

COURS TRANSVERSAUX

Cours pratiques	1	Game design
	2	Narration ludique
	3	Dessin – exploration
	4	Dessin – recherche
	5	Créagir : Inventer la ville de demain
	6	A.B.C, Durabilité
	7	Gravure
	8	Expérimentation prototypage
	9	VoixVoixVoix
	10	P.A.G.E.S
	11	Speed drawing : l’aventure dada
	12	Céramique : bases
	13	Céramique : développement
	14	Pratiques textiles
	15	Digital.art
	16	Création d’un storyboard
	17	Sérigraphie : initiation et expérimentation
	18	Créativités artificielles
	19	Images 3D
	20	Machines animées : interactivité (Arduino) et code créatif
	21	Désolé-e-x – j’ai du mal à comprendre
	22	Médias sociaux et création
	23	Cours d’introduction à la photographie numérique
	24	Pratiques photographiques : extérieur
	25	Pratiques photographiques : studio
	26	Moulage bases
	27	Moulage développement
	28	Mapping
	29	Animation image par image : cours
	30	Animation image par image : projet
	31	Animation informatique : cours
	32	Animation informatique : projet
	33	Fonte à la cire perdue
	34	Introduction à la production d’un film
	35	Virtuelle réalité
	36	Impression, technologie et hybridation
	37	Son : bases
	38	Laboratoire d’interactivité et programmation I
	39	Laboratoire d’interactivité et programmation II

Cours théoriques	40	Formes filmiques et esthétiques du montage
	41	Une contre-histoire du cinéma : les femmes réalisatrices
	42	Poétique du cinéma – première partie (1895-1950)
	43	La représentation de la nature au cinéma
	44	Les séries télévisées
	45	Dress to Impress
	46	Histoire et théories de la photographie
	47	Historiciser l’anthropocène
	48	Rédiger un texte de présentation de soi ou de son travail
	49	Using the past to shape the present and the future: heritage, culture, and politics
	50	Proof-of-Punk
	51	De quelle nature parlons-nous ?
	52	Histoire du livre
	53	Histoire et théorie de la vidéo
	54	Design : concepts, formes et attitudes
	55	Actualité de la recherche
	56	Domestic Psycho
	57	Introduction aux théories critiques : études postcoloniales et décolonialité
	58	Introduction à l’intersectionnalité
	59	Cultures numériques
	60	Art des femmes et féminisme à partir des années 1960
	61	Histoire de l’art de la période contemporaine – 1960-1970
	62	Pratiques d’écriture 2 : la fabrique du texte
	63	Contemporary issues in design: understanding and practicing design otherwise
	64	Le NU
	65	Histoire de l’art de la période contemporaine – 1970-1980
	66	Writing course on architecture for other programmes
	67	Cours à l’Université de Genève

PRACTIQUES

Le game design joue un rôle central dans la conception d'une expérience ludique. C'est l'art de saisir et faire émerger le concept même du jeu, son univers, ses systèmes, ses mécaniques, sa jouabilité et son design d'interaction.

Le game design se conçoit et se décline sur de nombreux supports : jeux vidéo, mais aussi jeux de plateau, expériences immersives, installations, performances. Il permet même de concevoir des projets qui vont au-delà du divertissement pur, invitant à l'expérimentation, à la réflexion sur notre réalité et à la démocratisation de nouvelles idées. Ce cours transversal n'est pas orienté vers une discipline en particulier. Il vise plutôt l'élargissement de la définition même du jeu vers différents domaines et encourage l'expansion des sujets que les jeux peuvent traiter.

Qu'est-ce que nous allons apprendre ?

- Apprendre à manier le langage du gameplay.
- Élaborer un concept de jeu et ses composantes fondamentales : boucle de jeu, mécaniques, courbes de difficulté, flow, design d'interaction.
- Créer un système de jeu et le concrétiser sous la forme d'un prototype – numérique et/ou physique.

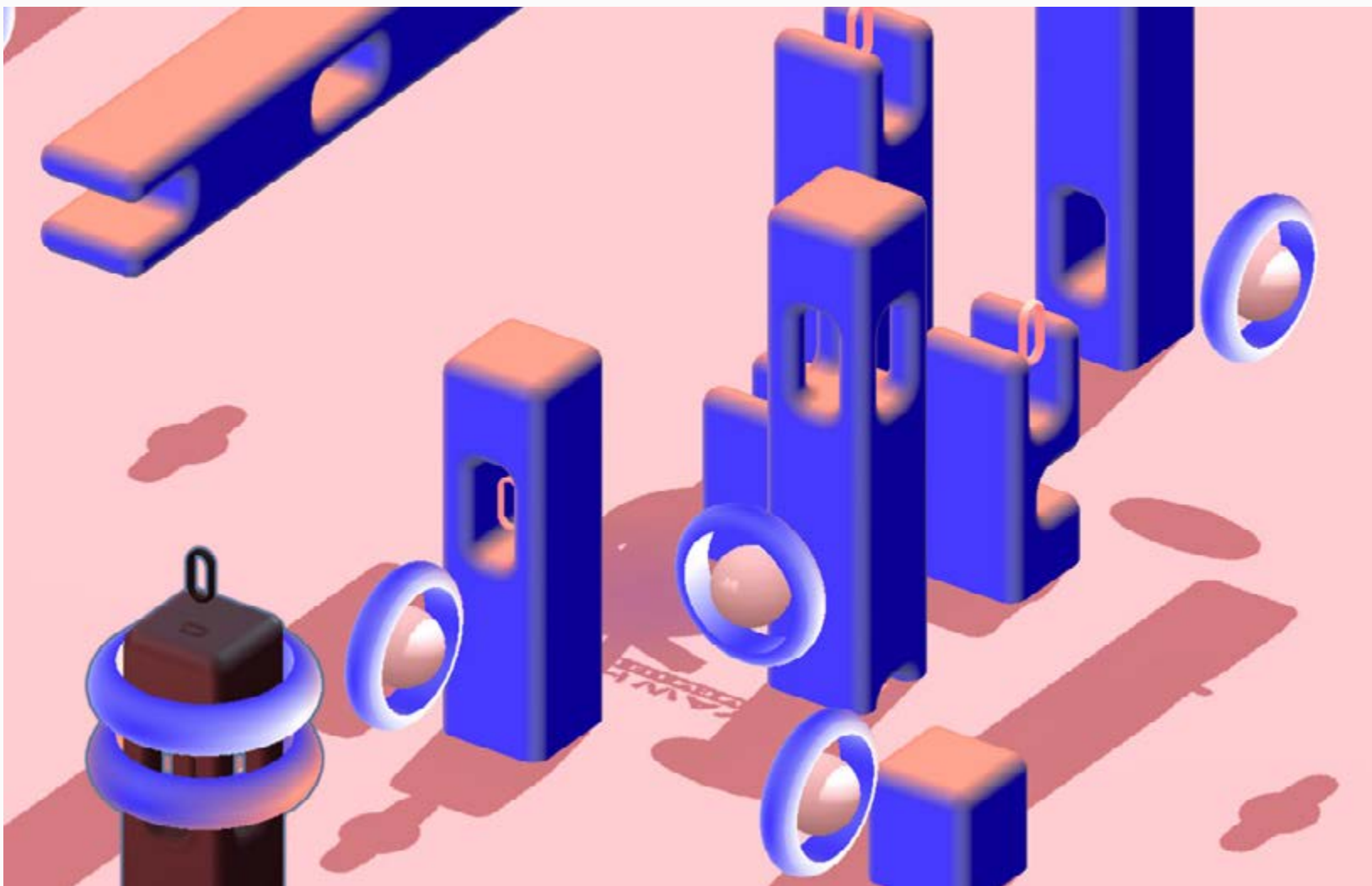
Mediums utilisés :

- Outils d'écriture
- Outils de conception UI/UX (Figma, Adobe XD, In Vision)
- Outils de création d'image (numériques et traditionnels)
- Outils de création de jeu numérique : Twine, Bitsy, Unity
- Outils de prototypage physique : papier, ciseaux, peinture, tissus, impression 3D

Note bene : ce cours peut être pris en complément ou séparément du cours du semestre de printemps sur la « Narration ludique ».

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :

L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours et sur le rendu d'un prototype. Cours sous la responsabilité de Douglas Edric Stanley.

High Way, Maylis d'Hautfoeuille
© Maylis d'Hautfoeuille – HEAD – Genève

Narration ludique

Marion Bareil

Semestre : printemps
Vendredi 14h30 – 18h00

Bâtiment H, salle 2.14
Langue : français

02

La narration interactive permet au public de participer et d'influencer le résultat d'une histoire. Elle prend de nombreuses formes : jeux vidéo, livres, bandes dessinées, films et séries interactives (cf. *Bandersnatch* sur Netflix) ou encore théâtre immersif.

Rendre une narration ludique, c'est avant tout décomposer une histoire et la traduire en un système cohérent avec lequel on va jouer. De l'écriture à la mise en scène, en passant par l'articulation entre le contenu et les mécaniques ludiques, tout cela contribue à ce que la narration s'adapte aux choix du public et lui offre une expérience immersive et riche de sens.

Qu'est-ce que nous allons apprendre ?
Raconter une histoire et la traduire en un système ludique pour créer un prototype de narration interactive. Comprendre et explorer le principe de la narration procédurale.

Mediums utilisés

- Outils d'écriture
- Outils de conception UI/UX (Figma, Adobe XD, In Vision)
- Outils de création d'image (numériques et traditionnels)
- Outils de narration ludique : Twine, Bitsy, Unity

Nota bene : ce cours peut être pris en complément ou séparément du cours du semestre d'automne sur le « Game Design ».

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :
L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours et sur le rendu d'un prototype.
Cours sous la responsabilité de Douglas Edric Stanley.

Little Pepperoni, Ivan Descombes, Malow Morvan, Lucas Secco, William Thibaut, Daniel Guedes Almeida et Nicolas Calame © HEAD - Genève

Dessin – exploration

Pascal Berthoud

Semestres : automne et printemps
Vendredi 8h30 – 12h00

Bâtiment D, salle 1.13
Langue : français

03

L'étude de la ligne, les mécanismes de l'évolution d'une forme, la recherche plastique et conceptuelle dans la représentation de volumes figuratifs ou abstraits, la spatialisation de formes à deux et trois dimensions, la matérialisation d'une idée et d'une intention par le dessin, le geste, ou encore le recours au dessin géométrique ou « d'expression » dans le processus de réalisation d'une image constituent les axes centraux du cours.

Dans le cadre de cet atelier, le dessin est conçu et exploré à partir d'une initiation aux techniques « à la main » (mise au carreau, utilisation de la « réserve », crayon gris, dessin rehaussé de couleurs, aquarelle, gouache, etc.) et aux techniques numériques (utilisation du logiciel SketchUp conçu comme un carnet virtuel de croquis 2D et 3D). À travers des explorations graphiques sur des supports variés et à partir de temporalités multiples, les étudiant-e-x-s engageront une réflexion et une expérimentation dans l'espace à deux et trois dimensions.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :
Les crédits ECTS sont validés sur la base d'une présence régulière et active dans le cadre de l'atelier et la réalisation des travaux pratiques et exercices proposés dans le support de cours distribué au début du semestre.

Réalisation dans le cadre de l'atelier « Dessin – exploration », crayon gris et gouache sur papier, Gersende Lonjon © Pascal Berthoud – HEAD – Genève

Dessin – recherche

Pascal Berthoud

Semestres : automne et printemps
Mardi 18h30 – 21h30

Bâtiment D, salle 1.13
Langue : français

04

Dans le cadre de cet atelier, les étudiant-e-x-s pratiqueront le dessin à travers des exercices et des expérimentations faisant appel à de multiples techniques graphiques telles l’aquarelle, la gouache sur papier, le neocolor, le crayon gris, le crayon de couleur, le fusain ou le collage.

Des articles de journaux et de revues spécialisées apporteront régulièrement des éclairages sur l’actualité du dessin. À partir des propositions figurant dans un support de cours, les étudiant-e-x-s réaliseront des travaux sur papier dans une perspective de recherche personnelle, se familiarisant ainsi avec des notions telles que l’abstraction, la représentation, l’utilisation de la « réserve », la couleur et celle d’une série cohérente de dessin.

La technique de « la mise au carreau » sera notamment utilisée pour construire une image à différentes échelles. La restitution d’une image par le dessin, la dissolution d’un sujet par différents procédés graphiques et l’élaboration d’une narration graphique constitueront autant de thématiques spécifiques qui permettront aux étudiant-e-x-s de saisir les potentialités multiples du dessin.

Modalités d’évaluation et d’attribution des crédits ECTS :
Les crédits ECTS sont validés sur la base d’une présence régulière et active dans le cadre de l’atelier et la réalisation des travaux pratiques et exercices proposés dans le support de cours distribué au début du semestre.

Réalisation dans le cadre de l’atelier « Dessin – recherche »,
2023, crayon de couleur sur papier, Sam Massard
© Pascal Berthoud – HEAD – Genève

Créagir: Inventer la ville de demain

Yves Corminboeuf, réfèrent HEAD – Genève

De quoi s’agit-il?

Un atelier interdisciplinaire qui implique les étudiant-e-x-s des différentes écoles et filières de la HES-SO Genève dans des projets agiles et collaboratifs pour inventer la ville de demain.

Quel projet?

Les étudiant-e-x-s collaborent et abordent, en groupes, un projet créatif et concret visant à transformer les pratiques de la ville. Les sujets sont proposés par une collectivité publique ou d’autres partenaires. Des contacts directs avec les acteur-ric-e-x-s de terrain concerné-e-x-s sont organisés.

Comment?

L’équipe pédagogique privilégie l’apprentissage par projet et le travail de conception en atelier collectif afin d’inventer des solutions face aux défis actuels. Elle veille à ce que les étudiant-e-x-s se comprennent et progressent en s’appuyant sur les forces et les compétences du groupe.

Et encore?

La HES-SO Genève offre l’opportunité aux étudiant-e-x-s de Créagir de communiquer sur leurs projets et de les valoriser dans le cadre d’un jury, doté d’une enveloppe de CHF 6'000.-

Modalités d’évaluation et d’attribution des crédits ECTS:
L’obtention des crédits ECTS est basée sur une participation active et sur le travail de groupe effectué dans le cadre du cours.

Semestre : automne
Vendredi 14h30 – 18h00

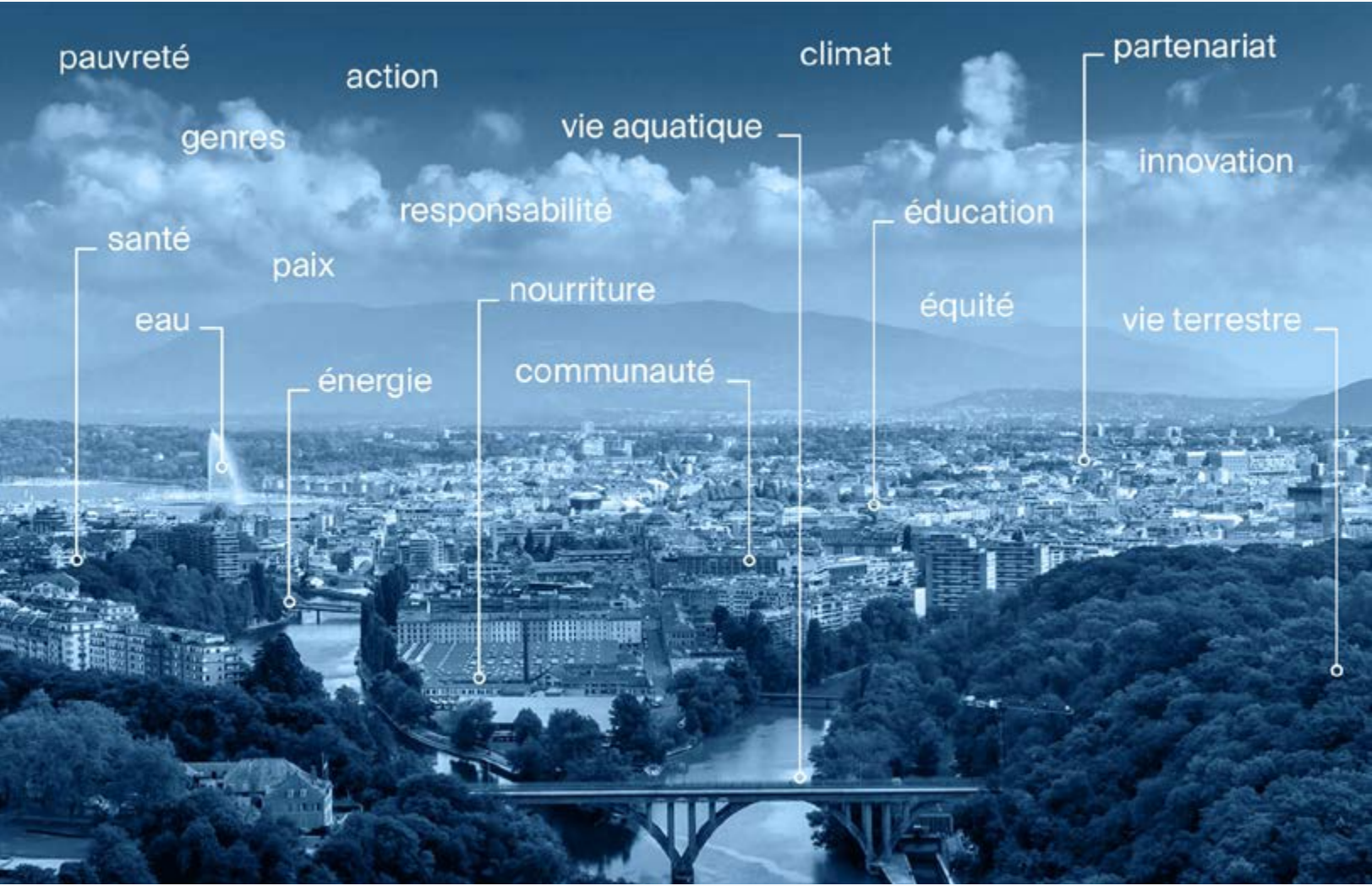
Atelier d’initiation 5 jours
du 11 au 15 septembre 2023

Séances intermédiaires
2 séances d’une matinée
durant le semestre d’automne

Séance collective
1 soirée durant le semestre
d’automne

Présentation finale
1 journée début janvier 2024

Bâtiment D, salle R.36
Langue : français

Le Grand Genève et les 17 thématiques durables de l'ONU
© Grand Genève

A.B.C, Durabilité

Yves Corminboeuf

Ce cours propose d’acquérir des connaissances sur les processus pratiques qui permettent de développer un projet, une analyse ou un concept intégrant les questionnements sur les impacts environnementaux, sociétaux et économiques. Dans le cadre du cours, chaque étudiant-e-x peut développer un travail personnel et/ou en groupe (nouveau matériau, processus, projet artistique, etc.). Le cours offre également une réflexion sur le rôle de la pratique en lien avec les ressources matérielles et énergétiques, afin de permettre aux étudiant-e-x-s d’atteindre une autonomie dans le travail. Le cours combine apports théoriques et exercices pratiques et propose une expérimentation immédiate des divers acquis, ce qui permet de mettre en œuvre rapidement de nouvelles compétences.

- Le cours est articulé en deux parties :
- Une première partie, qui comprend trois cours, présente les problèmes des transitions sociétales, leurs enjeux, ainsi que les diverses approches prospectives de création.
 - La seconde partie permet d’explorer et d’acquérir des outils spécifiques à travers le développement d’un projet (travail pratique) dans le cadre d’un séjour aux Pléiades. Elle implique une préparation en amont au Pool matériaux.

Modalités d’évaluation et d’attribution des crédits ECTS :
L’obtention des crédits ECTS est basée sur une participation active et sur le travail de groupe effectué dans le cadre du cours.

Semestre : printemps
Vendredi 14h30 – 18h00

Bâtiment E, salle 2.20
Langues : français et anglais

06

Les 1er, 8 et 15 mars 2024
Séjour de travail aux Pléiades
du 8 au 12 mai 2024

Fabrication de papier avec les matériaux locaux
© Yves Corminboeuf – HEAD – Genève

Gravure

Noémie Degen

Le cours de gravure est un atelier pratique qui vise à transmettre les techniques de base de la gravure et à permettre aux étudiants d'expérimenter et de développer leur propre langage artistique. Le cours est ouvert à tous les étudiants de la faculté des arts, quelle que soit leur formation initiale. Les étudiants y acquièrent des compétences techniques et artistiques, ainsi qu'une connaissance des différents supports et techniques de gravure. Le cours est animé par des enseignants expérimentés et passionnés de la gravure, qui mettent à disposition des étudiants un matériel et des outils adaptés à leur niveau. Les étudiants travaillent en atelier, sous la supervision des enseignants, et peuvent bénéficier de conseils et d'encouragements personnalisés. Le cours se termine par une exposition des œuvres réalisées, permettant aux étudiants de présenter leur travail et de recevoir des retours constructifs. Le cours de gravure est une expérience enrichissante et formative, qui permet aux étudiants de découvrir les possibilités de la gravure et de développer leur sensibilité artistique.

Cet atelier est dédié à l'expérimentation autour de différentes techniques de gravure et à la production de multiples. Les étudiant-e-x-s acquièrent 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 sur acétate et cuivre et eau-forte sur cuivre) et du monotype ainsi que des connaissances théoriques sur la lithographie. À partir de leurs recherches personnelles, les étudiant-e-x-s conçoivent un projet en utilisant les techniques mises à disposition dans l'atelier de gravure. Iels gravent la matrice (forme utilisée pour l'impression), préparent l'encre et le papier et impriment à la main et avec une presse.

Le cours propose une expérimentation autour des techniques de la gravure que ce soit au niveau des supports d'impression (papiers, textiles) ou des multiples possibilités qu'elle offre dans les étapes de sa réalisation.

Indications pratiques :
Les étudiant-e-x-s sont prié-e-x-s d'apporter un tablier de travail et de porter des vêtements qui ne sont pas délicats. Le matériel nécessaire aux exercices proposés est fourni.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :
Les crédits ECTS sont validés sur la base d'une participation régulière et d'une présentation finale. Les critères d'évaluation sont les suivants : originalité des images proposées ; soin apporté à leur transposition et réalisation dans les techniques proposées ; acquisition des techniques de base ; qualité d'impression ; connaissance des termes et des spécificités du domaine de l'estampe.

Semestres : automne et printemps
Vendredi 8h30 – 12h00

Bâtiment H, salle S.02
Langues : français et anglais

07

Gauche : Peter Wächtler, Untitled, 2019, pointe-sèche, eau-forte sur Somerset Satin, 56 x 76 cm © Peter Wächtler, 2019
Droite : Lee Bontecou, Eighth Stone, 1965-1968, lithographie, 63.3 × 50.8 cm © Lee Bontecou, 2023

Expérimentation prototypage

Valentin Dubois

Ce cours offre aux étudiant-e-x-s l'occasion de développer leurs projets personnels en utilisant les outils de découpe numérique disponibles au sein de l'atelier prototypage de la HEAD – Genève. Il encourage l'exploration et l'imagination des possibilités offertes par ces outils, en permettant aux étudiant-e-x-s d'expérimenter librement et de concrétiser leurs idées.

La méthode de découpe numérique est couramment utilisée pour formaliser les projets à la fin du processus créatif. Au cours du semestre, les étudiant-e-x-s travaillent en groupes et sont guidé-e-x-s dans l'utilisation de ces outils de découpe numérique afin de de donner vie à leurs recherches de manière concrète et tangible.

Ce cours offre un espace d'apprentissage pratique et créatif où les étudiant-e-x-s peuvent repousser les limites de leur imagination et donner forme à leurs concepts. Iels sont encouragé-e-x-s à prendre des risques, à tester de nouvelles approches et à développer des itérations de leurs prototypes. Le cours permet ainsi aux étudiant-e-x-s de développer leurs compétences en matière de prototypage, d'acquérir une expérience pratique dans l'utilisation des outils de découpe numérique et d'explorer les possibilités offertes par ces technologies dans le domaine de la création artistique et du design.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS:
L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours (10% de l'évaluation), une présentation orale dans laquelle l'étudiant-e-x expose son projet et son développement (40% de l'évaluation) et un dossier de recherche, accompagné d'un prototype réalisé grâce à l'outil numérique, qui explicite la démarche exploratoire de l'étudiant-e-x-s (50% de l'évaluation).

Semestre : automne
Vendredi 14h30 – 18h00

Bâtiment A, atelier prototypage
Langues : français et anglais

08

Cours « Expérimentation prototypage »
© Morgan Carlier – HEAD – Genève

VoixVoixVoix

Yan Duyvendak, Marie Jeger et Matteo Prandi

Nous aimerions explorer avec vous votre relation à vos voix et corps, par l'apprentissage du chant (polyphonique et choral) et à travers des jeux et des exercices de présence, de lâcher-prise et de dépassement du trac. Il s'agira ensuite d'apprendre à pitcher votre travail. Nous vous donnerons des outils de base de pose de voix et de prise de parole en public, puis d'écriture et de présentation de pitch, pour vos jurys, ou pour tout autre endroit où vous serez amené-e-x-s à parler en public. Et puis, nous chanterons!

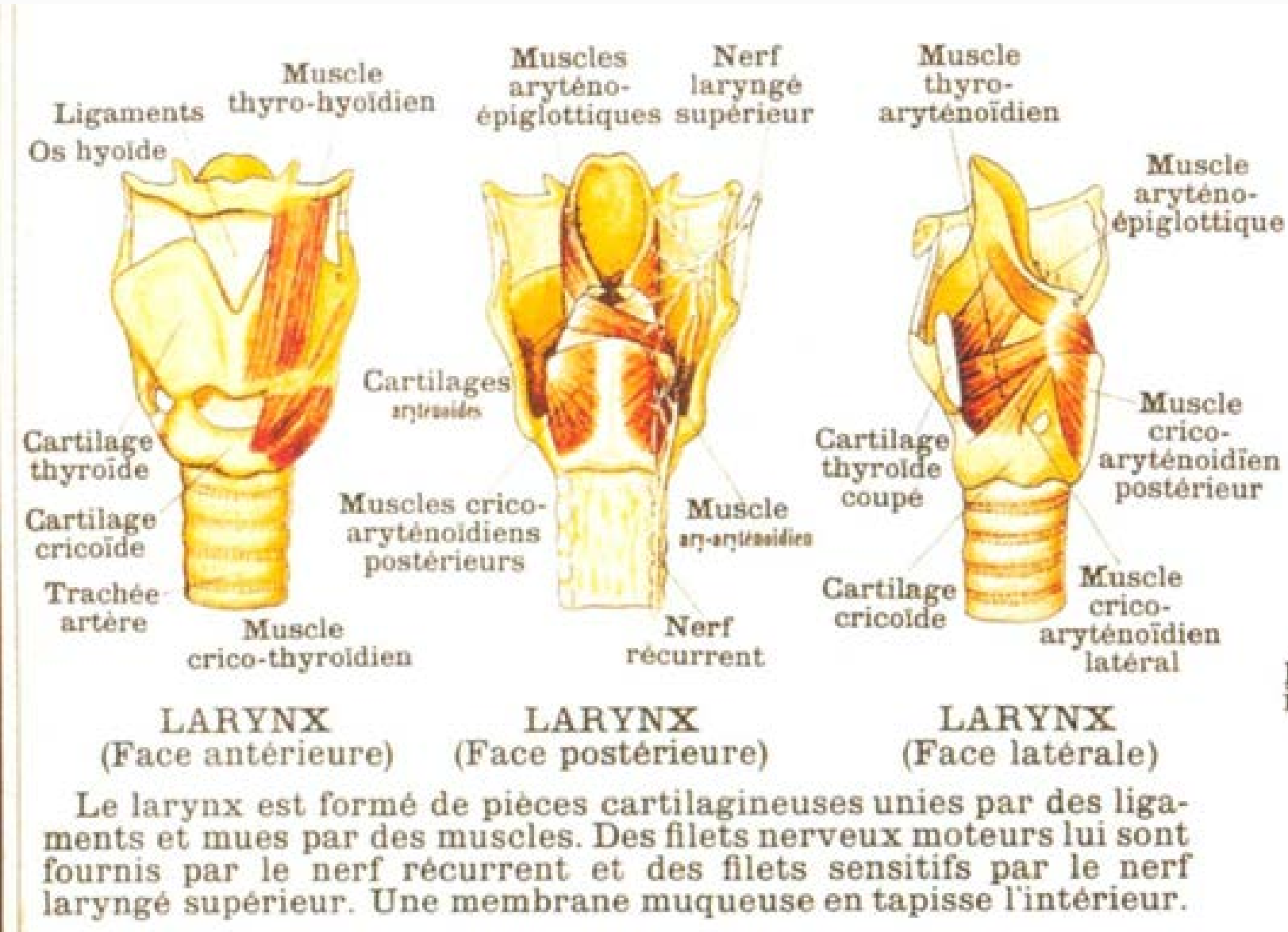
Indications pratiques :
Il est nécessaire de porter des habits souples d'entraînement. De l'eau est à prévoir.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :
Les crédits ECTS sont validés sur la base d'une participation régulière et active aux 12 séances du cours. Si un-e-x étudiant-e-x manque plus d'une séance, les crédits ne sont pas attribués.

Semestre : automne
Vendredi 14h30 – 18h00

Bâtiment D, Salle 2.01
Langue : français

09

Anatomie du corps – La voix, organe de la phonation,
Photo libre de droits

Dans le cadre de ce cours transversal les étudiant-e-x-s travailleront en groupes dans le but de proposer des projets qui prendront place dans le salon du livre d'artiste et de l'imprimé P.A.G.E.S (Le Cube, 2-4 février 2024).

Les étudiant-e-x-s investiront plus particulièrement l'espace de la cafétéria. Le champ des possibles interventions est large (performance, médiation, installation, atelier participatif, programmation musicale ou sonore, conférence/lecture, projection, défilé, exposition, etc.), mais celles-ci doivent faire sens dans le contexte du salon P.A.G.E.S et de celui de l'univers de l'édition d'artiste et de l'imprimé.

Les groupes s'occuperont de concevoir, organiser, monter, présenter et animer les projets durant le salon. Une participation au cours implique ainsi une contribution au montage et une permanence durant le salon du 2 au 4 février 2024.

Le cours sera ponctué de séances dédiées au livre d'artiste. Une visite en novembre 2024 au salon Offprint Paris (10-13 novembre) est également prévue.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :

L'obtention des crédits ECTS est basée sur les éléments suivants : présence assidue aux séances du cours et investissement personnel ; cohérence et originalité de la proposition ; rigueur du travail et précision du rendu ; qualité de la présentation finale sous la forme d'un PDF incluant le résumé du projet (texte et images) et les modalités du montage. Les crédits ECTS seront attribués à l'issue du salon P.A.G.E.S le 5 février 2024, au lieu du 19 janvier 2024 (délai pour la reddition des notes).

P.A.G.E.S. 2023. Installation Werkplaats Typografie
© Morgan Carlier – HEAD – Genève

Speed drawing : l'aventure dada

Joëlle Gagliardini

Semestre : automne
Vendredi 14h30 – 18h00

Bâtiment D, salle 1.13
Langue : français

11

Dessiner, vite et bien. Ce cours de dessin intensif permet d'exercer l'œil et la main afin d'acquiescence et liberté dans la pratique. Toutes sortes de techniques et de formats sont proposés – des formes de narration diverses, des images parlées, jouées, dessinées. Des processus créatifs qui alimentent l'imagination du projet. Au sein d'une pratique en duo, où jeux dessinés et contraintes volontaires stimulent l'interaction, l'acquisition d'un langage formel et stylistique propre à l'individu au sein du collectif apparaît. Dessiner en extérieur – jardins, musées, théâtres, travailler le geste dans l'espace.

Au semestre d'automne 2023, ce cours impliquera une collaboration avec le théâtre du Galpon autour du thème « l'aventure dada ». Il comprendra des rencontres avec Gabriel Alvarez, directeur, et Céline Hänni, chanteuse, performeuse et musicienne. Nous dessinerons une répétition du spectacle Cabaret Dadaïste, nous irons au spectacle, puis nous imaginerons des images dada ou anti-dada.

Indications pratiques :
Les étudiant-e-x-s sont prié-e-x-s d'apporter leur matériel de dessin, du papier A3, un cahier d'esquisses et des outils graphiques.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :
L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours, l'engagement dans la recherche graphique et les capacités montrées dans le travail en groupe.

Hoeblerone, projet « Speed drawing » pour Les Bains des Pâquis, 2022, Lucile Beney, Alexander Dejanovski, Gersende Lonjon, Marie-Luce Samantha
© Joëlle Gagliardini – HEAD – Genève

Céramique: bases

Magdalena Gerber

Semestre : printemps
Vendredi 8h30 – 12h00

Bâtiment D, CERCCO
Langue : français

12

Ce cours propose aux étudiant-e-x-s d'acquérir des connaissances de base sur le processus de transformation de la céramique et de maîtriser les outils nécessaires à la réalisation d'un projet personnel. La mise en forme, les traitements de surface, les techniques de la construction en colombins et en plaques ainsi que de l'estampage y sont abordés. Les étudiant-e-x-s abordent également les techniques de surfaçage et l'utilisation des fours afin d'atteindre une certaine autonomie dans leur travail. Le cours combine des apports théoriques, des visites et des exercices pratiques. Il offre une expérimentation immédiate des diverses techniques, ce qui permet aux étudiant-e-x-s d'acquérir de nouvelles compétences. Il comprend également une visite du Musée de l'Ariana et du Musée d'ethnographie de Genève.

A la fin du semestre, chaque étudiant-e-x propose une présentation ou un accrochage en adéquation avec les recherches personnelles menées dans le cadre du cours.

Indications pratiques :

Les étudiant-e-x-s sont prié-e-x-s d'apporter un tablier et leurs outils de travail.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :

L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours, la réalisation d'un projet de recherche et la qualité de la présentation finale ainsi que du dossier de recherche.

Juliette Boulliane, Sans titre, 2021, Grès enfumé
© Magdalena Gerber – HEAD – Genève

Céramique : développement

Magdalena Gerber

Semestre : printemps
Vendredi 14h30 – 18h00

Bâtiment D, CERCCO
Langue : français

Les étudiant-e-x-s qui ont déjà une connaissance des matériaux et des techniques de la céramique* trouveront dans ce cours un espace de développement pour leur projet personnel. Iels réaliseront un ou plusieurs objets, sculptures ou installations en mettant en œuvre les techniques et les méthodologies utiles. Chaque projet bénéficiera d'un encadrement adapté, de soutien à la réflexion conceptuelle et d'assistance aux diverses étapes de sa réalisation. Des discussions individuelles et des présentations en groupes rythmeront le travail.

Cette année, un volet spécifique atour de la céramique et la nutrition est proposé.

*Ce cours est destiné uniquement aux étudiant-e-x-s qui ont déjà une expérience dans le domaine de la céramique et souhaitent développer des projets. Les étudiant-e-x-s sans expérience préalable qui s'inscriraient quand même seront désinscrit-e-x-s et réinscrit-e-x-s à un autre cours selon les places disponibles.

Indications pratiques :
Les étudiant-e-x-s sont prié-e-x-s d'apporter un tablier de travail et leurs outils personnels.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :
L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours, la réalisation d'un projet de recherche et la qualité de la présentation finale ainsi que du dossier de recherche.

Resonating Ceramics – from 20 Hz to 1280°C, exposition LiveInYourHead, 2022
Pérrine Boudy © Raphaëlle Mueller – HEAD – Genève

Pratiques textiles

Magdalena Gerber

Ce cours propose aux étudiant-e-x-s d’acquérir des connaissances et de développer des travaux liés aux matières et aux techniques textiles.

Les thématiques abordées lors de la première partie du cours sont : le passage du fil à la surface avec par exemple des nœuds, du tissage, ou encore des mailles ainsi que la transformation de tissus existants par assemblage ou intervention sur la surface avec du fil, de la teinture ou de la peinture. La deuxième partie est réservée à la réalisation d’un projet personnel lié à la pratique artistique/ de design de chaque étudiant-e-x.

Le cours combine des apports théoriques et des exercices pratiques et il permet l'expérimentation immédiate des diverses techniques. Au début du cours les champs d'investigation de ce vaste domaine qu’est le textile sont discutés, précisés et décidés conjointement avec les participant-e-x-s. A la fin du semestre, chaque étudiant-e-x propose une présentation ou un accrochage en adéquation avec les recherches personnelles menées dans le cadre du cours. Le cours comprend également une visite au Musée d’ethnographie de Genève.

Indications pratiques

Les étudiant-e-x-s sont prié-e-x-s d’apporter leurs outils et matériel de travail (aiguilles, fils, cordes, tissus, etc.).

Modalités d’évaluation et d’attribution des crédits ECTS :
L’obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours, la réalisation d’un projet de recherche et la qualité de la présentation finale ainsi que du dossier de recherche.

Félice Hubert, 2020
© Magdalena Gerber – HEAD – Genève

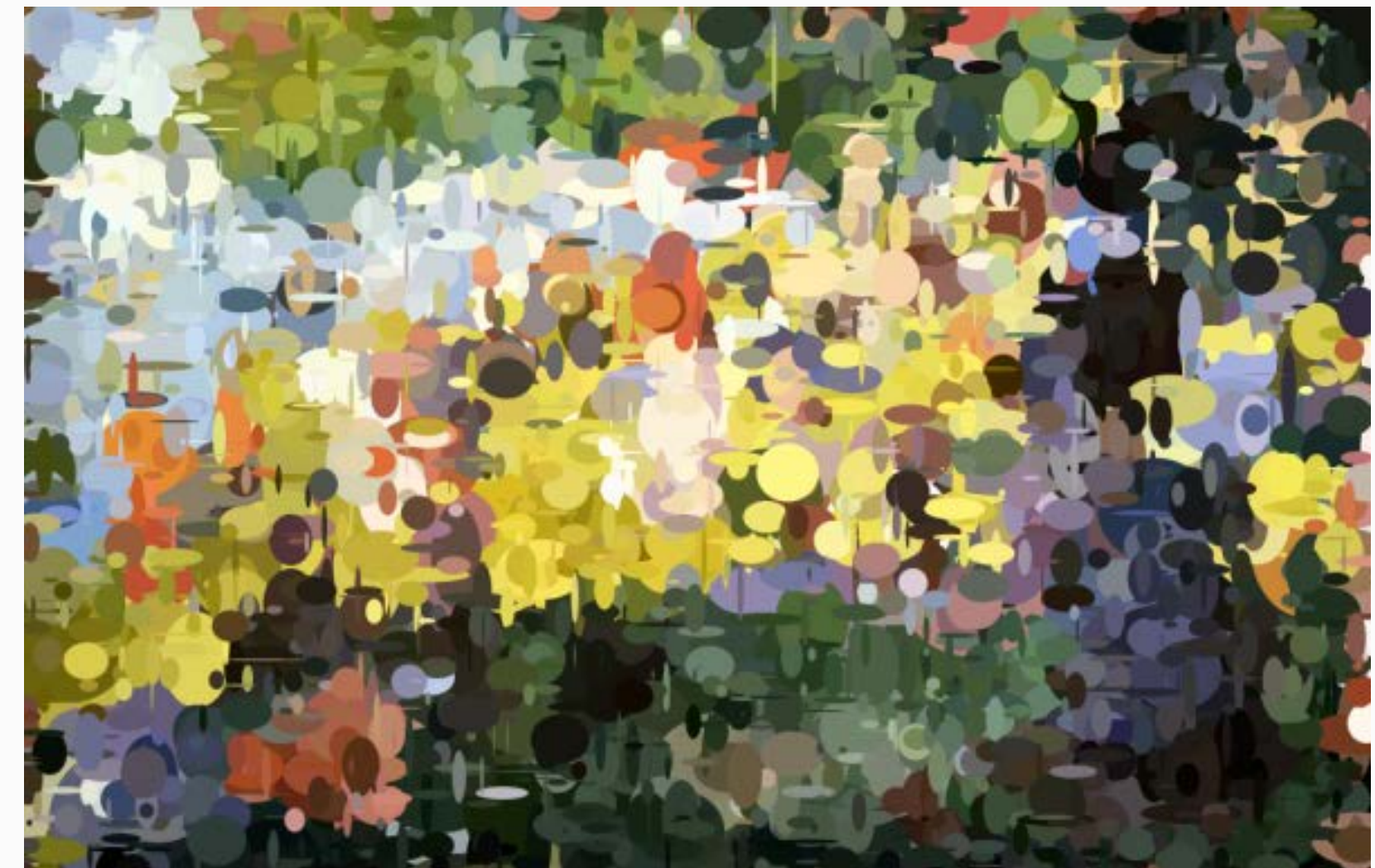
Peuplé d'écrans et d'outils numériques, notre environnement est marqué par l'omniprésence des images digitales. Devant nos yeux se déploie un monde en mouvement nous autorisant à voyager sans hiérarchie d'un contenu à l'autre. Un parcours incessant entre image, texte, vidéo, actualité et musique. Cet atelier initie les étudiant-e-x-s à divers aspects liés aux images numériques : les formats, la résolution, les pixels, la compression, les images matricielles, les images vectorielles et l'art génératif.

Avec des outils simples, le cours aborde les questions liées à la création graphique sur ordinateur dans les champs de l'animation, la 3D, la vidéo, le web et la programmation.

Cette initiation est destinée à tout-e-x étudiant-e-x ayant envie d'explorer ces thématiques, de façon simple et ludique, à travers des sessions pratiques accompagnées d'apports théoriques et/ou historiques.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :

L'obtention des crédits ECTS est basée sur une participation régulière aux séances du cours et sur la réalisation de travaux liés aux thématiques présentées.

Sans titre (sur G.S.), 2021
© Hervé Graumann – HEAD – Genève

Création d'un storyboard

Raphaël Haab

Semestre : automne
Vendredi 14h30 – 18h00

Bâtiment A, salle 1.13
Langue : français

16

Ce cours a pour objectif la création d'un storyboard qui pourra être utilisé par les étudiant-e-x-s dans le cadre de leur projet personnel ou d'un projet transversal en lien avec un autre cours.

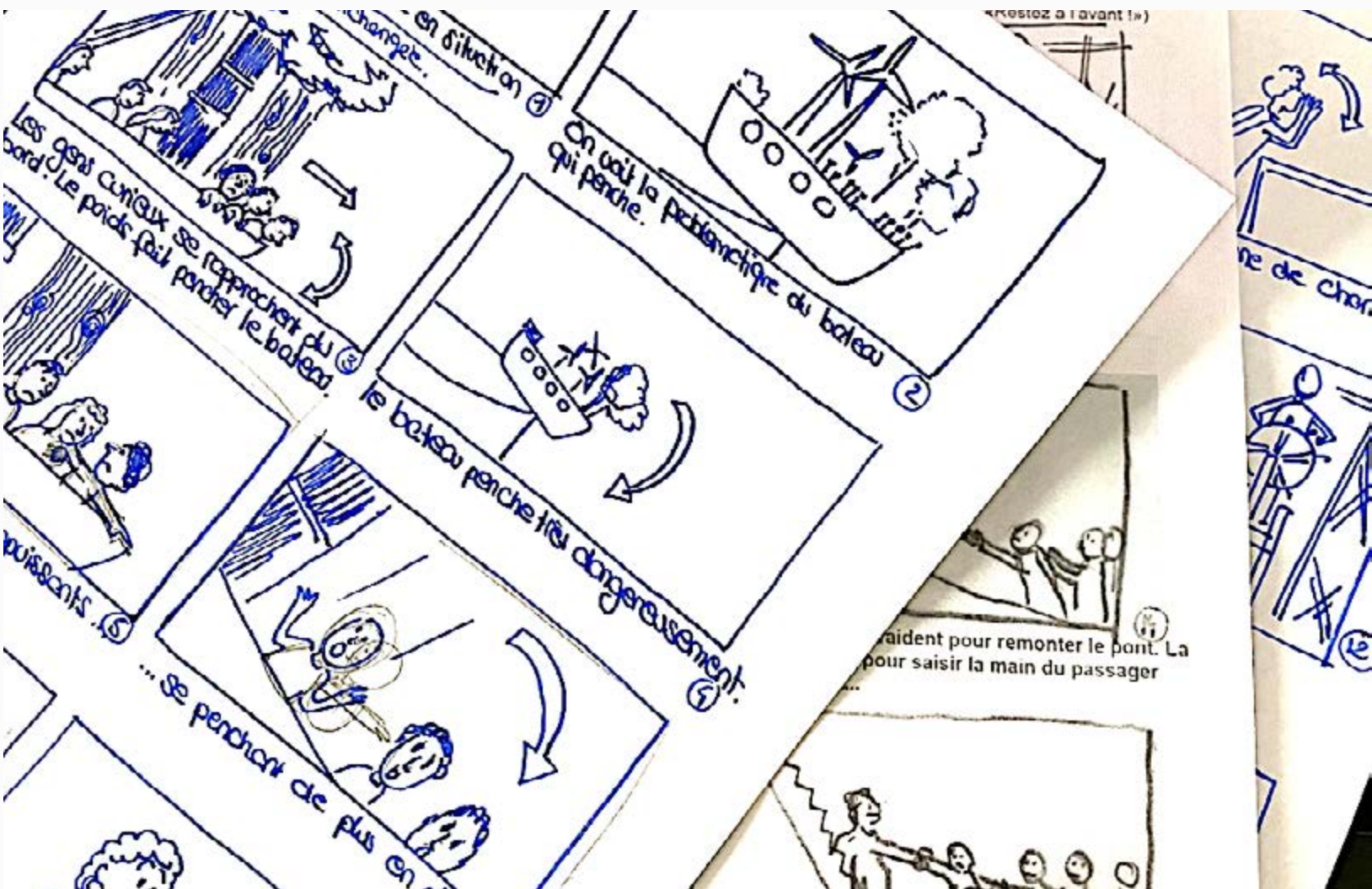
Nous y découvrirons les coulisses d'une sélection de court-métrages, à travers leurs dossiers de production, leurs scénarios et leurs storyboards et analyserons différentes formes de structures narratives. Nous aborderons l'importance du cadrage, de l'articulation des plans et de la cohérence narrative ainsi que l'ambiance colorée, tout comme le rythme et le timing. Si le processus abordé sera principalement axé sur celui de l'animation, nous nous intéresserons aussi à la fiction, au documentaire ainsi qu'à quelques projets transmédiés.

Ce cours s'adresse donc à tous les étudiant-e-x-s qui ont une idée narrative ou une histoire pré-existante à adapter. Le travail se fera de manière collaborative et les participant-e-x-s doivent ainsi être disposé-e-x-s à échanger leurs idées, formuler des suggestions pour compléter les projets des autres et finaliser leurs propres projets en fonction des retours reçus.

Indications pratiques :
Les étudiant-e-x-s doivent apporter du papier, des crayons et un ordinateur, avec le logiciel Blender installé et une souris.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS:

L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours et sur le rendu du travail élaboré dans le cadre du cours, dont les critères d'évaluation sont spécifiés lors de la première séance.

Raphaël Haab, travaux de préparation à la réalisation d'un storyboard
© Raphaël Haab

Sérigraphie : initiation et expérimentation

Nadia Hedjazi

Semestres : automne et printemps
Vendredi 8h30 – 12h

Bâtiment H, salle S.15
Langue : français

17

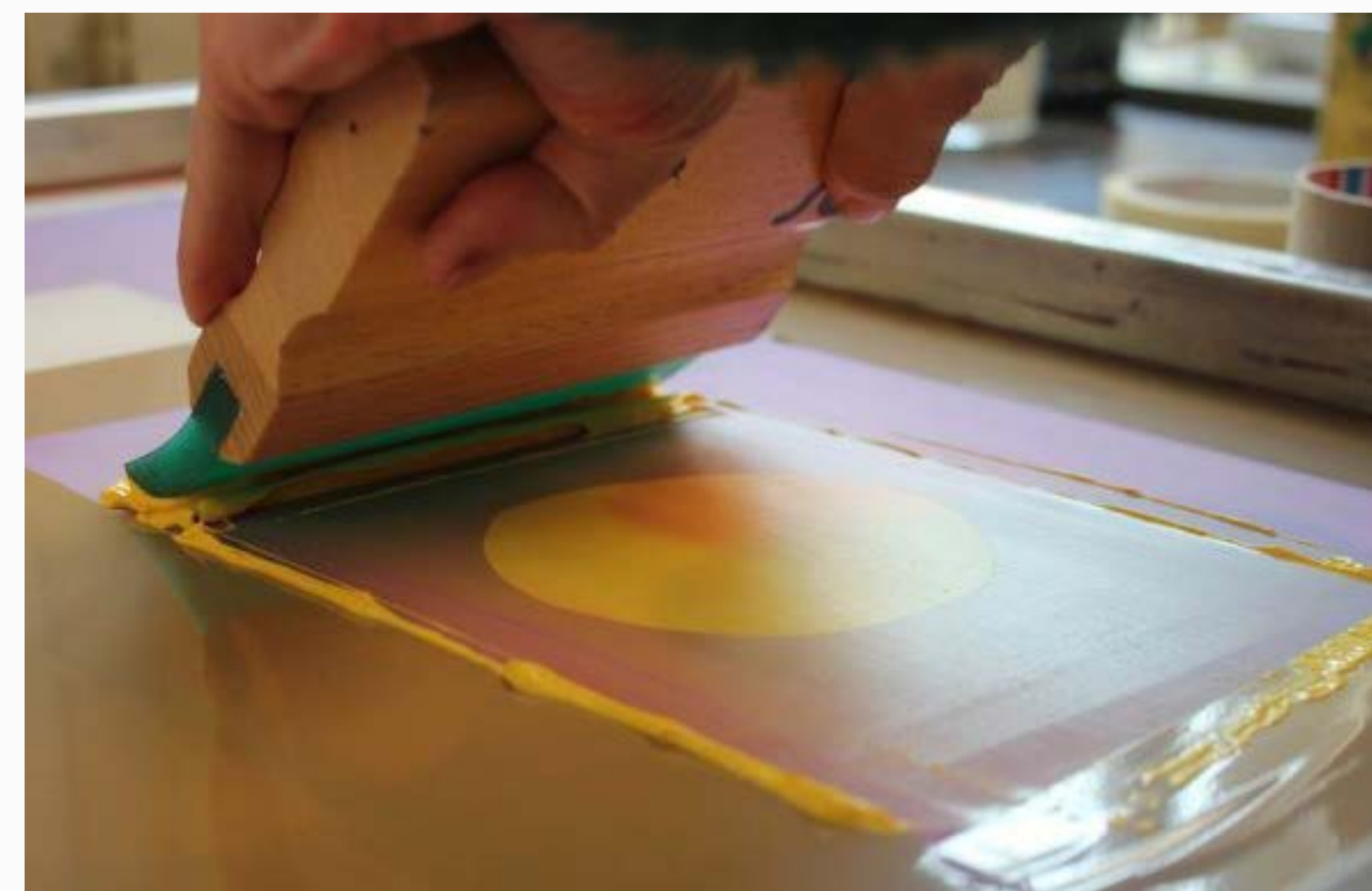
Cet atelier initie les étudiant-e-x-s à la sérigraphie, à travers un enseignement technique et pratique. Il présente les différents champs d'impression possibles – dessin au trait, aplat, dégradé, typo, trame, image vectorielle, bitmap, matière – et l'exploration du monde de la couleur.

L'introduction aborde l'histoire, la théorie et le procédé de la sérigraphie à travers une expérimentation artistique par groupes de deux. Chaque binôme travaille sur un projet créatif contenant une superposition de couleurs. L'enseignement comprend ensuite une discussion portant sur la recherche de chaque projet personnel. Cette discussion vise à déterminer dans quelle mesure le projet est réalisable et à trouver des perspectives pour le rendre possible. La dernière étape, fondée sur un enseignement individualisé, consiste à accompagner l'étudiant-e-x dans la réalisation pratique de son travail personnel. A l'issue de ce cours, les étudiant-e-x-s auront appris les principes techniques de la sérigraphie, sauront organiser leur travail en conséquence et seront autonomes dans la pratique de la sérigraphie.

Indications pratiques :
Les étudiant-e-x-s sont prié-e-x-s d'apporter un tablier de travail et de porter des vêtements qui ne sont pas délicats. A l'exception du matériel utilisé dans le cadre du travail collectif, le matériel est à la charge de l'étudiant-e-x.

Modalités d'évaluation et d'attribution
des crédits ECTS :

L'obtention des crédits ECTS est basée sur
une présence assidue aux séances du cours et
sur la présentation finale d'un projet personnel.

Impression, Nadia Hedjazi, 2019
© Nadia Hedjazi

Créativités artificielles

Guillaume Helleu et Chloé Michel

Semestres : automne et printemps
Vendredi 14h30 – 18h00

Bâtiment A, salle S.22
Langue : français

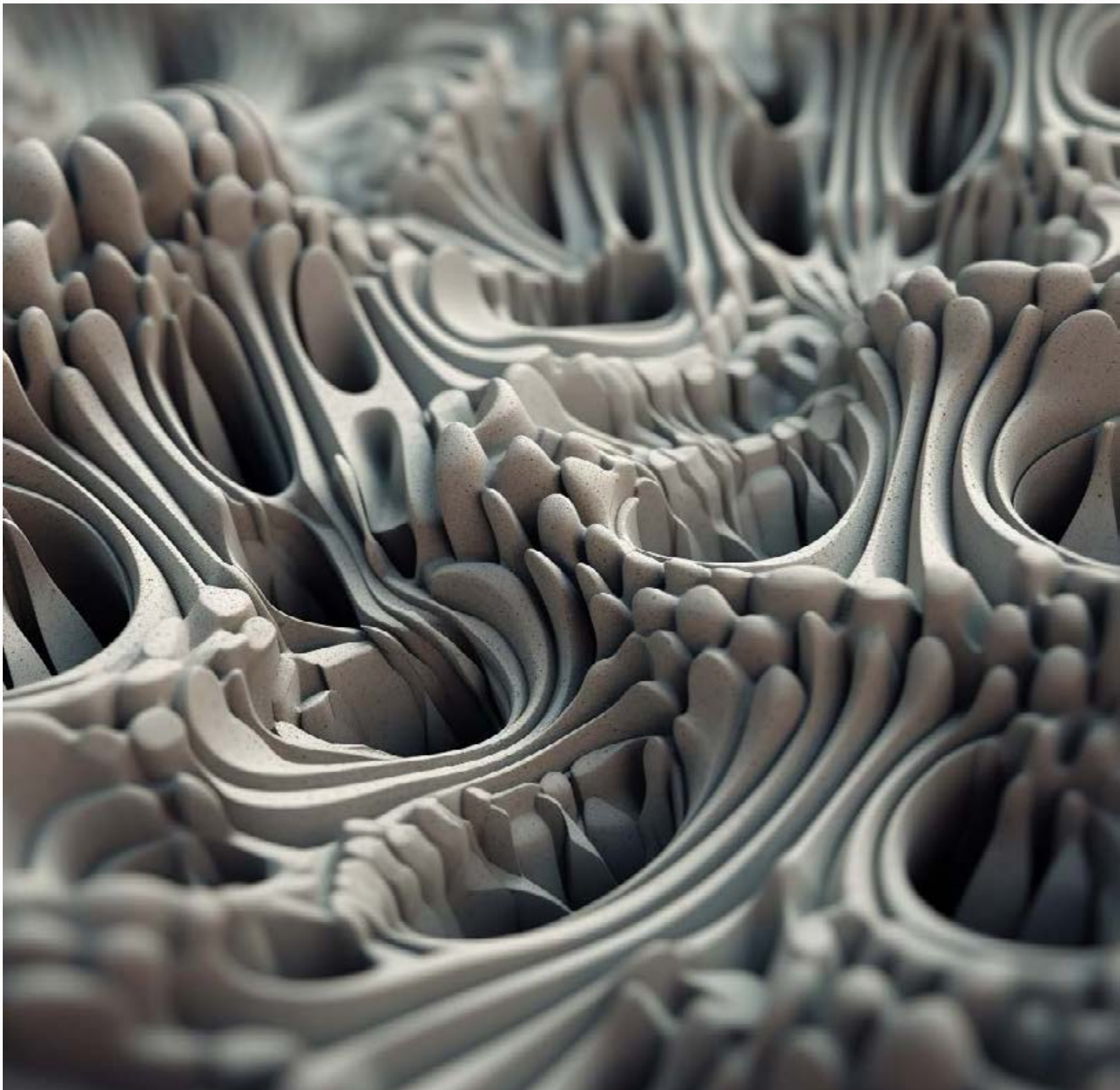
18

Apparues pour le grand public avec le lancement de services orientés divertissement et création tels que DALL·E (janvier 2021), Midjourney (juillet 2022) ou ChatGPT (novembre 2022), les technologies du machine learning (apprentissage automatique) permettent de générer, à partir de requêtes textuelles (prompts), des objets numériques tels que des textes, images, sons, vidéos, 3D, etc. Ces médias sans auteur-rice-x, d’une qualité impressionnante, suscitent aussi bien l’émerveillement que des débats à propos de la menace que ces processus font planer sur la survie des professions en art et design.

Pour prendre du recul sur ces technologies et tirer parti de leurs potentialités, ce cours propose une introduction aux principes et aux techniques de l’intelligence artificielle (IA) : concepts fondamentaux, méthodologies et applications pratiques de ces technologies en art et design.

Le cours combine des modules de contextualisation, des exercices de programmation et des projets. Une grande partie du cours est dédiée à la mise en pratique des connaissances via des activités concrètes, telles que des exercices de programmation et de mise en œuvre de modèles statistiques. Les étudiant-e-x-s sont également encouragé-e-x-s à considérer les implications de l’IA dans leurs domaines d’études, y compris les défis et considérations éthiques qui en découlent.

Modalités d’évaluation et d’attribution des crédits ECTS :
L’obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours, sur des exercices à réaliser de façon individuelle et/ou collective au cours du semestre et sur un rendu individuel à la fin du semestre.

No name, Guillaume Helleu x Midjourney
© Guillaume Helleu

Images 3D

Claudy Iannone

Couramment utilisé dans les domaines de l'animation, des jeux vidéo, du cinéma, du motion design et de tous types de visualisation, le logiciel Cinéma 4D utilisé dans le cadre ce cours est un outil qui permet notamment de modéliser, de texturer, d'animer, de réaliser des simulations et d'effectuer des rendus d'images statiques ou animées d'objets 3D.

Ce cours permet à l'étudiant-e-x d'explorer les bases de la création d'images 3D afin de se familiariser avec le logiciel et de mener à bien un projet 3D simple.

Le cours vise en particulier à : découvrir l'univers de l'imagerie 3D ; appréhender les techniques de modélisation, de textures, d'éclairage et de mise en place de caméras ; gérer les différentes méthodes de rendus ; et exporter des images statiques et de courtes séquences d'animation.

Une alternance d'explications théoriques et techniques permet à l'étudiant-e-x de réaliser une série d'exercices en passant par les différentes étapes nécessaires à la création d'images et d'animations tridimensionnelles.

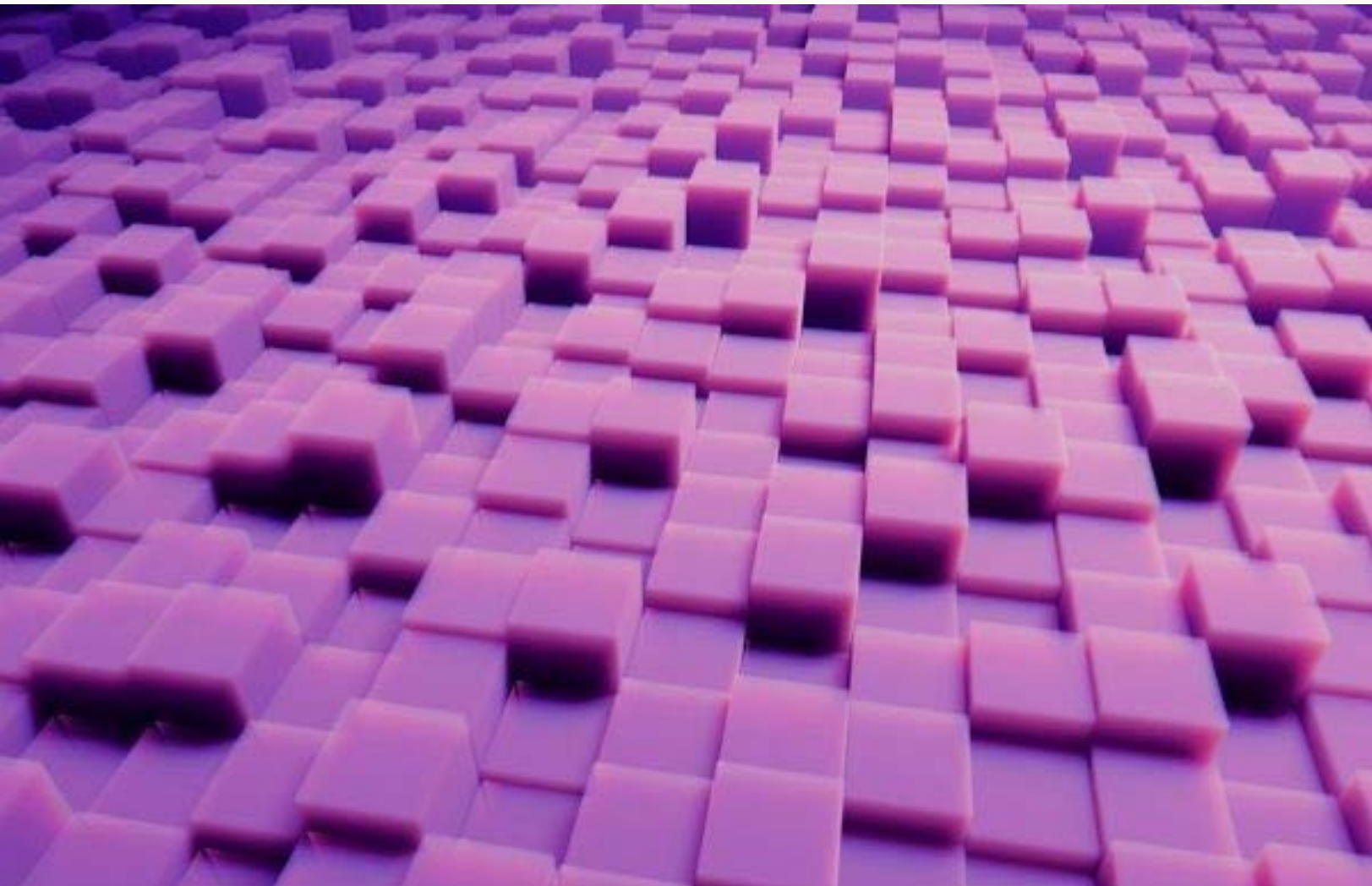
Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :
L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours et la réalisation d'une série de 4 images statiques ou d'une courte séquence animée mettant en pratique les différentes techniques expérimentées durant le semestre.
Les critères d'évaluation du rendu sont les suivants : intelligence du concept (originalité, visuel) ; qualité de la réalisation ; structure et cohérence de l'ensemble ; adéquation du fond et de la forme ; respect de l'énoncé ; respect des délais.

Semestre : automne
Vendredi 8h30 – 12h00

Bâtiment E, salle 2.20
Langue : français

19

Cours proposé aux étudiant-e-x-s de toutes les filières sauf Communication visuelle et Illustration

Assonance – image expérimentale
© Claudy Iannone – HEAD – Genève

Machines animées : interactivité (Arduino) et code créatif

Vytas Jankauskas

Ce cours introduit la technologie comme un médium créatif.

La première partie est consacrée à l'étude de l'histoire de l'art numérique, à l'analyse des œuvres, ainsi qu'à la connaissance des machines (hardware) et des moyens de les programmer (software) que les artistes et les designers choisissent en fonction de leurs idées.

Dans la deuxième partie, nous explorons les bases de la programmation, en partant de zéro avec un microcontrôleur Arduino, pour faire interagir le numérique avec le monde physique. En fonction de la progression de chacun-e-x, nous explorons des outils plus complexes tels que le Raspberry Pi. Il sera également possible de travailler sur des projets que les étudiant-e-x-s sont déjà en train de développer dans leurs domaines de compétences respectifs, à condition que les besoins correspondent au cadre du cours.

L'objectif final est de proposer une mini-installation construite grâce aux compétences acquises durant le semestre.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :
L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours et sur la présentation finale d'un projet collectif.

Sneakernet (ou Feline Filesharing), Dennis de Bel, 2014
© Dennis de Bel

Désolé-e-x – j’ai du mal à comprendre (IAs conversationnelles et synthèse vocale)

Vytautas Jankauskas

Dans les années 1970 déjà, ELIZA, le thérapeute chatbot plein d’esprit, trompait les gens en leur faisant croire qu’il compatissait sincèrement à leurs problèmes. Aujourd’hui, Amazon Alexa admet ne pas être capable de tomber amoureuse, tandis qu’un ingénieur de Google est licencié pour avoir déclaré qu’une intelligence artificielle de la société a atteint la sensibilité humaine. Les chatbots ont parcouru un long chemin, passant des astuces linguistiques préprogrammées à une intelligence artificielle.

Ce cours enseigne les bases de Python, un langage de programmation polyvalent utilisé dans un large spectre d’applications, parmi lesquelles l’entraînement et l’intégration de modèles d’intelligence artificielle. Le cours aborde d’abord les principes fondamentaux de la programmation afin de recréer les premiers chatbots primitifs. Il incorpore ensuite l’intelligence artificielle, ainsi que la synthèse vocale. L’objectif final du cours est de proposer un agent conversationnel interactif sous la forme d’une mini installation.

Des connaissances préalables en programmation ne sont pas requises mais bienvenues pour ce cours

Informations pratiques:
Chaque étudiant-e-x est tenu-e-x d’apporter son propre ordinateur avec VSCode installé.

Modalités d’évaluation et d’attribution des crédits ECTS:
L’obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours et sur le rendu d’un projet final.

Vytautas Jankauskas
© Vytautas Jankauskas – HEAD – Genève

Médias sociaux et création

Thibéry Maillard

Apparus à la fin des années 2000 et initialement conçus pour des usages personnels (partage de tranches de vie), les réseaux sociaux (et plus largement les médias sociaux) concernent désormais toutes les sphères de la société. Si les débuts du Web (1993) furent marqués par la nécessité d'avoir son propre site Web, les recruteur-riche-x-s « chassent » désormais sur Instagram. LinkedIn propose une certification anti-fraude de CV. Les vidéos TikTok cumulent plus de temps de consultation que YouTube, et les plateformes de streaming comme Twitch intègrent la participation des communautés en ligne, en direct (chat) et en différé à l'aide de forums dédiés (Discord).

Ces évolutions interrogent et nécessitent une approche informée, critique et prospective – cela tout particulièrement dans les champs de l’art et du design. En effet, dans ces domaines, les médias sociaux sont à la fois un moyen incontournable de valoriser ses travaux dans un cadre professionnel et une compétence à acquérir et à mobiliser pour des partenaires et client-e-x-s (par exemple le métier de community manager pour une marque, une galerie d’art ou une institution).

Dans ce contexte, comment s'appropriier ces dispositifs dans une démarche ouverte et exploratoire? Ce cours se donne ainsi pour objectif de doter les étudiant-e-x-s de méthodes pratiques et de moyens

techniques pour appréhender les spécificités des médias sociaux et mettre en place des stratégies pertinentes selon chaque profil et filière.

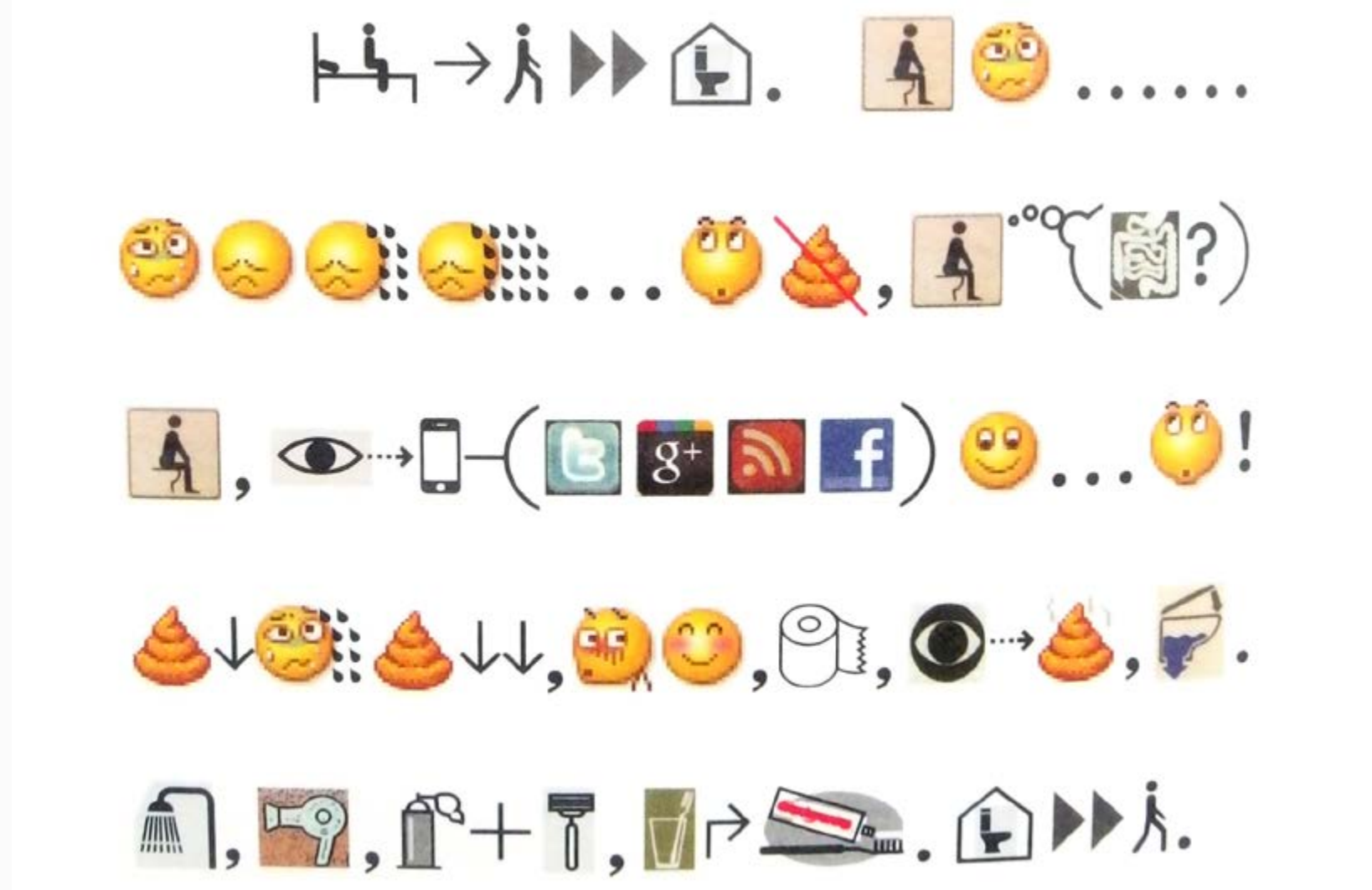
Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS:

L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours, sur des rendus collectifs durant le semestre (non évalués) et sur un rendu individuel à la fin du semestre à partir d'un cas fictif (évalué).

Semestre: automne
Vendredi 14h30 – 18h00

Bâtiment E, salle 2.20
Langue : français

22

Une histoire sans mots, 2012

© Xu Bing

Cours d'introduction à la photographie numérique

Aurélie Pétrelet et Léonie Rose Marion

Le cours d'introduction à la photographie numérique s'adresse à tou-x-te-s les étudiant-e-x-s qui débutent en photographie ou qui souhaitent revoir les bases techniques et conceptuelles de l'image. Il permet de se familiariser avec les appareils et leurs nombreuses fonctions et de découvrir la prise de vue en studio ainsi que les bases de la retouche numérique.

Les thématiques abordées comprennent : initiation au fonctionnement de base d'un appareil reflex (vitesse, diaphragme, sensibilité ISO, focale, etc.) ; initiation aux réglages et prise en main (capteur et résolution, poids et format d'une image) ; initiation à la prise de vue en studio (utilisation des flashes, de la cellule, réflecteur, soft box, etc.) ; initiation à l'editing et à la retouche numérique via Photoshop et Lightroom ; et initiation à la lecture d'images et à l'élaboration d'un langage photographique personnel.

L'étudiant-e-x est amené-e-x à mettre en pratiques les acquis techniques en réalisant une série photographique personnelle durant les heures de cours.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :
L'obtention des crédits ECTS est basée sur une évaluation à chaque séquence – réalisation d'un exercice et/ou discussion orale et sur la présentation d'une série finale à la fin du semestre.

Semestres : automne et printemps
Mercredi 18h30 – 20h00

Bâtiment A, salle pédagogique et studios du Pool photographie

23

Langue : français

Narcisse et les cendres, 2022
© Lucas Moretti - HEAD - Genève

Pratiques photographiques : extérieur

Aurélie Pétrel

Cet atelier de photographie est ouvert à tou-x-te-s les étudiant-e-x-s de la HEAD – Genève ayant un début de pratique photographique et des connaissances élémentaires des outils. Il vise à approfondir l'utilisation du medium comme moyen de recherche et d'expression à travers des propositions données par l'enseignant-e-x puis le suivi d'un projet personnel. L'étudiant-e-x est amené-e-x à réaliser une série en dehors d'un studio équipé et à explorer les différentes typologies d'images. La chambre photographique argentique, le moyen format numérique et les différents boîtiers 24 x 36 sont utilisés.

Ce cours mêle des séquences de cours référencées à partir des histoires de la photographie, des lectures d'images et une pratique de l'image. Les priorités sont une familiarisation avec le vocabulaire photographique et la réalisation de prises de vue en extérieur avec et sans lumière artificielle. Une attention particulière est portée au renforcement de l'acuité visuelle et de la capacité à déconstruire une image.

Indications pratiques :
Le cours se déroule pour partie à l'extérieur. Il est donc important de prévoir des vêtements chauds et confortables.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :
L'obtention des crédits ECTS est basée sur une évaluation continue qui mesure la progression via les vérifications des acquis à l'oral/écrit.

Semestre : automne
Vendredi 8h30 – 12h00

Bâtiment A, salle pédagogique
et studios du Pool photographie

Langue : français

24

Cours « Pratiques photographiques : extérieur », 2018
© Aurélie Pétrel – HEAD – Genève

Pratiques photographiques : studio

Aurélie Pétre

Cet atelier de photographie est ouvert à tou-x-te-s les étudiant-e-x-s de la HEAD – Genève ayant un début de pratique photographique et des connaissances élémentaires des outils.

Il vise à approfondir l'utilisation du medium comme moyen de recherche et d'expression. L'étudiant-e-x est amené-e-x à réaliser une série en utilisant un studio équipé et en explorant les différentes typologies de lumières.

Le cours propose un enseignement spécifique des pratiques et des techniques photographiques liées aux éclairages artificiels. Il permet à l'étudiant-e-x d'expérimenter différents processus photographiques et de développer ses compétences en matière de prise de vue, de mise en lumière, de composition, d'adresses et de post-production.

En parallèle, l'étudiant-e-x approfondit sa compréhension de l'usage de la lumière dans la photographie contemporaine : l'étude de cas concrets rythme les séances de cours. C'est par l'examen de différentes approches que l'étudiant-e-x en tire des clés pour la mise en œuvre de ses propres séries.

Indications pratiques :

Différents accessoires sont à prévoir en fonction de la série développée par l'étudiant-e-x (par exemple, textiles, vêtements, maquillage, fleurs, accessoires et objets divers, etc.)

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :

L'obtention des crédits ECTS est basée sur une évaluation continue qui mesure la progression via les vérifications des acquis à l'oral/écrit.

Semestre : automne
Vendredi 14h30 – 18h00

Bâtiment A, salle pédagogique
et studios du Pool photographie

Langue : français

25

Cours « Pratiques photographiques : studio », Florent Bovier, 2019
@ Florent Bovier

Moulage bases

Aline Morvan

Semestre : automne
Vendredi 8h30 – 12h00

Bâtiment D, CERCCO
Langue : français

26

Par le biais d’une approche progressive, basée sur la créativité personnelle, le cours permet d’apprendre les rudiments de diverses techniques de moulage afin de reproduire toutes sortes d’objets en 3D. Plâtre, terre, céramique et divers polymères sont utilisés dans le cadre de projets personnels développés par les étudiant-e-x-s. Des démonstrations et des explications techniques permettent à chacun-e-x de gagner peu à peu son autonomie et d’utiliser au mieux une partie des équipements du Centre d’expérimentation et de réalisation en céramique contemporaine (CERCCO) de la HEAD – Genève.

Une modeste participation de CHF 30.- est demandée à chaque étudiant-e-x en contrepartie de certaines matières premières (plâtre, porcelaine de coulage). Les matériaux plus onéreux sont à la charge de l’étudiant-e-x.

Indications pratiques :
Il est conseillé aux étudiant-e-x-s de venir avec un tablier et des chaussures d’atelier.

Modalités d’évaluation et d’attribution des crédits ECTS :
L’obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours et sur une présentation finale.

Moule en silicone en deux parties, avec son contre-moule en plâtre.
© Aline Morvan

Moulage développement

Aline Morvan

Semestre : automne
Vendredi 14h30 – 18h

Bâtiment D, CERCCO
Langue : français

27

Ce cours vise à accompagner des étudiant-e-x-s, disposant de compétences préalables dans le domaine du moulage*, dans leurs projets personnels en la matière. Plâtre, terre, céramique et divers polymères sont utilisés. Des démonstrations et explications techniques permettent aux étudiant-e-x-s de développer leurs compétences et le niveau de complexité de leurs projets en exploitant au mieux les potentialités offertes par l’infrastructure du Centre d’expérimentation et de réalisation en céramique contemporaine (CERCCO) de la HEAD – Genève.

Une modeste participation de CHF 30.- est demandée à chaque étudiant-e-x en contrepartie de certaines matières premières (plâtre, porcelaine de coulage). Les matériaux plus onéreux sont à la charge de l’étudiant-e-x.

*Ce cours est destiné uniquement aux étudiant-e-x-s qui ont déjà une expérience dans le domaine du moulage et souhaitent développer des projets. Les étudiant-e-x-s sans expérience préalable qui s’inscriraient quand même seront désinscrit-e-x-s et réinscrit-e-x-s à un autre cours selon les places disponibles.

Indications pratiques :
Il est conseillé aux étudiant-e-x-s de venir avec un tablier et des chaussures d’atelier.

Modalités d’évaluation et d’attribution des crédits ECTS :
L’obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours et sur une présentation finale.

Démonstration de l'utilisation d'un moule en plâtre à plusieurs parties
© Aline Morvan

Mapping

Laurent Novac et Camille de Dieu

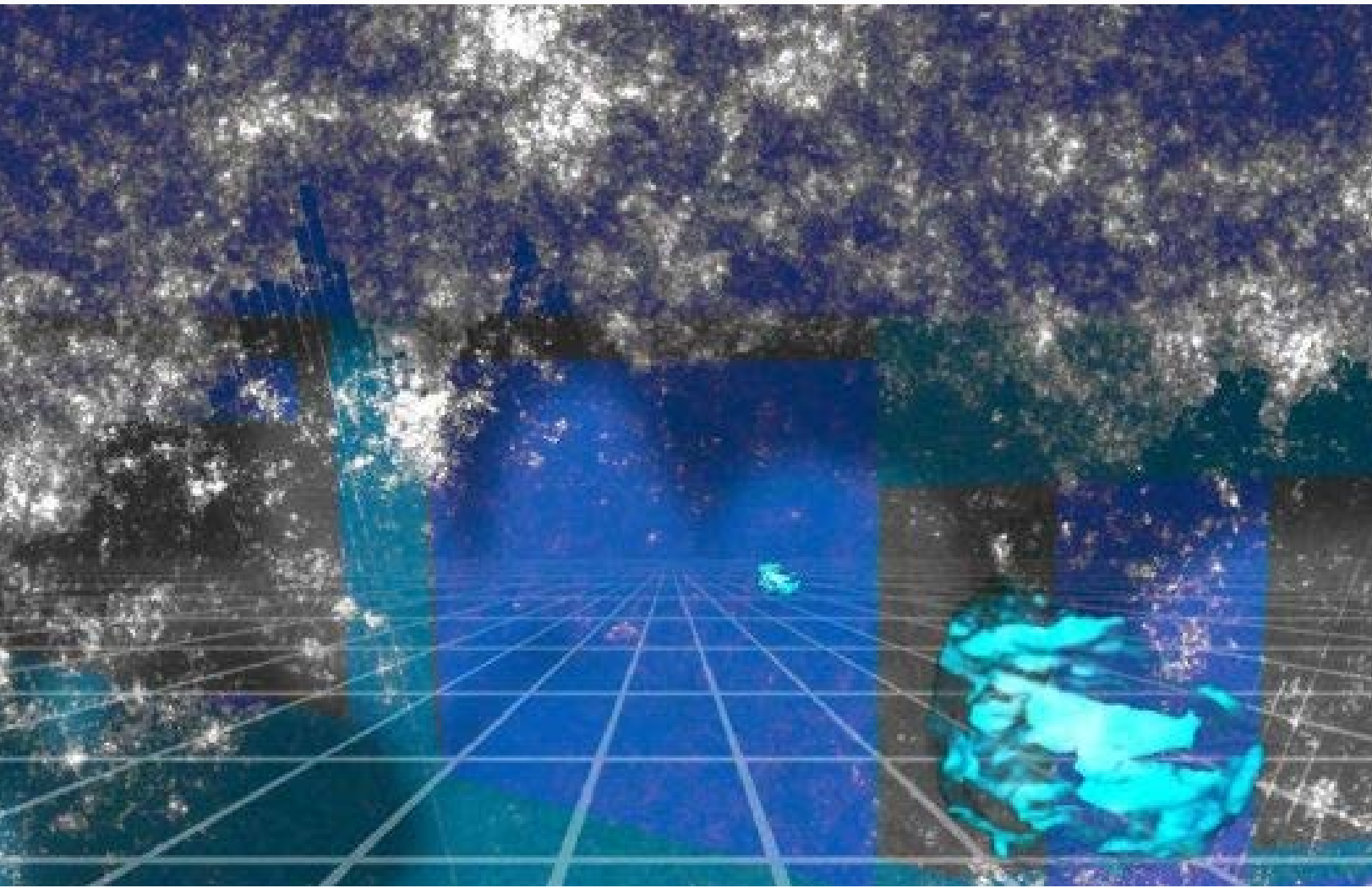
Dans ce cours les étudiant-e-x-s seront invité-e-x-s à créer un projet d’installation audio-visuel. Les étudiant-e-x-s apprendront la modélisation et la conception d’une installation et la création de visuels animés en temps réel tout en les liant à des créations sonores ou d’autre dispositifs tels que des barres leds ou des capteurs. Ceci se fera notamment grâce au logiciel MadMapper.

Le cours couvrira une large palette d’outils nécessaires à des créations impliquant de l’image, du son et de la lumière : différents protocoles pour la manipulation d’une installation en live (midi, osc, dmx, analyse audio, etc.), création de visuels paramétriques (materials), technique de projection (projection mapping), utilisation de capteurs (Arduino), contrôle de dispositifs lumineux et laser.

Le cours est axé sur la réalisation de projet et la mise en pratique des concepts appris.

Les perspectives d'applications de ces concepts sont vastes : réalisation d'installation audio-visuelle, scénographie, installation interactive, spectacle vivant ou encore performances.

Modalités d’évaluation et d’attribution des crédits ECTS :
L’obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours et sur de petits projets personnels (entre 2 et 3) rendus tout au long du semestre.

Extrait D100's Trace, Laurent Novac et Camille de Dieu (Studio z1)
© z1 studio

Animation image par image :

cours

Olivier Riechsteiner

Ce cours a pour objectif l'acquisition des connaissances de base de l'animation image par image. A cette fin, nous abordons trois techniques : le papier découpé, le dessin animé sur papier et l'animation d'objets.

Avec la technique du papier découpé, nous pratiquons une animation manuelle et intuitive afin d'expérimenter une approche corporelle du mouvement et de tenter de faire correspondre l'intention de l'animation au résultat réel.

Dans le dessin animé sur papier, nous approchons une dimension plus mentale de l'animation où le mouvement peut être pensé à l'avance, avec les techniques « pose to pose » ou « straight ahead ».

L'animation d'objets, quant à elle, permet une mise en œuvre de l'expérience acquise au travers des deux techniques précédentes, mais cette fois-ci dans l'espace, et d'approcher les possibilités d'expression liées à la prise de vue d'objets et à l'éclairage.

L'enseignement comporte des projections de courts métrages d'animation, des explications pratiques et théoriques, de petits exercices et des mini-projets personnels et collectifs. Les sujets des petits exercices et des mini-projets sont libres. Une projection d'évaluation a lieu à la fin du cours.

Indications pratiques :
Les étudiant-e-x-s sont prié-e-x-s d'apporter un crayon gris et une gomme et peuvent utiliser leur ordinateur personnel.

Mini-projet dessin animé, Victor Magne, 2020, film FullHD
© Victor Magne

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :
L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours et à la projection d'évaluation et sur le rendu de tous les exercices et mini-projets.

Animation image par image : projet

Olivier Riechsteiner

Semestre : automne
Vendredi 14h30 – 18h00

Bâtiment A, salle S.12
Langues : français et anglais

30

Ce cours s'adresse à des étudiant-e-x-s qui ont déjà une expérience en animation. Il leur offre la possibilité de développer un projet – personnel ou collectif – en animation image par image. Il peut s’agir d’un petit film d’animation, d’une recherche esthétique et/ou technique, ou de toute autre expérimentation telles les techniques mixtes ou une recherche de système de représentation propre à l’animation (« Synchronie » de Norman McLaren).

L’enseignement prend la forme d’un suivi de projet. Au début du cours, les étudiant-e-x-s produisent un petit document PDF présentant le but de leur projet. Ce document est ensuite utilisé comme référence pendant la réalisation du projet, même si ce dernier prend une autre direction. Si la nature du projet le permet, le calendrier du cours est structuré en 3 parties : préparation (pré-production), réalisation (production) et montage (post-production). Si la nature du projet ne le permet pas, une structure adaptée est appliquée. Après la phase de préparation, les étudiant-e-x-s présentent leur projet à leurs collègue-x-s afin de le partager et d'avoir un échange à son sujet. Une projection d'évaluation a lieu à la fin du cours.

Indications pratiques :
Les étudiant-e-x-s sont prié-e-x-s d’apporter un crayon gris et une gomme et peuvent utiliser leur ordinateur personnel.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :
L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours, à la présentation des projets et à la projection d'évaluation et sur le rendu du document PDF et du projet final.

« Dear Swan », Yoon Jin Kim alias Gina, 2021, film FullHD
© Yoon Jin Kim alias Gina

Animation informatique : cours

Olivier Riechsteiner

Semestre : printemps
Vendredi 8h30 – 12h00

Bâtiment A, salle S.12
Langues : français et anglais

31

Ce cours a pour objectif l'acquisition des connaissances de base de l'animation informatique. A cet effet, nous abordons trois applications : Adobe Photoshop, Adobe After Effects et Blender (3D).

Avec Adobe Photoshop, nous pratiquons le dessin animé sur tablette graphique et utilisons les possibilités qu'offre l'informatique dans cette discipline. C'est une formule pratique et plus économique que des applications spécialisées dans le dessin animé. Avec Adobe After Effects, nous abordons l'animation informatique 2D à travers l'animation d'images et l'utilisation d'effets spéciaux qui peuvent s'avérer utiles dans une pratique artistique (masque, green box).

Avec Blender, une application gratuite, nous entrons dans le monde de la 3D. Nous modélisons des objets, notamment un objet articulé que nous animons, et créons un éclairage ainsi que des matériaux avec des textures.

L'enseignement comporte des projections de courts métrages d'animation, des explications pratiques et théoriques et un exercice par cours. Les aspects techniques et visuels des exercices peuvent être interprétés librement. Une projection d'évaluation a lieu à la fin du cours.

Indications pratiques :
Les étudiant-e-x-s sont prié-e-x-s d'apporter un crayon gris et une gomme et peuvent utiliser leur ordinateur personnel.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :

L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours, à la présentation des projets et à la projection d'évaluation et sur le rendu du document PDF et du projet final.

Ilona Roux, exercice 3D, 2022, image Full HD
© Ilona Roux

Animation informatique : projet

Olivier Riechsteiner

Semestre : printemps
Vendredi 14h30 – 18h00

Bâtiment A, salle S.12
Langues : français et anglais

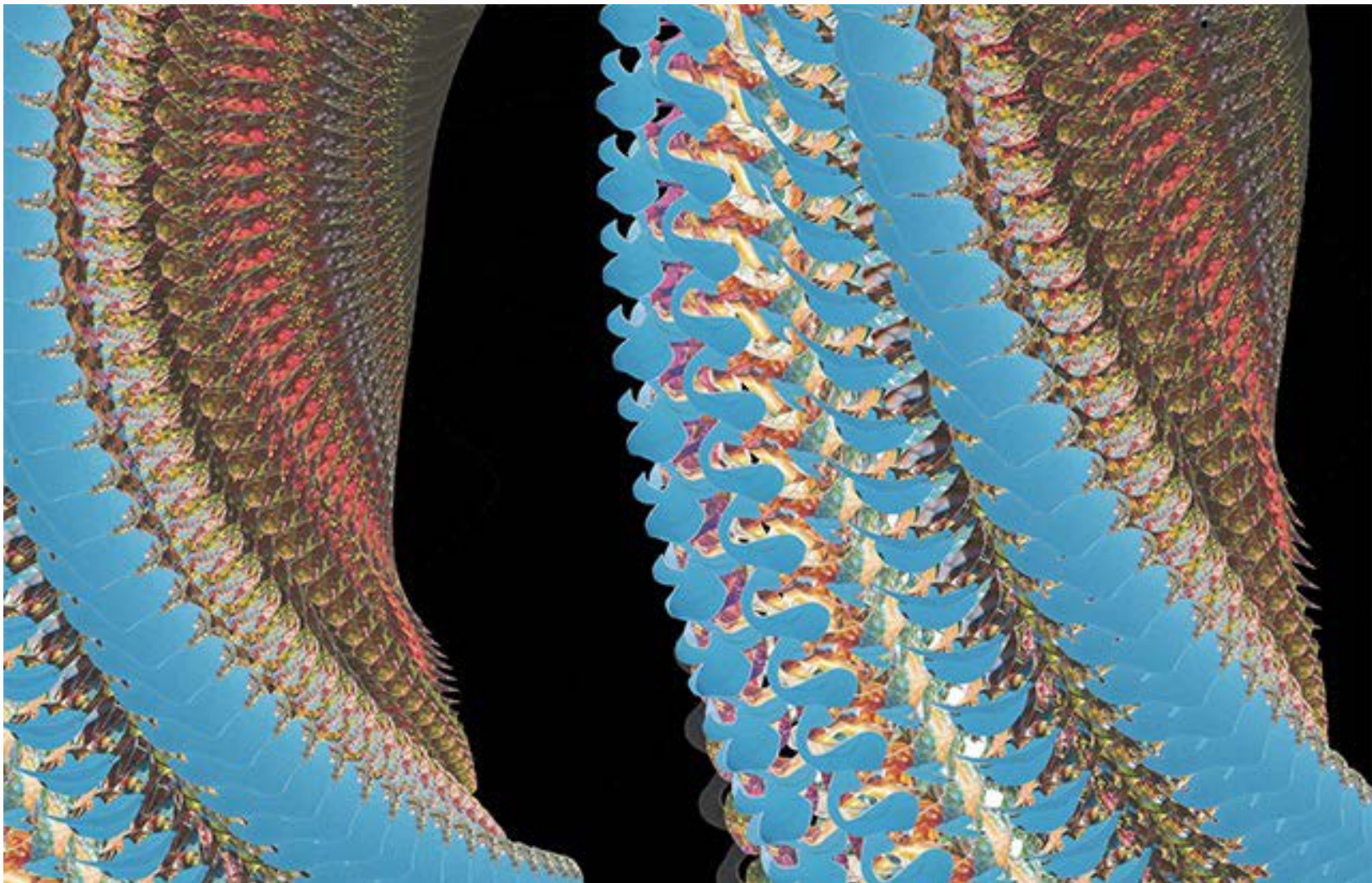
32

Ce cours s'adresse à des étudiant-e-x-s qui ont déjà une expérience en animation. Il leur offre la possibilité de développer un projet – personnel ou collectif – en animation informatique. Il peut s'agir d'un petit film d'animation, d'une recherche esthétique et/ou technique, ou de toute autre expérimentation telles les techniques mixtes ou une recherche sur des aspects spécifiques à la 3D.

L'enseignement prend la forme d'un suivi de projet. Au début du cours, les étudiant-e-x-s produisent un petit document PDF présentant le but de leur projet. Ce document est ensuite utilisé comme référence pendant la réalisation du projet, même si ce dernier prend une autre direction. Si la nature du projet le permet, le calendrier du cours est structuré en 3 parties : préparation (pré-production), réalisation (production) et montage (post-production). Si la nature du projet ne le permet pas, une structure adaptée est appliquée. Après la phase de préparation, les étudiant-e-x-s présentent leur projet à leurs collègue-x-s afin de le partager et d'avoir un échange à son sujet. Une projection d'évaluation a lieu à la fin du cours.

Indications pratiques :
Les étudiant-e-x-s sont prié-e-x-s d'apporter un crayon gris et une gomme et peuvent utiliser leur ordinateur personnel.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :
L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours, à la présentation des projets et à la projection d'évaluation et sur le rendu du document PDF et du projet final.

Projet de Louis Zahra, décembre 2022, film 2480 x 3508 pix.
© Louis Zahra

Fonte à la cire perdue

Fabrice Schaefer

Semestre : automne
Vendredi 8h30 – 12h00

Bâtiment D, salle S.36
Langue : français

33

La fonte à la cire perdue est une technique qui permet de transformer des objets en cire en métal par un procédé de moulage de précision. Cet atelier a pour but de pratiquer, en autonomie, la technique de la fonte à la cire perdue et ses variantes en plusieurs séances de fonte. L'étudiant-e-x pratique le modelage et la sculpture en cire pour réaliser des petits volumes : bagues, pendentifs, boucles d'oreilles et autres petits objets.

L'étudiant-e-x réalise l'ensemble des opérations de mise en plâtre et de la fonte du métal (argent et/ou bronze). L'étudiant-e-x termine ensuite les objets à l'établi en sciant, limant les tiges de coulées et les imperfections et éventuellement en polissant les bijoux. A la fin du semestre l'étudiant-e-x présente certains des objets réalisés, qui sont alors soumis à une évaluation.

Les objectifs de cet atelier sont ainsi l'apprentissage : 1. de différents processus de mise en forme de la cire ; 2. de la constitution d'un arbre de coulée et des processus de mise en plâtre ; 3. des processus de fonderie dans les règles de sécurité ; 4. de l'ébavurage et de l'achèvement des objets coulés en métal.

Indications pratiques :

Les étudiant-e-x-s doivent porter une blouse ou un tablier de travail et des chaussures fermées.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :

L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours (1/3 de l'évaluation) et sur la qualité des objets réalisés (2/3 de l'évaluation).

Métal en fusion, 2021

© Fabrice Schaefer – HEAD – Genève

Introduction à la production d'un film

Daniel Schweizer

Semestre : automne
Vendredi 12h30 – 14h00

Bâtiment A, salle 5.24
Langue : français

34

Ce cours vise à permettre aux étudiant-e-x-s de comprendre les fondamentaux économiques permettant la réalisation d'un film documentaire ou de fiction – notamment les fonds de soutien au développement et à la réalisation en Suisse et en France.

Les étudiant-e-x-s apprennent à rédiger le dossier d'un projet de film, qu'il s'agisse d'un film de fiction, d'un documentaire ou d'un court-métrage. Ils acquièrent ainsi des connaissances sur : le pitch, le synopsis, la note d'intention et la note de réalisation ; le développement d'une structure narrative ou le mouvement d'un film ; la structure d'un traitement ou d'un scénario ; le calendrier prévisionnel des phases de création, de production et de postproduction ; le budget prévisionnel et le plan de financement ; et la distribution d'un film.

Le cours aborde les questions de droits d'auteurs SSA, Suissimage et SACD et celles des droits musicaux et des droits à l'image. Il analyse également la problématique de la production et de la diffusion en Suisse, offrant ainsi des éclairages sur la filière du cinéma.

Le cours invite par ailleurs les étudiant-e-x-s à réfléchir aux incidences des choix artistiques sur le coût d'un film et inversement ainsi qu'au travail et aux responsabilités du producteur-de la productrice et du réalisateur- de la réalisatrice. Les

étudiant-e-x-s analysent plusieurs modèles de production de films à travers des cas concrets.

Au terme de ce cours, les étudiant-e-x-s doivent être capables de réaliser un dossier de production pour une œuvre audio-visuelle.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :

L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours et sur un dossier de production présenté par l'étudiant-e-x pour un projet de film/audio-visuel. Ce dossier comprend un synopsis, une note d'intention et une note de réalisation. Les critères d'évaluation du dossier sont sa conception et l'originalité du projet.

Tournage d'un film en campagne, 2021
© Daniel Schweizer – HEAD – Genève

Virtuelle réalité

Simon Senn

Semestre : printemps
Vendredi 8h30 – 12h00

Bâtiment A, salle S.22
Langue : français

35

Ce cours propose une prise en main du logiciel Unity et de différents logiciels 3D. L'expérimentation de plusieurs méthodes de modélisation et de reconstruction de volume (scan 3D et photogrammétrie) sert de base pour développer des expériences interactives en réalité virtuelle et en réalité mixte.

Le cours aborde principalement le sujet de la représentation digitale et tridimensionnelle de personnes existantes, de la création de ces « répliques digitales » à leurs diverses utilisations possibles (animation, virtual embodiment, deepfake, intelligence artificielle générative, etc.). Il aborde également les questions éthiques et juridiques que soulèvent de telles représentations.

Les principaux logiciels utilisés sont Unity, Agisoft Metashape, Character Creator, Stable Diffusion, Unreal Engine et Maya. Le cours se présente comme un laboratoire d'expérimentation. Chaque étudiant-e-x réalise un projet personnel avec les outils techniques présentés dans le cadre du cours. Il n'y a pas de prérequis techniques pour l'inscription.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS:
L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours et sur le rendu d'un projet en fin de semestre.

Cours « Virtuelle réalité »
© Maëlle Gross – HEAD – Genève

Impression, technologie et hybridation

Julien Tavelli

Dans le cadre de ce cours, les étudiant-e-x-s ont l'occasion de travailler avec une presse typographique, également appelée presse à épreuve.

Iels ont pour tâche de créer des formes en relief, appelées matrices d'impression, en combinant différentes technologies telles que la découpe laser, les outils à commande numérique (CNC), les clichés polymères, l'impression 3D et même des éléments organiques. Ces matrices sont ensuite utilisées pour l'impression sur la presse typographique, une technique d'impression traditionnelle, ce qui initie les étudiant-e-x-s à ce mode de reproduction.

Ce cours explore la question d'hybridation, c'est-à-dire la manière dont des technologies numériques et analogiques provenant de différentes époques, domaines d'application ou origines peuvent coexister pour former un outil d'impression hybride et expérimental.

Les étudiant-e-x-s, réparti-e-x-s par groupes, ont l'opportunité de développer un projet sous la forme de feuilles imprimées au format 50x70 cm, qui sont ensuite pliées et reliées pour constituer une édition.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS:
L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours et sur la présentation finale d'un projet collectif.

Typeface as Program, Maximage, 2009
© Maximage

Son : bases

Swann Thommen

Semestre : automne
Vendredi 8h30 – 12h00

Bâtiment A, salle 1.11
Langue : français

37

Cet atelier est destiné aux étudiant-e-x-s qui n'ont jamais pratiqué la Musique Assistée par Ordinateur (MAO) auparavant et qui souhaitent se familiariser avec la production sonore et les multiples possibles qu'offre le logiciel Ableton Live.

Le cours comporte trois phases. Dans un premier temps nous nous intéresserons aux phénomènes sonores en les abordant sous un angle théorique et sous la forme d'exercices pratiques liés à l'écoute.

Dans un deuxième temps nous aborderons les techniques de prise de son. Pour apprendre à manipuler un enregistreur numérique nous irons faire des enregistrements à l'extérieur et utiliserons différents types de microphones (hydrophone, microphone contact, microphone stéréophonique).

Dans un troisième temps nous apprendrons à utiliser le logiciel Ableton Live en abordant la composition sonore linéaire et non linéaire, le mixage, l'utilisation des effets et la diffusion sur différents supports. Ce sera également l'occasion de se familiariser avec le langage midi et d'apprendre le fonctionnement des instruments virtuels.

Tout au long du semestre il sera demandé à chaque étudiant-e-x de produire de courtes pièces sonores et de les expérimenter lors d'une session de jury en présentiel.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :
L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours et sur une présentation finale sous la forme d'une performance sonore en live.

Live session 2021, atelier son, performance sonore de Max Klunge
© Swann Thommen – HEAD – Genève

Laboratoire d'interactivité et programmation I

Daniel Zea

Ce cours propose d'acquérir les connaissances de base pour programmer des plateformes interactives mêlant son et image (vidéo, image générative, 3D).

La construction de systèmes permettant de connecter le monde physique et celui des ordinateurs est aussi abordée (capteurs, moteurs, micro-contrôleurs, etc.). Le cours porte principalement sur les logiciels MaxMSP et Arduino.

Les compétences acquises dans le cadre de ce laboratoire visent la création d'une structure de pensée. Il s'agit du design d'interaction appliqué à des projets d'installation, performance, conception d'objets mobiles, pièces audiovisuelles, mapping ou nouvelle lutherie.

Essentiellement axé sur le codage à partir d'objets graphiques, ce cours aborde également des sujets théoriques au travers de l'analyse d'œuvres d'artistes numériques.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :
L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours et sur une présentation à la fin du semestre.

Vincent Paley, 2021
© Daniel Zea

Laboratoire d’interactivité et programmation II

Daniel Zea

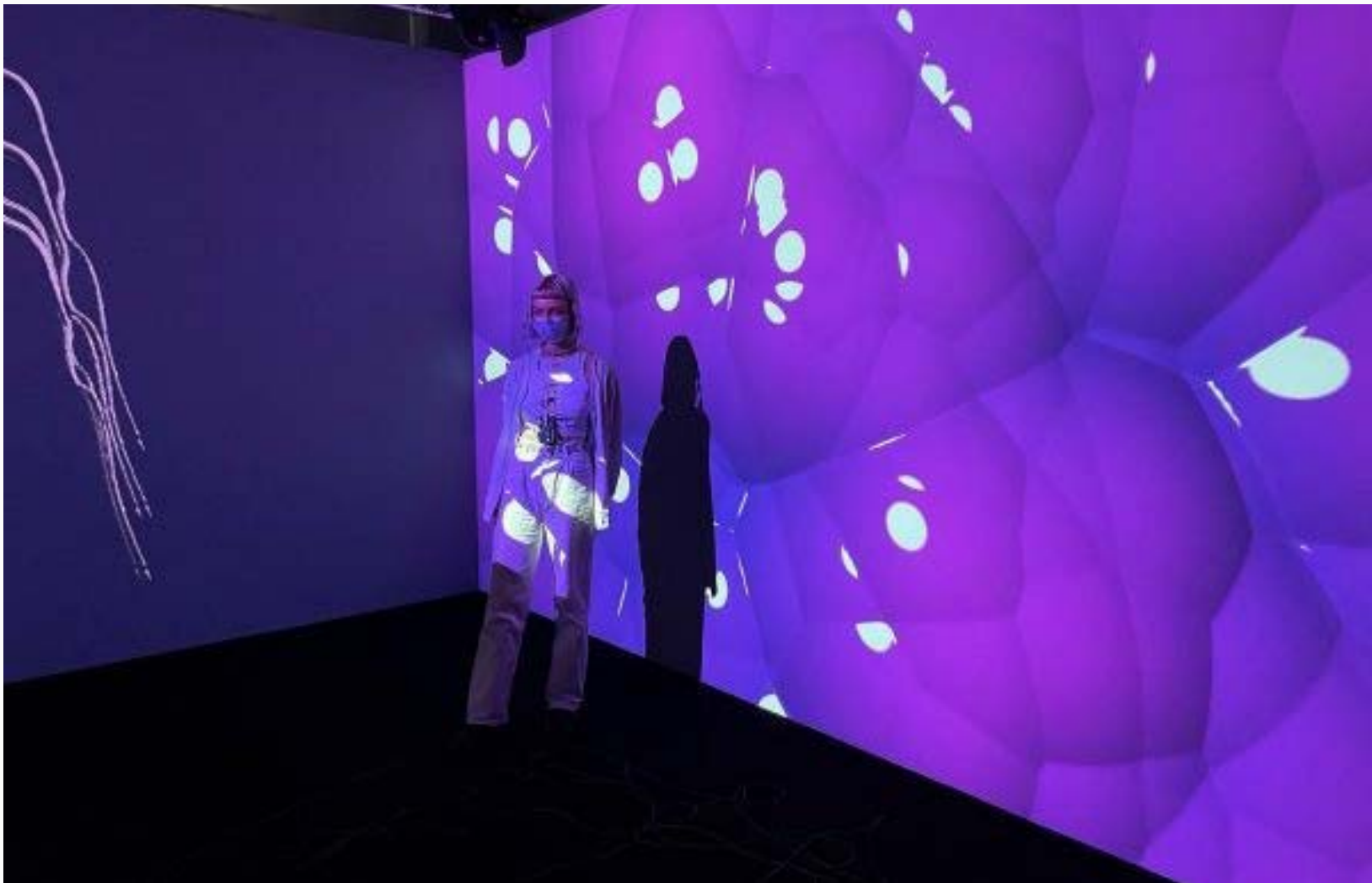
Ce cours est destiné uniquement aux étudiant-e-x-s qui ont suivi Laboratoire d’interactivité et programmation I. Il propose un approfondissement des stratégies de programmation des plateformes interactives mêlant son et image (vidéo, image générative, 3D).

La construction de systèmes permettant de connecter le monde physique et celui des ordinateurs est aussi abordée (capteurs, moteurs, micro-contrôleurs, etc.). Le cours porte principalement sur les logiciels MaxMSP et Arduino.

Les compétences acquises dans le cadre de ce laboratoire visent la création d’une structure de pensée. Il s’agit du design d’interaction appliqué à des projets d’installation, performance, conception d’objets mobiles, pièces audiovisuelles, mapping ou nouvelle lutherie.

Essentiellement axé sur le codage à partir d’objets graphiques, ce cours aborde également des sujets théoriques au travers de l’analyse d’œuvres d’artistes numériques.

Modalités d’évaluation et d’attribution des crédits ECTS :
L’obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours et sur une présentation à la fin du semestre.

Elsa Wagnières, 2021
© Daniel Zea

THEORIQUES

Formes filmiques et esthétiques du montage

Olivier Zuchuat

L’analyse de séquences de films contemporains de fiction qui proposent des formes filmiques et des esthétiques de montage singulières constitue l’axe central de ce cours. Certains films font usage des structures et de figures de montage variées au sein de plans longs : plan-séquence, plan-tableau ou encore plan-situation. D’autres font appel à des structures qui perturbent – par disséminations, boucles ou labyrinthes – la chronologie du récit. En effectuant un incessant va-et-vient entre micro-structures filmiques (plan, coupe, raccord, point de montage) et dynamiques globales, nous tenterons de relier ces pratiques de montage à l’esthétique générale de ces films contemporains. Qu’est-ce que ces structures de montage permettent de raconter ? Il s’agit notamment des fragmentations et discontinuités qui structurent tant les espaces et les temporalités du monde contemporain que les perceptions que l’on peut s’en faire.

Après une introduction au montage classique (Ingmar Bergman, Alfred Hitchcock), nous nous intéresserons progressivement à des réalisateurs-réalisatrices proposant des esthétiques de montages non « conventionnelles » (Yasujirō Ozu, John Cassavetes ou encore Robert Bresson). Il s’agira ensuite d’analyser les esthétiques de montage (et d’intra-montage) de cinéastes contemporains-e-x-s aussi divers-e-x-s que Céline Sciamma,

Michelangelo Frammartino, Angela Schanelec, Pedro Costa, Chantal Akerman, Béla Tarr, Roy Andersson, Lucrecia Martel, Lav Diaz ou encore Xu Bing. Les esthétiques de montage de séries telles que *Peaky Blinders* ou encore de la mini-série *Small Axe* (Steve McQueen) seront également abordées.

Modalités d’évaluation et d’attribution des crédits ECTS :
L’obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours et sur deux analyses écrites de séquences à rendre au cours du semestre.

Semestre : printemps
Vendredi 8h30 – 12h00

Bâtiment Général-Dufour,
salle de projection 03 au sous-sol

40

Langue : français

Vitalina Varela, Pedro Costa, 2019
© OPTEC

Une contre-histoire du cinéma : les femmes réalisatrices

Bertrand Bacqué

Dans le sillage des lectures féministes fondamentales consacrées au cinéma (signées Laura Mulvey, Françoise Audé, Geneviève Seigner ou, plus récemment, Iris Brey), nous souhaitons consacrer ce semestre à des femmes réalisatrices afin de constituer une contre-histoire du cinéma dans laquelle ces cinéastes retrouveraient une visibilité longtemps ignorée.

Au-delà des exemples canoniques d’Alice Guy, d’Agnès Varda ou de Chantal Akerman, ce sera l’occasion de découvrir (ou de redécouvrir) les œuvres radicales de Vera Chytilová, Shirley Clarke, Jane Campion, Sofia Coppola, Claire Denis, Mati Diop, Germaine Dulac, Maya Deren, Marguerite Duras, Ann Hui, Barbara Loden, Ida Lupino, Kira Muratova, Lucrecia Martel, Ursula Meier, Alice Rohrwacher, Céline Sciamma, Kinuyo Tanaka ou d’autres encore.

Dans chaque cas, nous analyserons un de leurs films en ayant soin de mettre l’ensemble de leur œuvre en contexte et en soulignant les thématiques féministes. Nous insisterons particulièrement sur le point de vue singulier que leur « regard féminin » apporte aux réalités intimes, sociales ou politiques qu’elles décrivent. Nous nous attacherons plus particulièrement à leur perspective sur les mœurs, la féminité et la masculinité, la sororité, le désir, le plaisir, le patriarcat, la question du genre, etc.

Nous nous pencherons aussi sur leur approche de la mise en scène, leur manière de décrire leur expérience et leur rapport au corps dé-fétichisé, quand bien même fût-il érotisé. Seront aussi prises en compte les difficultés de production et de diffusion qu’elles ont pu connaître en leur temps, voire aujourd’hui encore.

Chaque film sera présenté par un-e-x ou deux étudiant-e-x-s qui sélectionneront de courts extraits et les analyseront.

Modalités d’évaluation et d’attribution des crédits ECTS :
L’obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours et sur une présentation orale ou une analyse écrite de deux ou trois séquences d’un film vu en cours.

Semestre : printemps
Vendredi 14h30 – 17h30

Bâtiment Général-Dufour,
salle de projection 03 au sous-sol

Langue : français

41

La leçon de piano, Jane Campion, 1993
© Jane Campion

Poétique du cinéma – première partie (1895-1950)

Bertrand Bacqué

Afin de renouveler l’approche de l’histoire du cinéma, nous présenterons un cinéaste par cours, façon de traverser les grands courants et les grandes cinématographies nationales d’une manière différente. De David Wark Griffith à Roberto Rossellini, il s’agira à chaque fois d’envisager la genèse d’une écriture cinématographique et de voir comment une forme fait sens dans telle ou telle œuvre, tout en s’affranchissant des codes esthétiques dominants. Nous passerons ainsi des premiers films des frères Lumière, de Georges Méliès ou d’Alice Guy, aux grandes fresques historiques de Griffith ; du cinéma révolutionnaire de Sergueï Eisenstein au cinéma expressionniste de Fritz Lang ou de Friedrich W. Murnau. Nous évoquerons le réalisme poétique de Jean Vigo et de Jean Renoir, les débuts du documentaire avec Dziga Vertov et Robert Flaherty. Nous envisagerons aussi le cinéma classique hollywoodien avec John Ford et Alfred Hitchcock. Ainsi que les prémisses de la Modernité avec Orson Welles et Roberto Rossellini.

Nous analyserons des séquences clés de leurs principaux films, sans oublier d’évoquer les dimensions historiques, techniques et économiques qui les ont vus naître, pour mieux comprendre comment pense le cinéma et comment le cinéma nous pense. Au-delà d’un corpus cinématographique précis, de dates essentielles ou de figures tutélaires,

il s’agira de repérer des formes cinématographiques et la façon dont elles se sont fixées ou transformées pour constituer le langage cinématographique que nous connaissons aujourd’hui. Chaque séance sera accompagnée de textes de référence, qu’ils soient signés par des critiques, des historiens ou des théoriciens du cinéma. Le cours se prolongera par la projection d’un long métrage du cinéaste évoqué. La présentation de ce film sera assurée par un-e-x étudiant-e-x.

Modalités d’évaluation et d’attribution des crédits ECTS :
L’obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours et sur une présentation orale ou une analyse écrite de deux ou trois séquences d’un film vu en cours.

Semestre : automne
Mardi 18h30 – 20h00

Bâtiment Général-Dufour,
salle de projection 03 au sous-sol

Langue : français

42

L’Aurore, F.W. Murnau, 1927
© F.W. Murnau

La représentation de la nature au cinéma

Bertrand Bacqué

La question de la Nature est au cœur de toutes nos attentions. Catastrophes écologiques, réchauffement climatique, perte de la biodiversité, anthropocène, «écoterrorisme», rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sont les termes clés du débat. Des penseurs d’envergure internationale se penchent désormais avec opiniâtreté sur la question : Bruno Latour, Philippe Descola, pour ne citer que ceux-ci.

Sans aborder toutes ces questions de front, mais sans les esquiver non plus, nous envisagerons dans ce cours différentes manières de représenter la nature au cinéma, des origines à nos jours. Du cinéma soviétique des années vingt au cinéma contemporain, en passant par le cinéma hollywoodien ou le documentaire d’auteur-rice-x, et ce en diversifiant les approches culturelles, nous multiplierons les points de vue – de la fascination à l’horreur, de l’empathie à la destruction, la nature pouvant être considérée tour à tour comme une ennemie ou une amie intime, au-delà de l’opposition caduque entre Nature et Culture. Nous évoquerons aussi la question de la représentation du paysage en convoquant la tradition picturale et son héritage cinématographique.

David W. Griffith, Serguei M. Eisenstein, Aleksander Dovjenko, Robert Flaherty, Friedrich W. Murnau, Jean Renoir, Agnès Varda, Akira Ku-

rosawa, Andreï Tarkovski, Werner Herzog, John Boorman, Terrence Malick, Naomi Kawase, Kyoshi Kurosawa, Apichatpong Weerasethakul, Albert Serra, Kelly Reichardt, Alessandro Comodin, Michelangelo Frammartino, Pietro Marcello, Alice Rohrwacher seront ainsi au programme. Nous analyserons des séquences de chaque film évoqué et accompagnerons chaque séance de la lecture et du commentaire de textes critiques ou théoriques. Chaque film sera présenté par un-e-x ou deux étudiant-e-x-s qui sélectionneront de courts extraits et les analyseront.

Modalités d’évaluation et d’attribution des crédits ECTS :
L’obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours et sur une présentation orale ou une analyse écrite de deux ou trois séquences d’un film vu en cours.

Semestre : automne
Vendredi 14h30 – 17h30

Bâtiment Général-Dufour,
salle de projection 03 au sous-sol

43

Langue : français

Dersou Ouzala, Akira Kurosawa, 1975
© Akira Kurosawa

Les séries télévisées: singularités narratives et esthétiques et enjeux économiques, politiques et sociaux

Bertrand Bacqué

Pour beaucoup d’entre nous, les séries télévisées ont bercé notre enfance et notre adolescence, bien avant la rencontre avec le cinéma d’auteur-riche-x ou le documentaire de création. Et si l’on prenait leur histoire et leur esthétique au sérieux ?

Après une courte introduction sur la forme sérielle qui naît en littérature au 19e siècle et se retrouve très tôt dans l’histoire du cinéma avec les *Fantômas* et *Les Vampires* de Louis Feuillade, nous analyserons quelques exemples du premier âge d’or des séries dans les années 1950 et 1960 aux Etats-Unis, en France et en Grande-Bretagne avant de passer au second âge d’or que connaissent les séries avec le tournant des années 2000 et l’arrivée des plateformes : HBO, Netflix, Disney+, etc. Les séries sont en effet non seulement des produits commerciaux et des objets d’art et de divertissement, mais aussi des expériences de pensée et des pratiques culturelles.

Nous nous pencherons plus particulièrement sur les séries télévisées américaines associées à la « Complex TV » (selon les catégories de Jason Mittell) telles que *Twin Peaks* (ABC/Showtime, 1990-2017), *X-Files* (Fox, 1993-2018), *Buffy the Vampire Slayer* (WB/UPN, 1997-2003), *Alias* (ABC, 2001-2006), *24* (Fox, 2001-2014), *The Wire* (HBO, 2002-2008), *Battlestar Galactica* (SCI FI, 2004-2010), *Lost* (ABC, 2004-2010), *Mad Men* (AMC,

2007-2015), *Breaking Bad* (AMC, 2008-2013), *Top of The Lake* (BBC Two, 2013) *True Detective* (HBO, 2014-), *Westworld* (HBO, 2016-2022), *Watchmen* (HBO, 2019), *Chernobyl* (HBO, 2019), *Euphoria* (HBO, 2019-) ou encore *The Last of Us* (HBO, 2023).

Dans chacun de ces cas, nous étudierons le mode de production et de diffusion de ces séries, et aussi surtout les structures narratives propres à la sérialité, les différents arcs narratifs, les cliffhangers, la construction des personnages, le travail sur les génériques, sans oublier les enjeux sociaux et politiques importants qu’elles véhiculent. Chaque série sera présentée par un-e-x ou deux étudiant-e-x-s qui sélectionneront de courts extraits au sein d’un épisode ou d’une saison.

Modalités d’évaluation et d’attribution des crédits ECTS :
L’obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours et sur une présentation orale ou une analyse écrite de deux ou trois séquences d’un film vu en cours.

Twin Peaks: The Return
© Showtime, 2017

Dress to Impress

Camille Farrah Buhler

Semestre : automne
Vendredi 10h30 – 12h00

Bâtiment D, salle R.10
Langue : français et anglais

45

“One might very well say that fashion is the most universally despised/adored creature in society, apart from the celebrity and the policeman.” Bernadette Corporation, *2000 Wasted Years*

Dans un premier temps, ce séminaire vous propose de réfléchir collectivement aux rapports ambigus que notre société entretient avec la notion d'apparence et à la manière dont celle-ci est souvent reléguée aux questions dites superficielles et matérialistes. Pourquoi le corps et l'esprit dans notre société occidentale sont-ils encore si souvent opposés et comment cette dichotomie renforce-t-elle les rapports de force existant entre minorités et normes dominantes ?

Dans un deuxième temps, le séminaire prendra comme point de départ le vêtement au sens large (attitude, make-up, coiffure, habit, etc.) et sémiologique du terme et l'utilisera comme outil d'analyse afin de «re»penser le rôle de l'auteur-rice-x au sens performatif. Comment l'expression de son identité passe-t-elle forcément par l'utilisation de signifiants ? Comment en tant que designers/artistes disposons-nous d'une certaine forme d'agentivité sur ce que nous communiquons au monde ?

Le séminaire sera articulé autour de lectures et vidéos – en français et anglais – qui seront discutées en classe et mises en relation avec les expériences et les pratiques personnelles de chacun-e-x. Les

lectures proposées seront fondées sur le parcours d'acteur-e-x-s issu-e-x-s du champ de la mode et de l'art contemporain tels que Stan Van Rompaey, Mark Leckey, Sondra Perry, Margiela, Telfar ou encore Bernadette Corporation.

Que les effets de surfaces utilisés soient de l'ordre de l'effacement ou de l'opulence, les étudiant-e-x-s verront que dans tous les cas de figures il s'agit d'un choix politique faisant de nous des sujets à part entière. Il s'agira simultanément pour les étudiant-e-x-s de réfléchir à la manière dont iels occupent cette position et d'y poser un regard critique.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :
L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours, une participation active aux discussions en cours et un travail collectif.

Collage : Prada SS/2012, Collaboration avec Final Fantasy, Arena HOMME+ & Rekha, Bollywood actress
@ Embellish by Rowi

Histoire et théories de la photographie

Chabert Garance

Semestre : printemps
Vendredi 10h30 – 12h00

Bâtiment D, salle R.10
Langue : français

46

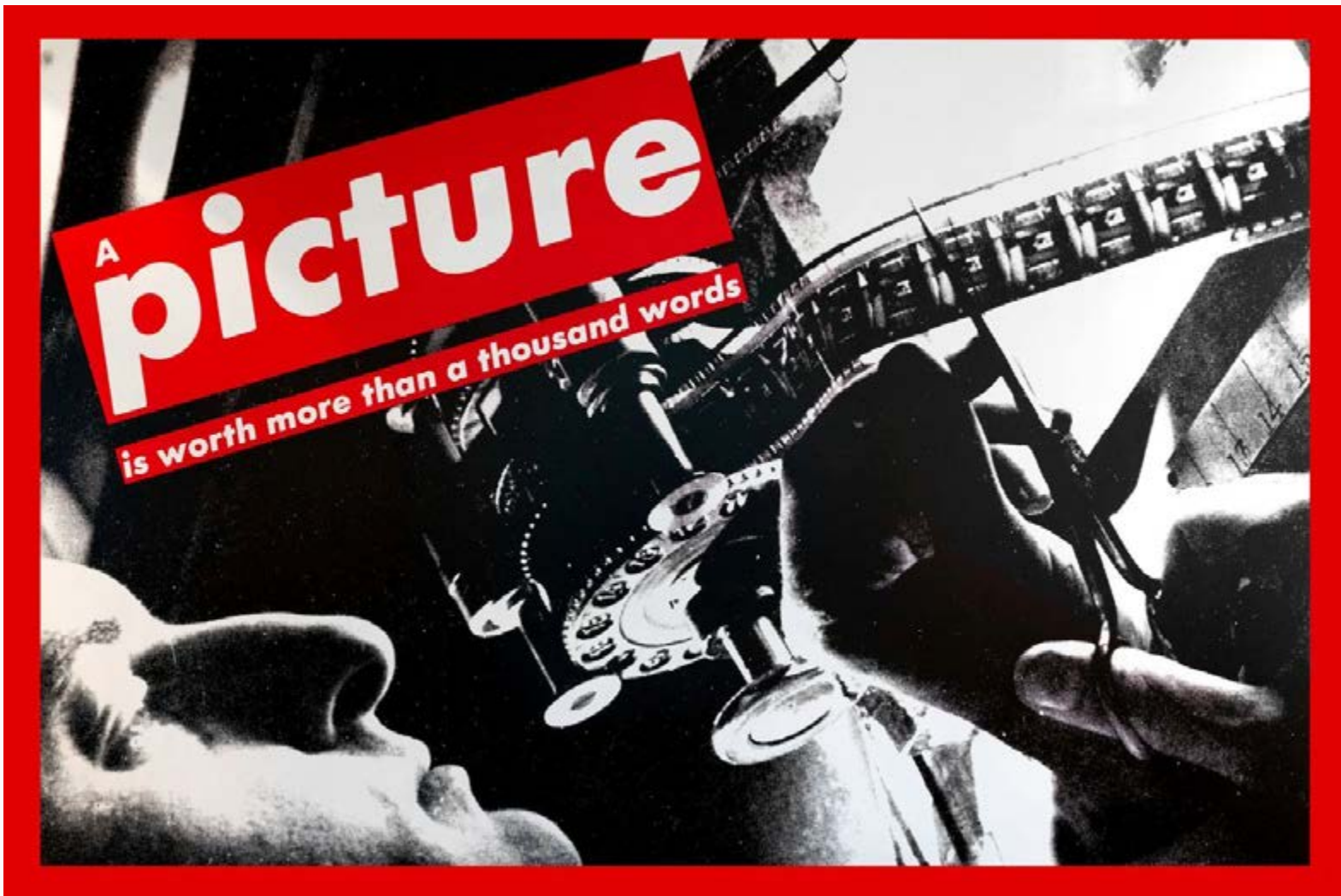
Le cours d'histoire et théorie de la photographie s'appuie cette année sur les travaux et écrits des intellectuel-le-x-s John Berger et Susan Sontag, qui ont renouvelé la théorie photographique anglo-saxonne dans les années 1970. Leurs thèses, développées respectivement dans *Ways of Seeing* (1972) et *On Photography* (1977), abordent l'image d'un point de vue politique et social et définissent les spécificités du médium photographique. Elles sont analysées et mises en perspective à partir d'exemples de pratiques artistiques historiques et contemporaines afin que les étudiant-e-x-s acquièrent des clés de lecture, formelles et critiques, des images photographiques.

Les séances s'articulent autour de l'étude détaillée de la série d'émissions télévisées « *Ways of Seeing* » produite pour la BBC par le poète et critique d'art britannique John Berger. Dans cette série, l'essayiste propose, dans un format médiatique et novateur, une analyse pionnière de l'influence prépondérante des images dans la société. Parmi les thématiques abordées, l'on compte la reproductibilité, le « male gaze » ou l'idéologie publicitaire – des thèmes qui permettent d'aborder des usages populaires et artistiques de l'image et la manière dont ces usages se sont développés et ont colonisé les imaginaires et nourri les idéologies dominantes. Chaque épisode est visionné en cours et fait l'objet d'une présentation d'étudiant-e-x-s. C'est l'occasion de réflexions collectives et d'études approfondies d'images. Les photographes, notamment dans le champ de l'art, ont travaillé à

mettre à distance et renouveler ces représentations dans leurs œuvres et dispositifs techniques. La lecture des textes de Susan Sontag permet aux étudiant-e-x-s de réfléchir aux mythes et aux difficultés éthiques auxquels se confrontent les artistes utilisant la photographie.

L'objectif du cours est ainsi de permettre aux étudiant-e-x-s de développer des outils d'analyse sur leur positionnement de producteur-ric-e-x-s et de consommateur-ric-e-x-s d'images photographiques, de relier leur pratique artistique ou de design à des références iconographiques précises, et de mobiliser des ressources en vue de l'essai/mémoire théorique de Bachelor. Le cours ne nécessite pas de connaissances préalables en histoire de la photographie et offre aux étudiant-e-x-s un panorama historique et des ressources bibliographiques sur les principaux courants de la photographie depuis son invention.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :
L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours, une participation active aux discussions en cours, une présentation orale et un travail écrit de 5'000 signes.

A picture is worth more than a thousand of words, 1992
© Barbara Kruger

Historiciser l’anthropocène :

Une histoire de de la présence humaine sur terre et de ses conséquences à travers cartes et autres représentations

Gilles Forster

Cet enseignement se propose de revenir sur l’histoire de la présence humaine sur terre, des origines à nos jours, avec comme fil conducteur les liens entre populations, ressources et modes de production. Une sorte d’histoire globale des cent mille dernières années.

Cette perspective de très longue durée permet de mettre en évidence certaines des transformations majeures de l’histoire humaine que sont les révolutions cognitives, agricoles et industrielles. Elle est aussi l’occasion de réfléchir sur la durabilité des formes de développement des sociétés humaines et sur la relation entre l’être humain et son environnement. Y a-t-il eu une époque où les humains ont évolué en harmonie avec leur environnement ? Quelles sont les principales dynamiques de l’histoire humaine ? Quelles sont les conséquences du développement humain sur l’environnement et la biodiversité ? Que sont l’anthropocène et ses réalités sous-jacentes ?

Outre une réflexion historique, ce cours a également pour objet et ambition de penser les modes de représentation des transformations temporelles, qu’elles soient cartographiques ou autres. Une occasion d’apprendre à analyser une carte, à la déconstruire et à développer les outils pour penser et imaginer de nouvelles formes.

Modalités d’évaluation et d’attribution des crédits ECTS :

L’obtention des crédits ECTS est basée sur :

- (1) une présence assidue aux séances du cours ;
- (2) une participation active aux discussions en cours ;
- (3) la rédaction d’un dossier comprenant une analyse de carte, la description d’un phénomène historique et la production d’une nouvelle représentation graphique ou artistique d’un phénomène historique ;
- et (4) la présentation de sa démarche à l’oral.

Semestre : printemps
Vendredi 10h30 – 12h00

Bâtiment E, salle Barthélémy Menn
Langue : français

47

Main négative se trouvant à la grotte Chauvet, Clottes, Ardèche
Conçue il y a environ 36’000 ans, cette œuvre picturale a été réalisée par la technique du pochoir, en appliquant un pigment sur une main posée, doigts écartés, sur une paroi rocheuse.
© Carole Fritz et Gilles Tosello, CNRS, équipe Chauvet, Ministère français de la culture et de la communication

Rédiger un texte de présentation de soi ou de son travail

Principes de base et mise en œuvre pour un projet personnel

Gilles Forster

Ce cours a pour objet de transmettre une série de connaissances, savoir-faire et conseils pratiques sur la manière de rédiger un texte de présentation de soi ou de son travail. Il aborde également la question de la constitution d'un dossier de recherche de financements ou d'emploi.

Cet enseignement traite des thématiques suivantes :

- Les grands principes de la communication écrite
- Écrire pour être lu : identifier son-sa lecteur-rice-x. Comment proposer un texte qui retienne son attention et atteigne ses objectifs ?
- Rédiger un texte de présentation de son travail et se présenter à autrui : écrire une notice (auto)biographique
- Écrire une lettre de motivation et rédiger un curriculum vitae
- Financer un projet artistique et de design : bref tour d'horizon des différentes formes de soutien (concours, prix, bourses, résidences, etc.). Comment les obtenir ?

Dans le cadre de cet enseignement, les principes et règles de base de la communication écrite sont transmis sous forme synthétique. Des exercices

individuels et collectifs sont pratiqués. Il s'agit surtout pour l'étudiant-e-x de mettre en œuvre ces savoirs et de développer un narratif personnel dans le cadre d'un projet identifié ou fictif. Chacun-e-x rédige ainsi un dossier selon ses intérêts particuliers. L'objectif est de permettre à chaque participant-e-x d'accroître ses compétences en matière de rédaction et de communication par l'intermédiaire d'un projet qui lui tient à cœur.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :
L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours et sur le dossier qui est constitué tout au long du semestre.

Semestre : automne
Vendredi 10h30 – 12h00

Bâtiment E, salle Barthélémy Menn
Langue : français

48

Tim Burton dans The Hudsucker Proxy de Joel Cohen, 1994
© Joel Cohen

Using the past to shape the present and the future: heritage, culture, and politics

Aurélie Elisa Gfeller

Semestre : automne
Vendredi 12h30 – 14h00

Bâtiment H, salle 4.01
Langue : anglais

49

In 2018, Israeli artist Michal Baror displayed an art installation in which she addressed the robbing of antiquities at archaeological sites in Israel/Palestine by Palestinian illegal excavators, often referred to as “looters.” Her work, which was based on research conducted in the archives of the Israel Antiquities Authority, raised some of the very questions that will be discussed in this course. To whom does the past belong? To the communities that produced the objects and their descendants? To the state and the museums in which they are located today? To the whole of humankind? Are individuals or groups entitled to appropriate heritage in their vicinity to pursue their own ends – be they economic, social, or political? Such questions are deeply embedded in colonial/post-colonial dynamics and in issues of Western domination in a world order that long set the West against the rest.

This course will address these issues by analyzing how cultural heritage came to be constructed as a global common good through a series of international instruments, notably conventions within the framework of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). It will analyze how early safeguarding frameworks were shaped by power inequalities between the North and the South, thus marginalizing and even silencing the voices of a series of stakeholders,

including indigenous communities within the North itself. It will also explore the recent movements aimed at decolonizing heritage through the international recognition of intangible heritage – encompassing oral traditions, performing arts, social practices, ways of relating to nature, and traditional craftsmanship – and the return/repatriation of objects and human remains to the countries/communities from which they were taken. In so doing, it will probe the ambiguities of this process and the questions it raises for the receiving communities.

Finally, the course will look into dynamics of appropriation/erasure through destruction or looting in areas of conflict, going beyond common interpretations of uninformed or even backward attacks on heritage. More broadly, it will investigate how heritage is tied to such issues as the politics of culture, memory, identity, conflict and warfare, sustainability, or social and economic justice issues, to name but a few.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS:
Students will be evaluated based on class participation, an oral presentation in English on a scholarly article, and a written assignment in English or French on the subject of the course.

Michal Baror, “Looters,” installation at the Prague biennale, 2018
© Jonáš Verešpej

Proof-of-Punk

Guillaume Helleu

Semestre : automne
Mercredi 18h30 – 20h00

Bâtiment E, salle George Addor
Langue : français

50

L'intersection de la réalité mixte, du Web3 et de l'intelligence artificielle (IA) est en train de redéfinir notre perception du monde réel et des environnements virtuels. Ce cours explore cette dynamique, en mettant l'accent sur l'hybridation, la paramétrabilité et les cultures de la culture cyber.

L'évolution simultanée de ces technologies offre de nouvelles opportunités dans les domaines de l'art et du design, introduisant de nouveaux modes d'expression et de nouveaux métiers tels que « metaverse architect » ou « prompt writer ». Parallèlement, les modèles économiques traditionnels sont repensés, en particulier avec l'émergence de la blockchain et des NFTs (jetons non fongibles).

En couvrant un large éventail de sujets émergents, ce cours vise à fournir les connaissances nécessaires aux étudiant-e-x-s pour naviguer et anticiper les tendances professionnelles et technologiques futures. Il aborde des sujets tels que l'histoire des monnaies, le métavers, la contre-culture hippie ou encore le crypto-gaming à travers quatre grands chapitres thématiques :

- Technologies décentralisées : découverte des concepts clés des technologies blockchain et des protocoles Web3
- Environnements numériques : métavers,

mondes interopérables, réalité augmentée (AR) et virtuelle (VR), jeux vidéo

→ Valeur de la création : étude des différentes formes de valeur dans les écosystèmes numériques, incluant les cryptomonnaies, les tokens, les NFTs, les monnaies numériques (MNBC) de banque centrale et les stablecoins

→ Mutation des outils : IA, conception assistée par ordinateur, logique de l'open source

Chaque chapitre comprend deux séances de cours magistraux, suivies d'une séance consacrée aux présentations orales.

Les étudiant-e-x-s réalisent ensuite un projet final individuel, dans lequel iels sont invité-e-x-s à concevoir un service Web3, lié à un environnement virtuel, qui utilise une monnaie ou un actif paramétrable et intègre un outil d'IA. Cela leur offre l'opportunité de mettre en pratique les théories apprises et de créer un projet significatif à l'intersection des domaines abordés.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :
L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours, une présentation orale et un projet final.

No name, Guillaume Helleu x Midjourney
© Guillaume Helleu

De quelle nature parlons-nous ?

Michael Jakob

Semestre : automne
Mercredi 18h30 – 20h00

Bâtiment H, salle 4.01
Langue : français

51

Ce cours est fondé sur deux prémisses : l'omniprésence contemporaine de la nature (qui prend parfois la forme d'une véritable religion) et le dialogue avec la nature dans le domaine de l'art.

L'urgence écologique, les changements climatiques, le « retour à la nature » dans le cadre des pratiques artistiques – tout indique une nouvelle forme de centralité de la nature qui exige une analyse.

Le fait que notre interprétation de la nature évolue avec le temps définit, à bien y regarder, l'histoire même du concept de nature. Alors que la théorie antique de la nature (physis, natura) mettait en avant l'idée d'une nature auto(ré)génératrice, la conception moderne se caractérise par une approche mathématique à laquelle s'ajoute, suite à la tradition de l'idéalisme et du romantisme, une véritable philosophie de la nature.

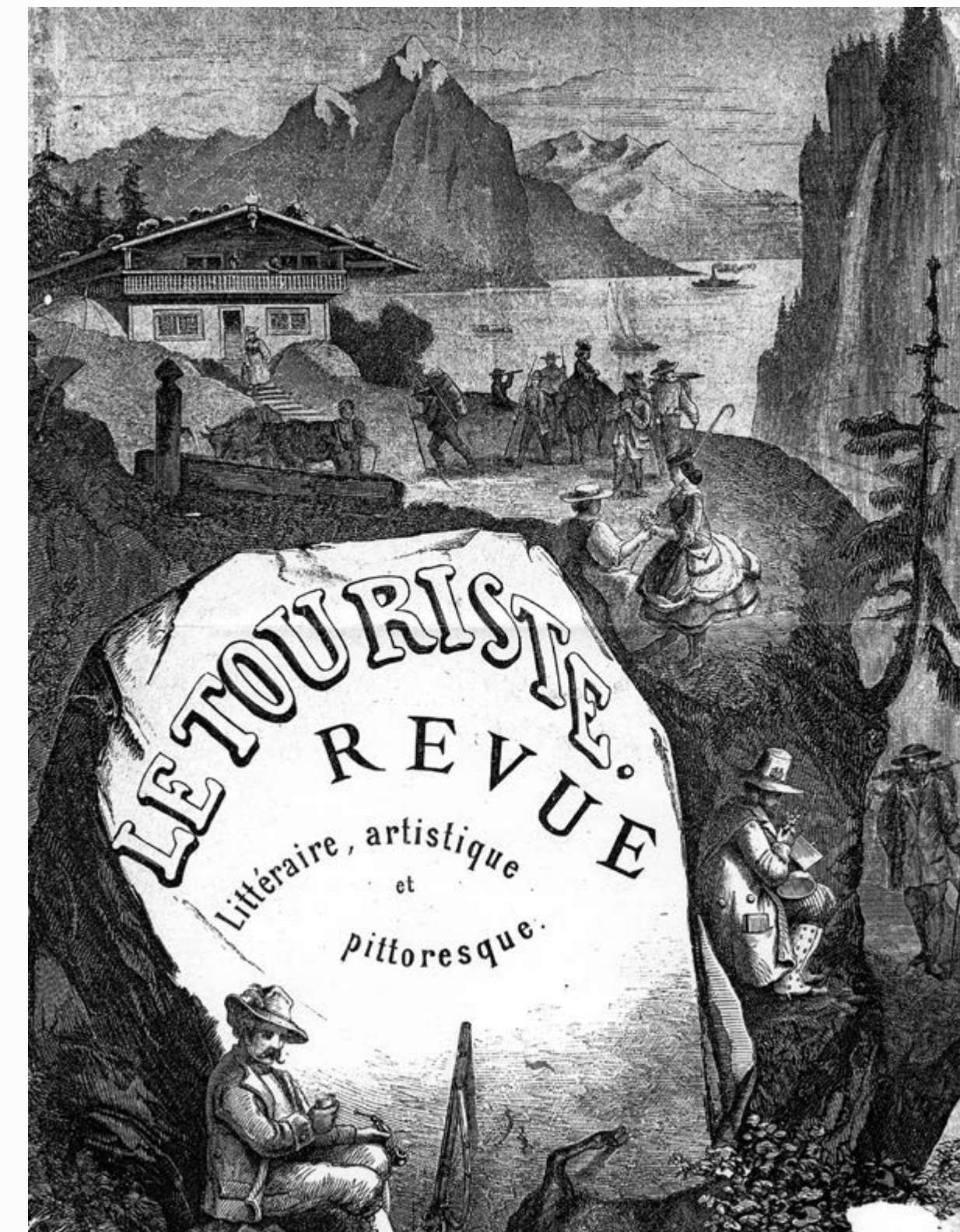
Depuis toujours, le monde de l'art en général a été intimement lié à la nature. Ainsi l'opposition entre le naturel et l'artificiel structure-t-elle les débats concernant la place de l'art dans la société. Au siècle des Lumières, la nature n'est par ailleurs plus seulement un objet philosophique abstrait ; c'est l'époque où, pour la première fois, la nature est également reconnue comme un objet esthétique. À ceci s'ajoute, enfin, l'émergence du paysage dans le sens du paysage vécu qui complète le genre ar-

tistique homonyme.

Au cours des dernières décennies, la nature est devenue un paradigme essentiel dans les disciplines du projet. Des architectes, des designers, des paysagistes et jusqu'aux ingénieurs proposent, de nos jours, des solutions « durables » ou « vertes », sans pour autant fournir des explications quant à l'utilisation de ces labels.

Ce cours offre un panorama des idées qui ont circulé sur la nature au cours des siècles. Il présente les théories antiques, qui ont contribué à fonder les vues actuelles, le changement de paradigme survenu à la Renaissance et les théories philosophiques qui ont été nourries par les sciences naturelles modernes. Une importance particulière est accordée à l'idéologie de la nature qui caractérise les discours écologiques contemporains.

Modalités d'évaluation et d'attribution
des crédits ECTS :
L'obtention des crédits ECTS est basée sur
un exercice théorico-pratique.

Le Touriste
Image libre de droits

Histoire du livre

Michael Jakob

Semestre : printemps
Vendredi 8h30 – 10h00

Bâtiment H, salle 2.14
Langue : français

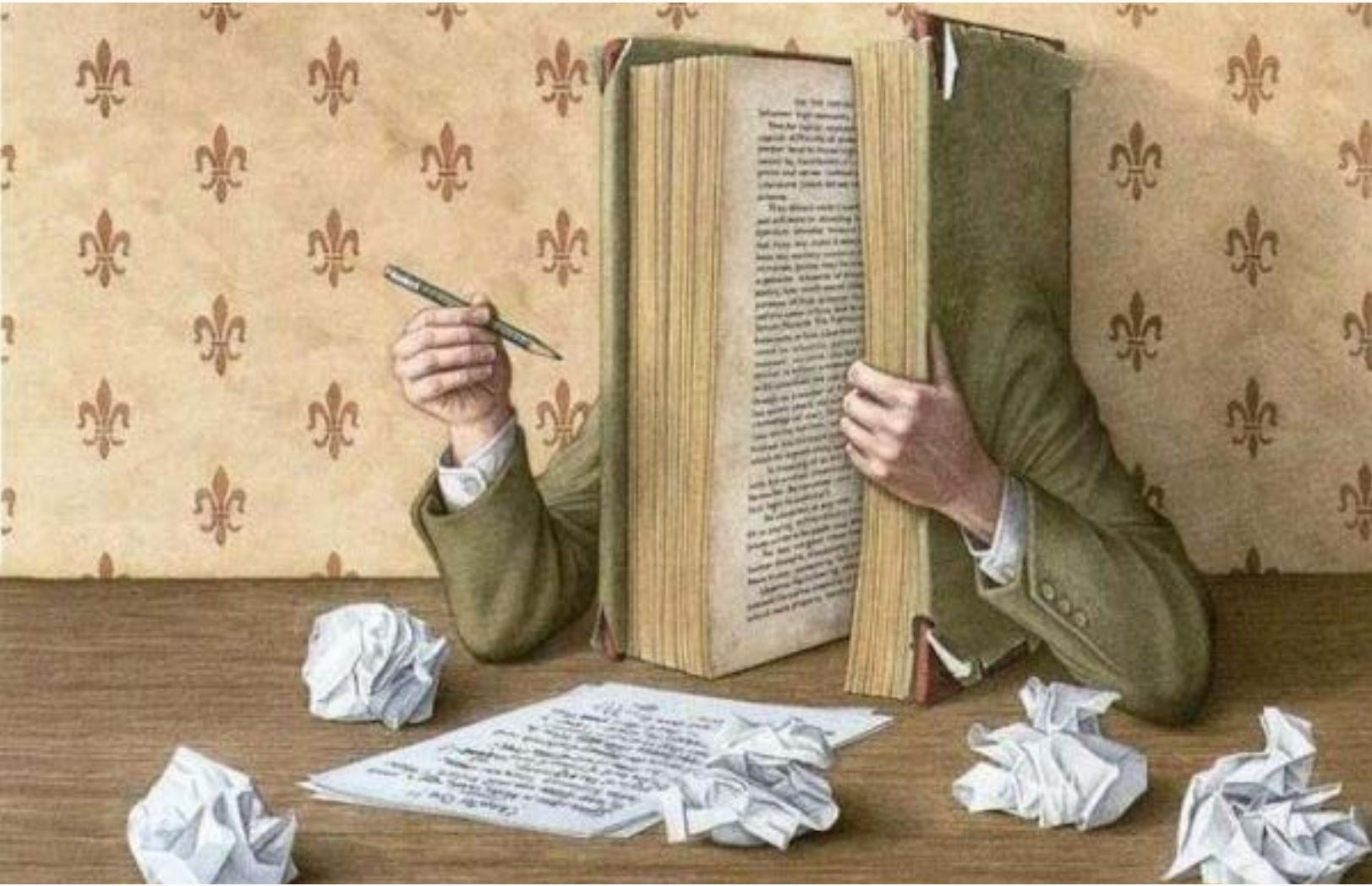
52

Le livre est beaucoup plus que l’objet en papier que nous croyons si bien connaître. C’est un produit technologique, né dans sa forme moderne au grand siècle des découvertes, le 15e siècle. C’est à la fois le support de la mémoire culturelle et le moyen de se l’approprier. C’est un artefact qui tire ses origines des rouleaux antiques et dont l’histoire est étroitement liée à celle des supports matériels, à savoir la concurrence entre papier et parchemin. Le livre est le moyen et l’objet de prédilection d’un processus de fabrication lié au capitalisme moderne. C’est un objet de collection, un laboratoire d’idées, et bien plus encore.

Dans une perspective artistique et graphique, le livre apparaît très tôt comme une œuvre d’art totale en miniature, puisque dans ses pages la littérature et les sciences dialoguent, et que le texte et l’image y forment un ensemble.

Le cours met en lumière les étapes décisives du développement diachronique du livre, de la « galaxie Gutenberg » jusqu’à l’émergence du livre digital, en passant par l’histoire du papier, de la typographie, des emblèmes ou de la reliure.

Modalités d’évaluation et d’attribution des crédits ECTS:
L’obtention des crédits ECTS est basée sur un travail écrit individuel (courte dissertation) portant sur un livre choisi par l’étudiant-e-x.

Série *books on books*
© Jonathan Wolstenholme

Histoire et théorie de la vidéo

Geneviève Loup

Semestre : automne
Vendredi 12h30 – 14h00

Bâtiment D, salle R.36
Langue : français

53

Le cours se concentre sur les pratiques artistiques du cinéma et de la vidéo. Dès le début du 20e siècle, les artistes d'avant-garde s'intéressent à l'invention du cinéma dont la chaîne de montage mécanique et la projection collective transforment autant l'expérience des images que la fonction sociale de l'art. Leurs expérimentations sur la discontinuité du défilement disloquent les structures narratives et bousculent la position passive du public. Dans l'après-guerre, c'est l'identification aux mythologies dominantes de l'industrie du cinéma qui est détournée par les jeux performatifs des subcultures américaines qui miment et déforment les rôles stéréotypés joués par les stars hollywoodiennes.

Étroitement lié-e-x-s aux bouleversements politiques des années 1960, les artistes investissent la vidéo comme une forme de télévision participative, une documentation d'interventions éphémères, une médiation d'actions performatives et une installation qui condense plusieurs réalités hétérogènes. Au croisement de diverses pratiques, la vidéo est un moyen de déconstruire les systèmes de représentation et les dispositifs de visionnement des médias. Au tournant du postmodernisme, les pratiques de l'appropriation doublent les productions standardisées des résonances psychologiques réprimées. Les syntaxes narratives des films po-

pulaires, des publicités et des images d'actualité sont réarticulées pour identifier l'expression d'une altérité culturelle. Plutôt que de cautionner la promesse du nouveau perpétuel, véhiculée par l'idéologie du progrès technique et l'originalité moderniste, l'économie de seconde main reconsidère la valeur d'usage des productions préexistantes. Pour comprendre comment ces enjeux se redéfinissent dans différents contextes, le cours s'articule autour d'un axe chronologique.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :
L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours, une participation active aux discussions en cours et une analyse écrite.

Dara Birnbaum, Technology/Transformation : Wonder Woman, 1978-1979, bande vidéo, 5'50"
© Dara Birnbaum

Design : concepts, formes et attitudes

Florence Marguerat

Semestre : automne
Vendredi 14h30 – 16h00

Bâtiment D, salle R.36
Langue : français

54

Cours proposé uniquement
aux étudiant-e-x-s de la filière
Arts visuels et Cinéma

Trop souvent considéré comme un domaine de création inféodé à une culture commerciale, le design est avant tout une discipline du projet. « De la cuillère à la ville », selon le fameux slogan de Max Bill repris par l'architecte Ernesto Nathan Rogers en 1952, et bien au-delà si l'on pense à la manière dont il s'inscrit à la croisée d'autres disciplines, le design investit également des territoires conceptuels, utopiques et spéculatifs en lien direct avec les grands projets et questions de société.

Dans ce cours d'introduction à l'histoire du design nous aborderons différentes notions qui fondent le design actuel dans sa diversité, en prenant appui sur des repères historiques pour interroger des pratiques contemporaines marquant une expansion du champ du design.

Chaque séance sera ainsi l'occasion d'explorer une thématique spécifique à travers une approche du design et de son histoire, à la croisée de l'esthétique, du politique et du poétique, pour envisager son incidence sur le design d'aujourd'hui.

Le lien forme-fonction-fiction, la relation entre art et design, l'engagement des designers dans les questions d'éthique et d'écologie ou encore le glissement de l'objet vers le scénario, le service, l'expérience et la dématérialisation seront quelques-uns des concepts auxquels nous nous intéresserons pour envisager le rôle des designers

au sein de la société contemporaine, en prenant appui sur des étapes importantes de son histoire.

Le cours présentera plusieurs courants et démarches (fonctionnalisme, design radical, anti-design, design spéculatif, co-design, etc.), invitant les étudiant-e-x-s à se questionner sur leur pratique personnelle et à situer leur culture disciplinaire dans un contexte plus vaste, celui d'une culture du design.

Modalités d'évaluation et d'attribution
des crédits ECTS :

L'obtention des crédits ECTS est basée sur
une présence assidue aux séances du cours
et sur un travail de recherche personnelle à
définir avec l'enseignante.

Susana Soares, Bee's Project, 2007
© Susana Soaresw

Actualité de la recherche

Anthony Masure

Cet enseignement offre un éclairage, au travers de différents intervenant-e-x-s invité-e-x-s, sur des projets de recherche en cours se rapportant à l'histoire de l'art (toutes époques), à l'art contemporain, à l'architecture et aux différents champs du design.

Le cours comporte dix séances publiques par semestre, durant lesquelles les intervenant-e-x-s de tous types (dont certain-e-x-s sont issu-e-x-s du corps enseignant de la HEAD – Genève) donnent une conférence sur un projet de recherche qui leur est propre, suivie d'un temps généreux laissé à la discussion avec le public. La priorité est mise sur des projets de recherche en cours ou récemment terminés, avec un accent sur la méthode de travail.

Les dix séances publiques sont accompagnées d'une introduction, d'un bilan de mi-semestre et d'une séance de conclusion.

Parmi les thématiques de l'année académique 2023-2024, l'on comptera l'intelligence artificielle, la mode et ses stéréotypes, les connexions entre biologie et design, la cartographie, la technologie blockchain ou le handicap mental.

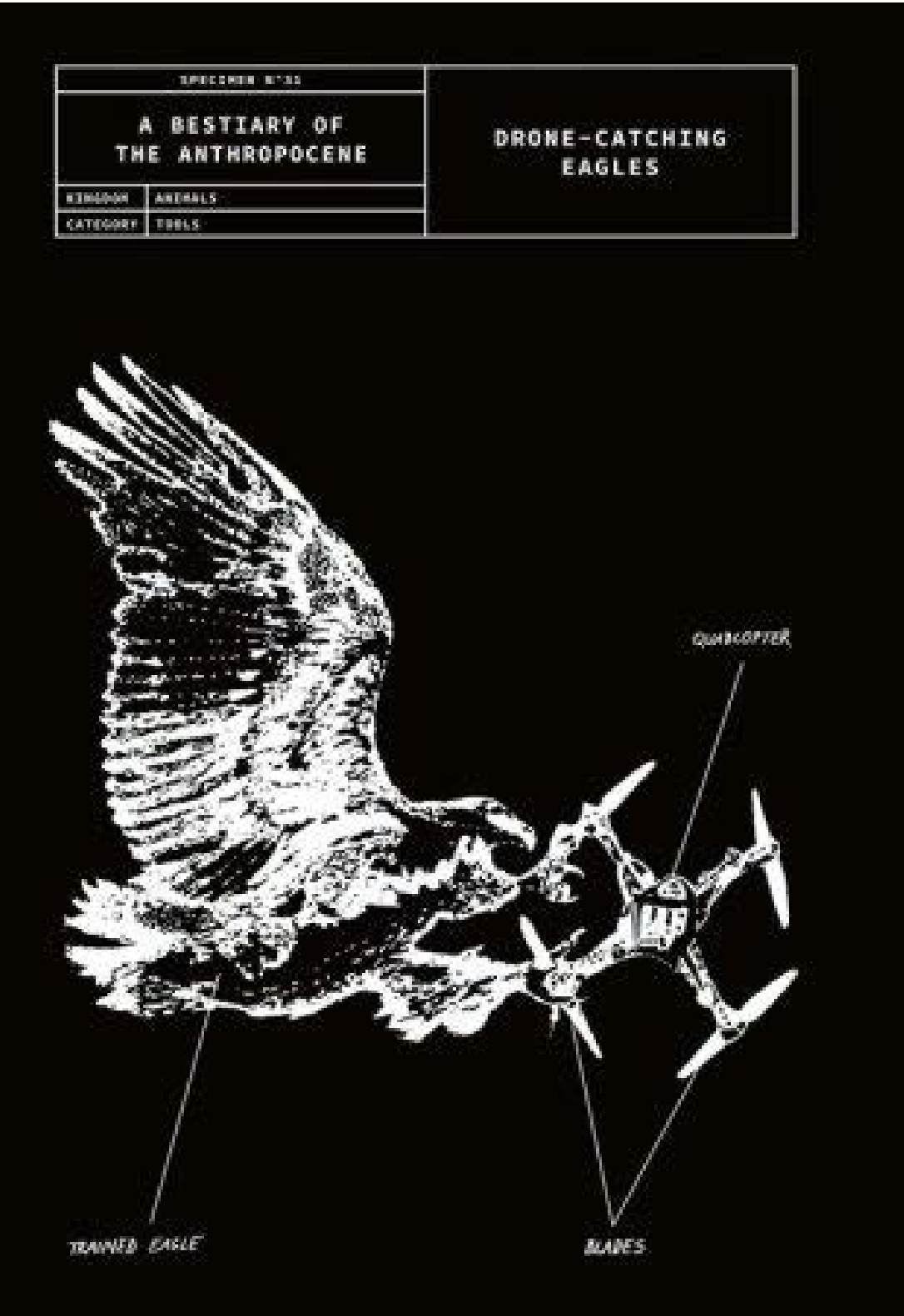
Le cours nécessite un niveau de français soutenu. Certaines séances peuvent être données en anglais.

Indications pratiques :
Ce séminaire est coorganisé avec le département d'histoire de l'art de l'Université de Genève. Il a lieu en alternance sur le site de la HEAD – Genève et sur celui de l'Université de Genève. Les étudiant-e-x-s doivent être présent-e-x-s sur le site de chaque séance.

Avant de s'inscrire à ce cours, les étudiant-e-x-s sont donc prié-e-x-s de vérifier (avec leurs responsables de filières/orientations au besoin) que leur emploi du temps est compatible avec ces contraintes de déplacement.

Les étudiants qui s'inscriraient au cours sans consultation préalable de leur responsable de filière/orientation et qui rencontreraient ensuite un problème d'horaire seront désinscrit-e-x-s et réinscrit-e-x-s d'office à un autre cours théorique selon les places disponibles.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :
L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours et sur un rendu individuel, qui consiste à rédiger un compte-rendu illustré (de 7'000 à 14'000 signes) associant deux séances du semestre au choix sur la base d'une thématique commune.

Bestiaire de l'anthropocène, éd. Onomatopee, 2021
© Nicolas Nova, Nicolas Maigret, Maria Roszkowska

Domestic Psycho

Alexandra Midal

Par des gros plans, des portraits, des événements de la culture populaire et de la culture de masse, des examens de *cold cases*, etc. *Domestic Psycho* expose des zones sombres et cachées de l’histoire du design et de l’art. En s’emparant de l’examinum et en offrant une approche de détective, ce cours magistral propose de passer à la loupe des cas d’études précis, et même des meurtrier-ère-x-s comme autant de designers et artistes de l’extrême. *Domestic Psycho* renoue les liens entre l’artiste-designer, l’enquêteur-rice-x et l’historien-ne-x car « être un critique implique que l’on soit prêt à devenir un criminel, ou du moins que l’on soit prêt à se pencher activement sur le crime »¹ collectant des preuves et lançant des hypothèses. Ce parallèle s’impose depuis l’analyse de Walter Benjamin qui insista sur les relations indissociables entre détective et intériorité, l’âme tourmentée et l’espace intérieur. L’enquête communément menée dans le roman policier par lae détective privé-e-x cède ici place à la recherche d’indices sur la scène du crime.

Domestic Psycho fonctionne comme une machine à remonter le temps et invite à re-construire une histoire des arts écrite par les seuls vainqueurs qui ont oublié à dessein tout ce qu’ils estimaient incarner la défaite. En échange, ce cours se place du côté des vaincu-e-x-s et des états de non élucidation. Il engage à re-penser une nouvelle histoire.

Cette recomposition à l’horizon de nouvelles marges relance le travail de l’interprétation et vise à faire du-de la designer et de l’artiste une personne mieux équipée pour revisiter l’histoire en tant qu’ami-e-x des ignoré-e-x-s et des humilié-e-x-s. *Domestic Psycho* fait un pas de côté et revendique l’importance des points de vue personnels, inédits et révolutionnaires.

1. Jean-Michel Rabaté, *Étant donné : 1. l’art, 2. le crime – La modernité comme scène du crime*, Presses du réel, 2010, p. 25.

Modalités d’évaluation et d’attribution des crédits ECTS :
L’obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours et sur un travail collectif (par groupes de 4 à 6 personnes interfilières) qui prend la forme d’un livret illustré destiné aux enfants.

Semestre : printemps
Vendredi 14h30 – 16h00

Bâtiment D, salle R.36
Langue : français

56

Cours proposé uniquement aux étudiant-e-x-s de la filière Arts visuels et Cinéma

Alexandra Midal, *Domestic Psycho*
© Alexandra Midal – HEAD – Genève & Benjamin Ben Kemoun

Introduction aux théories critiques: études postcoloniales et décolonialité

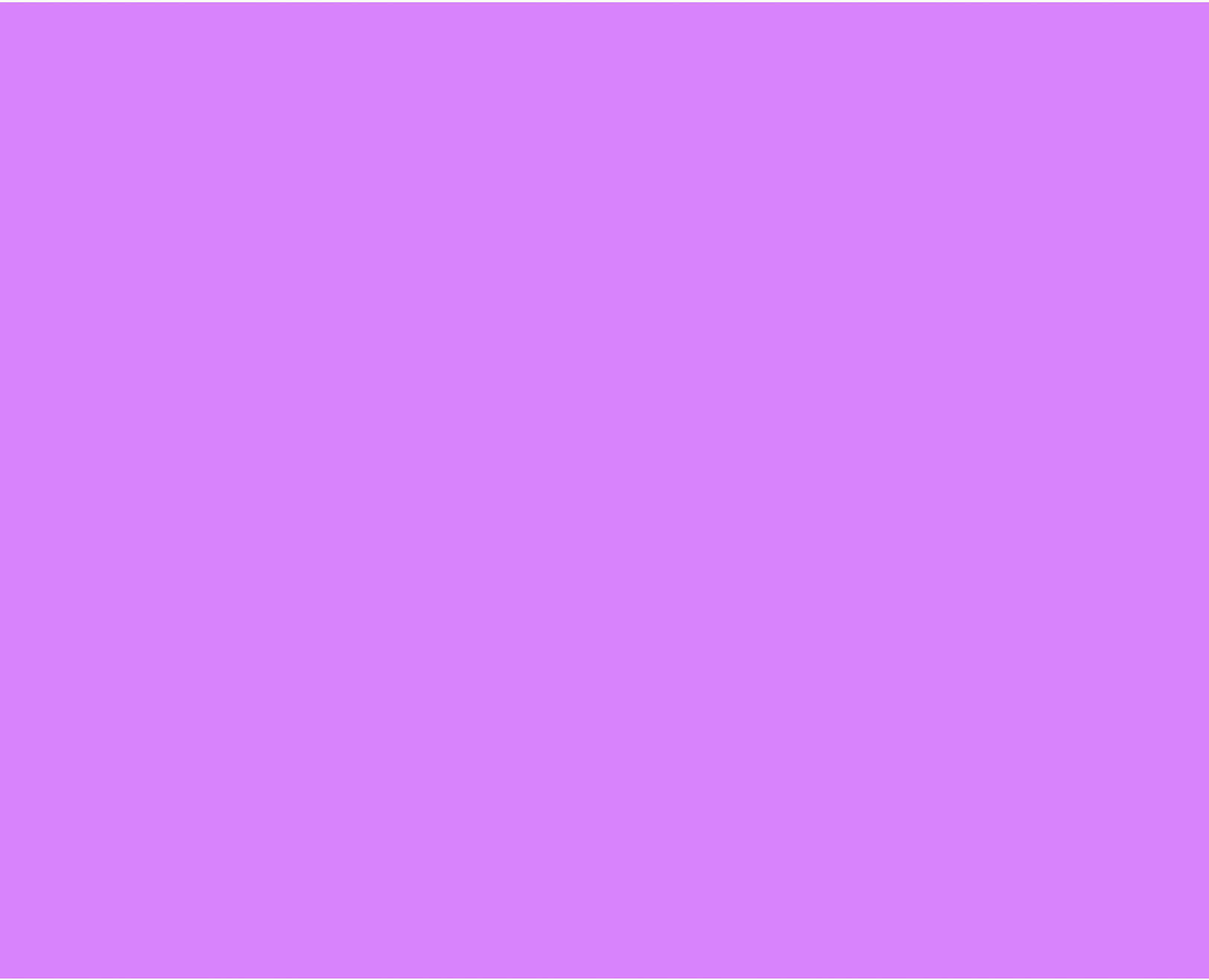
Nayansaku Mufwankolo

Ce séminaire vise à introduire les étudiant-e-x-s au domaine des études postcoloniales en mettant l’accent sur des auteur-rice-x-s comme Ania Loomba, Edward Said, Ann McClintock, Frantz Fanon, Stuart Hall, Paul Gilroy, Ngugi wa Thiong’o et bien d’autres. Il s’agit d’explorer les cadres théoriques qui sous-tendent les études postcoloniales, notamment le colonialisme, l’impérialisme, la mondialisation et la diaspora. Le séminaire examine également la manière dont les études postcoloniales recoupent d’autres domaines d’études tels que le féminisme, la théorie critique de la race et les études culturelles.

Le séminaire commence par un aperçu du contexte historique et politique qui a donné naissance aux études postcoloniales et examine des concepts clés tels que l’orientalisme, l’hybridité, la subalternité ou le mimétisme.

Tout au long du séminaire les étudiant-e-x-s sont ensuite encouragé-e-x-s à s’engager de manière critique face aux textes et aux idées présentées et à développer leurs propres perspectives sur les questions soulevées. En effet, le séminaire vise à sensibiliser les étudiant-e-x-s et leur donner des outils d’analyse critique pour mieux comprendre l’héritage culturel, économique et politique du colonialisme et de l’impérialisme ainsi que ses discours qui participent au maintien de structures de pouvoir et à l’hégémonie occidentale.

Modalités d’évaluation et d’attribution des crédits ECTS:
L’obtention des crédits ECTS est basée sur:
(1) une présence assidue aux séances du cours (20% de l’évaluation); (2) une participation active aux discussions en cours sur la base de la lecture, du visionnage et de l’écoute des supports du cours (30% de l’évaluation); (3) l’analyse de matériel, la préparation de questions et l’animation d’une séance (50% de l’évaluation).

Introduction à l’intersectionnalité

Nayansaku Mufwankolo

Semestres : automne et printemps
Mercredi 18h30 – 20h00

Bâtiment D, salle R.10
Langues : français et anglais

58

Ce séminaire introduit le concept d’intersectionnalité. Ce terme a été employé pour la première fois dans le monde anglophone par la juriste afro-américaine Kimberlé Crenshaw dans son essai *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color* (1991) pour décrire la situation particulière des femmes noires qui vivent des expériences uniques de marginalisation résultant de la manière dont les différentes formes d’oppression interagissent. Formulé initialement dans le domaine du droit, le terme est désormais utilisé dans d’autre disciplines et est employé comme un outil dans des champs des sciences sociales tels les études culturelles ou la théorie critique.

De manière générale, l’intersectionnalité permet de mieux comprendre la complexité des structures de pouvoir et des inégalités systémiques. En effet, les approches traditionnelles de justice sociale se concentrent souvent sur une seule forme d’oppression, comme le racisme, le classisme ou le sexisme, sans tenir compte de la manière dont ces formes d’oppression se croisent et interagissent. Cela conduit non seulement à une compréhension étroite et limitée des expériences des groupes marginalisés, mais également à une incapacité à aborder l’ensemble des inégalités systémiques auxquelles ils sont confrontés. Cette approche met en lumière la manière dont les différentes formes d’oppression en lien avec les identités sociales comme la race sociale, le genre, la classe, la nationalité, l’âge ou la capacité sont interconnec-

tées. Elle met l’accent sur le fait que les individus peuvent subir plusieurs formes d’oppressions de manière simultanée. Le séminaire aborde l’intersectionnalité sous l’angle de la race sociale et son intersection avec d’autres identités sociales tel le genre, la classe, etc. Il met ainsi en lumière la manière dont elles (inter)agissent et leurs impacts sur les minorités sociales et politiques dans les structures de domination.

Le cours s’articule autour de la lecture et de l’analyse de supports divers (textes, documentaires, films, podcasts, etc.) et de discussions invitant les étudiant-e-x-s à réfléchir de manière (auto)réflexive à la notion de positionnalité dans leur pratique artistique, cinématographique ou de design.

Modalités d’évaluation et d’attribution des crédits ECTS :
L’obtention des crédits ECTS est basée sur : (1) une présence assidue aux séances du cours (10% de l’évaluation) ; (2) une participation active aux discussions en cours sur la base de la lecture, du visionnage et de l’écoute des supports du cours (40% de l’évaluation) ; (3) la tenue d’un journal de bord dans lequel chaque étudiant-e-x consigne ses réflexions personnelles, interrogations et/ou approfondissements tout au long du semestre (50% de l’évaluation). L’évaluation porte sur une version mise au propre, synthétique et autoréflexive de ce journal de bord qui peut prendre une forme écrite ou orale (par exemple podcast).

Cultures numériques

Nicolas Nova

Ce cours est une introduction aux grands enjeux actuellement posés par la diffusion massive et rapide des technologies de l'information et de la communication. De l'ordinateur aux applications mobiles en passant par les techniques d'intelligence artificielle ou les jeux vidéo, nous examinerons dans un premier temps d'où proviennent ces objets techniques. À travers une histoire à la fois culturelle et technique, nous aborderons l'idéologie et les imaginaires dans lesquels ont émergé ces technologies et leurs outils.

Nous examinerons ensuite leurs enjeux sociologiques et anthropologiques. En s'appuyant sur les travaux récents sur les usages du numérique, et aussi sur la production en art, design et architecture, le cours traitera par exemple de comment nos manières de vivre ensemble et de communiquer (identité, sociabilité, monde du travail, conflits) et nos capacités cognitives humaines (attention, mémoire) évoluent. Ce cours sera également l'occasion de traiter des problématiques de surveillance, de coût environnemental, et plus largement de la place croissante accordée aux machines dans les sociétés contemporaines.

D'un point de vue général, ce cours est une introduction aux cultures numériques. C'est-à-dire tout autant les effets des usages des technologies sur nos modes de vie, de créer et de s'exprimer que

l'apparition de modes d'organisation nouveaux et originaux ou la redistribution de formes de pouvoir.

Sur ces différents aspects, nous chercherons à élaborer une approche critique, ni technophobe ni simpliste, en abordant quelques controverses marquantes comme points de repère. Au carrefour de l'anthropologie du numérique, de l'histoire des techniques et des sciences de l'information et de la communication, l'objectif principal est de fournir des notions, concepts et outils permettant de développer une réflexion sur les médias numériques qui soit pertinente pour l'expérimentation et la création.

Le cours se déroule sous la forme d'exposés accompagnés de discussions de textes en français et en anglais, ainsi que de la réalisation d'un petit travail écrit à propos d'un sous-thème du cours.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :
L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours, une participation active aux discussions en cours et la rédaction d'un travail écrit durant le semestre.

Scène d'usage du smartphone à Los Angeles
© Nicolas Nova – HEAD – Genève

Art des femmes et féminisme à partir des années 1960

Ileana Parvu

Semestre : automne
Vendredi 14h30 – 16h00

Bâtiment A, salle M.01
Langue : français

60

Ce cours porte sur les productions artistiques de femmes artistes. Il prend comme point de départ les mouvements féministes qui se sont développés dans les années 1960 aux Etats-Unis et en Europe de l’Ouest, ainsi que des œuvres qui entretiennent une relation plus ou moins étroite avec ceux-ci. Il examine également des pratiques d’artistes issu-e-x-s d’autres parties du monde, comme l’Europe de l’Est, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Amérique latine.

Le cours fournit des références théoriques tant pour la question de la construction du genre que pour celle du féminisme. Il s’agit de se poser la question de savoir dans quelle mesure on peut rapporter des théories féministes occidentales à des productions d’artistes d’autres régions du monde et quelles théories les œuvres construisent par elles-mêmes.

La façon de procéder qui prévaut est l’examen rapproché des œuvres. L’accent porte sur la façon spécifique dont les œuvres d’art donnent forme à une réflexion, sans jamais être de simples illustrations de programmes élaborés par d’autres moyens.

Modalités d’évaluation et d’attribution des crédits ECTS :
L’obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours, une participation active aux discussions en cours et le rendu de deux travaux écrits d’environ 3’000 signes chacun.

Ana Lupas, Humid Installation, 1970
© Fondation Toms Pauli, Lausanne

Histoire de l'art de la période contemporaine – 1970-1980

Ileana Parvu

Ce cours porte sur les productions artistiques des années 1960 et 1970. En tant que cours transversal, il est ouvert aux étudiant-e-x-s des filières de design. Pour les étudiant-e-x-s en arts visuels, il constitue la seconde partie du cours obligatoire d'histoire de l'art occidental de la deuxième moitié du 20e siècle.

Le cours entend réfléchir sur l'art de ces deux décennies à travers la présentation d'une série de cas d'étude. Dès lors qu'il se fixe comme objectif premier un développement de la capacité de penser avec les œuvres, il opte pour l'examen rapproché de pratiques artistiques.

Le mouvement que l'artiste américain Sol LeWitt a dénommé en 1967 « art conceptuel » occupe une place centrale dans ce cours. Cet enseignement offre ainsi un aperçu de quelques positions conceptualistes canoniques avant d'étudier la façon dont ce mouvement, alors qu'il était structuré de manière patriarcale, a donné la possibilité à des artistes femmes de faire œuvre à partir d'une perspective qui leur était propre et de leur expérience de femmes. Une attention particulière est prêtée aux œuvres qui construisent, avec leurs moyens spécifiques, une réflexion sur les mouvements de lutte pour les droits des femmes et les droits civiques.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :
L'obtention des crédits ECTS est basée sur une écoute attentive des podcasts proposés, la présence assidue aux 10 séances d'approfondissement, une participation active aux discussions lors de ces séances et le rendu d'un travail écrit d'environ 3'000 signes ou un format oral enregistré de 5 minutes.

Semestre : printemps
Vendredi 8h30 – 10h00

Bâtiment D, salle R.36
Langue : français

61

Cours proposé aux étudiant-e-x-s
de toutes les filières sauf Arts visuels

Ana Mendieta, Untitled (Glass on Body Imprints), 1972
© Institute of Contemporary Art, Miami

Pratiques d'écriture :

la fabrique du texte

Fabienne Radi

Semestres : automne et printemps
Vendredi 8h30 – 12h00

Bâtiment A, salle M.01
Langue : français

62

Ce cours s'adresse aux étudiant-e-x-s qui s'intéressent à l'écriture créative, à la littérature et au texte en général, qu'ils aient ou non déjà une pratique d'écriture. C'est autant un atelier d'écriture où l'on expérimente des pratiques qu'un salon de lecture où l'on discute de textes.

Le cours propose une exploration des techniques, recettes, protocoles, maquettes et autres modes d'emploi utilisés par des artistes et des écrivain-e-x-s pour fabriquer du texte. On pourrait raconter l'écriture comme la confection d'un pantalon. On peut en effet suivre un patron pour créer son propre pantalon, mais on peut également transformer une jupe, tailler dans un rideau, rallonger un slip, détourner un pull-over, faire deux trous dans un chapeau, coudre un entre-jambe à une tente, bref inventer des manières différentes de fabriquer ce vêtement. Il en va de même pour la fabrique du texte.

Les étudiant-e-x-s sont amené-e-x-s à écrire des textes brefs en s'inspirant d'exemples présentés en cours (écrivain-e-x-s, artistes, poètes, performers, conférencier-ère-x-s) et en empruntant des formes diverses (anecdotes, listes, faits divers, fables, modes d'emploi, recettes, résumés de quatrième de couverture, pitches, etc.).

Les cours comprennent en alternance les activités suivantes :

- Lectures en groupes et présentations d'auteur-rice-x-s
- Exercices d'écriture à partir d'une consigne
- Lecture de ses propres textes devant le groupe
- Réalisation d'un projet personnel ou de groupe

Le cours comprend également des échanges avec des auteur-rice-x-s invités-e-x-s aux Mondes Parlés (deux rencontres par semestre) en collaboration avec l'atelier d'écriture d'Emmanuelle Pireyre (Pratiques d'écriture : atelier spécialisé arts visuels).

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :

L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours, une participation active aux discussions en cours, la réalisation d'exercices d'écriture en cours et un travail personnel évalué lors d'une session critique.

Reading two books, 1971 (postcard)
© William Wegman

Contemporary Issues in Design: understanding and practising design otherwise

Vera Sacchetti

As a discipline born out of the industrial revolution, design has been shaped by a mindset and a worldview that are very different from the way we understand the world today. Terms like consumerism, industrial production, and capitalism, which were an important basis for and enablers of the design discipline, are now coming under scrutiny, as they are being questioned by a global community which has understood the finite nature of its resources. But if the world has changed drastically, the design discipline has mostly continued to be practiced within the same framework.

Is this a sustainable way to encourage and foster the practice of design? This course looks at the paradigm changes in and around the contemporary reality of design practice, in all the manifestations of the discipline, and it seeks to understand the implications of a post-industrial reality for a discipline that is currently reassessing itself. Students will thus explore an expanded notion of design, where the discipline is intrinsically interwoven with social issues, sustainability, politics, feminism, gender issues, and matters of care, among others.

The course will be structured around introductory lectures and reading on every different topic, which will be followed by written assignments and student presentations. Students will be able to work individually or as groups as the

course moves through the various issues that impact the contemporary practice of the design disciplines.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS:

After every introductory lecture, students will have to write a short assignment, expressing their views on the topics discussed.

Based on these essays they will do an oral presentation, which will serve as the basis for the in-class discussion. Specifically, deliverables include: every two weeks, a 400-word essay and an oral presentation. Students can work individually or in (self-organized) groups. Students will be evaluated based on class participation, the written assignments, and the oral presentations.

Semestre : printemps
Mercredi 18h30 – 20h00

Bâtiment E, salle 2.20
Langue : anglais

63

Smoke from wildfires turn California skies orange, August 2020
© Josh Edelson – AFP – Getty Images

Le Nu

Claude-Hubert Tatot

Semestre : automne
Mercredi 18h30 – 20h00

Bâtiment D, salle R.36
Langue : français

64

Si la nudité partielle ou totale est une condition du nu, l'un et l'autre sont en fait bien distincts tant le nu en art est soumis à de nombreuses règles. Il constitue même un genre artistique dont les critères qui régissent les représentations sont précis et changent dans le temps. Le nu, qui est fonction des mœurs sociales, religieuses et politiques, dépend encore de la mode et de la morale.

Bien que variant d'une époque à l'autre, le nu reste constant – et ce des origines de l'art à nos jours – et fait l'objet d'un grand nombre de débats théoriques. Il est aussi présent dans différents médiums : dessins, peinture, sculpture mais aussi photographie, performances et arts vivants. Féminin, masculin, divin, héroïque, glorieux, souffrant, scandaleux, honteux, trivial, sensuel, orientalisant, érotique, chaste, militant ou pornographique ... le nu est extrêmement divers.

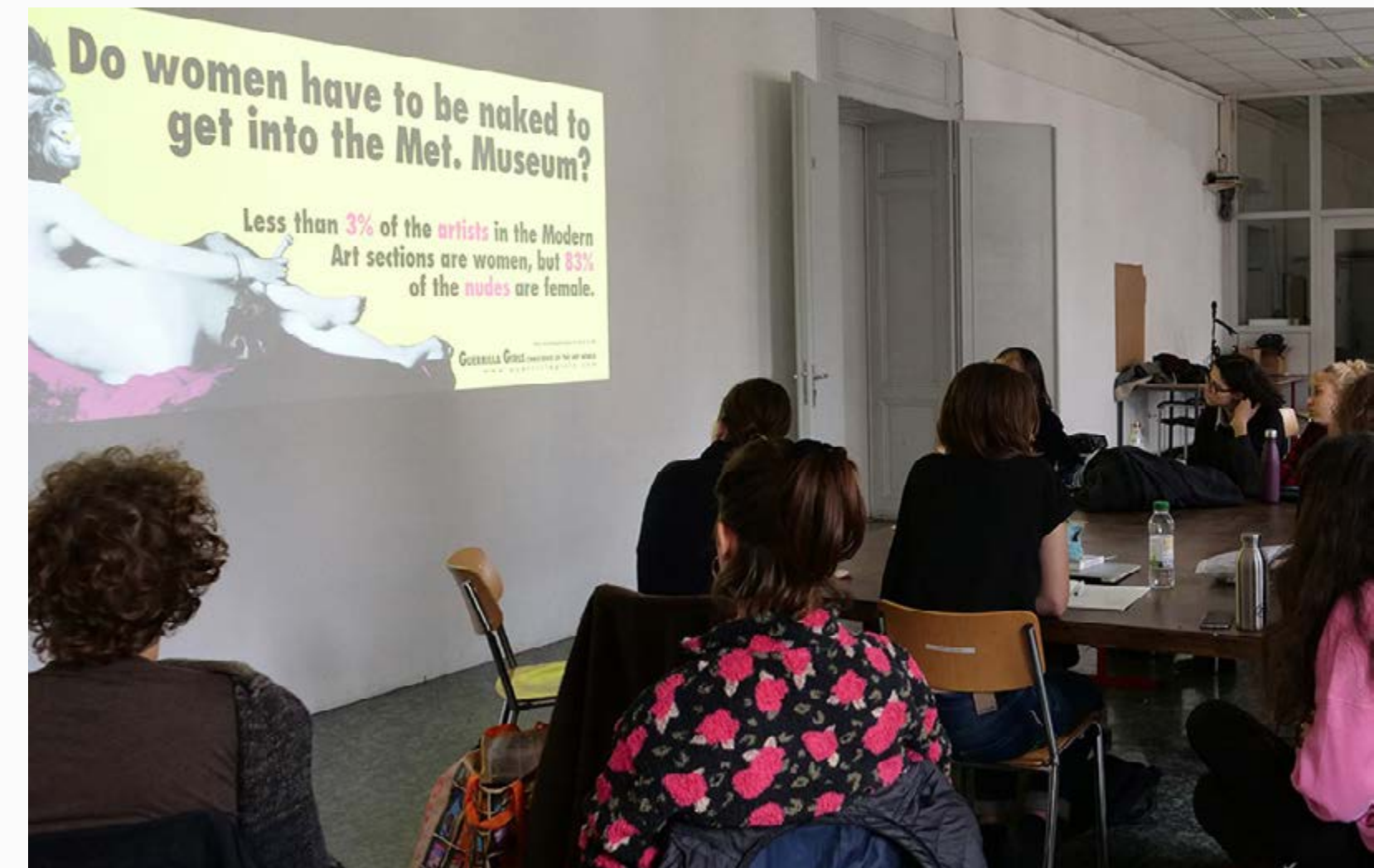
Le Nu est un cours thématique et diachronique qui en explore les facettes, du dessin d'académie à la photographie coloniale, du grand genre héroïque aux petits maîtres érotiques, du body-art au défilé de mode, du cinéma au théâtre ou à la danse. Vénus préhistoriques ou de Sandro Botticelli, Kouros ou hermaphrodite à qui Le Bernin sculpta un mate-las, corps de Michel-Ange habillés par Daniele da Volterra, voiles de pudeur et dévoilement intime de Valie Export ou des mannequins de Rick

Owens pour son défilé homme de 2015, Origine du monde de Gustave Courbet ou Suzanne et les vieillards d'Artemisia Gentileschi, Nu descendant un escalier de Marcel Duchamp et Ema de Gerhard Richter, photographies de Robert Mapplethorpe ou de Nan Goldin, performances de Deborah De Robertis ... Les exemples sont nombreux, les points de vue pluriels, les intentions variées.

A travers des exemples anciens et contemporains parfois ressaisis à la lumière de faits d'actualité, il s'agit d'esquisser une histoire du nu en art et d'en aborder les enjeux esthétiques, moraux et politiques en les replaçant dans leurs contextes de création et dans les différents contextes de réception.

Modalités d'évaluation et d'attribution
des crédits ECTS :

L'obtention des crédits ECTS est basée sur
une présence assidue aux séances du cours, une
participation active aux discussions en cours et
un rendu texte-image. L'enseignant effectue un
retour écrit sur le rendu.

Workshop Guerrilla Girls organisé par
l'option [Inter]action du Bachelor arts visuels, novembre 2019
© HEAD – Genève

Histoire de l'art de la période contemporaine – Panorama de la modernité européenne, 1900-1945

Claude-Hubert Tatot

Ce cours porte sur les productions artistiques des années 1900 à 1940. En tant que cours transversal, il est ouvert aux étudiant-e-x-s des filières de design.

La période 1900-1940 est foisonnante. Elle est marquée par deux guerres mondiales, des mutations techniques, industrielles, politiques et sociales qui s'enchaînent, s'articulent les unes aux autres et modifient fondamentalement le rapport au monde. C'est aussi une période de bouleversements artistiques et de renouvellement des formes et de la pensée qui influencent encore les définitions actuelles de ce qu'est l'art dans son sens le plus large et qui inerve les pratiques de nombreux artistes contemporain-e-x-s.

C'est le temps des avant-gardes artistiques européennes qui se succèdent, s'influencent et se repoussent. Le temps aussi des manifestes et des prises de positions collectives et singulières. L'émergence de ces mouvements va de pair avec celle de grands galeristes et de critiques qui soutiennent les initiatives nouvelles et d'un renouvellement des modes d'expositions. C'est encore la mise en place d'un monde de l'art qui a bien des égards perdure encore aujourd'hui. C'est en cela que ce passé nous intéresse car il éclaire et questionne le présent.

De l'exposition Auguste Rodin 1900 aux

ready-made de Marcel Duchamp, de la chronophotographie aux futuristes italiens, de dada au surréalisme en passant par le cubisme, le constructivisme ou le suprématisme russe, de la figuration à l'abstraction, ce cours magistral replace les différents mouvements de l'art européen et certaines figures artistiques singulières dans leurs contextes. Il insiste sur les convergences et les points de rupture en s'appuyant sur les œuvres et les événements majeurs qui marquent la construction de la modernité. Il présente enfin les différentes réceptions de ces créations en leur temps et au-delà.

Ce panorama, qui ne saurait être exhaustif, donne une vision la plus claire possible d'un pan de l'histoire de l'art. Il permet d'acquérir les bases nécessaires pour creuser certains points et entamer une analyse critique de ce récit de la modernité tel qu'il a été écrit et ne cesse d'interroger et d'être remis en cause.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS :

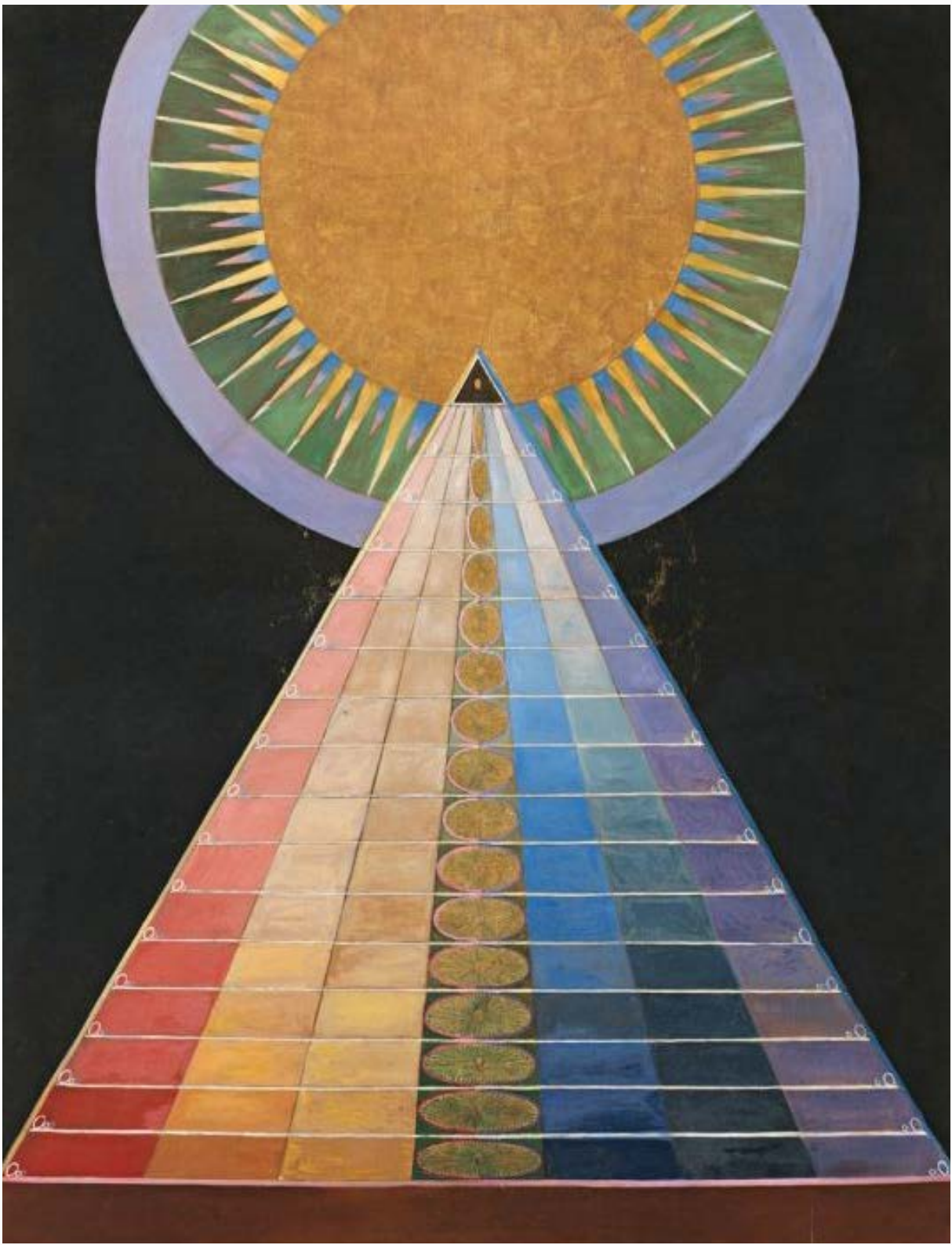
L'obtention des crédits ECTS est basée sur une présence assidue aux séances du cours, une participation active aux discussions en cours et un devoir sur table à la fin du semestre. L'enseignant effectue un retour écrit sur ce devoir.

Semestre : automne
Vendredi 10h30 – 12h00

Bâtiment D, salle R.36
Langue : français

65

Cours proposé aux étudiant-e-x-s de toutes les filières sauf Arts visuels

Hilma af Klint, Altpiece, No 1, Group X, 1915, huile et feuille de métal sur toile, 237,5 x 179,5 cm

© Stiftelsen Hilma af Klints Verk

Writing course on architecture for other programmes

Roberto Zancan

This seminar is aimed at offering a basic understanding of contemporary critical writing in architecture to students who do not attend the programme in interior architecture.

Participation in this seminar involves producing written contributions on a weekly basis. Each week, the course will involve the screening of videos, which summarize certain aspects of architecture. In the first part of the course, the instructor will comment on the videos, highlighting salient topics. In the second part, the students will be in charge of discussing the topics addressed based on the assigned reading. More specifically, this second part is based on the written contributions to be produced by the students. Each week, students will be assigned selected reading. The subject of these texts will be presented in class through examples and references.

The topics will encompass the origins and archetypes of architecture, the relationship between architecture and the other arts, the evolution of the concept of space from the modern to the contemporary era, the relationship between representation and identity, the construction of the city as an urban scene, and the dialogue between architecture, environmental art, Gesamtkunstwerk, and performance.

In between classes the students will have to

read the assigned texts at home and prepare their written contribution. The written contribution will be the basis for the in-class discussions of the following week.

The seminar will be held in English as the standard language for the theory and practice of architecture in social media and academia. This will help students to develop a critical understanding of architecture and to be able to express their views and knowledge in contemporary language.

Modalités d'évaluation et d'attribution des crédits ECTS:
Students are evaluated based on class participation, theoretical and practical exercises to be carried out in class and written reports designed to develop students' awareness of the architecture of the past and present (i.e. a text of 750 words for each course session and a final summary of 1,500 words).

Semestre : automne
Mercredi 18h30 – 20h00

Bâtiment H, salle 3.13
Langue : anglais

66

Course offered to students of all programmes except for Interior Architecture

Estufa Fria, Lisbonne
© Roberto Zancan - HEAD - Genève

En lieu et place d'un cours théorique transversal, vous avez la possibilité de suivre et de valider un cours au sein de la Faculté des Lettres de l'Université de Genève. Pour ce faire, veuillez :

- 1) en informer le Bureau des études (transversalite.head@hesge.ch) ET
- 2) contacter l'enseignant-e-x offrant le cours qui vous intéresse au sein de la Faculté des lettres pour solliciter son accord.

Le programme des cours offerts au sein de la Faculté des lettres est disponible sous : <https://www.unige.ch/lettres/fr/etudes/enseignements/>

A noter que l'horaire du cours choisi doit être compatible avec votre programme d'études à la HEAD – Genève. Le cours doit donc avoir lieu le lundi/mardi/mercredi soir ou le vendredi.

Instead of a transversal theoretical course, you may attend a course in the School of Humanities of the University of Geneva. To do so, please:

- 1) inform the Office of Studies (transversalite.head@hesge.ch) AND*
- 2) contact the instructor offering the course you are interested in to seek their agreement.*

The list of courses offered by the School of Humanities is available at:

<https://www.unige.ch/lettres/en/etudes/enseignements/>

Please note that the schedule of the chosen course must be compatible with your study programme at HEAD – Genève. The course must thus take place on Monday/Tuesday/Wednesday evening or on Friday.

— HEAD
Genève