

WORKSHOPS- HOPS INTER- SITES

2017 -2018

DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
DES BEAUX-ARTS TALM

OCTOBRE 2017

- **Techniques numériques 1** - Félix Agid (TALM-Le Mans) et Amaël Boucard (TALM-Le Mans) P. 159
- **Dessiner et Peindre** - Guy Brunet (TALM-Le Mans) et Mathias Pérez (TALM-Le Mans) P. 160
- **Activim (session 1)** - Cécile Hartmann (TALM-Tours) et Vincent Voillat (TALM-Tours) P. 161
- **Images premières. L'événement intérieur** - Christian Henry (TALM-Tours) P. 162
- **Compression, conversion** - Sandrine Jousseau (TALM-Angers) P. 163
- **Initiation au cadre cinéma** - Sandrine Jousseau (TALM-Angers), Virginie Schneider (TALM-Angers), Alain Manceau (TALM-Angers)..... P. 164
- **Atelier éditorial expérimental** - Studio Kiösk (TALM-Angers) P. 165
- **Fictiopolis** - Christophe Le Gac (TALM-Angers) P. 166
- **La technique du modelage** - Hervé Manis (TALM-Tours)..... P. 167
- **Le triangle des Bermudes** - Thierry Mouillé (TALM-Tours) P. 168
- **Pigments minéraux et dessins sur nature** - Hélène Mugot (TALM-Angers) et Grégory Marcovic (TALM-Angers) P. 169
- **Autour du fil. Art et techniques textiles** - Sandrine Pincemaille (TALM-Angers) P. 170
- **Comment le corps se transforme avec les nouvelles technologies ?** - Claudia B. Poulsen (TALM-Tours) P. 171

MARS 2018

- **Techniques numériques 2** - Félix Agid (TALM-Le Mans) et Amaël Boucard (TALM-Le Mans)..... P. 173
- **La Fable d'Arachnée** - Jesús Albertio Benítez (TALM-Tours) P. 174
- **Réinvention du cinéma analogue** - Laura Brunellière (TALM-Le Mans), David Michaël Clarke (TALM-Le Mans) et David Kidman (TALM-Tours). P. 175
- **Activim (session 2)** - Cécile Hartmann (TALM-Tours) et Vincent Voillat (TALM-Tours)..... P. 176
- **Du mouvement transcription et réactivation** - Thierry Mouillé (TALM-Tours) et Linda Sanchez (TALM-Tours)..... P. 177
- **Lumière-espace-couleur** - Frédéric Tétart (TALM-Tours) et Michèle Tolochar (TALM-Tours)..... P. 178
- **Techniques de base de la sculpture sur pierre** - Patrick Turini (TALM-Tours)..... P. 179
- **Sculpture culinaire** - Cyril Zarcone (TALM-Tours)..... P. 180

OCTOBRE 2017

FÉLIX AGID (TALM-LE MANS) ET AMAËL BOUGARD (TALM-LE MANS) TECHNIQUES NUMÉRIQUES 1

OBJECTIF

Le *workshop Techniques numériques 1* s'adresse aux deuxièmes années *Design* et prend la forme d'un module intensif de cinq jours. L'objectif est d'initier les élèves aux techniques de modélisations surfaciques et aux bases de la géométrie digitale : acquisition des connaissances minimales requises pour une prise en main autonome des logiciels surfaciques les plus utilisés en CAO et CFAO. Il s'agit d'interroger le rapport entre une forme et la logique de sa génération d'un point de vue surfacique.

CONTENU ET MÉTHODE

L'appropriation des techniques numériques initiée par ce *workshop* se verra idéalement perfectionné jusqu'au diplôme, permettant au final la maîtrise de l'ensemble des dispositifs de production computationnels: modélisation paramétrique, conception algorithmique et programmation, simulation, fabrication digitale. Cette maîtrise n'a d'autre but que de servir les enjeux liés à

l'autonomie des élèves et la mise en avant de la dimension prospective qui encourage l'expérimentation et la création computationnelle. L'initiation tourne autour d'exercices et de projets géométriques permettant de saisir par les différentes méthodes enseignées, la notion fondamentale de « géométrie digitale » (surfaces polyédriques ; géométrie de Bézier ; opérations booléennes sur des solides et polysurfaces ; initiation aux bases de l'algèbre linéaire ; courbures et surface développable, etc.).

En constatant l'évolution des méthodes de conception dans le champ du design, largement impulsée par les technologies numériques, il apparaît indispensable de proposer aux élèves en phase programme une offre pédagogique conséquente et continue sur les techniques digitales, communément aux sites d'Angers et du Mans

ÉVALUATION

Assiduité, qualité des projets, qualité des dessins, qualité de la présentation.

ENSEIGNANTS > Félix Agid et Amaël Bougard

TYPE D'ACTIVITÉ > *workshop*

NOMBRE D'ÉLÈVES > 20 élèves, années L2 en option *Design* et en mention *Design, espace de la cité*

CALENDRIER > Du 2 au 6 octobre 2017

LIEU > TALM-Le Mans

GUY BRUNET (TALM-LE MANS) ET MATHIAS PÉREZ (TALM-LE MANS) DESSINER ET PEINDRE

OBJECTIF

Les objectifs du *workshop Dessiner et Peindre* sont de plusieurs ordres : acquérir autonomie et méthode de travail, expérimenter un médium singulier, inscrire progressivement dans la pratique des questions de sens (inséparables d'un système de références à l'histoire de la peinture d'une part et aux pratiques, à l'art et la pensée contemporaine d'autre part). À travers ce processus de travail et de questionnement doit se construire une méthode personnelle qui devra toujours partir du sensible.

CONTENU ET MÉTHODE

Il s'agit d'un travail sur les relations entre l'image et la peinture : cette réflexion passe par une expérience du dessin. Thème de travail : d'après des photos (prises par l'élève ou par d'autres), chaque élève choisit son motif de manière autonome. Suivi quotidien par chacun des deux enseignants. Supports : papier exclusivement. Formats : moyens et grands formats, travail sur les questions d'échelle et d'inscription dans l'espace.

Technique(s) : en fonction du projet de chacun.

ÉVALUATION

L'évaluation se fera lors d'un entretien personnalisé sur le projet de chacun des élèves. En fin de *workshop*, elle sera aussi collective et prendra la forme d'un accrochage collectif.

ENSEIGNANTS > Guy Brunet et Mathias Pérez
TYPE D'ACTIVITÉ > *workshop*
NOMBRE D'ÉLÈVES > 20 élèves, toutes options
CALENDRIER > du 2 au 6 octobre 2017
LIEU > TALM-Le Mans

C. HARTMANN (TALM-TOURS) ET V. VOILLAT (TALM-TOURS) ACTIVISM (session 1)

Crédits: Hiroji Kubota, Black Panthers in Chicago, Illinois, 1969

OBJECTIF

Le *workshop Activism* vient interroger des formes visuelles d'activisme dans la production artistique et encourager les élèves à développer une attitude libertaire tant par rapport aux formes qu'à un contexte culturel ou politique.

CONTENU ET MÉTHODE

La campagne d'affiche de Wolfgang Tillmans lors du référendum du Brexit, les réunions et situations conviviales de Ritrikk Tiravanijia, le squat philosophique de Thomas Hirschhorn, serviront de socle pour lancer une investigation commune et des pistes formelles. Les élèves seront libres de produire une forme/affiche ou un objet transitionnel qui se développeront dans une économie du partage et de l'échange.

Session 1.

Du lundi 2 au mercredi 4 octobre 2017

La première session se structurera à partir de la compréhension et la discussion de l'activisme en art, son histoire, ses enjeux et ses formes en puisant dans le fonds de la bibliothèque TALM-Tours, en projetant des extraits de films et en présentant des archives. Chaque élève exposera l'histoire d'une pièce de l'histoire de l'activisme en art pour ensuite projeter ses premières intentions de travail.

Session 2.

Du lundi 12 au mercredi 14 mars 2018

La seconde session est consacrée à la production plastique qui organisera un va-et-vient entre la production individuelle et la production collective. Le premier exercice sera de créer une campagne d'affichage ou un objet de communication, tract, tee-shirt, blog, etc. Cette première piste permettra le développement d'un projet collectif plus important ou d'actions individuelles au sein du collectif. L'effectivité du projet et des pièces réalisées dans la réalité de l'école sera éprouvée lors d'une exposition et une présentation publique.

ÉVALUATION

Participation orale, engagement dans l'investigation collective, qualité et pertinence des projets

ENSEIGNANTS > Vincent Voillat et Cécile Hartmann

TYPE D'ACTIVITÉ > *workshop*

NOMBRE D'ÉLÈVES > 12 élèves L2, L3, M1 et M2, toutes options

CALENDRIER > du 2 au 4 octobre 2017 et 12 au 14 mars 2018

LIEU > bibliothèque et ateliers de TALM-Tours pour *Activism (session 1)* ; atelier de sérigraphie de TALM-Angers pour *Activism (session 2)*.

CHRISTIAN HENRY (TALM-TOURS) IMAGES PREMIÈRES L'événement intérieur

« Là, sur le papier même, je ne sais quelle scintillation. »
Paul Valéry

ni échelle. En extraire des fragments, les travailler, les creuser, les augmenter.
« Comme le rêve, le dessin. »¹

OBJECTIF

Questionner la nature de l'inspiration, ce qui se meut en nous d'images, de gestes récurrents et engage le mouvement de création, le motif, l'événement intérieur. Quand suis-je le contemporain de moi-même ?

CONTENU ET MÉTHODE

Au moyen du dessin, l'enjeu est investiguer et constituer un inventaire, un répertoire d'images premières », sans hiérarchie

ÉVALUATION

Qualité plastique des propositions, investissement et progression du travail.

ENSEIGNANT > Christian Henry

ARTISTE INVITÉ > Bruno Schulz (1893-1942), *Lettre à S.I. Witkiewicz, Les Boutiques de cannelle, 1934.*

TYPE D'ACTIVITÉ > *workshop*

NOMBRE D'ÉLÈVES > 12 élèves, années L2, L3, option Art

MATÉRIEL > Papiers, fusains, crayons, pinceaux, gouache noire et blanche.

CALENDRIER > du 2 au 4 octobre 2017

LIEU > TALM-Tours

SANDRINE JOUSSEAUME (TALM-ANGERS), COMPRESSION/CONVERSION

OBJECTIF

Le *workshop Compression/Conversion* propose un terrain d'expérimentation et de réflexion sur la création sonore, en s'axant sur des pratiques et des outils mettant en jeu la matérialité de ces phénomènes, de leurs supports et des processus permettant leur manipulation et leur transformation.

L'axe privilégié est celui du signal, et la manière dont celui-ci réagit, s'enrichit lors de transformations qui relèvent de la perte, du bruit et du parasite (capture, conversion, feedback, compression, décalage, sampling, répétition, codage, etc.). L'accent est mis sur l'utilisation de techniques et d'outils non conventionnels, amateurs et/ou obsolètes (effet larsen, fabrication d'oscillateurs, utilisation de micro-contacts, capteurs électromagnétiques, lutherie sauvage, systèmes motorisés, manipulation de bandes magnétiques, etc.) dans la création, la captation et le traitement du matériau sonore.

Les pistes développées par les élèves pourront donner lieu à des hybridations avec d'autres médiums (vidéo, installation, travail d'édition) selon les pratiques personnelles.

CONTENU ET MÉTHODE

Le principe fondamental du *workshop Compression/Conversion* est son invitation à la pratique, détachée de tout apriori sur la création musicale et sonore, laissant place à l'instinct, l'expérimentation et la créativité. L'accent est mis sur un contact direct avec les instruments, objets et sources sonores pour un rapport le plus analogique possible avec la matière sonore. Pas ou peu de travail sur logiciel

(sauf pour en détourner l'usage initial) afin de favoriser le lâcher prise vis-à-vis des approches conventionnelles et d'amener une réflexion sur de nouveaux usages et modes de création.

En partant des références vues dans la première partie du *workshop*, les élèves, par groupes de deux ou trois, choisiront un support, une technique ou un thème et en exploreront les possibilités afin d'en développer une approche personnelle. Ils seront invités sur des temps balisés à fabriquer chacun leurs propres outils sonores pour créer, modifier ou enregistrer du son. Ces mini-ateliers leurs permettront de fabriquer par exemple un instrument électro-acoustique, un synthétiseur basique ou un enregistreur/looper grâce à des circuits électroniques simples enseignés par Jean-Baptiste Lévêque. Ces fabrications qui serviront à la réalisation finale pourront prendre la forme d'un enregistrement, d'une performance ou d'une installation. Selon les ressources disponibles, ces créations pourront être valorisées lors d'un événement à l'issue du *workshop*.

Les créations des élèves pourront faire l'objet d'une présentation lors du Festival D, qui aura lieu les 21 et 22 octobre 2017 au Forum du Quai, à Angers. Ce festival réunit les acteurs émergents de la création numérique : makers, inventeurs, artistes, professionnels et passionnés. Cet événement sera l'occasion pour les élèves de voir leur travail valorisé auprès d'un large public. <http://festivald.net>

ÉVALUATION

Présence obligatoire sur la durée du *workshop*.

ENSEIGNANT > Sandrine Jousseume

ARTISTE INVITÉ > Jean-Baptiste Lévêque

TYPE D'ACTIVITÉ > *workshop*

NOMBRE D'ÉLÈVES > 15 élèves en L2, L3, toutes options

CALENDRIER > du 3 au 5 octobre 2017

LIEU > TALM-Angers

SANDRINE JOUSSEAUME (TALM-ANGERS) ALAIN MANCEAU (TALM-ANGERS), INITIATION AU CADRE CINÉMA

OBJECTIF

C'est – entre autre – par la pratique que l'on peut appréhender la notion aussi mystérieuse et impalpable que l'« esthétique lumineuse d'un film ». Le workshop *Lumière au cinéma* propose une approche très concrète de ces notions : il s'agit de se mettre en situation de recréer l'ambiance lumineuse d'un extrait de film. Forts de cette première expérience, les élèves sauront mettre en œuvre une installation de projecteurs, simple mais appropriée, pour leurs travaux futurs.

CONTENU ET MÉTHODE

« 120 battements par minute », « Barbara » ou encore « Under the skin », « Only lovers left alive », « Melancholia »... Depuis des parti pris très réalistes jusqu'aux plus oniriques, le cinéma nous propose tout le spectre des choix possible en terme d'ambiance lumineuse. Mais, souvent emportés par la narration de ce que nous regardons -et c'est bien normal!- le travail de la lumière joue en nous insidieusement, sans que nous ayons le temps de l'analyser.

Lors de cette session, nous nous arrêterons donc sur quelques images extraites de films afin d'analyser la manière dont a été conçue la lumière des plans en question. Ceci étant acquis, nous nous répartirons par petits groupes, et, comme une « équipe image » au cinéma -situation quotidienne de l'intervenante, chef opératrice- nous reproduirons ces images avec décors, projecteurs, prise de vues...

ÉVALUATION

Engagement et participation orale, évaluation collective de la reproduction des plans choisis par les étudiants.

ENSEIGNANTS > Alain Manceau (TALM-Angers),
Sandrine Jousseau (TALM-Angers)

ARTISTE INVITÉE > Virginie Schneider (TALM-Angers)

TYPE D'ACTIVITÉ > *Workshop*

NOMBRE D'ÉLÈVES > 15 élèves - Toutes options 2, 3, 4 et 5e années

CALENDRIER > 4 et 5 octobre 2017

LIEU > TALM-Angers

SUDIO KIÖSK (TALM-ANGERS) ATELIER ÉDITORIAL EXPÉRIMENTAL

OBJECTIF

Les frontières entre art contemporain et *design* sont de plus en plus poreuses. Les méthodologies de travail, les outils et les problématiques du *design* et du *design graphique* s'immiscent dans le champ de l'art contemporain. Parallèlement, certaines pratiques du *design graphique* tendent à s'affranchir de la commande. Cet atelier tente de sensibiliser de futurs artistes et *designers* aux fondamentaux du *design graphique* à travers la conception d'une édition expérimentale.

- S'initier au travail de groupe
- S'initier au *design graphique* contemporain (graphisme d'auteur)
- Apprendre à produire un discours et une narration à partir d'un contenu imposé
- Apprendre à travailler avec des contraintes fortes et en particulier apprendre à travailler de façon procédurale, ce qui est une méthode privilégiée du *design graphique* et du *design* en général
- Élaborer une pensée critique sur l'image (en particulier sur l'image de presse)

CONTENU

À partir du journal du jour, les élèves recomposent une édition de 24 pages en excluant toutes les informations textuelles. Ils travaillent exclusivement à partir du contenu iconographique et transforment les images initiales (recadrage, découpage, déformation, ré-agencement,

démultiplication, etc.) pour créer une nouvelle narration. Au-delà du travail de re-composition des images, il s'agit également de penser le chemin de fer global de cette nouvelle édition.

MÉTHODE

Moyens techniques :

Travail à la main, photocopieuse, scanner, ordinateurs, et/ou imprimante laser.

Contraintes

- édition de 24 pages (= 12 doubles pages)
- impression noir & blanc
- format A3 (ouvert) / A4 (fermé)
- reliure en cahiers / agrafes

Exemples de pratiques artistiques et théoriques de *designers* :

Ed Ruscha : livre d'artiste

Lawrence Weiner : utilisation du graphisme comme outil par l'art conceptuel

John Baldessari : découpage, collection, recadrage, réutilisation

Francis Baudevin, *Miscellaneous abstract*

Martino Gamper, *100 chairs in 100 days*, réutilisation d'objets manufacturés

Grapus : graphisme d'auteur engagé, utilisation de références à l'actualité dans leur travail

William Sandberg : utilisation du découpage, personnalité autodidacte

John Berger : discours critique sur les images, base théorique

Pierre Faucheux : écartelages

Bruno Munari : *Livres illisibles*, utilisation du matériel éditorial pour créer une narration

Karl Gerstner : *Designing programs* aspect programmatique d'une réalisation formelle question de la méthodologie de travail

Marshall McLuhan : base théorique

ENCADREMENT > Sudio Kiösk

TYPE D'ACTIVITÉ > Atelier éditorial et expérimental

NOMBRE D'ÉLÈVES > 20 élèves, toutes options

CALENDRIER > 3, 4 et 5 octobre 2017

LIEU > TALM-Angers

MATÉRIEL > une agrafeuse et des agrafes

— une vingtaine de journaux du 03/10/17 (*Le Monde*, *Libération*, *Le Figaro*, etc, en prévoir plusieurs exemplaires de chaque)

CHRISTOPHE LE GAC (TALM-ANGERS), FICTIOPOLIS

OBJECTIF

La mutation des usages photographiques, notamment attribuable au développement de la téléphonie mobile et à la création de plateformes de partage [Facebook, Flickr, Instagram], croise l'évolution de nos repères spatio-temporels :

- l'espace fragmenté se ré-assemble pour former des géographies personnelles au sein d'un écosystème ;
- la pratique photographique à l'ère du numérique renouvelle également la relation au temps.

Le régime numérique de production et diffusion des images se transforme : massification de la production, présence ubiquitaire des contenus, création de communautés visuelles, image conversationnelle, célébration du partage.

De nouveaux moyens technologiques émergent permettant de prendre des photographies en 360 ° et de découvrir ainsi tout le contexte de la situation explorée ou de réaliser des prises de vue via des drones, qui révèlent de nouvelles formes de représentation du réel. L'engagement du corps – à la fois du photographe et de l'objet/sujet photographié – s'exprime de manière nouvelle [dont le selfie est devenue la plus emblématique ces dernières années]. La proximité et l'affectivité induites et développées par/avec ces pratiques photographiques révèlent des territoires en

mouvement, singuliers ; un regard subjectif et engagé des habitants. Ces nouveaux territoires documentés et même indexés par les habitants sont autant d'écosystèmes où la frontière entre professionnels/amateurs/explorateurs/artistes/touristes s'évapore dans l'espace physique et tend à disparaître dans l'espace numérique.

Le *workshop Fictiopolis* a pour objectif de faire réfléchir les sur la relation entre espace urbain, espace mental et espace numérique.

CONTENU ET MÉTHODE

En s'appuyant sur l'environnement urbain de TALM-Angers et plus largement de la ville d'Angers, les élèves devront élaborer une fiction narrative urbaine et la retranscrire par un travail cartographique multiforme en utilisant les réseaux sociaux (notamment Instagram) à la fois comme source et outils de communication. La production individuelle de chaque élève (ou groupe) aboutira à une œuvre collective double : un recueil de nouvelles d'une part et un recueil d'images agglomérée sous le hashtag #fictiopolis d'autre part.

ÉVALUATION

Présence obligatoire sur la durée du *workshop*.

ENSEIGNANT > Christophe Le Gac

ARTISTES INVITÉES > Marina Wainer, vidéaste-multimédia et Marie-Hélène Fabre, architecte-urbaniste

TYPE D'ACTIVITÉ > *workshop*

NOMBRE D'ÉLÈVES > 14 élèves en L2, L3, M1 et M2, toutes options

CALENDRIER > du 2 au 4 octobre 2017

MATÉRIEL > *smartphone* ou tablette avec connexion wi-fi ou 3G/4G et application Instagram.

LIEU > TALM-Angers

HERVÉ MANIS (TALM-TOURS) LA TECHNIQUE DU MODELAGE

OBJECTIF

La précision de l'œil et la justesse du geste L'initiation au modelage à l'aide de la vision globale. L'acquisition de la sûreté et de la dextérité dans la pratique du modelage

CONTENU ET MÉTHODE

Reproduction modelée du pied droit du *Laocoon*

Il s'agira de s'engager dans la reproduction modelée du pied droit du *Laocoon* à partir des enjeux de cette technique :

- le raisonnement du modèle pour la conception de l'armature ;
- la méthode de reproduction par lecture des profils ;

- les notions d'« anatomie » et d'« ostéologie » se reportant au sujet traité, seront abordées ;
- les aplombs ;
- les lignes de force ;
- l'équilibre des masses ;
- l'aspect de surface, par rapport à cet exercice : le rendu des carnations.

La copie ne devra pas présenter d'armatures apparentes ; elle devra être parfaitement fidèle en dimensions ; et l'aspect de surface sera le plus poussé possible.

ÉVALUATION

L'évaluation se fera sur la pertinence des réponses aux enjeux de la technique de modelage et en prenant en compte le degré de formation de l'élève.

Les élèves désirant participer au *workshop intersites de Patrick Turini (TALM-Tours) Techniques de base de la sculpture sur pierre en mars* peuvent préparer leur sujet pendant le *workshop d'Hervé Manis*.

ENSEIGNANT > Hervé Manis

TYPE D'ACTIVITÉ > *workshop*

NOMBRE D'ÉLÈVES > 10 élèves L2, L3, M1 et M2, toutes options

MATÉRIEL REQUIS : spatule ou couteau, ébauchoir, mirettes, fil à plomb

CALENDRIER > du 3 au 6 octobre 2017

LIEU > La Chapelle du Petit Saint-Martin, TALM-Tours

THIERRY MOUILLÉ (TALM-TOURS) LE TRIANGLE DES BERMUDES

Road movie

OBJECTIF

Par analogie avec *La Boîte verte (La Mariée mise à nu par ses célibataires, même)* de Marcel Duchamp, nous allons embarquer trois jours dans le camion vert de TALM-Tours, équipés de caméras et de matériel de prise de son à l'affût du coefficient d'art, du potentiel artistique de n'importe quoi, à la rencontre de n'importe qui.

CONTENU ET MÉTHODE

Nous prendrons toute route ou chemin qui nous semble ouvrir ce potentiel, de Tours au Mans le premier jour, du Mans à Angers le deuxième et d'Angers à Tours le troisième. Chaque soirée-étape, nous visiterons les autres workshops dans les trois établissements (*Le Triangle des Bermudes est le workshop des workshops*). Dans notre véhicule vert, nous écouterons de la musique, des conférences, nous dialoguerons, nous dormirons, nous serons – pour citer Wim Delvoye – dans le « glocal », contraction du local et du global.

Si nous avons le temps, nous produirons une brochure *Triangle des Bermudes* à destination des trois offices du tourisme Tours, Angers, Le Mans.

ÉVALUATION

Présence obligatoire sur la durée du *workshop*.

Post-production : montage et diffusion du *road movie* sur YouTube.

ENSEIGNANT > Thierry Mouillé

TYPE D'ACTIVITÉ > *road movie*

NOMBRE D'ÉLÈVES > 8 élèves en L2, L3, M1 et M2, toutes options

CALENDRIER > du 3 au 5 octobre 2017

DÉPART > TALM-Tours

HÉLÈNE MUGOT (TALM-ANGERS) GRÉGORY MARCOVIC (TALM-ANGERS),

PIGMENT MINÉRAUX ET DESSIN SUR NATURE

OBJECTIF

Les terres des champs, des chemins, des vignes, et les pierres les plus familières, contiennent toutes en puissance de la couleur. Cette couleur, il est possible de l'extraire par broyage pour les pierres, par décantation pour les terres, en une opération tout à fait magique qui nous offre une poudre colorée, très fine, qu'on appelle le pigment. Les couleurs obtenues ne sont répertoriées nulle part. Elles sont en quelque sorte sauvages, uniques, et leurs nuances sont innombrables. Elles nous livrent la palette d'un lieu extrêmement restreint, tout comme celle de vastes paysages : une sorte de signature colorée.

C'est cette expérience, et les techniques qui l'accompagnent, que Claudie et Francis Hunzinger proposent de transmettre aux élèves d'Hélène Mugot et Grégory Marcovic.

CONTENU ET MÉTHODE

- Sortie pour prélever des terres et des pierres : façon d'ancrer son geste dans le paysage, de s'approprier un moment, d'exercer son regard, de rapporter un trésor
- Décantation des terres. Broyage des pierres
- Séchage des terres
- Tamisage (tamis de 50 à 100 microns)
- Mise en flacon ou en sachet des poudres colorées (jaune d'or, lilas, gris, roux, rose, fauve, rouge, etc.)
- Expérimentation au pastel des pigments obtenus, en une succession de monochromes. Les uns, très petits, format A6, pour en réaliser un carnet de poche. Les autres, format A3, épinglés au mur tel en un grand jardin de couleurs.

ÉVALUATION

Présence obligatoire sur la durée du *workshop*.

ENSEIGNANTS > Hélène Mugot et Grégory Marcovic

ARTISTES INVITÉS > Claudie et Francis Hunzinger

TYPE D'ACTIVITÉ > *workshop*

NOMBRE D'ÉLÈVES > 14 élèves en L2, L3, M1 et M2, toutes options

CALENDRIER > du 3 au 7 octobre 2017

(Départ le 2/10, retour le 8/10)

MATÉRIEL > papier à prévoir : l'Ingres d'Arches serait approprié.

LIEU > TALM-Angers

SANDRINE PINCEMAILLE (TALM-ANGERS), **AUTOUR DU FIL** Art et techniques textiles

OBJECTIF

Se familiariser avec le médium textile et la tapisserie contemporaine, de l'objet tissé à l'objet souple.

CONTENU ET MÉTHODE

- Présentation dans son contexte historique et artistique
- Technique de tissage sur cadre haute lisse, apprentissage des techniques de base et de relief, compréhension des volumes, comment élaborer un projet, etc.

ÉVALUATION

Présence obligatoire sur la durée du *workshop*.

ENSEIGNANT > Sandrine Pincemaille

TYPE D'ACTIVITÉ > *workshop*

NOMBRE D'ÉLÈVES > 10 élèves en L2, L3, M1 et M2, toutes options

CALENDRIER > du 2 au 4 octobre 2017

MATÉRIEL > ciseaux, carnet de notes, crayon, éventuellement fils et matériaux divers en vue d'expérimentation

LIEU > TALM-Angers

CLAUDIA B. POULSEN (TALM-TOURS) **COMMENT LE CORPS EN MOUVEMENT SE TRANSFORME AVEC LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ?**

À partir de l'œuvre technologique *Bitebody*

OBJECTIF

Marionnettiste depuis vingt-cinq ans, Claudia b. Poulsen s'interroge sur le geste de la manipulation. Avec les nouvelles technologies, elle a eu le désir de créer une marionnette du XXe siècle. Dans cette idée de dématérialisation, elle s'est entourée du contrebassiste Olivier Sens, créateur d'Usine, logiciel interactif dédié aux nouvelles technologies musicales allant de l'électro jusqu'au jazz.

À partir des textes et chansons de Claudia b. Poulsen, Denis Rouvre et Christian Kirk-Jensen ont créé une bibliothèque de vidéos et d'images. Ces différents matériaux, réunis au sein d'Usine, s'articulent avec deux capteurs, un leap et une pédale. Pierre Guillaume et Olivier Sens ont développé avec Usine de multiples façons de manipuler les images qui rendent ces dernières, à chaque fois, uniques.

Comment le corps en mouvement se transforme avec les nouvelles technologies ? a pour ambition d'initier des élèves de l'École supérieure des beaux-arts TALM à un savoir, à une technique que ceux-ci pourront expérimenter et mettre au service de leur travail.

CONTENU ET MÉTHODE

Cette création assistée par ordinateur est narrative avec une dose d'improvisation que nécessite la gestion en temps réel de multiples matériaux. La création qui en est issue est toujours un objet singulier, produit de l'éphémère des images créées lors de la manipulation, le déroulement dramaturgique et l'ambiance sonore.

- **Temps 1. Lundi 2 octobre 2017**
- Repérer le corps en mouvement
- Travail sur le geste et le mouvement
> Technique : Captation vidéo
- **Temps 2. Mardi 3 octobre 2017**
- Appréhender le dispositif technologique interactif
- Découverte du logiciel Usine, manipulation des capteurs
> Technique : Logiciel Usine
- **Temps 3. Mercredi 4 octobre 2017**
- Faire dialoguer le corps avec les nouvelles technologies
- Place du geste dans le logiciel Usine
> Technique : Logiciel Usine
- **Temps 4. Jeudi 5 octobre 2017**
- Rendre compte du geste
- Mise à l'épreuve de la manipulation vidéo
> Technique : Logiciel Usine, vidéo
- **Temps 5. Vendredi 6 octobre 2017**
- Produire une œuvre à partir des matériaux recueillis
- Construction d'une installation.

ÉVALUATION

Qualité des projets, investissement personnel, qualité de la présentation.

ENSEIGNANT > Thierry Mouillé

ARTISTE INVITÉE > Claudia B. Poulsen

TYPE D'ACTIVITÉ > *workshop*

NOMBRE D'ÉLÈVES > 20 élèves

MATÉRIEL > ordinateur portable, appareil photo (non obligatoire)

CALENDRIER > du 2 au 6 octobre 2017

LIEU > TALM-Tours

FÉLIX AGID (TALM-LE MANS) ET AMAËL BOUGARD (TALM-LE MANS) **TECHNIQUES NUMÉRIQUES 2**

MARS 2018

OBJECTIF

Techniques numériques 2 concerne les troisièmes années *Design* et prend la forme d'un module intensif de cinq jours : l'objectif est de permettre aux élèves de visualiser l'ensemble de la chaîne productive associée au mode computationnel et de percevoir la dimension expérimentale qui la caractérise.

CONTENU ET MÉTHODE

Ce second volet du *workshop Techniques numériques* vise la production d'un prototype (conception et fabrication). Il sera l'occasion de traiter des problématiques d'associativité, de matériaux et d'optimisation des coûts de fabrication. Le contenu sera réparti entre les bases de l'algorithmique et de la programmation appliquée à la conception (*scripting*, programmation) ; la connaissance des principes de conception paramétrique

et associative d'une forme ; la connaissance des bases historiques, critiques et théoriques propre à l'ère computationnelle en design ; la connaissance des grandes familles des procédés de fabrication assistés par ordinateur ; l'apprentissage par la réalisation de prototypes. Il se focalise sur les principes de conception associatifs ou paramétriques et sur les procédés de fabrication assistés par la computation.

ÉVALUATION

Assiduité, qualité des projets, qualité des dessins, qualité de la présentation

ENSEIGNANTS > Félix Agid et Amaël Bougard

TYPE D'ACTIVITÉ > *workshop*

NOMBRE D'ÉLÈVES > 20 élèves, années L3, option *Design* et mention *Design, espace de la cité*

CALENDRIER > du 12 au 16 mars 2017

LIEU > TALM-Le Mans

JESÙS ALBERTO BENÍTEZ (TALM-TOURS) LA FABLE D'ARACHNÉE

Crédits : Vue d'atelier, J. A Benítez, 2017.

OBJECTIF

Aborder une réflexion sur la peinture contemporaine en observant le rapport entre les images et les techniques qui les produisent.

Comprendre comment l'espace singulier de références d'un artiste enrichit sa pratique. Aborder les images qui façonnent notre environnement en percevant leur profondeur poétique.

CONTENU

Il s'agira dans ce workshop de s'approprier l'atelier en tant que terrain d'expérimentation, permettant à chacun de développer son approche aux images qui nourrissent sa pratique.

Comprendre par l'action comment tout projet est lié aux techniques et aux méthodes de chaque artiste.

MÉTHODE

Immersion et échanges permettant à chaque étudiant d'approfondir ses propres sujets de recherche.

Atelier de pratique donnant accès aux approches contemporaines de la peinture.

ENSEIGNANT > Jesús Alberto Benítez

ARTISTE INTERVENANT > Laurent Proux

TYPE D'ACTIVITÉ > *workshop*

NOMBRE D'ÉLÈVES > 15 élèves, années L2 L3, option Art

CALENDRIER > du 12 au 15 mars 2018

LIEU > TALM-Tours

LAURA BRUNELLIÈRE (TALM-LE MANS), DAVID MICHAËL CLARKE (TALM-LE MANS) ET DAVID KIDMAN (TALM-TOURS), RÉINVENTION DU CINÉMA ANALOGUE

Crédits : D.Kidmann, 2017.

<http://www.bgeneration.eu/news.html>
<http://www.sensomusic.org/wiki3/doku.php?id=fr:users:senso>
<http://www.rouvre.com/fr>
<http://www.danishpastrydesign.com>

OBJECTIF

Réinvention du cinéma analogue propose aux élèves de réfléchir aux possibilités de la matière analogue de l'image en mouvement. Le travail s'effectue sur le site du Mans dans le laboratoire de photographie. Les élèves travailleront sur des formes du cinéma, se servant de la pellicule 16mm, avec la chaîne de production complète de films en couleurs.

CONTENU ET MÉTHODE

Une présentation des possibilités plastiques des images en mouvement et des objets cinéma produits avec des supports analogues. Un travail d'initiation à la prise de vue en cinéma, au développement des pellicules et les copies, au travail en laboratoire et en salle de montage, aux possibles méthodes de projection ou

de visibilité des travaux. Le *workshop* sera également le temps de projections d'œuvres contemporaines et historiques. Les élèves seront confrontés à l'histoire parfois parcellaire des praxis qui théorisent les mécanismes cinétiques du cinéma. La prise en main des outils de production est primordiale pour ce *workshop*. Chacun appréhendera et détournera ces moyens en vue de son propre projet. La documentation, l'interprétation et la diffusion des données feront l'objet d'une analyse et les propositions de transformation des méthodes seront ouvertes aux participants.

ÉVALUATION

Qualité des projets, investissement personnel, qualité de la présentation.

ENSEIGNANTS > Laura Brunellière,
David Michaël Clarke et David Kidman

TYPE D'ACTIVITÉ > *workshop*

NOMBRE D'ÉLÈVES > 12 élèves L3, M1 et M2, option Art

CALENDRIER > du 12 au 16 mars 2018

LIEU > laboratoire de photographie, TALM-Le Mans

CÉCILE HARTMANN (TALM-TOURS) ET VINCENT VOILLAT (TALM-TOURS) **ACTIVISM (session 2)**

Crédits: Hiroji Kubota, Black Panthers in Chicago, Illinois, 1969

OBJECTIF

La *workshop Activism* vient interroger des formes visuelles d'activisme dans la production artistique et encourager les élèves à développer une attitude libertaire tant par rapport aux formes qu'à un contexte culturel ou politique.

CONTENU ET MÉTHODE

La campagne d'affiche de Wolfgang Tillmans lors du référendum du Brexit, les réunions et situations conviviales de Ritrikk't Tiravanijja, le squat philosophique de Thomas Hirschhorn, serviront de socle pour lancer une investigation commune et des pistes formelles. Les élèves seront libres de produire une forme/affiche ou un objet transitionnel qui se développeront dans une économie de partage et de l'échange.

Session 1.

Du lundi 2 au mercredi 4 octobre 2017

La première session se structurera à partir de la compréhension et la discussion de l'activisme en art, son histoire, ses enjeux et ses formes en puisant dans le fonds de la bibliothèque TALM-Tours, en projetant des extraits de films et en présentant des archives. Chaque élève exposera l'histoire d'une pièce de l'histoire de l'activisme en art pour ensuite projeter ses premières intentions de travail.

Session 2.

Du lundi 12 au mercredi 14 mars 2018

La seconde session est consacrée à la production plastique qui organisera un va-et-vient entre la production individuelle et la production collective. Le premier exercice sera de créer une campagne d'affichage ou un objet de communication, tract, tee-shirt, blog, etc. Cette première piste permettra le développement d'un projet collectif plus important ou d'actions individuelles au sein du collectif. L'effectivité du projet et des pièces réalisées dans la réalité de l'école sera éprouvée lors d'une exposition et une présentation publique.

ÉVALUATION

Participation orale, engagement dans l'investigation collective, qualité et pertinence des projets

ENSEIGNANTS > Vincent Voillat et Cécile Hartmann

TYPE D'ACTIVITÉ > *workshop*

NOMBRE D'ÉLÈVES > 12 élèves L2, L3, M1 et M2, toutes options

CALENDRIER > du 2 au 4 octobre 2017 et 12 au 14 mars 2018

LIEU > Bibliothèque et ateliers de TALM-Tours pour la première session ; atelier de sérigraphie de TALM-Angers pour la seconde session

THIERRY MOUILLÉ (TALM-TOURS) ET LINDA SANCHEZ (TALM-TOURS) **DU MOUVEMENT, TRANSCRIPTION ET RÉACTIVATION**

Crédits: Linda Sanchez, *L'autre*, 2017

OBJECTIF

Dans le cadre du Laboratoire des intuitions, Linda Sanchez propose un *workshop* consacré au travail sur le mouvement.

Linda Sanchez produit des gestes de capture, de relevé, de prélèvement et développe des outils et des dispositifs d'observation. Loin de la représentation, les formes et les technicités sont toujours intrinsèquement liées. Le mouvement, autant transcrit que réactivé, trame une grande partie de ses

travaux. Changement d'états, chutes, glissades, implosions, sont canalisées, accélérés ou ralentis, remis à l'échelle des espaces d'exposition. Depuis un an, sur la question de la surface et du plan (et des phénomènes interfaciaux), elle explore de nouvelles méthodes de travail, jouant aussi sur des codes culturels et éthiques (réponses *in situ*, mise en scène et interprétation).

ÉVALUATION

Assiduité, pertinence de la réflexion, participation.

ENSEIGNANT > Thierry Mouillé

ARTISTE INVITÉE > Linda Sanchez, artiste associée du Laboratoire des intuitions

TYPE D'ACTIVITÉ > *workshop*

NOMBRE D'ÉLÈVES > 12 élèves, M1 et M2, option *Art* et option *Art* mention *Sculpture*

CALENDRIER > 12 au 16 mars 2018

LIEU > TALM-Tours

FRÉDÉRIC TÉTART (TALM-TOURS) ET MICHÈLE TOLOCHARD (TALM-TOURS) LUMIÈRE-ESPACE-COULEUR

OBJECTIF

Lumière-Espace-Couleur engage un questionnement et une pratique qui mettent en jeu la perception, l'appréhension, de la lumière et de l'espace. Ces recherches se nourrissent à la fois des voies ouvertes dans ce domaine par les réflexions et travaux des artistes des XXe et XXIe siècles et d'une curiosité envers les hypothèses de la physique contemporaine et de la philosophie. L'observation et l'expérimentation des pratiques de la lumière y sont privilégiées. L'espace, la lumière et la vision, envisagés à la fois comme outils, matériaux et supports, se lisent, déconstruisent et réinventent mutuellement ; le grain de la lumière et celui de l'espace s'entrecroisent, le regard déjoue ses propres pièges. Ce qui se passe est éphémère et met souvent en échec toute tentative de capture d'image, l'écriture et le dessin prennent alors le relais pour garder trace.

CONTENU ET MÉTHODE

Cage compose la pièce *4'33"* en 1951. En 1952, face à une portée sans note divisée en trois mouvements, le pianiste David Tudor joue publiquement la composition. « On entendait un vent léger dehors pendant le premier mouvement. Pendant le deuxième, des gouttes de pluie se sont mises à danser sur le toit, et pendant le troisième, ce sont les gens eux-mêmes qui ont produit toutes sortes de sons intéressants en parlant ou en s'en allant » commente John Cage. *4'33"* marque l'un des renversements les plus radicaux de l'écoute, un bouleversement de la question de l'objet et de la situation d'art.

Pendant le *workshop*, les élèves expérimentent l'outil de la lumière, en laissant flotter le fil de questions ouvertes qui transitent par Malevitch, Cage et Rauschenberg, par la lumière d'Irwin, en remarquant dans l'histoire de la perception des changements progressifs d'attitude, des prises de consciences scientifiques, une attention plus grande portée aux contextes et aux relations : au monde comme tissu d'informations sensibles et de situations inter-agissantes en constante métamorphose, au vide qui les met en rapport et les laisse se déployer. Cette action non-destructive, cette attention précise au lieu révélé ou modifié par la lumière, ces qualités de présence qui émergent d'un geste minimal, d'un flirt permanent avec l'invisible, est aussi une forme d'écologie. Si on délaisse l'espace, il vous le rend bien. L'espace, c'est ce qui apparaît quand on cesse de considérer le monde comme un décor, une marchandise ou la promesse d'un au-delà, c'est comme une chose vivante avec laquelle on peut interagir magiquement, ici et maintenant. La présence, c'est ce qui flotte, suspendue, active, à la fois image et mouvement. Intérieur et extérieur ne font qu'un. La lumière en dissout les frontières.

Pratique, expérimentation, recherche, mise au point d'installations lumineuses dans les lieux mêmes. L'intervention du son est possible. La documentation des recherches par écrit, dessin, photo, film, est inséparable de l'ensemble. Le travail se fait en groupe.

ÉVALUATION

Présence, participation, pertinence des recherches

ENSEIGNANTE > Michèle Tolochard

ARTISTE INVITÉ > Frédéric Tétart

TYPE D'ACTIVITÉ > *workshop*

NOMBRE D'ÉLÈVES > 17 élèves, années L2 L3, option Art

CALENDRIER > du 12 au 16 mars 2018

LIEU > La Fonderie, Le Mans

PATRICK TURINI (TALM-TOURS) TECHNIQUES DE BASE DE LA SCULPTURE SUR PIERRE

OBJECTIF

Cet atelier permettra à l'élève d'appréhender les techniques de la sculpture sur pierre et d'acquérir des capacités au maniement des outils spécifiques.

CONTENU ET MÉTHODE

Le travail consistera à la reproduction d'un ornement classique en calcaire tendre. Nous pratiquerons les différentes étapes de la taille : mise en œuvre (bardage, débit, épannelages), réalisation de la sculpture proprement dite (modelé, tension des courbes,

aspect de finition). Cela nécessitera de la rigueur et de l'assiduité tout au long du *workshop*. Une attention particulière sera portée à l'utilisation de l'outillage, son entretien ainsi que son affûtage. Nous aborderons les variétés des minéraux qui peuvent être taillés, les différentes techniques de taille (la taille directe, les différentes méthodes de reproduction) et la diversité des styles.

ÉVALUATION

Présence, participation, pertinence du travail

Les élèves désirant participer au *workshop* intersites de Patrick Turini (TALM-Tours) peuvent préparer leur sujet pendant le *workshop* d'octobre d'Hervé Manis, *La Technique du modelage*.

ENSEIGNANT > Patrick Turini

TYPE D'ACTIVITÉ > *workshop*

NOMBRE D'ÉLÈVES > 5 élèves, L1, L2, M1, M2, toutes options

MATÉRIEL REQUIS > un réglel de 20 à 50 cm ;
un crayon avec mine Hb diamètre 0,7

CALENDRIER > du 12 au 16 mars 2018

LIEU > La Chapelle du Petit Saint-Martin, TALM-Tours

CYRIL ZARCONE ET ALON {ALEXANDRINE LECLÈRE ET JULIE FRUCHON} SCULPTURE CULINAIRE

OBJECTIF

Tailler, mouler, modeler, assembler, couler, lisser, construire, installer, détruire. Nous envisagerons la matière comestible comme matériau sculptural soulevant des problématiques de mise en espace, de forme, de volume, d'outil de travail et aussi de monstration. En abordant quelques ready-made alimentaires de notre vie quotidienne et de notre mythologie collective, nous ouvrirons sur l'évolution des principes de réalisation qui suit l'histoire des technicités dans l'industrie agro-alimentaire. Enfin nous re-contextualiserons dans l'histoire de l'art une brève histoire iconoclaste de représentations culinaires. Pour rapidement entamer le faire, s'attaquer à la matière sans négliger la dimension socioculturelle quasi religieuse que porte l'acte de « donner à manger ». Il faudra faire vite, pour construire collectivement une pièce prétexte à un moment de convivialité.

Crédits : Benoit Gehanne, 2016.

CONTENU ET MÉTHODE

Nous proposerons aux élèves, dans le temps imparti, l'analyse de leur méthodologie de travail. Une idée, une image, une documentation, une expérimentation, une réalisation et une présentation.

ÉVALUATION

Entretiens et observation du travail pendant le workshop. Méthodologie et réaction aux échanges. Faculté à s'inscrire dans une démarche collective. Assiduité, engagement et production d'un travail en volume.

ENSEIGNANT > Cyril Zarcone

ARTISTES INVITÉES > ALON [Alexandrine Leclère et Julie Fruchon]

TYPE D'ACTIVITÉ > *workshop*

NOMBRE D'ÉLÈVES > 20 élèves L2, L3, M1 et M2, toutes options

CALENDRIER > du 12 au 16 mars 2018

LIEU > TALM-Tours

T

esba
TALM
École supérieure
des beaux-arts
Tours Angers Le Mans
Site de Tours