

(Re)faire école

Pour son édition 2017, l'école d'été de la HEAR ambitionne de proposer un programme de workshops courts et ajustés à certaines des questions cruciales qui traversent le champ de la création contemporaine. Construit autour de deux axes – interroger le rapport au travail à l'aune de sa sortie du continent salarial et redonner une place aux expérimentations pédagogiques – il offre aux artistes et aux créateurs un temps de confrontation, d'échanges et d'expérimentations au contact d'autres artistes certes, mais aussi de sociologues, commissaires, critiques d'art, réalisateurs, philosophes devenus formateurs, accompagnateurs, régisseurs...

Outils la pensée autant que le geste dans un monde en profonde mutation, telle est la perspective dans laquelle s'inscrit cette École d'été #2.

Comment s'inscrire ?

Les offres de la formation continue s'adressent aux professionnels engagés dans une activité de création. Le service Formation continue peut vous accompagner dans les démarches de prise en charge du coût de votre formation. N'hésitez pas à nous consulter.

Contact :
+ 33 (0)3 69 06 37 88 (du lundi au jeudi, de 9 h à 18 h) ou par email formation.continue@hear.fr

Date limite d'inscription
le 16 juin 2017

Tarifs

L'inscription donne accès à l'ensemble des journées du workshop concerné.

Workshop
4 Jours 1 000 €

Workshop
5 Jours 1 250 €

Enregistré sous le numéro 42 67 05671 67.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

Financement

Avec la mise en place du fonds de formation des artistes-auteurs, les plasticiens, illustrateurs, designers graphiques, performers, scénographes, artistes vidéo et multimédia... peuvent se former au même titre que l'ensemble des autres professionnels de la culture et de la création.

Une prise en charge, partielle ou totale, par un organisme tiers (OPCA, Pôle emploi, etc.) ou par votre entreprise peut être envisagée.

Formati ooo n c ooo ntinue

L'école d'été #2 est l'une des propositions de formation continue développées par la HEAR à destination des artistes et professionnels de la création. Tout au long de l'année, l'école leur permet de suivre d'autres formations, s'articulant entre pratique et théorie dans le champ élargi de la création contemporaine.

Retrouvez le programme complet et actualisé sur www.formationcontinue.hear.fr

Établissement d'enseignement supérieur artistique installé à Mulhouse et Strasbourg (France), et parallèlement à son offre de formation continue, la Haute école des arts du Rhin (HEAR) propose un cycle de formation initiale menant au grade de master en Art, Art-Objet, Communication graphique, Design, Design textile, Didactique visuelle, Illustration et Scénographie.

Sous tutelle pédagogique du ministère de la Culture, la HEAR bénéficie du financement de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg, de la ville de Mulhouse. Avec le soutien de la région Grand Est.

HEAR www.hear.fr

10 →
→ 21
juillet
2017

École d'été #2

Intervenants 2017

Céline Ahond, Pierre-Guy Auger,
Alain Bernardini, Ariane Bosshard,
Stéphanie Cadoret, Stefano Canapa,
Charlie Chabrier, Vincent Chevillon,
Jean Cristofol, Irvic D'Olivier,
Jean-Marc Delannoy, Christophe Deleu,
Alain Della Negra, Dries Deriemaeker,
Amélie Deschamps, Carole Douillard,
Jérôme Dupeyrat, Pierre Faedi,
Fabrice Gallis, Eddy Godeberge,
Sophie Lapalu, Thomas Lasbouygues,
Richard Le Bihan, Serge Lhermitte,
Christian Mahieu, Bernard Müller,
Jonas Nachtergaele, Jean-Paul Quintin,
Donato Ricci, Julie Rothhahn,
Gaëlle Rouard, Antoine Rousseau,
Gaëlle Sandré, Mathilde Sauzet-Mattei,
Claire Serres, Silvi Simon,
Marijke Timmerman, Sonia Verguet,
Benoît Verjat, Joëlle Zask.

Strasbourg

HEAR

Des formations
pour les artistes
et les professionnels
de la création

Programme

www.ecoledete.hear.fr

↓ *Design, design culinaire*

Àààà taaable !

Du 10 au 13 Juillet – 4 Jours

Rien de tel qu’une plateforme d’échanges pour s’interroger sur les codes spécifiques liés aux moments de partage que sont les repas. Aussi multiples que riches, ils font l’objet d’une analyse expliquée à travers les travaux de designers, graphistes et plasticiens. De quoi découvrir l’amplitude des réalisations sur le sujet, s’immerger au cœur d’une discipline récente comme le design culinaire et acquérir une méthodologie adéquate pour questionner à son tour les codes du repas à travers sa pratique personnelle.

Avec: Sonia Verguet, designer, auteur de l’ouvrage *Initiation au design culinaire*; Julie Rothhahn, designer, enseignante à l’ESAD Reims; Marijke Timmerman, auteur et designer graphique.

↓ *Design graphique, visualisation de données*

Brouillard de guerre

Du 10 au 13 Juillet – 4 Jours

La capacité à s’approprier un nouveau terrain (espaces urbains, communautés, cultures, champs disciplinaires, controverses…) est au centre des pratiques, en art et en design, qui rendent sensibles des problèmes par l’enquête. L’exploration d’un terrain nécessite la conception de méthodes originales, mais aussi la connaissance de ce qu’elles rendent ou non visible. En quelques jours il s’agira de concevoir de telles méthodes pour s’approprier un terrain commun, de sélectionner les informations récoltées et de les rendre publiques.

Avec: Benoît Verjat, membre du collectif *g-u-i*, concepteur de dispositifs pour la création de données et de représentations visuelles (*EnsadLab, médiaLab* SciencesPo); Paolo Patelli, architecte et chercheur. Il est actuellement basé aux Pays-Bas. Il intervient dans le domaine de la géographie, des médias et de la politique.

↓ *Arts sonores*

Dispositif sonore et narration radiophonique

Du 10 au 13 Juillet – 4 Jours

Le dispositif de prise de son est une étape cruciale dans la conception d’un travail radiophonique. De cette matière découle la forme de l’œuvre. Trois éléments sont nécessaires à la réussite de toute captation: un personnage, un lieu et un enregistreur. Au-delà de l’aspect technique, la prise de son doit être considérée comme une

relation à l’être, à l’objet. Une distance nécessaire entre soi et le reste du monde.

Avec: Irvic D’Olivier, preneur de son, réalisateur et producteur radio, membre actif de l’atelier de création sonore radiophonique de Bruxelles de 2001 à 2011, fondateur et coordinateur artistique de *SilenceRadio.org* depuis 2005; Christophe Deleu, professeur des universités au CUEJ, producteur délégué à France Culture, formateur radio et auteur de l’ouvrage *Le documentaire radiophonique*.

↓ *Graphisme et Édition*

Edit !

Du 10 au 13 Juillet – 4 Jours

Comment une édition peut-elle réinvestir et traduire les principes, les formes et l’économie d’un travail artistique dans sa documentation et sa communication ? Répondre à cette question implique de considérer aussi bien la conception éditoriale et graphique que les modalités de circulation. Il s’agit dès lors de considérer les livres ou d’autres formes de publication (portfolios éditorialisés, revues, ’zines, ephemera…) non seulement pour leurs enjeux documentaires, mais aussi et surtout comme l’expression d’une pratique à la fois créative, critique et inter-prétative pouvant prolonger et amplifier un travail artistique.

Avec: Jérôme Dupeyrat, historien et critique d’art, éditeur axé sur les publications d’artistes; Ariane Bosshard, designer graphique en tandem avec Olivier Huz; Gaëlle Sandré, designer graphique, membre du duo *Rovo*.

↓ *Vidéo, film et image animée*

Filmer la parole

Du 10 au 13 Juillet – 4 Jours

À travers la construction de dispositifs permettant d’approcher et de filmer l’autre, l’objectif de ce stage sera de travailler à la réalisation d’un film en partant de séquences réalisées par les participants.En équilibre sur la ligne qui sépare documentaire et fiction, il sera question d’attention, d’angles d’approche, de cadrage, de hors-champ sonore et visuel, de narration et de mensonges comme outil pour obtenir des vérités. Nous ferons appel aux artifices du cinéma (champ/contrechamp, post-synchronisation, méthode de diction…) pour travailler sur ces points de sincérité et filmerons dans l’espace public à partir d’un protocole très précis que nous définirons ensemble.

Avec: Alain Della Negra, réalisateur et documentariste; Charlie Chabrier, Plasticien et formateur vidéo/son; ils sont tous les deux enseignants à la HEAR.

↓ *Performance*

Passer à l’acte : pratiques performatives et pragmatisme

Du 10 au 13 Juillet – 4 Jours

Aborder le lien, dans la création artistique, entre une pensée de soi dans le monde et les actes que l’on y pose. Le but est d’articuler réflexion et action artistique, d’explorer l’espace/temps de travail et d’élaboration d’une œuvre qui se tient entre l’intention et le passage à l’acte. Dans l’idée d’une pédagogie ouverte et expérientielle, chacun développe sa pratique artistique dans laquelle la performance peut prendre place à partir de l’élaboration de ses propres outils de travail.

Avec: Carole Douillard, artiste plasticienne et performer ; Joëlle Zask, philosophe, spécialiste de philosophie politique et du pragmatisme, maître de conférences HDR à l’Université de Provence.

↓ *Vidéo, film et image animée*

Video Composite – création d’un projet hybride et multimédia

Du 10 au 13 Juillet – 4 Jours

Tournage, montage, animation, intégration de l’animation sur la prise de vue réelle. Ce stage avancé explore les possibilités d’expression et de mixage entre prise de vue réelle et animation. Au moyen de techniques d’animation simples, il questionne la nature des images et l’apport réciproque des disciplines mêlées. L’occasion également d’explorer les notions de frontière entre image capturée, image créée et image perçue tout comme les différences et similitudes entre les supports de prise de vue réelle et d’animation.

Avec: Stéphanie Cadoret, artiste, réalisatrice d’animation, enseignante à l’école *Ceruleum* de Lausanne ; Pierre-Guy Auger, vidéaste et formateur.

↓ *Vidéo, film et image animée*

Film, labo, pellicule, copie… : du film considéré comme un art plastique

Du 10 au 14 Juillet – 5 Jours

Pour découvrir les pratiques, les outils et les techniques de fabrication des images cinématographiques avec un équipement et un investissement minimums. Une présentation pratique et théorique de l’émulsion cinématographique ainsi que des procédés chimiques de développement permettent de manipuler la pellicule tout en appréhendant les propriétés et les risques des produits.

Haute école des arts du Rhin
1, rue de l’Académie, CS 10032, 67082 Strasbourg Cedex

Au programme: la réalisation de films 16 mm N/B sans caméra avec un traitement chimique et la technique de reproduction du tirage à plat.

Avec: Silvi Simon, cinéaste et plasticienne, fondatrice du *Laboratoire Burstscratch*; Gaëlle Rouard, cinéaste, développeuse de pellicule en chimie et de jeux d’instrumentiste sur projecteur 16 mm; Stefano Canapa, cinéaste et responsable de *L’Abominable*, un des plus importants laboratoires du réseau alternatif *Fimlabs*.

↓ *Arts visuels et Recherche*

Art et travail

Du 18 au 21 Juillet – 4 Jours

Représenter, déplacer, figurer le monde du travail, ses lieux, ses postures et ses tensions. Celles et ceux qui observent et questionnent déjà cet univers ont ici l’occasion de mettre à jour les outils d’une œuvre artistique ancrée dans le champ social. Avec comme objectif: extirper une forme du réel, décalée, non documentaire en prise avec les réalités du monde du travail.

Avec: Serge Lhermitte, artiste; Alain Bernardini, artiste, reprographe. Le monde du travail est un de leurs territoires d’exploration artistique privilégiés.

↓ *Arts visuels et Recherche*

Document, récit, territoire : pour une écologie des pratiques artistiques

Du 17 au 20 Juillet – 4 Jours

Comment travailler à partir d’un territoire ? Il s’agit d’imaginer un laboratoire sur le modèle d’une île à travers un dispositif de création et de réflexion se rapportant à une situation de naufragés volontaires. À travers des jeux de rôles, l’expérimentation de pratiques collectives… C’est l’opportunité de concevoir et de tester différents dispositifs d’échanges et d’organisation participative afin d’engager une réflexion pratique et active sur les conditions et les formes possibles de la transmission et de la création.

Avec: Amélie Deschamps, artiste plasticienne; Mathilde Sauzet-Mattei, artiste et commissaire membre des *Commissaires anonymes*; Vincent Chevillon, artiste plasticien, enseignant à la HEAR.

Avec: Thomas Lasbouygues, artiste plasticien, il développe des recherches autour du langage et des outils de communication; Jean-Paul Quintin, radioamateur et opérateur SNG (*Satellite News Gathering*); Vincent Chevillon, artiste plasticien et enseignant à la HEAR; Claire Serres, artiste plasticienne, membre du collectif *PEZZCORP*.

↓ *Graphisme et Édition*

Riso

Du 17 au 21 Juillet – 5 Jours

Prisé des artistes, des graphistes et des acteurs de la microédition, rapide et facile à pratiquer, le riso-graphe ou duplicopieur offre un procédé d’impression entre l’offset et la sérigraphie. La machine, qui garantit la maîtrise de toutes les étapes de la chaîne graphique, dispose de particularités techniques et esthétiques singulières à découvrir par la pratique. Une approche indispensable pour appréhender les phases de préparation d’une image à dupliquer en séparant les couches de couleur afin de l’articuler dans une production éditoriale (affiche, fanzine).

Avec: Pierre Faedi, illustrateur et imprimeur, fondateur de l’atelier d’impression et des *Éditions Gargarismes*; Jonas Nachtergaele et Dries Deriemaeker, designers graphiques fondateurs de *TopoCopy, laboratoire d’impression et d’édition* à Gand.

↓ *Open source*

De Linux à Pure Data, Gimp, Blender, Scribus… Logiciels libres, interactivité et création

Du 10 au 13 Juillet – 4 Jours

Manipulation d’images, création sonore, modélisation 3D, programmation, interactivité… Les technologies capables de capter, traiter des données et d’agir en temps réel font émerger de nouveaux processus de réflexion et élargissent le champ d’exploration et de recherche des artistes jusqu’à leur façon de travailler. Cette manière d’envisager la création comme un système capable

Avec: Jean-Marc Delannoy, artiste-mécanicien; Antoine Rousseau, électronicien, informaticien et musicien; Richard Le Bihan, artiste 3D et graphiste, membres du collectif *metalu.net*; Christian Mahieu, chercheur au CNRS, spécialiste de la fabrique sociale d’initiatives collaboratives.

↓ *Performance*

Écrire, exposer la performance

Du 17 au 21 Juillet – 5 Jours

L’objectif est d’apporter des éléments de réponses aux problématiques posées par les enjeux d’une théorie devenue pratique, du point de vue du commissaire et de l’artiste. Nous aborderons dans un premier temps, à travers des exemples historiques et contemporains, le développement de l’exposition des pratiques performatives; puis nous nous pencherons sur la place du commissaire d’exposition et de l’artiste dans la perspective d’une «recherche» commune. Enfin, nous interrogerons la place des outils théoriques dans un espace de partage public en vue de formuler une proposition mettant en jeu ces notions.

Avec: Céline Ahond, artiste performeuse vidéaste; Sophie Lapalu, commissaire d’exposition, critique d’art, professeur en esthétique et sciences de l’art; Bernard Müller, anthropologue, chercheur à l’IRIS et enseignant (EHESS).

↓ *Arts visuels et Recherche*

Redéfinir l’intrigue : approche et expérimentation de situations de recherche

Du 17 au 21 Juillet – 5 Jours

C’est parti pour une plongée dans cet objet singulier qu’est la recherche en art à travers l’étude des méthodes et des démarches qui lui sont propres et leur mise en pratique au sein d’une recherche-action. Du laboratoire plot (2003–2013) aux aventures toujours actives (*Laboratoire des Hypothèses, antiAtlas des Frontières, Happy Code Farm*), le fil rouge de ce workshop est le processus qui se développe dans le temps long de la recherche. Comment les méthodes de la recherche peuvent faire émerger des formes artistiques, des points de vue, des récits ?

Avec: Fabrice Gallis et Eddy Godeberge, artistes, performeurs, constructeurs et fondateurs du *Laboratoire des Hypothèses*. Jean Cristofol, philosophe, enseignant à l’ESAAIx, membre du collectif de l’*antiAtlas des frontières*.

10→

→21

juillet

2017