

Workshops # 1 – du 15 - 19 Nov. 2021

Atelier 1 - Chromatics

Nombre de participants : 8 étudiants mention Création & CR (Années 1-2 -3-4-5)

Artiste invité : Emo de Medeiros <https://www.emodemedeiros.com/chromatics-1>

Dates : du 16 au 19 novembre

"Emo de Medeiros propose de réactiver avec les étudiants la pièce Chromatics. C'est une pièce fondée sur la nécessité d'un combat radical contre le racisme, « radical » signifiant que le combat doit aussi être symbolique et conceptuel afin d'atteindre deux objectifs : d'abord, exposer et éradiquer le conditionnement de la racialisation qui crée par la pensée automatique un « apartheid » linguistique (Noir/non-Noir, Blanc/non-Blanc) qui a des conséquences sociales et politiques bien réelles ; Proposer ensuite une perspective centrée sur l'humain vers une action politique basée sur des valeurs humaines transethniques pour remplacer les essentialisations et catégorisations ethnocentriques. Le chapitre I (Initiation) est un poème généré aléatoirement contenant 40 000 strophes de quatre lignes d'un mot.

Les strophes sont créées par un programme qui combine 200 noms de trois à cinq lettres les plus courants de la langue anglaise, avec les mots « black » et « white ». Toutes les strophes sont réversibles. Au chapitre II (Résolution) le programme crée un poème de 160 000 strophes cette fois avec quatre adjectifs de couleur : « noir », « bleu », « rouge », « blanc ». Le chapitre II contient le chapitre I mais à la fois l'explose et l'étend.

Les poèmes sont exprimés ou manifestés sous toutes les formes possibles selon l'espace d'exposition, affichés en vidéo, inscrits sur papier, affiches, livres ou miroirs, cousus, dessinés ou parlés, imprimés sur T-shirts et portés, exécutés rythmiquement en code morse ou par des symboles, combinés avec d'autres images, etc.

Atelier 2 – Orchestra

Nombre de participants : 12 étudiants mention Création & CR (Années 1- 2 -3-4-5)

Enseignants - Jill Myhill, (Anglais & Musique) Dominique Favet (Dessin) Nicolas Gruppo (Dessin & Performance)

Dates : du 15 au 19 novembre

Une conférence de Morgan Labar sur la musique & l'art préparera le workshop d'expérimentation pratique et émotionnelle, **du dessin et /ou de la peinture** au travers de la musique.

Longtemps cloisonnés, les différents arts n'en ont pas moins jamais cessé de collaborer, voire de s'emprunter les uns aux autres des motifs, des méthodes, du vocabulaire : la peinture n'en finit pas de chercher des rapports harmoniques, dans les formes ou les couleurs.

Dans cette conférence, Morgan Labar reviendra sur l'histoire des rapports entre peinture et musique, jusqu'à aborder leur association contemporaine dans des formes originales de performances.

Pour le module « Modèle vivant en mouvement » il s'agira accompagné d'un enseignant, de dessiner le quartet de musiciens de l'Orchestre National d'Avignon Provence qui interviendra pour deux concerts deux fois dans la semaine. Pour le module « Musique à voir » le dessin sera abordé à partir de l'énergie et du mouvement de la musique.

Une errance graphique, physique et musicale faite de frictions, de télescopages, de collages d'idées ou encore de désinvoltures. La cohabitation de ces deux formes artistiques est la possibilité d'invention et de surprise

Atelier 3 – WorkCheap 1€

Nombre de participants : 8 étudiants mention Création & CR (Années 1-2 -3-4-5)

Enseignants – Hamid Maghraoui

Dates : du 16 au 19 nov.

Lors d'un parcours effectué au cœur d'un centre de tri de déchets, le participant au workshop aura la tâche de constituer une base d'indices créée autour d'un élément prélevé dans l'espace public. Il s'agira par la suite de relever les signes que suggère cet objet, de le représenter, de le décoder à partir d'une méthode simple qui vous sera présentée de manière progressive au cours de ce workshop.

Ces différentes étapes devraient permettre de générer un corpus d'informations appelé à devenir le moteur de recherches, de pensées, à partir duquel l'étudiant pourra activer un travail personnel via le médium de son choix.

Sur le mode du travail d'atelier, ce workshop se déroulera sur trois jours.

Deux visées de production sont possibles : une réalisation concrète ou un projet/document (portfolio : photographie, dessin, notes, schéma, texte, photographie...).

Atelier 4 – Check Point

Nombre de participants : 15-20 étudiants mention Création & CR (Années 1-2 -3-4-5)

Enseignants – Bernard Muller

Dates : du 15 au 19 novembre

Reconstitution d'un événement géopolitique, ou les enjeux pratiques et théoriques du reenactment au croisement de la création et de la conservation-restauration

« En fait, tout comportement est un comportement restauré – tout comportement consiste à recombinaison des parties de comportements jouées précédemment. » Richard Schechner

Il s'agit de concevoir un programme portant sur le REENACTMENT d'un événement artistique et politique à portée globale, à la fois dans ses implications théoriques que dans la production d'un spectacle/performance.

Entre le 24 et le 29 mars 2002, l'Américain Russel Banks, le Nigérian Wole Soyinka, le Portugais Jose Saramago (Prix Nobel de littérature en 1998), le Chinois Bei Dao, le Sud-Africain Breyten Breyten-bach, l'Espagnol Juan Goytisolo, l'Italien Vincenzo Consolo et le Français Christian Salmon, accompagnés de Paul Rondin et d'Olivier Py, se rendent au nom du Parlement International des Ecrivains (PIE) en Palestine et en Israël pour y rencontrer « des écrivains et des artistes », ainsi que « des représentants des mouvements civils qui luttent pour la paix et le dialogue culturel », parmi eux se détache la figure de Mahmoud Darwich, assigné à résidence à Ramallah, alors que le conflit israélo-palestinien traverse une de ses pires crises.

A partir d'archives et de témoignages, un groupe d'étudiants de l'ESAA produit – sous la direction de Bernard Müller - un spectacle expérimental qui remet en scène cet événement en en mettant en lumière les enjeux d'hier à la lumière d'aujourd'hui.

L'intention pédagogique du projet est notamment de réfléchir à la notion de « reconstitution historique » à la fois comme pratique artistique contemporaine (exemple : Jeremy Deller) et notion fondamentale dans l'appréhension de l'objet à restaurer par le conservateur-restaurateur.

Partant d'un cas spécifique, chaque atelier est l'occasion d'étendre la réflexion et la pratique à d'autres dimensions artistiques, anthropologiques, historiques, philosophiques de la « reconstitution historique ».

L'atelier favorise la collaboration avec des partenaires, notamment le festival d'Avignon, l'ERACM Marseille (pressenti), ISTS Avignon, etc.

Ce programme est conçu pour se dérouler en quatre workshops répartis sur l'année. Chaque workshop est toutefois indépendant, les participants s'inscrivant à l'une des sessions ne devant pas obligatoirement participer à l'ensemble du programme (même si cela serait souhaitable).

Atelier 5 – Dessin et Peinture tout terrain

Nombre de participants : 15-20 étudiants mention Création (Années 1-2 -3-4-5)

Enseignants – Jean Laube / Sylvie Nayral

Artiste invitée : Raphaëlle Paupert-Borne

Dates : du 15 au 19 novembre -

Raphaëlle Paupert-Borne expérimente l'atelier « dessin et peinture tout terrain » depuis une quinzaine d'années dans différentes villes et lieux. À partir d'un atelier mobile, d'un matériel conçu pour être léger. Il s'agit de parcours, d'allers et retours entre les extérieurs et l'atelier.

La question sera celle d'un outillage autonome, prêt à tout, à partir de nos cuisines ou coins cuisines : une approche de la peinture et de ses matériaux à travers des préparations de peu de coût.

Ce goût du peu, contraint ou choisi, et la considération accordée au quotidien s'inscrivent aussi dans le choix des lieux, personnages ou situations à peindre.

Du dessin et de gestes de peinture premiers vers... l'approfondissement/développement d'un processus créatif à partir de données observées. Restitution : série de travaux autonomes, tableaux ou installation. Le marouflage des travaux sur papier, l'accrochage ... seront donc également au menu.

L'école fournira une partie du matériel de peinture.
Cependant les participants apporteront des carnets de croquis et leur matériel habituel de dessin et peinture.

Atelier 6 – Portrait de ville

Nombre de participants : 10 étudiants mention Création (Années 1 & 2)

Enseignants – Alain Leonesi

Artistes référents du workshop :

Expositions au Carré d'Art à Nîmes du 14/10/2016 au 19/02/2017 :

- Anna Boghiguan : <https://g.co/kgs/LP2Qrj>

- Abraham Cruzvillegas : <https://g.co/kgs/YFqopf>

Dates : 17, 18 et 19 novembre

Approche des pratiques du collage, de l'assemblage, du relief mural et des pratiques hybrides 2D > 3D.

Un processus de création qui commence par la collecte de matériaux (collecte urbaine), la mise en forme de ce matériaux collectés (Collage / Assemblage graphique / Relief mural)

Collecte urbaine : images/textes de la ville (revue/affiche/ticket/tract/carte/photo/...) - Annotations et contrastes graphiques, couleurs, matériaux, textures/... (relevé, échantillon, fragments d'images, d'objets, de matière, de texture, d'annotations graphiques, ...logo, emblème, armoirie, attribut, ...)

Atelier 7 – « Tableaux vivants : Incarner et mettre en jeux des œuvres de la collection du Petit Palais d'Avignon ».

Enseignants – Cyril Jarton (performance, théorie de l'art) avec la participation de Mylène Malberti (photographie).

Invitée : Dominique Vingtain, directrice du musée du Petit Palais.

Nombre de participants : 20 étudiants mention Création (Années 1-2 -3-4-5)

Dates : 4 jours (du lundi 15 au jeudi 18 novembre).

Objectif pédagogique :

Le tableau vivant, forme hybride entre peinture et théâtre, peut se définir comme un temps d'arrêt où les acteurs d'un spectacle, d'une chorégraphie ou d'une scène de la vie, suspendent l'action pour laisser apprécier une situation ou un geste. Cette proposition met en relation les collections du musée de Petit Palais (XII-XVIème siècles) et les pratiques performatives ou plastiques contemporaines pour donner lieu à un travail in situ

Conférence, rencontres, immersion dans le musée, travail corporel et scénique autour des œuvres.
Documentation et prises de vues.

Emploi du. Temps :

Lundi 15 novembre :

Déambulation et conférence dans les collections du musée du Petit Palais avec sa directrice, Dominique Vingtain. Focus sur un ensemble de panneaux du XVI consacrés au mythe de Thésée. Présentation du thème des tableaux vivants par Cyril Jartron. Choix des œuvres à mettre en scène avec les étudiants. Documentation des œuvres avec Mylène Malberti.

Mardi 16 et mercredi 17 novembre :

Plateau de répétition et atelier (hors Petit Palais) :

Jeudi 18 novembre :

Les tableaux vivants conçus par les étudiants seront présentés en relation avec les originaux, dans le cadre d'une restitution au musée. Cette présentation donnera lieu à un travail de documentation et à des prises de vues photographiques.

Atelier 6 – Les traitements de désinfestation des collections patrimoniales

Enseignants – Hervé Giocanti

Invités : Roch Payet et CICRP

L'infestation biologique : connaissances et reconnaissance des insectes « muséophages » nuisibles pour le patrimoine. Les matériaux sensibles. Les traitements, historiques et applications. Rappel des principes de la gestion intégrée des infestations. Présentation de traitements de masse par anoxie.

Présentation des méthodes de traitement thermique à hygrométrie contrôlée pratiquées par ICM® Europe. Visite de la chambre mobile d'ICM® Europe. Échange avec les professionnels invités.

Nombre de participants : étudiants mention CR (L2 CR + L3 CR)

Dates : 16 & 17 novembre

Jeudi 18 et vendredi 19 : **pour les L2 CR : Atelier CR avec Camille Benecchi – Pour les L3 CR atelier CR avec Emilie Masse.**