

Workshops #2 – du 22 au 26 mars 2021

Atelier 1 – Peinture

Peinture & Poster

Porteur du projet : Jean Laube

Artiste invitée : Delphine Trouche http://galerie-bea-ba.com/?page_id=2845

Nombre de participants : 6-8 étudiants mention Création – L2, L3, M1

Lieu : Atelier de Champfleury

Durée : du lundi 22 au vendredi 26 mars

Présentation du workshop :

À partir de la phrase 'personnal is political.' Je vous propose d'interroger le rôle de l'artiste. Nous envisagerons la peinture comme proposition d'espace alternatif poétique et politique, à rebours d'un objet marchand sur châssis, hors de son statut d'objet bourgeois. Nous envisagerons l'exposition comme une capsule qui propose un autre lieu que celui de la séduction.

Nous travaillerons à un accrochage collectif qui se tiendra sur plusieurs jours et sera documenté. L'ensemble du travail sera collaboratif. Pour cet accrochage, nous allons peindre et installer en envisageant les œuvres comme des posters peints.

L'affiche, le poster est d'abord un moyen d'expression utilisé par les minorités, les marges, les dissident.e.s, il porte les messages des contre-cultures, des contestations, des revendications politiques. Il est un outil de la voix populaire. Il est aussi le lieu des projections intimes, on peut y trouver des pop stars, des bébés pandas ou une plage et c'est dans l'accumulation d'images signifiantes qu'un autre langage que la narration peut émerger.

Nous associerons en forme de dialogue, juxtaposerons, en attente que des liaisons se créent, superposerons en palimpseste, déplacerons à la recherche de nouvelles combinaisons possibles, séquencerons pour construire un récit pluriel, confronterons pour ne jamais arrêter le dialogue.

C'est la fiction, l'émotion ou tout autre accident né de la rencontre de vos univers, entre vos interprétations que nous allons mettre en jeu. Il s'agira de donner la place à l'œuvre mutante née du collectif.

Durant cette semaine, nous utiliserons le sol, les murs, le plafond comme support, et nous travaillerons essentiellement sur des matériaux recyclés, réemployés.

Planning de la semaine :	
Dates	Actions/Activités
Lundi D. Trouche, J. Laube	<p>Matin : présentation de mon travail et d'œuvres d'artiste.</p> <p>Après-midi table ronde discussion puis atelier</p>
Mardi	<p>Matin : atelier poster individuel</p> <p>Après-midi : poster visualisation de l'espace d'exposition, travail d'atelier collectif, cadavres exquis picturaux</p>
Mercredi	<p>Matin : discussions croquis préparatoires et peintures murales collectives</p> <p>Après-midi : peinture murale</p>
Jeudi D. Trouche, J. Laube	<p>Matin : découpe et préparation moquette (découpe et début de peinture bombe+ acrylique)</p> <p>Après-midi : peinture moquette</p>
Vendredi D.Trouche , J.Laube	<p>Matin : accrochage Midi : pique-nique ensemble</p> <p>Après-midi : documentation de l'état arrêté.</p>

Atelier 2 – Théâtre

Travail autour du théâtre de l'absurde : approche, expérimentations et jeu.

Porteur du projet : Noam Cadestin (metteur en scène)

<https://ouvertauxpublics.fr/de-lui-meme-noam-cadestin-et-les-techniciens-du-spectacle-vivant-une-aventure-humaine/>

<https://www.laprovence.com/article/edition-vauclose/4181639/on-est-pas-la-fete-ses-10-ans-de-creation.html>

Nombre de participants : 6-8 étudiants toutes années confondues toutes mentions

Lieu : Théâtre La Fabrica – 84000 Avignon

Durée : du lundi 22 au vendredi 26 mars

Présentation du Workshop :

Le théâtre de l'Absurde et ses auteurs emblématiques afférents.

- Travail de table afin d'analyser les différents textes, réflexions sur la transposition à la société actuelle.
- Choix des scènes, ateliers autour du jeu et de la charge émotionnelle, recherche scénographique et dramaturgique. Répétitions des parties choisies en incluant cette réflexion commune.
- Travail sur 3 pièces courtes de Samuel Beckett avec pour objectif l'expérimentation, de son rapport à l'art contemporain. Travaux pratiques (création d'objets plastique).
- Sortie de workshop le vendredi 26 mars avec présentation de travail en cours (sous réserve du déroulé de la semaine et de la pertinence du moment).

Objectifs :

Faire découvrir aux participants ce courant théâtral à travers différentes formes artistiques : **Théâtre et performance**. Mise en perspective de la société actuelle à travers le regard des auteurs sur leur société absurde.

Planning de la semaine :	
Dates	Actions/Activités
Lundi	Présentation du théâtre de l'Absurde, lecture de différents textes d'auteurs (Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Jean Genet, Arthur Adamov). Travail de table afin d'analyser et décortiquer les textes. Discussion autour de la portée sociétale. Choix des textes.
Mardi et mercredi	Ateliers de pratique afin d'apporter quelques clés pour le jeu, réflexions dramaturgiques et scénographiques. Essais sur les scènes choisies.
Jeudi et vendredi matin	Travaux pratiques sur Pas, Pas moi et souffle de Samuel Beckett. Expérimentation puis conception plastique ou autre sous forme performatique.
Vendredi après midi	Présentation proposition en cours. (le planning est estimatif et peut être amené à changement selon la dynamique collective)

Atelier 3 – Dessin

Lumières Dessin/Couleur dans l'espace

Porteur du projet : Alain Leonesi

Durée : du mardi 23 au vendredi 26 mars

Nombre de participants : 6-8 étudiants toutes années – Mention création

Lieu : Galerie Art'up – 5 rue du Chapeau Rouge 84000 Avignon

Présentation et objectifs du Workshop :

Atelier lumière - **Conception et création d'une installation in-situ dans la galerie Art-up** par un traitement lumière du dessin (traitement graphique de la lumière) et de la couleur/lumière.

Initiation et mise en œuvre d'un projet atelier lumière et d'une approche création lumière : la lumière comme matériaux de l'art.

Planning de la semaine :		
Dates		Actions/Activités
Mardi 23	Matin Après-midi	Galerie Art up > présentation projet et atelier lumière Préparation mise en œuvre en autonomie – Préfiguration projet / Recherche matériaux
Mercredi 24	Matin Après-midi	Atelier lumière in-situ galerie Art up Préparation mise en œuvre en autonomie (Champfleury)
Jeudi 25	Matin Après-midi	Atelier lumière in-situ galerie Art up + préfiguration installation collective Mise en œuvre en autonomie (Champfleury)
Vendredi 26	Matin Après-midi	Atelier lumière in-situ galerie Art up + Installation collective Atelier lumière in-situ galerie Art up + Finalisation installation collective

Atelier 4 – Dorure

Doreur sur bois et patines

Porteur du projet : Gaël Anasse – Maël Le Guennec (doreur)

Nombre de participants : 12 étudiants de L1, L2, L3 – Mention Conservation-Restauration

Dates : du lundi 22 au vendredi 26 mars

Lieu : Baigne-pieds – Salle polyvalente

Présentation et objectifs du Workshop : Ateliers techniques d'appréhension de la conservation-Restauration des bois dorés. Exercices de restauration d'objets ou de mobiliers bois (consoles XIX, etc.) Le doreur fournira les supports d'exercices pour les étudiants.

Objectifs : Maîtriser la colle de peau de lapin et le blanc de Meudon appelé Les après.

Poser de la feuille de cuivre, d'aluminium, d'argent et d'or.

Collaborer avec un restaurateur de bois dorés.

Mettre en œuvre les techniques de restauration des parties manquantes ou détériorées.

Atelier 5 – Restauration peinture

Restauration de peintures de chevalet

Porteur du projet : Hervé Giocanti – Marie Boyer

Nombre de participants : 5-6 étudiants – Mention Conservation-Restauration

Dates : du lundi 22 au vendredi 26 mars

Lieu : Baigne-pieds

Présentation et objectifs du Workshop :

Des peintures de chevalet ont été confiées à l'école. Nous proposons aux étudiants de la traiter dans le cadre de ce workshop. Nous pouvons compléter le travail sur d'autres œuvres. Objectifs
Traitements de conservation restauration en peinture de chevalet

Atelier 6 – Multimédia - Numérique & performance

Talisman

Porteurs du projet : Aymeric Vergnon d'Alançon

Nombre de participants : 6-8 étudiants

Dates : du lundi 22 au mercredi 24 mars

Lieu : Champfleury

Présentation du Workshop :

Après un travail de collecte multimédia, les participants et participantes sont invités à performer avec cet ensemble et y trouver une dynamique narrative personnelle et collective.

Objectifs :

- Se constituer un rapport intime à différents médias
- Se confronter à l'écriture scénique, l'agencement images/sons et l'engagement voix/corps
- Jouer avec le logiciel Millumin (projection scénique)

Planning de la semaine :	
Dates	Actions/Activités
22/03	Jour 1
23/03	Jour 2
24/03	Jour 3
	Le workshop se déroule à Champfleury pour profiter de l'espace scénique

Atelier 7 – Photo

Cyanotype – Photogramme

Porteur du projet : Thomas Bohl

Durée : Jeudi 25 et vendredi 26 mars

Nombre de participants : 10 étudiants toutes années, toutes mentions

Lieu : Labo – Baigne-pieds

Présentation et objectifs du Workshop :

Découverte du procédé de tirage Cyanotype.

Histoire de la technique, préparation des émulsions, application sur différents supports, exposition lumière naturelle et/ou UV - Techniques de virage.

Le Cyanotype est un procédé facile d'approche avec une infinité de possibilités... ouvert à tous, il permet un réel investissement artistique et a un coût réduit. Par ailleurs, cette technique peut se passer d'un laboratoire classique de photographie pouvant se travailler en lumière artificielle et donc à la maison.

Planning de la semaine :

Dates : jeudi 25 et vendredi 26 mars 2021 : 9h30-12h30 et 14h00-17h00 (Présence obligatoire sur les 2 journées) 2x6h (3h de préparation de l'atelier)

Atelier 8 – Atelier peinture & Modèle Vivant

Études des portraits exposés au musée Calvet de Chaim Soutine

Porteur du projet : Dominique Favet

Durée : lundi 22 – mardi 23 & jeudi 25 mars – vendredi 26 mars

Nombre de participants : 5-8 étudiants – Mention Création/CR

Lieu : Musée Calvet & Baigne-pieds

Présentation et objectifs du Workshop :

Chaïm Soutine est un peintre Russe EXPRESSIONNISTE né entre 1893 /94 et meurt à Paris en 1943.

La peinture de Soutine a influencé le mouvement Expressionnisme abstrait Ecole de New York) dans les années 1950 : les peintres comme Jackson Pollock, Francis Bacon, Willem de Kooning, Robert Rauschenberg, Jasper Johns reconnaissent en Soutine un précurseur.

- étudier les œuvres au musée Calvet s'approprier le traitement pictural du peintre
- temps pour traduire, expérimenter, une palette colorée avec les poses costumées de Gabriel Gontier : un regard personnel singulier.

Planning de la semaine :

Lundi 22 mars matin : rendez-vous au Musée Calvet à 9h45, suivant le nombre d'inscrits, 2 groupes seront constitués à deux horaires

Lundi 22 mars après-midi : Baigne-Pieds

Mardi 23, jeudi 24 et vendredi 25 journée : Baigne-Pieds

Atelier 9 – Musique

Play Music / Moments Musicaux

Porteur du projet : Jill Myhill

Durée : mardi 23, mercredi 24 & vendredi 26 mars

Nombre de participants : 5-8 étudiants, toutes années confondues

Lieu : Baigne-pieds - Amphi

Présentation et objectifs du Workshop :

Atelier – Apprendre à jouer vos morceaux préférés au piano en utilisant les accords de base.

Intervention - Une intervention de l'orchestre d'Avignon qui se tiendront dans l'Amphithéâtre de l'école, dans le cadre de « Quand l'Orchestre s'éclate en ville ».

Objectifs :

- Apprendre à jouer les accords au piano afin de jouer vos morceaux préférés.
- Apprentissage des accords majeurs et mineurs.
- Pas de connaissances musicales nécessaire (mais cela peut toujours aider).
- Deux demi-journées de workshop (mardi et mercredi matin).
- Plus une intervention de l'orchestre d'Avignon (mercredi 11h vendredi 15h).

Atelier 10 – Dessin contemporain

Identité, rêve et réalité

Porteur du projet : Silvia Cabezas Pizarro (artiste peintre)

Dates : mardi 23, mercredi 24 & vendredi 26 mars

Nombre de participants : 5-10 étudiants L1/L2 – Mention Création

Lieu : Baigne-pieds

Présentation et objectifs du Workshop :

Approche et expérimentation autour du dessin contemporain à travers différentes techniques (crayon graphite au fusain et encre aquarelle sur papier. Compréhension et étude du rapport au dessin à partir d'une image photographique, lecture de la couleur, valeur et saturation. Réflexion et réalisation du travail personnel à travers le dessin et techniques du lavis avec l'encre couleur. Travail sur papier noir, encres et eau de javel.

Atelier 11 – Film, Performance & Production plastique

À l’Affût : Pratiques attentionnelles et récits d’expériences par des chemins buissonniers

Un film : Expérimentation d’un contexte liquide et flottant...

« J’ai décidé de me fondre dans l’environnement. Certains diront que je disparaissais dans le paysage ; je dirais pour ma part que c’est l’environnement qui s’empare de moi » Liu Bolin (artiste, Pékin)

Dates :

- Phase 1 du lundi 22 au vendredi 26 mars
- Phase 2 du lundi 17 au samedi 22 mai

Nombre de participants : 10 étudiants toutes années confondues

Lieu : La Camargue

Coordinateurs du projet : Marc Maire et Bernard Müller, enseignants à l’ESAA.

Intervenants extérieurs : Isabelle Lasserre - Guillaume Loiseau - Jean-Paul Thibeau. Trois artistes entremêlant leurs pratiques pour mettre en place une session d’expérimentation à l’adresse des étudiants de l’ESAA Avignon, et de combinant pratiques individuelles et pratiques collaboratives.

« L’affût commande de tenir son âme en haleine. L’exercice m’avait révélé un secret : on gagne toujours à augmenter les réglages de sa propre fréquence de réception. Jamais je n’avais vécu dans une vibration des sens aussi aiguisée que pendant ces semaines tibétaines. Une fois chez moi, je continuerais à regarder le monde de toutes mes forces, à en scruter les zones d’ombre. Peu importait qu’il n’y eût pas de panthère à l’ordre du jour. Se tenir à l’affût est une ligne de conduite. Ainsi la vie ne passe-t-elle pas l’air de rien. On peut tenir l’affût sous le tilleul en bas de chez soi, devant les nuages du ciel et même à la table de ses amis. Dans ce monde, il survient plus de choses qu’on ne le croit. » Sylvain Tesson. La panthère des neiges. Gallimard. 2019. p64

Un workshop en plusieurs temps qui passe par la visite des sites, l’observation, le dessin d’observation - par des expériences sensibles et corporelles. L’approche plastique de la dissimulation, des affûts, du mimétisme, débouchera sur des réalisations plastiques.

L’approche performative et la scénarisation de mouvements selon un dispositif filmique permettra des récits d’expériences dynamiques... (Un programme détaillé et une liste de matériel seront diffusés en amont du workshop).

« L’approche du paysage signifie donc saisir par les sens ce que la réalité nous dévoile ou révèle par l’intermédiaire des images de la chose elle-même. Dans une acception phénoménologique de notre sujet, on pense à certaines réflexions de Maurice Merleau-Ponty (1945), de Dufrenne, et en partie à Erwin Straus (1956), et nous pouvons peut-être soutenir que toute perception est en même temps une projection sur la chose perçue. Percevoir est une manière de se projeter sur une certaine réalité, de la synthétiser, ou de l’introjecter, et de la représenter dans l’espace et le temps. Toute perception est par conséquent intentionnelle et fondatrice. Dans l’expérience esthétique, le paysage devient un art, grâce à l’extension et à l’intensification de l’acte intentionnel. » Raffaèle Milani.

À l’affût / Les objectifs :

- Appréhender l’écosystème humain, aquatique, végétal et animal de la Camargue ;
- Ré explorer nos moyens de perception ;
- Expérimenter de manière sensible et subjective l’environnement ;
- Réaliser des créations plastiques, des performances en lien avec l’idée d’affût ;
- Réaliser un film ;
- Produire des récits d’expérience (tout médium confondu) ;
- Réaliser un PDF destiné à la publication ;
- Restitution- exposition (date à venir).

« La TAZ (Temporary Autonomous Zone), ou Zone Autonome Temporaire, ne se définit pas. Des "Utopies pirates" du XVIIIe au réseau planétaire du XXIe siècle, elle se manifeste à qui sait la voir, "apparaissant disparaissant" pour mieux échapper aux Arpenteurs de l'Etat. Elle occupe provisoirement un territoire, dans l'espace, le temps ou l'imaginaire, et se dissout dès lors qu'il est répertorié. La TAZ fuit les TAZ s'affichées, les espaces "conçus" à la liberté : elle prend d'assaut, et retourne à l'invisible. Elle est une "insurrection" hors le Temps et l'Histoire, une tactique de la disparition. Le terme s'est répandu dans les milieux internationaux de la "cyber-culture", au point de passer dans le langage courant, avec son lot obligé de méprises et de contresens. La TAZ ne peut exister qu'en préservant un certain anonymat ; comme son auteur, Hakim Bey, dont les articles "apparaissent" ici et là, libres de droits, sous forme de livre ou sur le Net, mouvants, contradictoires, mais pointant toujours quelques routes pour les caravanes de la pensée. »

<http://www.lyber-eclat.net/lyber/taz.html>

1. Expérimentation Dans différents sites rivages-paysages de la Camargue, des immersions sensorielles donnent lieu à des explorations de diverses perceptions, multiples approches sensibles, corporelles et approche écologique.

Se mettre à l'affût : observer « l'immobile », la terre, les pierres, les plantes, les arbres, le ciel ... Observer « le mobile » : insectes, oiseaux, rongeurs... nuages. Faire l'expérience de l'être paysage et de ses mouvements avec ses habitants végétaux, minéraux, animaux, insectes, etc. Comment faire corps avec un lieu ? Comment être à l'affût ? Comment l'affût devient un état, une conduite ?

Quelle est notre conscience de l'environnement, de la terre, du vivant... ?

Lien entre les fluides corporels humains et végétaux, sève-sang, peau- écorce, écoute des mondes vivants et mouvants... Expérimenter le devenir végétal, devenir eau, le devenir oiseau, le devenir mammifère et les multiples métamorphoses.

2 Constitution d'un collectage de traces, de motifs, de structures, de textures de couleurs, etc. par le dessin, la peinture, la photo, textes etc.

3. Trouver des moyens des formes, des tenues et des moyens plastiques pour habiter le paysage et s'y confondre, se dissimuler, devenir affût.

4. Activer/performer les scénarii d'« être à l'affût » imaginé, pour l'occasion, par chacun, chacune. L'ensemble sera filmé.

5. Réaliser un récit d'expérience à intégrer dans le PDF pour édition.

6. Préparer une restitution/exposition/performance.

« Pour « habiter poétiquement le monde », selon la belle formule de Hölderlin, inutile de rejoindre les îles Fortunées ou l'embouchure de l'Orénoque : ici, dans ma ville ou sur ma haie, près de ce corps, sur cette piste de danse, l'émerveillement peut naître de moments simples, de cette déroute qui est à la portée de chacun pourvu que l'esprit y soit disposé par ouverture et attention. Alors se manifeste ce que je propose de nommer une surprésence, notion qu'on doit comprendre dans un double sens : présence considérable des objets, apparaissant soudain dans une lumière extraordinaire quelle que soit leur valeur intrinsèque ; et répondant à cette présence du monde, la surprésence désigne la capacité de se tenir dans un état de présence extrême au monde, qui le fait advenir dans son éclat. » Belinda Cannone. S'émerveiller. Stock. 2017

Bibliographie sommaire :

- Le fil de l'eau, le fil du temps en Camargue. Parc naturel régional de Camargue. Somogy. Editions d'Art. 2015.
- L'encyclopédie de la Camargue. Buchet-Chastel. 2019.
- Luc Chazel, Muriel Da Ros. Secrets de Camargue. 2007.
- Yves citton. Pour une écologie de l'attention. Seuil. 2014.
- Paul Ardenne. Un art écologique. Création plasticienne et anthropocène. Le bord de l'eau. 2018.
- Cécile Coutin. Tromper l'ennemi. L'invention du camouflage moderne en 1914-1918. Editions Pierre de Taillac, Ministère de la défense. 2015.
- Art & Camouflage. Éditions Beaux-arts de Paris. 2019.
- Roger Caillois. Le mimétisme animal. Hachette. 1963.
- Revue Paysageur 04. Parallèles. 2020.
- Jean-Marc Besse. La nécessité du Paysage. Parenthèses. 2018.
- Gilles Clément. Où en est l'herbe ? Réflexion sur le Jardin Planétaire. Actes sud. 2006.
- Francis Hallé. Plantes des Méditerranées. Domaine de Rayol. Museo editions. 2017.
- William Wheeler. L'illustration botanique. Editions du Carrousel. 1999.
- Anne Cauquelin. L'invention du paysage. Puf. 2019.

- Jean-Pierre Vesco et Paul Starosa. Papillons. Ed. Kinesebeck. 2000.
- Insectes & araignées. Nathan. 1996.
- Henry Thoreau. Walden. L'Accolade Editions. 2017.
- Francesco Careri. Walkscapes. La marche comme pratique esthétique. Babel essai. 2020.
- Jack Goody. La culture des Fleurs. Seuil. 1994.
- Lucrèce. De la Nature. Gallimard-Flammarion 1997.
- Emanuele Coccia. La vie des Plantes : une métaphysique du mélange. Payot & Rivages. 2016.
- Emanuele Coccia. Métamorphoses. Payot & Rivages. 2020.
- Design de la nature à l'environnement. Nouvelles définitions. T&P Work Unit. 2019.
- Nathalie Blanc et Julie Ramos. Ecoplasties, Art et Environnement. Manuella Editions. 2010.
- Le design comme outil de transition. Jan Boelen Vera Sachetti (eds.) 2019.

Courtes biographies des artistes :

Isabelle Lasserre : Artiste chorégraphe, praticienne Feldenkrais, intervenante en Thérapie sociale et fille de forgeron, Isabelle Lasserre pratique cet art du mouvement qui relie l'intime (du soi) et l'immensité (du monde) dans un même geste poétique. Immersion sensorielle, improvisation corporelle, conversation sensible à la lumière d'un instant authentiquement présent. Réparer et jaillir ! Elle enseigne à l'Université, intervient dans le champ social, inlassablement s'aventure vers des territoires non encore explorés...

Jean-Paul Thibeau : il se définit comme un être humain qui mène un art sans abri (à l'abri de rien ?). Artiste méta*, passeur et chercheur autonome, il exerce en France et à l'étranger depuis 1972. (*méta est un préfixe qui exprime ici la participation, la succession, le changement, le déplacement, le pas de côté...) Il a enseigné à l'École supérieure d'art de Bordeaux (1990-2002) puis à l'École supérieure d'art d'Aix en Provence (2003-2015). Il est coordinateur des Protocoles Méta, des Méta-Ateliers et des Méta-Skholè. Guillaume Loiseau : Guillaume Loiseau utilise des outils audiovisuels et en questionne les usages. Il imagine des dispositifs de monstration pour que d'autres s'en emparent. Il s'intéresse aux mammifères marins, au pôle dance, à la SF et à ce qu'il ne sait pas faire. Il aime bricoler et manger (mais pas les deux en même temps) et aspire à une forme de discrétion et d'humilité.