuvres anciennes et contemporaines conservées à Genève et en s'appuyant sur l'actualité des expositions, ce séminaire propose, lors de visites d'expositions et à travers des analyses d'œuvres, à apprendre à voir, aller au-delà des évidences et des lieux communs, décrire de manière précise, concise et porteuse de sens. A partir du vu, relever les éléments essentiels, élaborer un questionnement et articuler un discours clair oral et écrit. Ce travail se fait en général devant les œuvres, en groupe et individuellement.

Semestre de printemps | Niveau B2

Histoire de l'art de la période contemporaine 2

Module fondamental théorique – Année 1 | Printemps | FT 03.08 | 6 ECTS

Module composé de deux cours

1. L'art des décennies 1970 et 1980

Cours d'Ileana Parvu

Où et quand : BH, salle 25 | hebdomadaire : mardi, 9 h – 11 h.

Le cours entend rendre compte de la production artistique des décennies 1970 et 1980 au moyen de séances thématiques portant sur des questions comme : y a-t-il une histoire de l'art féministe ? ; qu'est-ce que faire quand on est une artiste femme ? ; peut-on penser le postmoderne en tant que période historique ? ; comment la superficialité peut-elle s'accommoder de la consistance des choses ? ; peut-on se servir de la notion de « retour » pour décrire des pratiques des années 1980 ?

2. Géopolitique de l'art contemporain

Cours de Mabe Bethônico et Yann Chateigné (en alternance)

Où et quand : BH, salle 25 | hebdomadaire : mardi, 17 h – 19 h.

Alors que l'activité artistique est aujourd'hui appréhendée à une échelle planétaire, sujette à des échanges complexes et une connectivité toujours plus intense, ses terrains historiques et politiques ne cessent de s'étendre et de se modifier. L'objectif de ce cours est de d'observer la manière dont les pratiques des artistes des trente dernières années interagissent avec les transformations des conditions culturelles, sociales et économiques du présent, et de rendre lisible le paysage théorique dans lequel s'inscrit l'art d'aujourd'hui. Pour ce faire, on optera pour une approche élargie des pratiques, organisée sous la forme de constellations interdisciplinaires, mettant en relation expositions,

productions esthétiques et événements rassemblés autour de notions clés telles que l'anthropophagie et l'anthropocène, l'écriture, le corps et les technologies, l'archive, l'image et l'invisibilité les collectifs, la mémoire et l'activisme. Le cours associe conférences, lectures, projections et conversations. Les étudiant-e-s sont évalué-e-s sur leur participation active et régulière, et la production d'un texte en relation avec le cours.

Histoire de l'art – problèmes et méthodes 2

Module fondamental théorique – Année 1 – Printemps | FT 04.12 | 6 ECTS

Module composé de deux séminaires.

1. Ecrire/décrire II

Séminaire de Thierry Davila ou Sylvain Ménetrey

Deux sessions en parallèle.

Où et quand : Thierry Davila : BH, salle 25 | Sylvain Ménetrey : BH, salle S01 | toutes les deux semaines : vendredi, 14 h – 17 h.

Tout en apportant des mises en perspective historiques sur les rapports mouvants entre arts visuels, littérature et critique, ce cours met l'accent sur une lecture et une analyse de textes d'artistes. Il s'agira de partir d'écrits ou de propos d'artistes afin d'examiner comment l'écriture et/ou le discours oral retranscrit sont aussi des exercices de mise en forme – et pas simplement des outils de communication. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un artiste rédige un texte ? Par quelles formes passent ses écrits (entretien, conférence, déclaration programmatique, manifeste...) ? Qu'est-ce qui les influence ? Les étudiants seront amenés non seulement à se questionner, sur ce qui se joue pour l'art et de l'art dans « l'écriture artistique », mais aussi à pratiquer, voire à contourner l'obstacle de l'« ineffable » propre à la description du visible.

3. Regarder/voir II

Séminaire de Claude-Hubert Tatot

Où et quand : BH, salle 25 (ou musées et galeries selon programme spécifique) | toutes les deux semaines : mardi, 13h30 – 16h30
(cf. descriptif supra)

I.II Modules théoriques fondamentaux Année 2

Semestre d'automne | Niveau B3

Cultural Studies – Philosophie 1

Module fondamental théorique | niveau B3 | FT 13.18 | 3 ECTS

Module composé de deux cours en alternance

Anne-Julie Raccoursier

David Zerbib

Où et quand : BH, salle 25 | lundi, 16 h – 18 h

Cultural Studies I

Anne-Julie Raccoursier

Les Cultural Studies ouvrent un champ d'étude transdisciplinaire et critique qui prend pour objet les institutions, les pratiques et les formes culturelles dans leurs relations aux structures politiques dominantes, aux hiérarchies sociales et aux minorités marginalisées. L'enseignement met en relation les théories et les méthodes qui fondent ce champ d'étude avec des pratiques artistiques situées, discursives, interventionnistes. Le module alternera exposés, lectures et travaux pratiques.

Philosophie 1

David Zerbib

Quels outils la philosophie nous offre-t-elle pour penser l'art contemporain ? Comment nous aide-t-elle à désigner les conditions de la création, à réfléchir l'expérience des œuvres, à identifier leurs leviers critiques ? Comment au fond cette discipline se rend-elle contemporaine de l'art de notre temps, et quel contenu donne-t-elle par là même à notre « contemporanéité » ? Pour répondre à ces questions nous examinerons tout d'abord quelques problématiques et textes classiques en matière d'esthétique et de philosophie de l'art, avant de voir comment les défis philosophiques se sont renouvelés à la faveur des transformations récentes des pratiques artistiques. Nous nous appuierons dans ce parcours sur des auteurs issus de différentes traditions philosophiques.

Penser l'art – problèmes et méthodes 3

Module composé d'un séminaire | niveau B3 | FT 05.18 | 3 ECTS

Séminaire de Carla Demierre et Fabienne Radi

Deux sessions en parallèle

Où et quand : Fabienne Radi : BH, salle 25 | Carla Demierre : BH, salle S01 | toutes les deux semaines : lundi, 13 h – 16 h

La fabrique du texte – expérimentations langagières

Ce séminaire a pour but de permettre aux étudiant-es d'acquérir des connaissances quant aux expérimentations textuelles des artistes et écrivains contemporains et de tester des formes d'écriture dans différents registres et domaines (éditions, performances, conférences, théâtre, pièces sonores). A travers des présentations de textes, de matériaux sonores et de vidéos d'artistes, d'écrivains et de poètes travaillant la forme textuelle, des exercices d'écriture, des échanges et présentation en groupe et des discussions analytiques, il s'agira de se familiariser avec une pratique d'écriture créative sur la durée.

Semestre de printemps | Niveau B4

Cultural Studies – Philosophie 2

Module composé de deux cours en alternance | niveau B4 | FT 23.18 | 3 ECTS

Module composé de deux cours en alternance

Anne-Julie Raccoursier

David Zerbib

Où et quand : BH, salle 25 | lundi, 16 h – 18 h

(cf. descriptif supra)

Penser l'art – problèmes et méthodes 4

Module composé d'un séminaire | niveau B4 | FT 06.18 | 3 ECTS

Séminaire de Claude-Hubert Tatot ou Benoît Antille

Deux sessions en parallèle

Où et quand : Claude-Hubert Tatot : BH, salle 25 | Benoît Antille: BH, salle S01 | toutes les deux semaines : lundi, 13 h – 16 h

Créer en contexte : rencontres et études de cas

Ce séminaire vise à acquérir des connaissances et des outils pour mieux comprendre les liens entre création et contextes politiques, économiques et sociaux culturels afin de repérer et de comprendre les enjeux de pratiques artistiques justement situées dans des contextes particuliers. Des rencontres et visites sur le terrain permettront d'apprendre à analyser les situations, les objectifs dits et non-dits et dégager les éléments fondamentaux qui, dans le cadre de la commande, publique ou privée, des concours de type Kunst am Bau, des appels à projet ou des résidences d'artistes doivent être pris en compte par les artistes. A partir d'études de cas précis, d'étude des œuvres réalisées dans des contextes situés ainsi que d'un corpus théorique sur les pratiques *site-specific* et l'économie de projet, il s'agira d'identifier les cadres de production et analyser comment les artistes répondent aux différentes injonctions, détournent les attendus et négocient leur participation.

II. Modules théoriques libres - Années 2 et 3

Niveaux B3, B4, B5 et B6

Nota bene : Avant de s'inscrire à un module théorique, les étudiant-e-s doivent vérifier que leur emploi du temps le permet – notamment que les horaires desdits modules ne chevauchent pas d'autres modules, cours, séminaires ou séances d'ateliers qu'ils-elles ont par ailleurs choisis ou auxquels ils-elles sont astreint-e-s.

Il n'est pas possible de prendre deux fois le même module.

Semestre d'automne

Actualité de la recherche 1

Module libre théorique | Années 2-3 | Automne | LT 03.16 | 3 ECTS

Cours/séminaire de Ileana Parvu

Où et quand : BH, salle 25 | hebdomadaire : mercredi, 12 h – 14 h.

« Actualité de la recherche » est un séminaire constitué de plusieurs conférences données par des historiens, des philosophes, des anthropologues, des curateurs, des artistes ou des designers. Les sujets sont divers, mais ils se rapportent aux domaines de l'art, de l'architecture et du design. Au-delà de la diversité des contenus, l'accent porte sur le processus de construction du projet et le public est en quelque sorte admis dans le laboratoire secret de la pensée des chercheurs-euses. Les étudiant-es ont l'occasion de présenter un de leurs projets et de s'exercer à la transposition de la façon de faire des chercheurs-euses dans leur propre travail pratique.

Cultures numériques

Module libre théorique | Années 2-3 | Automne | LT 03.18 | 3 ECTS

Cours /séminaire de Nicolas Nova

Où et quand : Bât E, salle Georges Addor | hebdomadaire : vendredi 10h30 – 12h

Nombre max de places : 20

Comprendre et découvrir

Ce cours est une introduction aux multiples enjeux posés par les technologies numériques (interfaces innovantes, algorithmes, intelligence artificielle), et aux façons dont celles-ci structurent la création avec les nouveaux médias (internet, web, téléphone mobile, etc.). Plutôt que de prendre "le numérique" et "la culture" comme deux catégories distinctes, nous examinerons comment les technologies, les pratiques et les imaginaires ont évolué parallèlement en s'enrichissant mutuellement. Ce cours comprendra un volet historique traitant des conditions socioculturelles et technologiques à l'origine des pratiques numériques actuelles, et un volet anthropologique abordant comment celles-ci renouvellent des enjeux tels que nos manières de vivre ensemble, nos façons de communiquer, nos capacités cognitives (mémoire, attention, perception). Le cours reviendra sur quelques controverses marquantes sur ces thèmes, sans verser dans l'euphorie technophile naïve ni la critique simpliste. Il fournira en cela des points de repères historiques ou conceptuels pertinents pour la création en art et arts appliqués.

Etudes cinématographiques

Module libre théorique | Années 2-3 | Automne | LT 61.13 | 3 ECTS

Cours / séminaire de Bertrand Bacqué

Où et quand : GD, salle de projection | hebdomadaire : jeudi 17h – 20h.

Jean-Luc Godard, une poétique de l'image

Jean-Luc Godard est un des mythes vivants du 7ème art. Mais pour que son nom n'efface pas ses œuvres, il est bon de revenir à ses films. Aujourd'hui volontiers associé à l'art contemporain (comme en témoigne ses Histoire(s) du cinéma ou son Livre d'image présenté sous forme d'installation), il a fait preuve d'une invention inégalée à tel point que certains le présente comme le Picasso du cinéma moderne. De fait, chaque décennie est pour lui l'occasion d'une réinvention des moyens et des formes de son langage. Des fulgurantes années 60 à nos jours, en passant par les années Mao, les années « vidéo » ou son retour au cinéma dans les années 80, il a tout expérimenté : la fiction, le documentaire, l'essai, le ciné-tract, la pub, le clip et l'installation, avec une dimension toujours réflexive. Durant ce cours-séminaire, nous envisagerons ses œuvres principales, en ne négligeant pas les périodes et les films moins connus.

Histoire et théorie de la vidéo

Module libre théorique | Années 2-3 | Automne | LT 56.09 | 3 ECTS

Cours / séminaire de Geneviève Loup

Où et quand : BH, salle 25 | hebdomadaire : lundi, 10h -12h

Le cours confronte les approches particulières du cinéma et de la vidéo par les artistes à d'autres usages et conceptions techniques. Les problématiques liées aux différents contextes historiques sont abordées de manière chronologique, à partir de la première avant-garde qui se présente comme un cinéma d'attraction. Les recherches autour de l'exposition du temps se prolongent avec les supports électroniques et numériques, en engageant de nouveaux modes de visionnement et de spatialisation. Au semestre de printemps, le cours poursuit les questions du semestre précédent, en se focalisant sur le contexte contemporain.

Trouver les mots

Module libre théorique | Années 2-3 | Automne | LT 15.20 | 3 ECTS

Jill Gasparina

Où et quand : BH, S01 | vendredi, 12 h 15– 13 h 45

Ce séminaire s'adresse aux étudiant.e.s confronté.e.s à d'importantes difficultés dans la pratique de l'écriture. Il a pour ambition de donner des clés méthodologiques pour écrire, qu'il s'agisse d'outils grammaticaux, orthographiques, ou techniques, mais aussi de pratiquer régulièrement l'écriture dans un environnement bienveillant, afin de dédramatiser au maximum le passage à l'écrit. Les séances s'organisent autour de moments de discussion, de lecture collective, et de pratique de l'écriture individuelle. Le lien entre formulation orale et écrite fait également l'objet d'un travail spécifique.

Un accent important est mis sur le processus d'édition des textes produits : l'étudiant.e doit apprendre à retravailler des textes produits à la maison, ou en classe, ou par d'autres

auteurs, et gagner progressivement en confiance. Le séminaire insiste également sur la nature collective de ce processus. Face à l'image fantasmée d'un.e auteur.e seul.e face à son texte, il s'agira de prendre conscience des multiples opérations d'éditations (souvent invisibles) qui sont réalisées sur un texte, par l'auteur ou d'autres agents, entre ce qu'on désigne comme « le premier jet » et le moment de leur publication.

Semestre de printemps

Actualité de la pensée critique

Module libre théorique | Années 2-3 | Printemps | LT 02.18 | 3 ECTS

Cours /séminaire d'Aurélien Gamboni

Où et quand : BH, S01 | hebdomadaire : lundi, 10h00 – 12h00

Actualité de la pensée critique : post-féminisme, post-colonialisme, anthropocène

Comment mobiliser des ressources théoriques pour se frayer un chemin dans un monde complexe, sujet à de profondes mutations sociétales, technologiques et écologiques ? À partir d'une sélection de textes théoriques récents, ce cours met l'accent sur des formes d'hybridations et de convergences critiques, à l'intersection des questions de genre, postcoloniales et environnementales. Suivant le principe d'une étude de cas, chaque cours s'articule autour d'un texte spécifique et des problématiques qu'il soulève, au carrefour de l'art et des enjeux de société contemporains. Il interroge également, exemples à l'appui, la capacité des artistes à se saisir de ces questions et à mettre en œuvre de nouvelles modalités de recherche et d'interventions qui, loin de se contenter de se nourrir de ces sources théoriques, dialoguent avec elles et contribuent à la production de savoirs situés.

Actualité de la recherche 2

Module libre théorique | Années 2-3 | Printemps | LT 04.16 | 3 ECTS

Cours/séminaire de Ileana Parvu

Où et quand : BH, salle 25 | hebdomadaire : mercredi, 12 h – 14 h.

« Actualité de la recherche » est un séminaire constitué de plusieurs conférences données par des historiens, des philosophes, des anthropologues, des curateurs, des artistes ou des designers. Les sujets sont divers, mais ils se rapportent aux domaines de l'art, de l'architecture et du design. Au-delà de la diversité des contenus, l'accent porte sur le processus de construction du projet et le public est en quelque sorte admis dans le laboratoire secret de la pensée des chercheurs-euses. Les étudiantes ont l'occasion de présenter un de leurs projets et de s'exercer à la transposition de la façon de faire des chercheurs-euses dans leur propre travail pratique.

Cultures graphiques

Module libre théorique | Années 2-3 | Printemps | LT 01.12 | 3 ECTS

Cours /séminaire de Benjamin Stroun

Où et quand : BH, salle 25 | hebdomadaire : jeudi, 12h – 14h

Dans ce séminaire, nous nous intéresserons à un vaste éventail d'images narratives et figuratives produites dans les champs les plus divers : peinture, dessin, bande dessinée, presse, affiches politiques, dessin animé, fanzines, etc. Chaque semaine, nous mettrons en résonance une série d'images afin d'explorer des problématiques qui leur sont

communes et nous verrons comment certaines idées et motifs circulent d'un champ culturel à un autre. Cette année, nous traiterons à nouveau de la question de la narration. Il n'est pas nécessaire d'avoir suivi le séminaire de l'année dernière pour suivre celui-ci.

Histoire et théorie de la photographie

Module libre théorique | Années 2-3 | Printemps | LT 03.09 | 3 ECTS

Cours /séminaire de Garance Chabert

Où et quand : BH, S01 | hebdomadaire : lundi, 10h – 12h

Organisé en séances thématiques, le cours interroge la complexité de l'image photographique pour que chacun-e esquisse un regard critique en même temps qu'une compréhension personnelle de la photographie. Le cours s'articule autour d'un questionnement ontologique – « qu'est-ce que la photographie ? » – qui revient en force à l'époque contemporaine et qui n'a cessé d'être posée depuis le 19ème siècle. Le sujet est abordé par le prisme de certains grands courants de l'histoire de la photographie et à travers des textes fondamentaux de la théorie photographique, lus en cours. Des rencontres avec des professionnels des musées et des visites d'expositions jalonnent également le cours.

Les mondes de l'art

Module libre théorique | Années 2-3 | Printemps | LT1820 | 3 ECTS

Cours /séminaire sous la conduite de Katrin Kettenacker

Où et quand : BH, S01 | hebdomadaire : lundi, 16h – 18h

L'intitulé de ce cours fait référence à un des textes fondamentaux de la sociologie de l'art, à savoir l'œuvre éponyme du sociologue américain Howard S. Becker, ouvrage dans lequel il analyse la production de toute œuvre d'art comme une action collective. Il décrit les artistes comme étant au centre d'une chaîne de coopération liant un grand nombre d'actrices et acteurs, qui, à des degrés divers, concourent à l'existence des œuvres. Cette perspective nous permettra d'observer la multiplicité de fonctions et de rôles auxquels se confronte un-e artiste pour produire et faire exister son travail, de décrire les différents intermédiaires qui collaborent pour que des productions d'artistes existent et soient socialement considérées et reconnues comme étant de l'art, et à partir de là, d'appréhender de manière pratique les compétences qu'impliquent ces différentes étapes. Ce cours est pensé de manière hybride combinant une introduction à une approche sociologique du travail de l'artiste, des rencontres/partages d'expérience avec des actrices-acteurs de ces mondes de l'art et des mises en situation/exercices pratiques.

Sound Scape

Module libre théorique | Années 2-3 | Printemps | LT 02.16 | 3 ECTS

Cours / séminaire de Jacques Demierre, Thierry Simonot et Vincent Barras

Où et quand : GD salle 19 | hebdomadaire : lundi, 9h – 12h

Espace -- Concret -- Soundscape -- Bruit -- Language – Ecoute

Les axes phénoménologique, anthropologique et technologique, constituent le cadre de l'enseignement. Sont exposées et discutées, via des textes théoriques et des séances d'écoute, les notions de « bruit », de « soundscape », de « langage », qui permettent d'envisager le phénomène sonore comme le produit d'une interaction entre un espace donné, un milieu historique et culturel spécifique et l'écoute propre au sujet. Sont

également abordés les développements principaux de l'art sonore en rapport avec les technologies et les pratiques qui lui sont liées, tant celles de l'art contemporain que celles qui ont marqué l'histoire récente.

III. Autres enseignements ouverts aux étudiant-e-s Arts visuels

Enseignements des autres filières de la HEAD ouverts aux étudiant-e-s Arts visuels

Les deux domaines – Design et Arts visuels – de la Head – Genève proposent une offre partagée de modules ouverts aux étudiant-e-s des deux domaines favorisent la transversalité entre les disciplines (cinéma, architecture d'intérieur, design industriel et de produits, communication visuelle, cinéma et arts visuels). Il faut cependant veiller à la compatibilité des programmes, la structure et les horaires des enseignements n'étant pas les mêmes dans toutes les filières. Pour des raisons de gestion des effectifs, la priorité est donnée aux étudiant-e-s du domaine dans lequel ils-elles sont immatriculé-e-s et les inscriptions sont retenues en fonction des places disponibles. La validation des modules se fera sur la base des conditions d'évaluation de chaque enseignement et les crédits seront comptabilisés selon le règlement des études du domaine dans lequel l'étudiant-e est inscrit-e. La liste des enseignements ouverts aux étudiant-e-s des deux domaines est à disposition au secrétariat.

Enseignements optionnels délivrés par l'Université de Genève

Les étudiant-e-s inscrit-e-s aux semestres 3 à 6 ont la possibilité de suivre des cours à l'Université de Genève en tant qu'auditeur-trice-s libres. Se renseigner au secrétariat de la filière.

Enseignements délivrés dans d'autres écoles HES-SO Genève

Les étudiant-e-s inscrit-e-s aux semestres 3 à 6 ont la possibilité de suivre des cours dans d'autres HES de Genève, si cet enseignement fait sens dans leur parcours. Si vous êtes intéressé-e par un cours délivré dans une de ces écoles (<http://www.hesge.ch>), veuillez en informer le/la responsable de votre option et vous mettre en contact avec le secrétariat de l'école en question, ou directement avec l'enseignant-e concerné-e.