

BACHELOR ARTS VISUELS

Guide de l'étudiant 2020 – 2021

Présentation du département Arts visuels	p. 2
Organisation des études	p. 3
Programme spécifique Année 1	p. 8
Options	p. 11
Enseignements fondamentaux	p. 23
Enseignements transversaux	p. 33

Guide de l'étudiant 2020 - 2021

Département Arts visuels

Présentation

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

L'année 2020-21 sera particulière à plusieurs titres : nous prévoyons de déployer une partie des activités du Département Arts visuels dans le nouveau bâtiment A du Campus HEAD dans le courant de l'année, à la suite des ateliers techniques bois, métal et prototypage, et du Pool Photo qui y emménageront dès octobre 2020. D'autre part c'est une année de menace de pandémie qui va nous obliger à faire preuve d'adaptation pour faire face aux directives sanitaires, et d'inventivité pour maintenir l'esprit de notre pédagogie basée sur le dialogue, les échanges et les expériences collectives.

Cycle Bachelor

Département Arts visuels

Organisation des études

Le Bachelor en Arts visuels

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

Plan d'études	p. 4
Modules	p. 5
Ateliers – Modules d'option	
Enseignements spécialisés – Modules fondamentaux et modules transversaux	
Enseignements théoriques – Modules fondamentaux et modules transversaux	
Cours tutoriels	
ECTS, temps de travail, conditions de promotion	p. 6
Plan de la semaine	p. 7
Calendriers hebdomadaires par semestre	p. 8
Bachelor Thesis et diplôme	p. 11
Inscriptions aux enseignements – contrats semestriels	p. 11

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

Plans d'études

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

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

	1. Modules d'atelier	2. Modules fondamentaux	3. Modules transversaux
	Programme de l'option <i>Recherche et expérimentation personnelle</i>	Programme pratique et théorie <i>Bases et compétences en arts visuels</i>	Programme individuel <i>Approfondissement et découverte</i>
Niveau B1	Atelier d'Année 1 B1 6 ECTS	Ens. théorique 6 ECTS Ens. théorique 6 ECTS Ens. pratique 6 ECTS Ens. pratique 6 ECTS	
Niveau B2	Atelier d'option B2a 6 ECTS Atelier d'option B2b 6 ECTS	Ens. théorique 6 ECTS Ens. théorique 6 ECTS Ens. pratique 6 ECTS	
Niveau B3	Atelier d'option B3 18 ECTS	Ens. théorique 3 ECTS Ens. théorique 3 ECTS	Ens. théorique ou spécialisé 3 ECTS Ens. théorique ou spécialisé 3 ECTS
Niveau B4	Atelier d'option B4 18 ECTS	Ens. théorique 3 ECTS Ens. théorique 3 ECTS	Ens. théorique ou spécialisé 3 ECTS Ens. théorique ou spécialisé 3 ECTS
Niveau B5	Atelier d'option B5 18 ECTS	Ens. théorique 3 ECTS	Ens. Théorique ou spécialisé 3 ECTS Ens. théorique ou spécialisé 3 ECTS Ens. théorique ou spécialisé 3 ECTS
Niveau B6		Travail de Diplôme BA Atelier d'option B6 18 ECTS	Ens. théorique 3 ECTS Ens. spécialisé 3 ECTS Ens. théorique ou spécialisé 3 ECTS Ens. théorique ou spécialisé 3 ECTS

Modules

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

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

Ateliers - Modules d'Option

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

Enseignements spécialisés – Modules fondamentaux et modules transversaux

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

Enseignements théoriques – Modules fondamentaux et modules transversaux

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

Cours tutoriels

En complémentarité des modules atelier, fondamentaux et transversaux, la HEAD est en train de mettre en place une série de modules courts ciblés sur des compétences techniques précises et l'introduction à l'utilisation de certains programmes, appareils ou outils spécifiques, nommés cours tutoriels. Ouverts aux étudiant-es de toutes les filières de l'école, et s'adressant autant aux étudiant-es de niveau Bachelor que Master, ces enseignements pris individuellement selon le besoin ne délivrent pas de crédits ECTS, mais délivrent 3 ECTS dans le cadre du module transversal *Introductions*, (validation de quatre tutoriels choisis dans la liste sur le semestre). Attachés aux pools, ces centres d'expertise, fournissant à la fois des ressources pédagogiques et matérielles, ces cours se font par petits groupes sur rendez-vous directement auprès des pools. Vous trouverez une vue d'ensemble de l'offre en page 52 de ce guide.

ECTS, temps de travail, conditions de promotion

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

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

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

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

Plan de la semaine

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

Calendriers hebdomadaires par semestre

— HEAD Genève		BA Arts visuels - BA1				
	lundi	Mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
matin	OUVERTURE 2 Dessin – Figuration Jean-Xavier Renaud Dessin - Représentation Pascal Berthoud	ATELIER OPTIONS 1	ATELIER OPTIONS 1	<u>Histoire de l'art de la période contemporaine</u> <u>1</u> 1. Panorama de la modernité : 1900 – 1945 8h30– 10h30. BH25		
midi	Couleur Christian Robert-Tissot					
après- midi	Photographie Virginie Otth Céramique / moulage Christian Gonzenbach			<u>Histoire de l'art de la période contemporaine</u> <u>1</u> 2. Transformations dans l'art de l'après- guerre aux années 1960 13h-15h BH25	<u>Penser l'art - problèmes et méthodes</u> <u>1</u> Regarder/voir et en alternance écrire/décrire - 14h- 17h - BH25 et S01	
soir	Ecrans Hervé Graumann					
Semaine Hors cadre (8):						

— HEAD Genève		BA Arts visuels - BA2				
	lundi	Mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
matin	OUVERTURE 3 Dessin – Figuration Jean-Xavier Renaud Dessin - Représentation Pascal Berthoud	ATELIER OPTIONS 2	ATELIER OPTIONS 2	Histoire de l'art de la période contemporaine 2 – 8h30– 10h30. Nouveau campus		
midi	Couleur Christian Robert-Tissot					
après- midi	Photographie Cécile Monnier Céramique / moulage Christian Gonzenbach			Histoire de l'art de la période contemporaine 2 –13h-15h Nouveau campus	Penser l'art - problèmes et méthodes 2 - écrire décrire 2 en alternance Regarder/voir 2 - 14h- 17h - Nouveau campus	
soir	Ecrans Hervé Graumann					
Semaine Hors cadre (7):						
Semaine Hors cadre (1):						

— HEAD
Genève

BA Arts visuels - BA3

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
matin	ATELIER	ATELIER	ATELIER	Cultural Studies – Philosophie 1 10h45 - 12h45 BH25	son // vidéo // sérigraphie // moulage// céramique bases // expérimentatio ns textiles // photographie // voix
midi				Pools// rdv tutoriaux de midi	Cultures numériques // Figuration // Exploration 1 // Gravure // Typo PAO // Animation // Objet construit // Philo nature et écologie
après- midi	ATELIER	ATELIER	ATELIER	Penser l'art – problèmes et méthodes 3 toutes les deux semaines : 15h15– 18h15 BH 25 et S01	// Exploration 2 // Typo mise en page // Animation // Objet construit //interactivité- programmation
soir			Atelier écriture		

Semaine Hors cadre (8):

— HEAD
Genève

BA Arts visuels - BA4

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
matin	ATELIER	ATELIER	ATELIER	Actualité de la pensée critique // Sound scape Cultural Studies – Philosophie 2 10h45 - 12 h45	son // vidéo // sérigraphie // moulage// céramique développemen t // réalité // virtuelle // photographie
midi				Pools// rdv tutoriaux de midi	Cultures graphiques // Histoire de la photo
après- midi	ATELIER	ATELIER	ATELIER	Penser l'art – problèmes et méthodes 4 toutes les deux semaines : 15h15– 18h15	Exploration 2 // Animation // Objet construit // Interactivité - programmatio n
soir			Atelier écriture		

Semaine Hors cadre (7):

Semaine Hors cadre (1):

— HEAD
Genève

BA Arts visuels - BA5

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
matin	ATELIER	ATELIER	ATELIER	Les mondes de l'art 9h-11h - BHS01	son // vidéo // sérigraphie // moulage // céramique bases // expérimentations textiles // photographie // voix
midi				Pools// rdv tutoriaux de midi	Cultures numériques // Figuration // Exploration 1 // Gravure // Typo PAO // Animation // Objet construit // Philo nature et écologie
après-midi	ATELIER	ATELIER	ATELIER	BIP	Histoire de la vidéo // Trouver les mots
soir			Atelier écriture	Esthétique du cinéma	// Exploration 2 // Typo mise en page // Animation // Objet construit //interactivité-programmation

Semaine Hors cadre (8):

— HEAD
Genève

BA Arts visuels - BA6

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
matin	ATELIER	ATELIER	ATELIER	Actualité de la pensée critique // Sound scape	son // vidéo // sérigraphie // moulage // céramique développement // réalité virtuelle // photographie
midi				Pools// rdv tutoriaux de midi	Figuration // Exploration 1 // Gravure // Animation // Objet construit
après-midi	ATELIER	ATELIER	ATELIER	BIP	Cultures graphiques // Histoire de la photo
soir			Atelier écriture		Exploration 2 // Animation // Objet construit // Interactivité - programmation

Semaine Hors cadre (7):

Semaine Hors cadre (1):

Bachelor Thesis & diplôme

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

Inscriptions aux enseignements – contrats semestriels

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

En début de semestre, chaque étudiant-e immatriculé-e s'inscrit aux modules exigés par son plan d'études au moyen d'un **contrat semestriel** qui doit être rempli et signé, puis transmis au coordinateur d'option du département Arts visuels au plus tard le mardi de la deuxième semaine du semestre. Les inscriptions aux **modules transversaux** se font en ligne, lors de la première semaine du semestre (<https://head.hesge.ch/inscriptions/>). Les cours transversaux optionnels choisis sont ensuite à indiquer par l'étudiant-e sur le contrat semestriel.

L'inscription à un module implique l'obligation de suivre l'ensemble des unités d'enseignement qui le constituent tout au long du semestre et de se soumettre aux évaluations. Les abandons en cours de semestre ou l'absence lors des évaluations entraîne l'échec du module et la non-obtention des crédits ECTS. Ceci est valable pour tous les modules, y compris les modules transversaux.

Cycle Bachelor

Département Arts visuels

Programme spécifique Année 1

Coordination : Ambroise Tièche

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

Le workshop initial et l'inscription dans les options

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

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

Workshop initial 2020-2021

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

Entrer dehors / Sortir dedans

Avec Delphine Reist, Vincent Kohler, Christophe Kihm, et Anaïs Wenger

Ce workshop initial d'une durée de deux semaines marque le lancement de l'année 1. Nous allons interroger les notions d'intériorité et d'extériorité et réfléchir à comment les artistes trouvent les moyens de travailler entre ces deux pôles. Que ce soit des œuvres réalisées en espace public qui trouvent une seconde forme dans des espaces d'exposition, des travaux documentaires montrant des réalités cachées, des œuvres pénétrables, des œuvres dont les notions d'intériorité et d'extériorité sont ambiguës... la palette est large.

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

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

Les modules d'option

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

Option Appropriation	p. 12
Option Construction	p. 14
Option Information/fiction	p. 17
Option [inter]action	p. 20
Option Représentation	p. 22

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

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

Semestre d'automne

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

Semestre de printemps

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

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

Les modules fondamentaux

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

Enseignements spécialisés

Ces enseignements ont un caractère d'initiation et d'ouverture vers une large palette de savoirs et savoir-faire. Des enseignements réguliers du dessin, de la couleur, de la

peinture, de la vidéo, de la photographie sur tablettes et smartphones sont organisés tout au long de l'année, offrant ainsi des lieux privilégiés à la formation du regard et à l'exploration plastique.

Des descriptifs de ces enseignements peuvent être consultés dans le chapitre *Enseignements fondamentaux spécialisés* (p. 24).

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

Semestre d'automne

[Ouverture 2 | niveau B1 | FS 02.13 | 6 ECTS](#)

Semestre de printemps

[Ouverture 3 | niveau B2 | FS 03.13 | 6 ECTS](#)

Cours et séminaires théoriques

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

Les enseignements théoriques introduisent aux disciplines et domaines développés dans les années 2 et 3. Ces cours portent notamment l'accent sur l'art contemporain. Les cours sont complétés par des séminaires de méthodologie et des travaux pratiques. Des descriptifs des enseignements théoriques constituant les modules fondamentaux théoriques de l'art peuvent être consultés dans le chapitre *Enseignements fondamentaux théoriques* (p. 27).

Semestre d'automne

Les jeudis :

[Histoire de l'art de la période contemporaine 1 | niveau B1 | FT 01.08 | 6 ECTS](#)

Les vendredis :

[Penser l'art – problèmes et méthodes 1 | niveau B1 | FT 02.18 | 6 ECTS](#)

Semestre de printemps

Les jeudis :

[Histoire de l'art de la période contemporaine 2 | niveau B2 | FT 03.08 | 6 ECTS](#)

Les vendredis :

[Penser l'art – problèmes et méthodes 2 | niveau B2 | FT 04.18 | 6 ECTS](#)

Cycle Bachelor
Département Arts visuels
Les Options

Appropriation - Art + reproductions	p. 12
Construction - Art + espaces	p. 14
Information/fiction - Art + réalités	p. 17
[Inter]action - Art + temps	p. 20
Représentation - Art + images	p. 22

Cycle Bachelor

Département Arts visuels

Option Appropriation

Art + reproductions

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

L'équipe enseignante

Enseignant responsable : Didier Rittener
Enseignant-e-s : Pierre Leguillon, Benjamin Stroun
Enseignant-e-s théorique : Fabienne Radi
Intervenant-e-s spécialisé-e-s : Aurélie Pétrel
Assistante : Anaïs Wenger
Artiste invité : Jérémie Gindre
Où et quand – Bâtiment du Boulevard Helvétique BH, salles 22, 23 et 33
Les lundis, mardis et mercredis (voir programme de l'option)

Le programme 2020 - 2021

L'enseignement de l'option Appropriation s'articule autour de l'Édition (livre d'artiste ou multiples) comme miroir de la pratique artistique. L'Atelier ne s'identifie à aucun médium spécifique et défend une dimension exploratoire des formes artistiques. On se concentre sur une approche critique de la culture visuelle et de la circulation des images en travaillant différentes formes ; traditionnelle ou expérimentale, bidimensionnelle ou tridimensionnelle, papier ou numérique ...

Nous privilégions l'expérience par le « Faire » et une attention particulière est donnée à une alternance entre le travail individuel et une dynamique de groupe.

L'Atelier propose un cadre adapté pour chaque niveau d'études tout en conservant des projets communs. Différents focus sont proposés par l'équipe enseignante et des invité-e-s.

- Un suivi des travaux personnels.
- Des accrochages qui permettent d'expérimenter la mise en espace et le discours critique.
- Des journées thématiques afin d'explorer de nouveaux champs de recherche.
- Des cours tutoriaux organisés par le Pool Photo sur la technique de la photographie et de la reproduction.
- Des cours tutoriaux organisés par le Pool Édition sur les programmes de traitement des images (Photoshop et InDesign) et des outils de numérisation.
- Une pratique de l'édition.
- Des rencontres ou workshops avec des artistes et la participation à des conférences.

– HEAD Genève

- Des visites d'expositions ou de différentes collections en Suisse et à l'étranger.
- Un voyage d'études en lien avec les thématiques proposées par l'option.
- La réalisation d'une exposition.

Faux en papier (Titre provisoire)

Une exposition à LIYH au printemps 2021, conçue et réalisée en collaboration avec Jérémie Gindre.

Le projet d'exposition se concentre autour d'œuvres qui ont été réalisées en papier.

Des faux Picasso, Arp, Orozco, Roth, etc.

Est-ce une copie, une réplique ou une réactivation ?

Ce projet propose des pistes de réflexions sur ces thématiques et sur les choix à faire pour la conception d'une exposition.

Le papier est alors pensé ici comme matériau central de l'œuvre, il en est la consistance ou le sujet. Le papier a des matérialités diverses, rigides ou souples, fines ou épaisses, lisses ou texturées. Il a des blancs différents, des teintes ou encore des couleurs.

Le projet sera mené sous forme d'atelier d'expérimentation et de réalisation, il sera accompagné de recherches sur les œuvres et les thématiques choisies afin de circonscrire des territoires et définir le choix des œuvres qui en délimitent les frontières.

Cycle Bachelor

Département Arts visuels

Option Construction

Art + espaces

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

L'équipe enseignante

Enseignant responsable 2020/2021 : Ambroise Tièche

Enseignant-e-s : Christian Gonzenbach, Katharina Hohmann, Vincent Kohler, Delphine Reist,

Assistant-e-s : Denise Bertschi, Julie Monot

Intervenant-e-s : Marie-Laure Allain-Bonilla, Liz Bachhuber, Gabrielle Boder et Tadeo Kohan, Gilles Furtwängler, Jeanne Gillard et Nicolas Rivet, Géraldine Gourbe, Simon Lamunière, Elisa Langlois, Matheline Marmy, Jean-Marie Perdrix

Où et quand – Semestre d'hiver Bâtiment D

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

Le programme 2020–2021

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

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

TOXIQUE

L'axe de travail poursuivra ses investigations de la notion polysémique de toxique/toxicité. Toxique, comme la capacité qu'a une substance chimique de provoquer des effets néfastes sur l'intégrité voire la survie d'un milieu et de toutes les formes de vie qu'il abrite (animale, végétale, fongique, bactérienne). Nous nous intéresserons aux causes et aux

effets, qu'il s'agisse de l'organisme dans son entier ou de l'une de ses parties. Nous mettrons également l'accent sur les matériaux que nous artistes employons, en termes de composants, de provenance, d'influence. Cela prendra la forme de quelques journées de recherche qui vont nous emmener notamment vers des questions phénoménologiques : la contamination, le poison, le venin, le dosage, l'antidote, etc.

Des expert-e-s, chercheurs et chercheuses dans divers domaines ainsi que des artistes et des théoricien-ne-s de l'art seront invité-e-s pour mener des discussions ouvertes et fructueuses.

SEMAINE INAUGURALE :

Qui a construit Thèbes aux sept portes ?

Ce workshop souhaite s'inscrire dans un intérêt récent du champ artistique pour les pratiques mémorielles. En 1990, l'artiste et enseignant Jochen Gerz a entrepris de réaliser clandestinement, avec ses étudiant-e-s et en collaboration avec des associations locales issues de la communauté juive, un monument contre la xénophobie. Geste qui consista à desceller les pavés situés devant le château de Sarrebruck (ancien quartier général de la Gestapo) et à inscrire sur chacun de ses pavés le nom d'un cimetière juif et le nombre de corps qu'il contient. Il remplaça ensuite les pavés à leur place avec l'inscription face contre terre, de sorte que le monument demeure invisible à l'œil nu. Ce geste fondateur marque l'importance des initiatives artistiques dans les constructions mémorielles.

Il sera demandé aux participant-e-s de se déplacer et de réaliser des recherches sur le terrain, de faire un repérage d'emplacements dans la ville ou ses alentours : en lien avec des communautés, l'histoire urbaine, la culture contestataire, la micro-histoire personnelle, etc. À la suite de cette recherche, il ne s'agira pas simplement de faire un travail documentaire des lieux choisis, mais bien de les activer en élaborant différentes stratégies mémorielles et narratives issues des pratiques artistiques comme la fiction, le *reenactement*, le détournement, etc.

Suivi par Jeanne Gillard et Nicolas Rivet.

OPEN HOUSE

« Open House », un projet mené par le curateur Simon Lamunière, « a pour but de présenter un ensemble choisi de modules d'habitation temporaire dans une première grande exposition en plein air. L'apparition de ces prototypes et autres constructions innovantes et originales, à la croisée de l'art, de l'architecture et du design, est un phénomène en pleine expansion car les évolutions sociétales impliquent de repenser la notion d'habitat. Le concept d'habitat temporaire, modulable et de première nécessité est en effet en pleine mutation tant d'un point de vue culturel que socio-économique. En termes de présentation de sculptures en extérieur, l'exposition *Promenades* réalisée en 1985 à Genthod est une référence internationale clé dont *Open House* est quelque peu la légataire et la transposition contemporaine. Genthod est connu pour ses beaux domaines publics et privés. Située aux portes de Genève, la commune qui s'étend de la campagne au lac est aussi entourée par le train, la route, l'autoroute et l'aéroport. Les œuvres seront réparties sur un parcours permettant de relier les différentes caractéristiques de Genthod : la campagne, les grands domaines, la communauté internationale, le village, la connectivité et le lac. »

L'option Construction y participera avec un projet collectif par les étudiant-e-s année 2. Suivi par Katharina Hohmann et Vincent Kohler. Vernissage 21 avril 2021.

SEMAINES DE TOUS LES POSSIBLES :

HISPANO SUIZA / H-S

Organisé dans la perspective de l'entrée du département Arts visuels dans le bâtiment qui a abrité l'un des versants militaires de l'entreprise Hispano Suiza à partir de la fin des années 1930, ce workshop va aller à la rencontre des enjeux historiques, politiques, sociaux, techniques et mémoriels soulevés par ce passé. Il s'ouvrira également à l'histoire industrielle genevoise et ses relations complexes tissées entre le civil, le militaire et le luxe. Des artistes intervenant-e-s seront invité-e-s tout au long du projet.

Ce workshop inter-options (Action-interaction ; Construction ; Information/Fiction) débutera lors de la semaine du 2 au 6 novembre et se poursuivra jusqu'au mois de janvier, où les résultats du processus seront présentés lors de l'inauguration du bâtiment du 22 au 24 janvier 2021.

Le workshop est ouvert aux étudiant-e-s d'année 2.

Suivi par Aloïs Godinat, Katharina Hohmann, Davide-Christelle Sanvee, Bruno Serralongue, Ambroise Tièche et Frank Westermeyer.

Cycle Bachelor

Département Arts visuels

Option Information/fiction

Art + réalités

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

L'équipe enseignante

Enseignant responsable : Frank Westermeyer

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

Artiste invitée : Batia Suter

Assistante : Zoé Keller

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

Où et quand – Bâtiment de la rue Général-Dufour 2, GD
Les lundis, mardis et mercredis (voir programme de l'option)

Le programme 2020-2021

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

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

Projets, workshops et artistes invités

Communautés – Le(s) monde(s) d'après

Avec ce nouvel axe de travail pour 2020-21 nous aimerions nous interroger sur les conséquences de la pandémie et les mesures qui l'accompagnent : la distanciation sociale, l'isolement, la réduction de la mobilité, les risques pour la santé, mais aussi sa dimension globale. Nous porterons particulièrement notre regard sur différentes communautés.

– HEAD Genève

Comment construire du commun quand nous sommes mis à distance ? Quelles visions pour le monde après la crise ? Chaque étudiant.e est invité.e à s'approprier la thématique à sa manière, celle-ci pouvant faire appel à des pratiques documentaires ou d'archive, mais aussi fictionnelles ou spéculatives sur ce que pourrait être le(s) monde(s) d'après. Pour ce projet nous avons prévu différentes interventions internes et externes, comme un workshop avec l'artiste Sylvain Couzinet-Jacques en décembre.

Semaine inaugurale de rentrée :

Lors de la semaine inaugurale, nous visiterons différentes expositions à Lausanne et Bâle et découvrirons des travaux vidéo de la collection du Fonds Municipal d'art contemporain et son « Fonds André Iten ». Une journée de lancement du nouvel axe de travail complétera la semaine.

Artiste invitée

Batia Suter, artiste invitée 2019-2021, proposera différents types d'intervention. La première en octobre sera un workshop durant lequel il s'agira de réaliser une publication en trois jours seulement. Chaque étudiant.e travaillera avec une collection d'images, questionnant un intérêt personnel. Pour la fin de son mandat, Batia Suter réalisera une publication réunissant différents travaux d'étudiant.e.s.

Genève – Alger, un échange

Ce projet de recherche en collaboration avec nos partenaires à Alger – comprenant un voyage de production en Algérie et une exposition au MAMA à Alger et en Suisse – a dû être reporter suite au Covid19. Face à la situation actuelle, nous ne pouvons encore fixer une nouvelle date pour ce projet.

Avec un groupe d'enseignant.es et d'étudiant.es de l'École Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme d'Alger, nous délimiterons un quartier dans la périphérie d'Alger et irons à la rencontre de ses habitant.es. Ces rencontres serviront de point de départ à la réalisation des travaux artistiques.

Workshop comédiens / mise en scène

Initié au printemps 2020, cet atelier propose aux étudiants d'écrire des scènes et de les tourner avec des jeunes comédiens (issus de la Manufacture de Lausanne) rencontrés précédemment. Les projets devraient être tournés en octobre 2020.

SEMAINES DE TOUS LES POSSIBLES:

HISPANO SUIZA

Workshop en novembre 2020 autour des questions de l'histoire complexe du Bâtiment industriel que le département arts visuels va inaugurer en janvier 2021 comme bâtiment commun. En collaboration avec les options construction et interaction.

DECOLONIALISER L'ARCHIVE – JYOTI MISTRY

Workshop avec la cinéaste et chercheuse sud-africaine Jyoti Mistry. À confirmer.

AFFICHE / EDITION

Workshop de réalisation d'affiches en sérigraphie. L'affiche y sera abordée comme un format de communication, de revendication, d'exposition, mais aussi comme un moyen d'expression à part entière. Avec Emmanuelle Antille et plusieurs invités (graphiste, sérigraphe, illustrateur...).

Workshop d'installation vidéo et photo

– HEAD
Genève

Lors d'un workshop installation, nous aborderons la mise en espace de l'image fixe et en mouvement. Ce workshop se tiendra au printemps 2021.

Bachelor Année 1

Les étudiant.e.s en première année bénéficieront d'un programme spécial avec des différents workshops et initiations techniques pendant le premier semestre.

Cycle Bachelor

Département Arts visuels

Option [Inter]action

Art + temps

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

L'équipe enseignante

Enseignant responsable : Aloïs Godinat

Enseignant-e-s : Yan Duyvendak, Jill Gasparina, Christophe Kihm

Intervenant-e-s: Emmanuelle Antille, Alexandra Bachzetsis, Simon Senn

Assistante : Davide-Christelle Sanvee

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

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

Le programme 2020-2021

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

- Des entretiens pour favoriser le développement d'une recherche personnelle ou collective qui engage pour chaque étudiant la conception, la production, la réalisation et la présentation de projets. Ces entretiens ont lieu : a) de manière individuelle avec l'équipe enseignante, b) de manière collective, dans des « présentations publiques », moments où les projets de chacun sont montrés publiquement et soumis aux retours critiques de chacun des étudiants. Avec les enseignants et les intervenants réguliers.
- Des ateliers pratiques de groupe proposant des axes de recherche spécifiques animés par: Alexandra Bachzetsis, Yan Duyvendak, Aloïs Godinat, Christophe Kihm, Davide-Christelle Sanvee et des intervenant.e.s invité.e.s.
- Des ateliers pratiques de groupe abordant des besoins techniques ciblés (portfolio, documentation photographique / vidéo, cinéma 4D, scénographie, son).
- Des semaines de workshops pratiques, voyages, visites d'expositions en Suisse et à l'étranger

– HEAD
Genève

EXPOSITION « HS »: Projet d'exposition avec les options Construction et Info/fiction autour de l'histoire du futur bâtiment du département Arts visuels.

ATELIERS PRATIQUES : Rendez-vous réguliers avec Yan Duyvendak, Alexandra Bachzetsis, Hervé Grauman, Aloïs Godinat, Christophe Kihm et intervenant.e.x.s invité.e.x.s.

Cycle Bachelor

Département Arts visuels

Option Représentation

Art + images

Mots-clé : Peinture – Dessin – Installation

L'équipe enseignante

Enseignante responsable : Caroline Bachmann
Enseignante-e-s: Nicolas Chardon, Emilie Ding, Vidya Gastaldon, Valérie Mannaerts
Artiste invité : Markus Amm
Intervenant- es : Fredi Fischli, Fabrice Stroun
Assistante : Nastasia Meyrat

Où et quand – Bâtiment du boulevard Helvétique BH, 4ème étage
Les mardis, mercredi et jeudis (voir programme de l'option)

Le programme 2020-2021

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

RENDEZ-VOUS

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

Cycle Bachelor

Département Arts visuels

Enseignements fondamentaux

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

Ouverture 2	p. 24
Ouverture 3	p. 25

II. Modules théoriques fondamentaux

II.I Modules théoriques fondamentaux Année 1

Semestre d'automne | B1

Module : Histoire de l'art de la période contemporaine 1	p. 27
Module : Penser l'art – problèmes et méthodes 1	p. 27

Semestre de printemps | B2

Module : Histoire de l'art de la période contemporaine 2	p. 28
Module : Penser l'art – problèmes et méthodes 2	p. 29

II.II Modules théoriques fondamentaux Année 2

Semestre d'automne | B3

Module : Cultural Studies – Philosophie 1	p. 30
Module : Penser l'art – problèmes et méthodes 3	p. 30

Semestre de printemps | B4

Module : Cultural Studies – Philosophie 2	p. 31
Module : Penser l'art – problèmes et méthodes 4	p. 31

II.III Module théorique fondamental Année 3

Semestre d'automne | B5

Module : Les mondes de l'art	p. 32
------------------------------	-------

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

Semestre d'automne

Ouverture 2

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

Les cours ont lieu le lundi toute la journée.

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

1. Dessin – Figuration

Jean-Xavier Renaud

BH salle R07

NB : fin du semestre d'automne : salle à confirmer dans le nouveau campus

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

2. Dessin - Représentation

Pascal Berthoud

BH salle S02

NB : fin du semestre d'automne : salle à confirmer dans le nouveau campus

L'atelier consiste en une introduction pratique et théorique sur différentes formes et techniques de représentation à deux et trois dimensions. Un ensemble de travaux pratiques à partir des outils de dessin traditionnel, et numérique « open source » (Sketchup), porte sur des notions fondamentales comme par exemple le recours à l'outil perspectif pour explorer les possibilités virtuelles du dessin, l'espace et le temps, l'étude du volume et de signes géométriques à deux dimensions. Le développement d'une méthodologie de travail et la constitution d'une archive en s'appuyant sur le support de cours constituent également les objectifs de l'atelier dessin-représentation.

3. Couleur

Christian Robert-Tissot

BH salle 32

NB : fin du semestre d'automne : salle à confirmer dans le nouveau campus

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

4. Photographie

Virginie Otth

ENC salle 42

NB : fin du semestre d'automne : salle à confirmer dans le nouveau campus

Cet enseignement se structure de la manière suivante : introduction à quelques techniques et pratiques de l'image fixe ; présentation et expérimentation des principes de base de la photographie numérique, prises de vues et post-production ; présentation de différents travaux d'artistes utilisant la photographie afin d'explorer ce médium. Les matinées (9h30-12h30) seront dédiées à une présentation technique et théorique et les après-midi (13h30-16h30) à des expérimentations de ces notions.

5. Céramique / moulage

Christian Gonzenbach

JF, salle CERCCO

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

6. Ecrans

Hervé Graumann

H, salle S.01

NB : fin du semestre d'automne : salle à confirmer dans le nouveau campus

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

Semestre de printemps

Ouverture 3

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

Les cours ont lieu le lundi toute la journée.

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

1. Dessin – Figuration

Jean-Xavier Renaud

nouveau campus | salle à préciser (fin du semestre d'automne)

2. Dessin – Représentation

Pascal Berthoud

nouveau campus | salle à préciser (fin du semestre d'automne)

3. Couleur

Christian Robert-Tissot

nouveau campus | salle à préciser (fin du semestre d'automne)

4. Photographie

Cécile Monnier

nouveau campus Pool photo | salle à préciser (fin du semestre d'automne)

5. Céramique / moulage

Christian Gonzenbach

JF, salle CERCCO

6. Ecrans

Hervé Graumann

H, salle S.01

II.I Modules théoriques fondamentaux Année 1

Semestre d'automne | Niveau B1

Histoire de l'art de la période contemporaine 1

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

Module composé de deux cours.

1. Panorama de la modernité : 1900 – 1945

Cours de Claude-Hubert Tatot

Où et quand BH 25 | hebdomadaire : jeudi, 8h30 – 10h30

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

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

Cours d'Ileana Parvu

Où et quand : BH 25 | hebdomadaire : jeudi, 13h – 15h.

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

Penser l'art – problèmes et méthodes 1

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

Module composé de deux séminaires.

1. Ecrire/décrire I

Séminaire de Marie-Laure Allain Bonilla ou Jill Gasparina

Deux sessions en parallèle

Où et quand : Jill Gasparina: BH 25 ou BH S01 | Marie-Laure Allain Bonilla : BH 25 ou BH S01 | vendredi toutes les deux semaines en alternance avec Regarder/voir I, 14 h – 17 h.

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

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

3. Regarder/voir I

Séminaire de Claude-Hubert Tatot

Où et quand : BH 25 (ou musées et galeries selon programme spécifique) | vendredi toutes les deux semaines en alternance avec Écrire/décrire I, 14 h – 17 h.

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

Semestre de printemps | Niveau B2

Histoire de l'art de la période contemporaine 2

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

Module composé de deux cours

1. L'art des décennies 1970 et 1980

Cours d'Ileana Parvu

Où et quand : nouveau campus | salle à préciser (fin du semestre d'automne)
| hebdomadaire : jeudi, 8h30 – 10h30

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

2. Géopolitique de l'art contemporain

Cours de Mabe Bethônico et Marie-Laure Allain Bonilla (en alternance)

Où et quand : nouveau campus | salle à préciser (fin du semestre d'automne)
| hebdomadaire : jeudi, 13h – 15h.

Alors que l'activité artistique est aujourd'hui appréhendée à une échelle planétaire, sujette à des échanges complexes inégaux et une connectivité toujours plus intense, ses terrains historiques et politiques ne cessent de s'étendre et de se modifier. L'objectif de ce cours à deux voix est de proposer une lecture de la manière dont les pratiques des mondes de l'art des trente dernières années interagissent avec les transformations des conditions culturelles, sociopolitiques et économiques du présent, et de rendre lisible les

paysages théoriques dans lesquels s'inscrit l'art d'aujourd'hui. Pour ce faire, nous avons choisi d'opter pour une approche élargie des pratiques des mondes de l'art, mettant en relation expositions, productions esthétiques et critiques, et événements, permettant d'ouvrir des pistes de réflexions autour de notions clés telles que l'anthropophagie, la globalisation, les politiques identitaires, les théories postcoloniales, les mouvements décoloniaux et féministes, l'intersectionnalité, la représentation, l'image et l'invisibilité, le corps, la performance, l'archive et la mémoire, les collectifs, ou l'activisme. Les étudiant-es seront évalué-es sur leur participation active et régulière, et la production d'un écrit en relation avec une réflexion développée dans le cours.

Penser l'art – problèmes et méthodes 2

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

Module composé de deux séminaires.

1. Ecrire/décrire II

Séminaire de Thierry Davila ou Sylvain Ménétreay

Deux sessions en parallèle.

Thierry Davila: nouveau campus | salle à préciser (fin du semestre d'automne) | Sylvain Ménétreay nouveau campus | salle à préciser (fin du semestre d'automne) | vendredi toutes les deux semaines en alternance avec Regarder/voir II, 14 h – 17 h.

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

3. Regarder/voir II

Séminaire de Claude-Hubert Tatot

Où et quand : nouveau campus | salle à préciser (fin du semestre d'automne) | vendredi toutes les deux semaines en alternance avec Écrire/décrire II, 14 h – 17 h.

(cf. descriptif supra)

I.II Modules théoriques fondamentaux Année 2

Semestre d'automne | Niveau B3

Cultural Studies – Philosophie 1

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

Module composé de deux cours en alternance

Anne-Julie Raccoursier

David Zerbib

Où et quand : BH25 | jeudi 10h45 - 12h45

Cultural Studies 1

Anne-Julie Raccoursier

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

Le module alternera exposés, lectures et travaux pratiques.

Philosophie 1

David Zerbib

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

Penser l'art – problèmes et méthodes 3

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

Séminaire de Carla Demierre et Fabienne Radi

Deux sessions en parallèle

Où et quand : Fabienne Radi : BH 25 ou BH S01 | Carla Demierre : BH 25 ou BH S01 | toutes les deux semaines : jeudi, 15h15-18h15

La fabrique du texte – expérimentations langagières

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

Semestre de printemps | Niveau B4

Cultural Studies – Philosophie 2

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

Module composé de deux cours en alternance

Anne-Julie Raccoursier

David Zerbib

Où et quand : nouveau campus | salle à préciser (fin du semestre d'automne) | jeudi 10h45 - 12h45

(cf. descriptif supra)

Penser l'art– problèmes et méthodes 4

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

Séminaire de Claude-Hubert Tatot et Benoît Antille

Où et quand : nouveau campus | salle à préciser (fin du semestre d'automne) | toutes les deux semaines : jeudi, 15h15-18h15

Créer en contexte : rencontres et études de cas

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

I.II Module théorique fondamental Année 3

Semestre d'automne | Niveau B5

Les mondes de l'art

Module fondamental théorique | Année 3 | Automne | 3 ECTS

Cours /séminaire sous la conduite de Jill Gasparina et Katrin Kettenacker

Où et quand : BH S01 | toutes les deux semaines : jeudi, 9h – 12h

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

Cycle Bachelor

Département Arts visuels

Enseignements transversaux

I. Modules théoriques transversaux

Semestre d'automne

Cultures numériques	p. 35
Histoire et théorie de la vidéo	p. 35
Trouver les mots	p. 35
Introduction à l'histoire et à l'esthétique du cinéma	p. 36
De quelle nature parlons-nous?	p. 36
La mise en scène documentaire	p. 37

Semestre de printemps

Actualité de la pensée critique	p. 37
Cultures graphiques	p. 37
Histoire et théorie de la photographie	p. 38
Sound-Scapes	p. 38
Gilles Deleuze, de l'image-mouvement à l'image-temps	p. 38

II. Modules spécialisés transversaux

Semestre d'automne ou de printemps

Écriture	p. 39
BIP – Bureau d'interventions publiques	p. 39
Dessin – Figuration	p. 40
Dessin – Exploration	p. 41
Impression – Gravure	p. 42
Objet construit	p. 42
Interactivité - programmation	p. 43
Introductions	p. 43
Vidéo	p. 43
Son	p. 44
Moulage	p. 45
Impression – Sérigraphie	p. 45

Semestre d'automne

Typographie, PAO, édition	p. 46
Cours de base typographie et mise en page	p. 46
Cinéma d'animation – animation image par image	p. 46
Photographie extérieur	p. 47
Photographie studio	p. 47
PratiqueS Textile	p. 48
Céramique – Bases	p. 48
Voixvoixvoix	p. 48

Semestre de printemps

Micro-édition	p. 49
---------------	-------

– HEAD
Genève

Pratiques photographiques	p. 49
Cinéma d'animation – animation informatique	p. 50
Virtuelle réalité	p. 50
Céramique – Développement	p. 50
<u>III. Cours tutoriels</u>	p. 52
<u>IV. Autres enseignements ouverts aux étudiant-e-s Arts visuels</u>	p. 54

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

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

I. Modules théoriques transversaux - Années 2 et 3

Semestre d'automne

Cultures numériques

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

Cours / séminaire de Nicolas Nova

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

Nombre max de places : 20

Comprendre et découvrir

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

Histoire et théorie de la vidéo

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

Cours / séminaire de Geneviève Loup

Où et quand : GD, salle de projection | hebdomadaire : vendredi, 12h – 14h

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

Trouver les mots

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

Jill Gasparina

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

Ce séminaire s'adresse aux étudiant.e.s confronté.e.s à d'importantes difficultés dans la pratique de l'écriture. Il a pour ambition de donner des clés méthodologiques pour écrire, qu'il s'agisse d'outils grammaticaux, orthographiques, technologiques, mais aussi de pratiquer régulièrement l'écriture dans un environnement bienveillant, afin de dédramatiser au maximum le passage à l'écrit. Les séances s'organisent autour de moments de

– HEAD Genève

discussion, de lecture collective, et de pratique de l'écriture individuelle. Le lien entre formulation orale et écrite fait également l'objet d'un travail spécifique.

Un accent important est mis sur le processus d'édition des textes produits : l'étudiant.e doit apprendre à retravailler des textes produits à la maison, ou en classe, ou par d'autres auteurs, et gagner progressivement en confiance. Le séminaire insiste également sur la nature collective de ce processus. Face à l'image fantasmée d'un.e auteur.e seul.e face à son texte, il s'agira de prendre conscience des multiples opérations d'éditions (souvent invisibles) qui sont réalisées sur un texte, par l'auteur ou d'autres agents, entre ce qu'on désigne comme « le premier jet » et le moment de leur publication.

Introduction à l'histoire et à l'esthétique du cinéma

Esthétique du cinéma 1 | Module transversal théorique | Automne | LT 31.10 | 3 ECTS

Cours /séminaire de Bertrand Bacqué

Où et quand : GD, salle de projection | hebdomadaire : jeudi 17h45 à 19h15, suivi d'une projection de 19h30 à 21h30

La poétique des auteur.e.s

Afin de renouveler l'approche de l'histoire du cinéma, nous proposons de présenter un.e cinéaste par cours, façon de traverser les grands courants et les grandes cinématographies nationales d'une manière originale. Nous analyserons des séquences clés de leurs principaux films sans oublier d'évoquer les dimensions historiques, techniques et économiques qui les ont vu naître. Le commentaire de textes fondamentaux issus du champ de la critique ou de la théorie ponctuera chacune de ces rencontres. Le cours sera suivi par la projection d'un long métrage du ou de la cinéaste évoqué.e, prolongeant ainsi le propos développé. La présentation sera assurée par un.e étudiant.e.

De quelle nature parlons-nous?

Module transversal | Années 2-3 | Automne | TR2022 | 3 ECTS

Michael Jakob

Où et quand : BH, salle 25 | vendredi, 10 h 30– 12 h 00

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. Évolutif, le concept de nature a une histoire. Alors que la théorie antique de la *physis* ou de la *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 une véritable philosophie de la nature issue du romantisme.

Le monde de l'art est intimement lié à la nature et l'opposition entre le naturel et l'artificiel structure les débats sur la place de l'art dans la société. Au siècle des Lumières, la nature n'est plus seulement un objet philosophique abstrait mais est, pour la première fois, reconnue sur le plan esthétique, ce qui amènera à l'émergence du paysage comme genre pictural et comme expérience vécue.

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

La mise en scène documentaire

Module transversal | Années 2-3 | Automne | 3 ECTS

Bertrand Bacqué

Où et quand : GD, salle de projection RI6 | vendredis, 14h - 17h (y compris projection du film)

Depuis *L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat*, qui dit documentaire, dit mise en scène. De Robert Flaherty à Michelangelo Frammartino, de Dziga Vertov à Véréna Paravel et Lucien Castaing-Taylor, tou-te-s « manipulent » le réel — questions de poétique et d'esthétique — tout en respectant les personnes et les situations — questions d'éthique et de politique. Dans ce cours-séminaire, nous verrons différentes stratégies documentaires, qui toutes ont à voir avec la notion de mise en scène prise au sens le plus large : du repérage au casting, de la mise en situation à la mise en récit, du tournage au montage. A travers l'analyse de séquences de films clés, qui hybrident fiction et documentaire, nous envisagerons différentes « manière de faire » qui sont, comme le rappelle pertinemment Jean-Louis Comolli, autant de « formes de pensée ».

Semestre de printemps

Actualité de la pensée critique

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

Cours /séminaire d'Aurélien Gamboni

Où et quand : jeudi matin | nouveau campus | salle et horaires à préciser (fin du semestre d'automne)

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

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

Cultures graphiques

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

Cours /séminaire de Benjamin Stroun

Où et quand : vendredi après-midi | nouveau campus | salle et horaires à préciser (fin du semestre d'automne)

Dans ce séminaire, nous nous intéresserons à un vaste éventail d'images narratives et figuratives produites dans les champs les plus divers : peinture, dessin, bande dessinée, presse, affiches politiques, dessin animé, fanzines, etc. Chaque semaine, nous mettrons en résonance une série d'images afin d'explorer des problématiques qui leur sont communes et nous verrons comment certaines idées et motifs circulent d'un champ culturel à un autre. Cette année, nous traiterons à nouveau de la question de la narration. Il n'est pas nécessaire d'avoir suivi le séminaire de l'année dernière pour suivre celui-ci.

Histoire et théorie de la photographie

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

Cours / séminaire de Garance Chabert

Où et quand : vendredi midi | nouveau campus | salle et horaires à préciser (fin du semestre d'automne)

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

Sound Scape

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

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

Où et quand : jeudi matin | nouveau campus | salle et horaires à préciser (fin du semestre d'automne)

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

Les axes phénoménologique, anthropologique et technologique, constituent le cadre de l'enseignement. Sont exposées et discutées, via des textes théoriques et des séances d'écoute, les notions de « bruit », de « soundscape », de « langage », qui permettent d'envisager le phénomène sonore comme le produit d'une interaction entre un espace donné, un milieu historique et culturel spécifique et l'écoute propre au sujet. Sont également abordés les développements principaux de l'art sonore en rapport avec les technologies et les pratiques qui lui sont liées, tant celles de l'art contemporain que celles qui ont marqué l'histoire récente.

Gilles Deleuze, de l'image-mouvement à l'image-temps

Module transversal | Années 2-3 | Printemps | 3 ECTS

Bertrand Bacqué

Où et quand : salle à confirmer | vendredis, 9h - 12h

Dans le sillage d'André Bazin et de Jean Mitry, Gilles Deleuze nous donne dans *L'image-mouvement* (1983) et dans *L'image-temps* (1985) des outils uniques pour penser le passage du cinéma classique au cinéma moderne. Après avoir évoqué les images-perception, les images-affection et les images-action qui constituent l'essentiel des images-mouvement, nous envisagerons les images-temps. « Cristaux de temps », « pointes de présent et nappes de passé », « corps et pensée » seront donc au menu. Welles et Rossellini, Antonioni et Resnais, Godard et Garrel, Straub et Duras seront ainsi à l'affiche. Nous interrogerons aussi les œuvres de Tarr, Costa, Teguiá pour vérifier, à l'épreuve du cinéma contemporain, la pérennité des concepts deleuziens.

II. Modules spécialisés transversaux

Semestre d'automne ou de printemps

Écriture

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

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

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

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

Carla Demierre

Où et quand –BH, salle 21 les mercredis 17h – 18h30 et jeudis rendez-vous individuels (selon calendrier) Semestre d'automne et/ou de printemps

NB : semestre de Printemps : salle à confirmer dans le nouveau campus

L'atelier Écriture s'adresse à tous les étudiant.e.s qu'intéressent les arts du langage, le travail du texte, et plus largement, l'expérimentation de l'écriture comme processus artistique. Il se divise en trois modules successifs qui permettent d'initier, explorer et approfondir une pratique d'écriture personnelle. Les modules 1 et 2 ont pour objet la découverte de la fabrique de l'écriture, l'exploration de nos usages littéraires et l'expérimentation de l'écriture à partir du langage ordinaire. L'atelier articule plusieurs situations qui encadrent le développement du projet personnel : travail régulier en groupe, tutorat et programmation Mondes parlés. L'atelier se réunit chaque semaine pour un groupe de lecture ou une session critique. En parallèle, chaque étudiant.e.s est accompagné dans le développement de son projet de manière individuelle (tutorat). Enfin, des rencontres avec des autrices.teurs contemporain.e.s ont lieu dans le cadre des Mondes parlés. Concrètement, nous étudions des œuvres (textuelles, audio ...) et explorons ensemble un territoire élargi de la littérature pour comprendre ses pratiques comme ses modes de publications (poésie, performance, narration, théâtre, radio, livre d'artiste, micro édition, fanzine). La lecture, parce qu'elle est une part importante du travail d'écriture, est interrogée en tant que pratique et méthode critique. Un accent est mis également sur la publication orale des textes (lecture à voix haute, performance, enregistrement). Le module 3 est destiné aux étudiant.e.s qui ont suivis les modules 1 et 2. Il s'adresse à celles et ceux qui souhaitent approfondir leur pratique en se consacrant à un projet d'écriture spécifique développé sur un temps long. Ce module est constitué essentiellement de tutorat. L'objectif est de mener une réflexion critique sur l'élaboration d'un texte, de perfectionner ses méthodes d'écriture, de réaliser un travail de relecture et d'analyse pointue, et d'atteindre ainsi un degré d'aboutissement du texte permettant d'envisager sa publication.

BIP – Bureau d'interventions publiques

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

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

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

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

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

Claude-Hubert Tatot et Christian Robert-Tissot

Assistant : Mathias Pfund

– HEAD Genève

Où et quand – BH 32 | Semestre d'automne ou de printemps | jeudi | 14h – 17h

NB : semestre de Printemps : salle à confirmer dans le nouveau campus

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

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

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

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

Dessin – Figuration

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

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

Jean-Xavier Renaud

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

NB : semestre de Printemps : salle à confirmer dans le nouveau campus

Ce cours a pour objectif l'étude du corps humain à partir d'un modèle vivant par la pratique et l'expérimentation intensive du dessin. Construit pour vivre une expérience commune, nous observerons les spécificités liées aux attitudes possibles en dessin : aspects cognitifs (signes, idées, mémoire, ...) sensitifs (toucher, matérialité...) optiques (vision perspective, saisie, analyse des formes, ...) et moteurs (geste, corporalité, condition de travail).

Aussi vous apprendrez à vous saisir des logiques propres aux médiums (aquarelle, crayons, stylos, pastels, tablette numérique, ...) et à mesurer leur impact sur vos écritures.

Nous construirons des mises en scène succinctes, vivantes, opportunistes, en lien avec nos vies, nos préoccupations quotidiennes. Il s'agit d'accroître sa maîtrise du dessin tout en cultivant un abord ouvert et renouvelé des situations de travail. Nous favoriserons la logique du bac à sable, cluster propice à l'émergence d'énergies, d'idées, à l'improvisation.

Vous serez sollicités pour influencer le cadre de travail initial et générer des mutations au fur et à mesure des séances : direction des modèles, conception des mises en scènes, apports d'éléments extérieurs (accessoires, objets, matériaux, meubles, ...), prise en main

– HEAD Genève

de la lumière, du son, modification des temporalités. En fonction de la météo certains cours se feront en extérieur.

Quel que soit le niveau technique initial, les prérequis demandés sont la motivation et une pratique opiniâtre. Chacun développe ensuite un travail personnel. Discussions critiques en groupe restreint et individuellement.

L'école fournit un matériel de base mais vous devrez aussi avoir une autonomie minimum (carnet de croquis/ crayons)

Dessin – Exploration 1

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

Pascal Berthoud

Où et quand – Salle, BH 32 | Semestre d'automne ou de printemps, les vendredis matin.

NB : semestre de Printemps : salle à confirmer dans le nouveau campus

Le dessin est conçu et exploré dans ce cours 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 numériques (à partir du logiciel Sketchup conçu comme un « un carnet de croquis virtuel 2d, 3d). Des explorations graphiques sur des supports variés et à partir de temporalités multiples permettront d'engager une réflexion et une expérimentation par le dessin dans l'espace à deux et trois dimensions. 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, le recours au dessin géométrique ou « d'expression » dans le processus de réalisation d'une image constituent les axes centraux du cours.

Chaque étudiant.e devra amener un ordinateur portable pour réaliser les travaux de dessin numérique.

Dessin – Exploration 2

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

Pascal Berthoud

Où et quand – BH 32 | Semestre d'automne ou de printemps, les vendredis après-midi.

NB : semestre de Printemps : salle à confirmer dans le nouveau campus

Ce cours aborde différentes facettes du dessin et de la représentation à deux et trois dimensions à partir de modes exploratoires multiples et par la mise en place d'un processus d'investigation et d'expression personnel. Le dessin est envisagé dans ce cours comme un outil du regard incontournable, majeur, légitime, qu'il faudra expérimenter dans ses innombrables latitudes. Les outils de représentation traditionnels et numériques permettront de construire des images à partir de différentes contraintes spatiales. La mise en rapport de représentations 2d avec des objets à trois dimensions sera étudiée à partir de différents formats de spatialisation. Le dessin de motifs figuratifs ou géométriques à l'échelle monumentale du « wall drawing » et la représentation de volumes réels ou imaginaires sur des feuilles XXL constitueront autant de possibilités d'invention de formes inédites. Les potentialités transversales du dessin, la réalisation d'images de très grand format, l'expérimentation et la recherche à partir du dessin constitueront autant d'axes de travail pour développer une pratique graphique autonome et de haut niveau d'exploration. Chaque étudiant.e devra amener un ordinateur portable pour réaliser les travaux de dessin numérique.

Impression – Gravure

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

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

Raynald Métraux

Où et quand – ENC, salle 51 | Semestre d'automne ou de printemps, les vendredis matin.

Ce cours est dédié à la production de multiples, et plus précisément d'estampes originales contemporaines. Les étudiants 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 eau-forte sur cuivre) et acquièrent des connaissances théoriques de la lithographie. A partir de leurs recherches personnelles et à l'aide de thèmes proposés, ils conçoivent un projet en relation avec les contraintes du support d'impression. Ils gravent la matrice (forme utilisée pour l'impression), préparent l'encre et le papier, impriment à la main et avec une presse. L'impression terminée ils sélectionnent, numérotent et signent leurs tirages selon les règles en vigueur dans le domaine de l'estampe originale.

Le cours « Gravure 2 » s'adresse aux étudiants qui ont suivi le cours « Gravure 1 ». Ils ont la possibilité de développer un projet en choisissant les formats, les matrices et le tirage. Ils approfondissent leurs connaissances dans les techniques déjà expérimentées et peuvent en pratiquer de nouvelles spécifiques à cet atelier.

Objet construit – bases

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

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

Luc Mattenberger

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

Où et quand – Bâtiment A, mezzanines ateliers bois et métal | Semestre d'automne ou de printemps, les vendredis matin ou après-midi.

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

Objet construit – développement

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

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

Luc Mattenberger

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

Où et quand – Bâtiment A, mezzanines ateliers bois et métal | Semestre d'automne ou de printemps, les vendredis matin ou après-midi.

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

Interactivité – programmation

Interactivité - programmation | module libre spécialisé | LS 59.17 | 3 ECTS

Laboratoire Interactivité - programmation | module libre spécialisé | LS 40.02 | 3 ECTS

Daniel Zea

Assistante : Maëlle Gross

Où et quand – GD, salle 33A | Semestre d'automne ou de printemps, les vendredis après-midi.

NB : semestre de Printemps : salle à confirmer dans le nouveau campus

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

La construction de systèmes interactifs permettant de connecter le monde physique et celui des ordinateurs est aussi abordée (capteurs, moteurs, microcontrôleurs, etc.) Les cours sont principalement donnés sur les logiciels MaxMSP et Arduino. Plus

d'information : <https://head.hesge.ch/video-son/interaction/>

Introductions – cours tutoriels

Introductions | module transversal | TR 20.30 | 3 ECTS

Enseignant-es et assistant-es des Pools

Où et quand – dans les Pools (A et ENC), principalement les jeudis après-midi, sur rendez-vous

Le module *Introductions* permet de choisir et valider quatre cours tutoriels proposés par les Pools (voir offre p.52). Les tutoriels sont une série d'unités courtes d'enseignement ciblées sur des compétences techniques précises et l'introduction à l'utilisation de certains programmes, appareils ou outils spécifiques. Il s'agit de vous permettre d'acquérir une série de ressources techniques et d'outils vous permettant de gagner en autonomie dans votre travail personnel et vous ouvrir de nouveaux moyens de production/formats. Attachés aux pools, ces centres d'expertise, fournissant à la fois des ressources pédagogiques et matérielles, ces cours se font par petits groupes sur rendez-vous directement auprès des pools.

ENSEIGNEMENTS JOURNÉE ENTIÈRE SUR UN DEMI-SEMESTRE

SEMESTRE D'AUTOMNE

1ère partie : du 25 septembre au 30 octobre

2ème partie: du 11 novembre au 18 décembre

SEMESTRE DE PRINTEMPS

1ère partie : du 5.mars au 23 avril 2021

2ème partie: du 30 avril au 4 juin

Vidéo – cours de base

Vidéo | module libre spécialisé | LS 55.08 | 3 ECTS

Claude Piguet

Assistante: Maëlle Gross

Où et quand – GD, salle 33 | les vendredis toute la journée (8h30-12 / 14h-17h30) | semestre

– HEAD Genève

d'automne 1ère partie | semestre de printemps 1ère partie

NB : semestre de Printemps : salle à confirmer dans le nouveau campus

Ce module permet à chaque étudiant-e de maîtriser une chaîne de production vidéo : notions théoriques, prises de vues et tournage, postproduction comprenant le montage des images tournées, le montage du son, les transitions, les effets, les titrages ainsi que l'exportation et la diffusion sur différents formats numériques.

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

Vidéo – laboratoire

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

Laboratoire vidéo + | module libre spécialisé | LS 54.08 | 3 ECTS

Claude Piguet

Assistante : Maëlle Gross

Où et quand – GD, salle 33 | les vendredis toute la journée (8h30-12 / 14h-17h30)|

semestre d'automne 2ème partie | semestre de printemps 2ème partie

NB : semestre de Printemps : salle à confirmer dans le nouveau campus

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

Prérequis / Cours avancés, laboratoire Vidéo : Une connaissance du logiciels Premiere CC est souhaitée.

Son – cours de base

Son | module libre spécialisé | LS 56.08 | 3 ECTS

Swann Thommen

Assistante : Maëlle Gross

Où et quand – GD, salle 16 | les vendredis toute la journée (8h30-12 / 14h-17h30) | semestre d'automne 1ère partie | semestre de printemps 1ère partie

NB : semestre de Printemps : salle à confirmer dans le nouveau campus

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

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

Son – laboratoire

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

Laboratoire son + | module libre spécialisé | LS 59.08 | 3 ECTS

Swann Thommen

Assistante : Maëlle Gross

Où et quand – GD, salle 16 | les vendredis toute la journée | semestre d'automne 2ème partie
| semestre de printemps 2ème partie

NB : semestre de Printemps : salle à confirmer dans le nouveau campus

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

Moulage

Moulage | module transversal | TR2026 | 3 ECTS

Aline Morvan

Où et quand – CERCCO | Bâtiment D (James-Fazy) | les vendredis toute la journée (8h30-12 / 14h-17h30) | semestre d'automne 1ère partie : du 25 septembre au 30 octobre (6 séances) *ou* semestre de printemps 1ère partie : du 5.mars au 23 avril 2021 (5 séances)

Reproduire et créer des objets, en terre, en céramique, en résine...

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 (re)produire toutes sortes d'objets en 3D. Plâtre, terre, céramique et divers polymères sont utilisés dans le cadre de projets personnels développés par les étudiants. Des démonstrations et des explications techniques permettent à chacun.e de gagner peu à peu son autonomie et d'utiliser au mieux une partie des équipements du CERCCO - centre de recherche et de création céramique de la HEAD.

Une modeste participation de CHF 30.- est demandée à chaque étudiant.e en contrepartie des matières premières offertes.

Impression – Sérigraphie

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

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

Myriam Abourousse

Timotei Keller

Où et quand – ENC, salle 52 | les vendredis toute la journée (8h30-12 / 14h-17h30) | semestre d'automne 1ère partie ou 2ème partie | semestre de printemps 1ère partie ou 2ème partie

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

Cours de base typographie et mise en page

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

Barbara Fedier

Assistante : Charlotte Schaer

Où et quand – ENC, salle 41 | Semestre d'automne, les vendredis matin

Base typographie et mise en page

Durant ce semestre les étudiants peuvent expérimenter à travers des exercices proposés l'impact visuel de la typographie et de la mise en page. Ils vont également réaliser un travail personnel lié ou non à leur travail artistique d'atelier. L'enseignement, les conseils et l'échange de réflexions autour de ce projet permettront d'en préciser les formes et les contenus et de développer les multiples détails qui conduisent à sa production, comme l'intégration du texte et de l'image, le choix des supports, du façonnage et de l'impression.

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

Typographie, PAO, édition

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

Barbara Fedier, Alain Berset

Assistante : Charlotte Schaer

Où et quand – ENC, salle 41 | Semestre d'automne, les vendredis après-midi

Une idée un pli un livre

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

Chaque matinée une discussion aura lieu autour de la présentation de livres d'artistes.

Cinéma d'animation - Animation image par image

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

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

Olivier Riechsteiner

Où et quand – GD, salle 34 PUIS Bâtiment A | Semestre d'automne, les vendredis matin ou après-midi.

Au semestre d'automne, l'atelier propose deux modules intitulés "Animation image par image 1 et 2". Le premier a pour but une initiation au mouvement animé image par image à

travers la pratique du dessin animé, du papier découpé et de l'animation de volume. Il comporte de la théorie, des exercices pratiques et des projections de films. Le deuxième module implique d'avoir suivi le module 1 ou d'avoir une expérience dans l'animation et permet de développer un projet personnel.

ENSEIGNEMENTS JOURNÉE ENTIÈRE SUR UN DEMI-SEMESTRE

SEMESTRE D'AUTOMNE

1ère partie : du 25 septembre au 30 octobre

2ème partie: du 11 novembre au 18 décembre

Photographie - Extérieur

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

Aurélie Pétre

Où et quand – Bâtiment A, 4ème étage, Pool Photographie | les vendredis toute la journée (8h30-12h / 14h-17h30) | 1ère partie : du 25 septembre au 30 octobre (6 séances)

Extérieurs - lumières naturelles et fondamentaux

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

Photographie - Studio

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

Aurélie Pétre

Où et quand – Bâtiment A, 4ème étage, Pool Photographie | les vendredis toute la journée (8h30-12h / 14h-17h30) | 2ème partie : du 13 novembre au 18 décembre (6 séances)

Ce cours de photographie destiné aux étudiant-e-s d'arts visuels est ouvert aux étudiant-e-s de design qui ont déjà une pratique photographique et une connaissance de base des outils. Il vise à approfondir l'utilisation de la photographie comme moyen de recherche et d'expression à travers le suivi de projets personnels.

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

PratiqueS Textile

PratiqueS Textile | module transversal | TR2027 | 3 ECTS

Magdalena Gerber

Où et quand – R10 Bâtiment D | les vendredis toute la journée (8h30-12h / 14h-17h30) | 1ère partie : du 25 septembre au 30 octobre (6 séances)

Expérimenter les techniques textiles et leur transposition dans l'espace, sur le corps ou comme objet.

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

Dans la première partie les thématiques abordées seront : 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, interventions de surface par le fil, la teinture ou la peinture. La deuxième partie sera réservée à la réalisation d'un projet personnel liée à la pratique artistique de chaque étudiant.e. La dynamique du cours est basée sur l'alternance de la théorie et de la pratique et sur l'expérimentation immédiate les diverses techniques, ce qui permet d'acquérir rapidement de nouvelles compétences.

Au début du cours les champs d'investigations de ce vaste domaine du textile sont discutés, précisés et décidés ensemble avec les participant.e.s.

A la fin du semestre, chaque étudiant.e proposera une présentation ou un accrochage en adéquation avec les recherches personnelles menées.

Céramique – Bases

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

Magdalena Gerber

Où et quand – CERCCO | Bâtiment D (James-Fazy) | les vendredis toute la journée (8h30-12h / 14h-17h30) | 2ème partie : du 13 novembre au 18 décembre (6 séances)

Expérimenter la céramique - procédés de mise en forme et traitements de surface

Ce cours propose aux étudiant.e.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 l'estampage y seront abordées. Les étudiant.e.s aborderont aussi les techniques de surfaçage et l'utilisation des fours afin d'atteindre l'autonomie dans le travail. La dynamique du cours est basée sur l'alternance de la théorie et de la pratique et sur l'expérimentation immédiate les diverses techniques, ce qui permet d'acquérir rapidement de nouvelles compétences.

A la fin du semestre, chaque étudiant.e proposera une présentation ou un accrochage en adéquation avec les recherches personnelles menées.

VOIXVOIXVOIX

Voixvoixvoix | module transversal | TR2028 | 3 ECTS

Marie Jeger, Matteo Prandi, et Yan Duyvendak

Où et quand – salle 3.1b | Bâtiment A (James-Fazy) | les vendredis toute la journée (8h30-12h / 14h-17h30) | 2ème partie : du 13 novembre au 18 décembre (6 séances)

Nous aimerions explorer avec vous votre relation à votre voix et votre corps, les appréhender 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. Comment mettre en

– HEAD Genève

relation ce que vous dites et comment vous le dites... L'idée est de vous permettre d'acquérir des outils de base de pose de voix et de prise de parole en public.

L'enseignement est pensé sous forme d'ateliers pratiques et participatifs donnés par trois personnes différentes, parfois en alternance, parfois ensemble : Marie Jeger, étudiante en danse contemporaine à la Manufacture, également pédagogue en musique et mouvement ; Matteo Prandi, ancien élève BA théâtre Manufacture (2016), comédien, improvisateur et formateur en théâtre et impro et Yan Duyvendak, artiste performeur et enseignant en BA option [Inter]action et MA TRANS.

Semestre de Printemps

Micro-édition

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

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

Barbara Fedier, Clovis Duran, Alain Berset

Assistante : Charlotte Schaer

Où et quand – ENC, salle 41

Semestre de printemps, les vendredis toute la journée (8h30-12h / 14h-17h30)

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

Pratiques Photographiques

Pratiques Photographiques | module libre spécialisé | LS 82.13 | 3 ECTS

Aurélie Pétreil

Où et quand – Bâtiment A, 4ème étage, Pool Photographie

Semestre de printemps, les vendredis toute la journée (8h30-12h / 14h-17h30)

Ce cours de photographie propose un enseignement des pratiques photographiques jusqu'à la finalisation d'une proposition. A travers l'expérimentation de différents processus photographiques contemporains, l'étudiant-e-s aura la possibilité d'envisager la multiplicité des problématiques liées au médium, d'acquérir et approfondir des compétences techniques spécifiques (les différentes typologies de prises de vue en extérieur, en studio, en argentique ou en numérique, la post-production, les tirages et les questions d'accrochage). Pendant le semestre, il s'agira en première partie de tisser les différents temps de cours, de prises de vue et de présentation des phases de recherches jusqu'au rendu stabilisé en fin de semestre. En seconde partie seront abordées les questions liées à la matérialité de l'image et à l'accrochage.

Cinéma d'animation - Animation informatique

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

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

Olivier Riechsteiner

Où et quand – *NB* : *salle à confirmer dans le nouveau campus* | Semestre de printemps, les vendredis matin ou après-midi.

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

ENSEIGNEMENTS JOURNÉE ENTIÈRE SUR UN DEMI-SEMESTRE

SEMESTRE DE PRINTEMPS

1ère partie : du 5.mars au 23 avril 2021

2ème partie: du 30 avril au 4 juin

Virtuelle réalité

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

Simon Senn

Où et quand – Bâtiment A, *salle à confirmer* | Semestre de printemps | les vendredis toute la journée (8h30-12h / 14h-17h30) | 1ère partie : du 5.mars au 23 avril 2021 (5 séances) ou 2ème partie : du 30 avril au 4 juin 2021 (6 séances)

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

Céramique – Développement

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

Magdalena Gerber

Où et quand – CERCCO | Bâtiment D (James-Fazy) | les vendredis toute la journée (8h30-12h / 14h-17h30) | 2ème partie : du 30 avril au 4 juin

Développer et réaliser un projet personnel d'envergure en céramique

Le cours est basé sur un enseignement par projet personnel ou collectif. Il est destiné aux étudiant-e-s d'art visuels et de design qui ont déjà une pratique avancée dans les procédés de la céramique (avoir suivi le cours *Céramique – Bases*). L'étudiant-e est amené-e à travailler sur la problématique de la conversion du projet en une réalité

– **HEAD**
Genève

matérielle. La dynamique de l'atelier est basée sur l'alternance entre la pratique, des introductions techniques et des discussions individuelles et/ou collectives. La céramique sera donc abordée dans ce cours non seulement en tant que matériau traditionnel, support ancestral, mais surtout du point de vue de ses développements les plus innovants. Les questions liées à la culture contemporaine de la céramique seront également traitées par des études de cas, de visites et de rencontres avec les artistes en résidence au CERCCO.

III. Cours tutoriels

Pool photographie

<https://head.hesge.ch/poolphoto/>

Photoshop
Lightroom
Laboratoire noir et blanc
Éclairage
Analyse d'image
Moyen et grand format
Documenter son travail

Pool édition et impression

<https://www.hesge.ch/head/espace-etudiant/les-ateliers-techniques/pool-impression-edition>

Façonnage

Apprentissage des machines à disposition des étudiant.e.s :

- Base connaissance papier
- Massicot électrique
- Raineuse
- Reliure colle chaude
- Embellisseuse
- Lamineuse
- Agrafeuses
- Arrondisseur d'angles
- etc.

Reliure manuelle

Apprentissage des différentes techniques de reliure à la main :

- Colle froide (montage corps d'ouvrage + couverture)
- Reliure cahier au fil
- Reliure japonaise au fil

Traitement d'images

Apprentissage utilisation des divers scanners

- Scanner A3 (opaque)
- Scanner A2 (opaque)
- Scanner films et diapositives (transparent)

Préparation de l'image à son utilisation

- Impression et résolution
- Format web et résolution
- etc.

Riso

Apprentissage de l'utilisation de la machine Riso

- Préparation des fichiers

– HEAD Genève

- Gestion de la trame
- Image quadri en riso
- Impression

Retouche dans Photoshop (débutant)

- Détourer une image (rapidement et bien)
- Les calques
- Les outils de retouche (tampon, correcteur...)
- Les courbes et les niveaux

Pool audiovisuel

<https://head.hesge.ch/video-son/>

Enregistrement (zoom h6)

Introduction théorique sur l'audio numérique et la directivité des microphones, manipulation de l'enregistreur zoom H6 et édition sommaire dans un logiciel de montage sonore (adobe audition)

Adobe Audition

Initiation au logiciel Adobe Audition
Introduction théorique à la physique sonore
Présentation du logiciel Adobe Audition (montage, mixage, application des effets, exportation)

Madmapper

Initiation au logiciel Madmapper et Module8
Présentation des possibilités offertes par ce logiciel par le biais d'exemple d'artistes utilisant cette technologie.
Présentation du logiciel Madmapper (interface, multi projection, gestion des scènes)
Présentation du logiciel Module8 (format vidéo, interface, mapping midi)

Comment filmer

Cours techniques et pratiques: notions théoriques, gestion de caméra, prises de vues et technique d'acquisition.

Les effets vidéo dans Adobe PREMIERE

Cours techniques et approfondissement sur les EFFETS dans PREMIERE: effets de base & transitions, effets vidéo, masques d'effet, stabilisation, animation des effets et des masques.

Pool numérique

Contact : Hervé Graumann herve.graumann@hesge.ch

Créer un site web

Une façon simple et amusante de créer un site web avec Hotglue.
Insérer des contenus dans une page et création d'hyperliens.

Découvrir le code

Découverte de l'environnement Processing

3D facile avec Sketchup

Concevoir des modèles 3D avec Sketchup

Gifs animés

Créer des animations dans un format populaire d'image numérique spécifique au web.

Google Earth Studio

Enregistre un film en vue aérienne avec Google Earth (et Google Earth Studio)
Utilisation de Google Earth pour créer des parcours et exporter ces derniers sous forme de vidéo.

CERCCO

Contact : Isabelle Schnederle isabelle.schnederle@hesge.ch

Atelier plâtre

Atelier céramique

Atelier émaillage

Salle des fours

Machines disponibles (imprimante céramique, sableuse, ponceuse et scie à diamant, fours)

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

Enseignements optionnels délivrés par l'Université de Genève

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

Enseignements délivrés dans d'autres écoles HES-SO Genève

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