

BACHELOR **ARTS** **VISUELS**

Guide de l'étudiant-e-x 2024 – 2025

Présentation du département Arts visuels	p. 2
Organisation des études	p. 3
Programme spécifique Année 1	p. 13
Options	p. 16
Enseignements fondamentaux théoriques et spécialisés	p. 28

Guide de l'étudiant-e-x 2024 - 2025

Département Arts visuels

Présentation

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

Cette année sera entre autres marquée par l'entrée en fonction de notre nouvelle responsable du département Arts visuels, Nadia Radwan. Nous nous réjouissons d'une première année à ses côtés, à vos côtés, pour ensemble faire vivre le bâtiment A, et répondre aux défis d'un monde en ébullition par l'art et avec les moyens de l'art.

Cycle Bachelor Département Arts visuels **Organisation des études**

Le Bachelor en Arts visuels

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

Plan d'études	p. 4
Modules	p. 5
Ateliers – Modules d'option	
Enseignements fondamentaux – Modules spécialisés et théoriques	
Enseignements transversaux – Modules pratiques et théoriques	
Cours passeports	
ECTS, temps de travail, conditions de promotion	p. 7
Plan de la semaine	p. 8
Calendriers hebdomadaires par semestre	p. 9
Bachelor Thesis et diplôme	p. 12
Contrats semestriels – Inscriptions	p. 12

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

Plan d'études

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

Chaque filière de formation dispose d'un **plan d'études** qui détaille l'ensemble des **modules** devant être suivis par l'étudiant-e-x pour obtenir les 180 ECTS qui donnent accès au titre de Bachelor. Il faut avoir validé 150 ECTS pour pouvoir s'inscrire au module du diplôme. Chaque module est décrit (objectifs et compétences visés, contenus des enseignements, modalités d'évaluation) dans les **fiches-modules**. www.head-geneve.ch

	1. Modules d'atelier Programme de l'option <i>Recherche et expérimentation personnelle</i>	2. Modules fondamentaux pratiques Modules fondamentaux théoriques <i>Bases et compétences en arts visuels</i>	3. Modules transversaux Programme individuel <i>Approfondissement et découverte</i>
Niveau B1	Atelier d'Année 1 B1 6 ECTS	Ens. théorique 6 ECTS Ens. théorique 6 ECTS Ens. pratique 6 ECTS Ens. pratique 6 ECTS	
Niveau B2	Atelier d'option B2a 6 ECTS Atelier d'option B2b 3 ECTS	Ens. théorique 6 ECTS Ens. théorique 6 ECTS Ens. pratique 6 ECTS	WS Semaine de tous les possibles 3 ECTS
Niveau B3	Atelier d'option B3 18 ECTS	Ens. théorique 3 ECTS Ens. spécialisé 3 ECTS	Ens. théorique 3 ECTS Ens. théorique ou pratique 3 ECTS
Niveau B4	Atelier d'option B4 15 ECTS	Ens. spécialisé 3 ECTS Ens. spécialisé 3 ECTS Ou Ens. spécialisé 6 ECTS	Ens. théorique 3 ECTS Ens. théorique ou pratique 3 ECTS WS Semaine de tous les possibles 3 ECTS
Niveau B5	Atelier d'option B5 18 ECTS	Ens. théorique 3 ECTS Ens. spécialisé 3 ECTS	Ens. théorique 3 ECTS Ens. théorique ou pratique 3 ECTS
Niveau B6	Travail de Diplôme BA Atelier d'option B6 18 ECTS	Ens. spécialisé 3 ECTS Ens. spécialisé 3 ECTS Ou Ens. spécialisé 6 ECTS	WS Semaine de tous les possibles 3 ECTS Ens. théorique ou pratique 3 ECTS

Modules

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

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

Ateliers – Modules d'Option

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

Modules fondamentaux – théoriques et spécialisés

Les modules fondamentaux, théoriques et spécialisés, comportent une série de cours, pensés comme constituant la base d'une pratique d'artiste aujourd'hui. Si les modules théoriques, visant l'acquisition de connaissances et la réflexion critique dans les domaines de l'histoire des arts, de l'esthétique et de la culture, sont communs à tou-te-x-s les étudiant-e-x-s de chaque volée, les modules spécialisés comportent quant à eux une dimension optionnelle importante. Chaque étudiant-e-x doit en effet choisir les cours spécialisés en fonction des apports les plus pertinents en termes de technique et de terrain de compétences pour leur pratique singulière et leur projet de formation.

Les modules fondamentaux spécialisés comportent deux types de cours :

- Spécialisés / pratique : ces cours donnés par des artistes permettent l'acquisition des connaissances techniques spécifiques à différents médias et nécessaires au

développement des projets artistiques. Ils incluent la réflexion théorique et l'expérimentation plastique et sont basés sur le développement de travaux personnels liés aux recherches mises en œuvre dans les modules d'option.

- Spécialisés / projet : proposés et encadrés par un groupe d'enseignant-e-x-s, souvent issu-e-x-s de diverses disciplines, dans ces cours les étudiant-e-x-s s'engagent sur le semestre dans un projet commun, leur permettant de développer une expérience collective et d'en expérimenter ensemble les diverses étapes. Qu'il soit question de commande publique, d'exposition, d'intervention, de recherche, d'édition, d'événementiel, de programmation, les étudiant-e-x-s sont impliqué-e-x-s à l'échelle 1 :1 dans la production et la réalisation commune du projet.

Modules transversaux – théoriques et pratiques

Les modules transversaux constituent une sorte de terrain de jeu commun à toutes les filières de formation de la HEAD - Genève. Ces modules constituent l'occasion de croiser les pratiques, les approches d'autres intervenant-e-x-s et étudiant-e-x-s et découvrir les enjeux contemporains de l'art et du design et des champs connexes de recherche. Ils comportent 2 types de cours :

- Transversaux pratiques : permettent d'expérimenter ou d'approfondir des pratiques artistiques et créatives variées, comme le travail de la voix, le moulage de la terre, la photographie, le développement textile, les pratiques sonores ou encore l'écriture.
- Transversaux théoriques : amènent à étudier et comprendre des thématiques artistiques, culturelles ou scientifiques pertinentes à la construction du paysage intellectuel d'artistes, cinéastes et designers en devenir, en abordant en particulier des thèmes sociétaux actuels, comme la crise climatique et les enjeux de la durabilité, les problématiques post-coloniales, les discriminations et injustices sociales, le « tournant numérique », parmi tant d'autres.

*Dans le plan d'études du BA Arts visuels, deux cours transversaux sont prévus aux semestres B3, B4, B5, et B6.
ATTENTION : le règlement exige qu'au moins un de ces deux enseignements transversaux par semestre soit un cours théorique !*

Cours passeports

En complémentarité des modules atelier, fondamentaux et transversaux, la HEAD met en place une série de modules courts ciblés sur des compétences techniques précises et l'introduction à l'utilisation de certains programmes, appareils ou outils spécifiques, nommés cours passeports. Ouverts aux étudiant-e-x-s de toutes les filières de l'école, et s'adressant autant aux étudiant-e-x-s de niveau Bachelor que Master, ces enseignements pris individuellement selon le besoin ne délivrent pas de crédits ECTS. Attachés aux *pools* (centres d'expertise, fournissant à la fois des ressources pédagogiques et matérielles), ces cours se font par petits groupes sur rendez-vous directement auprès des *pools* (<https://www.hesge.ch/head/> - formation et recherche – Pools)

ECTS, temps de travail, conditions de promotion

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

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

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

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

Plan de la semaine

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

Calendriers hebdomadaires types par semestre

— HEAD Genève					
BA Arts visuels - BA1					
	lundi	Mardi	mercredi	jeudi	vendredi
matin	OUVERTURE 2 Dessin – Figuration Jean-Xavier Renaud Dessin – Représentation Pascal Berthoud Édition & impression Rémi Brandon	ATELIER OPTIONS 1	ATELIER OPTIONS 1	Penser l'art - problèmes et méthodes 1 écrire/décrire. 8h30-12h (une semaine sur deux)	Histoire de l'art de la période contemporaine 1 1. Panorama de la modernité : 1900 – 1945 10h30– 12h.
midi	Photographie Virginie Otth Céramique / moulage Claire Mayet				
après- midi	Écrans Hervé Graumann			Histoire de l'art de la période contemporaine 1 2. Transformations dans l'art de l'après-guerre aux années 1960 14h30-16h	Penser l'art - problèmes et méthodes 1 Regarder/voir 14h30-18h (une semaine sur deux)
soir					
Semaine Hors cadre (8):					
Semaine Hors cadre préparation jurys (15)					

— HEAD Genève					
BA Arts visuels - BA2					
	lundi	Mardi	mercredi	jeudi	vendredi
matin	OUVERTURE 3 Dessin – Pratique Picturale Jean-Xavier Renaud Dessin – Spatialisation Pascal Berthoud Couleur Christian Robert-Tissot	ATELIER OPTIONS 2	ATELIER OPTIONS 2	Histoire de l'art de la période contemporaine 2 2. Géopolitique de l'art contemporain 10h30-12h	Histoire de l'art de la période contemporaine 2 1. L'art des décennies 1970 et 1980 Groupe A: 8h30 - 10h / Groupe B: 10h30-12h
midi	Vidéo Claude Piguet				
après- midi	Ateliers 3 dimensions Alois Godinat et Luc Mattenberger Codes Hervé Graumann			Penser l'art - problèmes et méthodes 2 écrire/décrire 2 14h30-18h (une semaine sur deux)	Penser l'art - problèmes et méthodes 2 Regarder/voir 2 14h30-18h (une semaine sur deux)
soir					
Module transversal Semaine de tous les possibles (1)					
Semaine Hors cadre (7)					
Semaine Hors cadre préparation jurys (15)					

— HEAD
Genève

BA Arts visuels - BA3

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
matin	ATELIER	ATELIER	ATELIER	Philosophie de l'art/esthétique	Transversaux optionnels pratiques ou théoriques
midi					Transversaux optionnels pratiques ou théoriques
après-midi	ATELIER	ATELIER	ATELIER	APPROFONDISSEMENT 1 Spécialisés projet / pratiques AV	Transversaux optionnels pratiques ou théoriques
soir	Transversaux optionnels pratiques ou théoriques	Transversaux optionnels pratiques ou théoriques	Transversaux optionnels pratiques ou théoriques		

Semaine Hors cadre (8):

Semaine Hors cadre préparation jurys (15)

— HEAD
Genève

BA Arts visuels - BA4

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
matin	ATELIER	ATELIER	ATELIER	APPROFONDISSEMENT 2 <u>Spécialisés / pratiques ou projets AV</u>	Transversaux optionnels pratiques ou théoriques
midi					Transversaux optionnels pratiques ou théoriques
après-midi	ATELIER	ATELIER	ATELIER	<u>Spécialisés / pratiques ou projets AV</u>	Transversaux optionnels pratiques ou théoriques
soir	Transversaux optionnels pratiques ou théoriques	Transversaux optionnels pratiques ou théoriques	Transversaux optionnels pratiques ou théoriques		

Semaine de tous les possibles (1)

Semaine Hors cadre (7)

Semaine Hors cadre préparation jurys (15)

— HEAD
Genève

BA Arts visuels - BA5

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
matin	ATELIER	ATELIER	ATELIER	Les mondes de l'art	Transversaux optionnels pratiques ou théoriques
midi					Transversaux optionnels pratiques ou théoriques
après-midi	ATELIER	ATELIER	ATELIER	APPROFONDISSEMENT 3 Spécialisés projet / pratiques AV	Transversaux optionnels pratiques ou théoriques
soir	Transversaux optionnels pratiques ou théoriques	Transversaux optionnels pratiques ou théoriques	Transversaux optionnels pratiques ou théoriques		

Semaine Hors cadre (8):

Semaine Hors cadre préparation jurys (15)

— HEAD
Genève

BA Arts visuels - BA6

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
matin	ATELIER	ATELIER	ATELIER	APPROFONDISSEMENT 4 <u>Spécialisés / pratiques ou projets AV</u>	Transversaux optionnels pratiques ou théoriques
midi					Transversaux optionnels pratiques ou théoriques
après-midi	ATELIER	ATELIER	ATELIER	<u>Spécialisés / pratiques ou projets AV</u>	Transversaux optionnels pratiques ou théoriques
soir	Transversaux optionnels pratiques ou théoriques	Transversaux optionnels pratiques ou théoriques	Transversaux optionnels pratiques ou théoriques		

Semaine de tous les possibles (1)

Semaine Hors cadre (7)

Semaine Hors cadre préparation jurys (15)

Bachelor Thesis & diplôme

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

Contrats semestriels - Inscriptions

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

En début de semestre, chaque étudiant-e-x AV immatriculé-e-x s'inscrit aux modules exigés par son plan d'études au moyen d'un **contrat semestriel** qui doit être rempli et signé, puis transmis à la - au responsable d'option du département Arts visuels le premier jour dans l'option du semestre. Les inscriptions aux enseignements fondamentaux spécialisés se font le vendredi de la semaine inaugurale et nécessitent la validation par signature de l'enseignant-e-x. Les inscriptions aux **modules transversaux** se font en ligne lors des semaines précédant le début des semestres. Les cours transversaux optionnels choisis sont ensuite à indiquer par l'étudiant-e-x sur le contrat semestriel.

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

Cycle Bachelor Département Arts visuels **Programme spécifique Année 1**

Coordination : Ambroise Tièche

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

Workshop initial et inscription dans les options

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

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

Workshop initial 2024-2025

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

Sérieux comme un jouet

Avec Gaëlle Hippolyte, Lisa Hentgen, Delphine Reist, Ambroise Tièche

Ce workshop initial marque le lancement de l'année 1. Il y sera question de jouets et de nos relations à ceux-ci. Il y a les jouets de l'enfance qui servent à tout, puis il y a ceux qui nous accompagnent et que l'on invente plus tard pour tester la vie et jouer au monde, en groupe ou dans la solitude.

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

La semaine suivant le workshop initial – semaine du 30 septembre –, des séances d'information sur les différentes options constituant le cycle Bachelor sont organisées les mardi ^{1er} et mercredi 2 octobre. Chacun-e-x y choisira un programme d'option.

Les modules d'option

Dès la mi-octobre, les étudiant-e-x-s s'inscrivent à une des options du département. À l'issue du premier semestre chacun-e-x est invité-e-x à confirmer ou modifier le choix de son option.

Des descriptifs de ces programmes peuvent être consultés dans les chapitres suivants :

Option Construction	p. 17
Option Information/fiction	p. 19
Option [inter]action	p. 21
Option Représentation	p. 23
Option Re/production	p. 25

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

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

Semestre d'automne

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

Semestre de printemps

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

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

Les modules fondamentaux

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

Enseignements spécialisés

Ces enseignements ont un caractère d'initiation et d'ouverture vers une large palette de savoirs et savoir-faire. Des enseignements réguliers du dessin, de la couleur, des outils numériques, de la photographie et des techniques de moulage sont organisés tout au long de l'année, offrant ainsi des lieux privilégiés à la formation du regard et à l'exploration plastique. Des descriptifs de ces enseignements peuvent être consultés dans le chapitre *Enseignements fondamentaux spécialisés* (p. 28).

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

Semestre d'automne

Ouverture 2 | niveau B1 | FS 02.13 | 6 ECTS

Semestre de printemps

Ouverture 3 | niveau B2 | FS 03.13 | 6 ECTS

Cours et séminaires théoriques

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

Les enseignements théoriques introduisent aux disciplines et domaines développés dans les années 2 et 3. Ces cours portent notamment l'accent sur l'art contemporain. Les cours sont complétés par des séminaires de méthodologie et des travaux pratiques. Des descriptifs des enseignements théoriques constituant les modules fondamentaux théoriques de l'art peuvent être consultés dans le chapitre *Enseignements fondamentaux théoriques* (p. 46).

Semestre d'automne

Les jeudis :

Histoire de l'art de la période contemporaine 1 | niveau B1 | FT 01.08 | 6 ECTS

Les jeudis matin et vendredis :

Penser l'art – problèmes et méthodes 1 | niveau B1 | FT 02.18 | 6 ECTS

Semestre de printemps

Les jeudis :

Histoire de l'art de la période contemporaine 2 | niveau B2 | FT 03.08 | 6 ECTS

Les jeudis matin et vendredis :

Penser l'art – problèmes et méthodes 2 | niveau B2 | FT 04.18 | 6 ECTS

Cycle Bachelor
Département Arts visuels
Les Options

Construction - Art + espaces	p. 17
Information/fiction - Art + réalités	p. 20
[Inter]action - Art + temps	p. 22
Représentation - Art + images	p. 24
Re / production - Art + édition	p. 26

Cycle Bachelor - Département Arts visuels

Option Construction

Art + espaces

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

L'équipe enseignante

Enseignante responsable : Katharina Hohmann

Enseignant-e-x-s : Christian Gonzenbach (printemps 2025), Vincent Kohler, Charlotte Laubard, Delphine Reist (automne 2024), Ambroise Tièche, David Zerbib

Assistant-e-x-s : Noémie Gambino, Abigail Janjić

Intervenant-e-x-s : Roxane Bovet, Aimeric Baumann, Camille Farrah Bühler, Bastien Gachet, Paul Hutzli, Yoan Mudry, Émilie Parendeau, Maud Pollien, Swann Thommen

Où et quand – Bâtiment A, route des Franchises 2, 1er étage – Les lundis, mardis et mercredis (voir programme de l'option)

Le programme 2024–2025

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

- Le travail individuel dans les ateliers de l'option, articulé à la proximité des ateliers bois, métal, prototypage, céramique et moulage ;
- Des workshops à l'interne et avec des artistes et théoricien-ne-x-s invité-e-x-s ;
- Le suivi régulier, individuel et en groupe ;
- Une conférence ou situation hebdomadaire de partage autour d'un sujet (le jeu) ;
- Des sessions critiques hebdomadaires ;
- Des voyages de recherche et de production, des visites d'expositions en Suisse et à l'étranger ;
- Un suivi de projets de groupe – des expositions ;

CONFÉRENCES HEBDOMADAIRES : JOUER LE JEU

L'axe de réflexion et d'action incluant des rencontres collectives et hebdomadaires ainsi que des workshops autour d'une thématique d'actualité, est le jeu. Des moments collectifs se déroulent les mardis de 12h à 13h. Nous avons commencé l'année dernière par une riche introduction sur le sujet par Christian Gonzenbach. Ambroise Tièche nous a parlé des enjeux des mots, Abigail Janjić nous a présenté la Judson Dance Theater et Vincent Kohler a exploré le Monopoly. Nous avons joué à *feuille-caillou-ciseaux* avec Delphine Reist. L'artiste invité, Denis Savary, a présenté son travail en parallèle de sa pratique sportive : le foot. Le Collectif Mot de Passe nous a fait jouer avec des textes de présentation d'exposition et

Manon Bareil nous a fait découvrir sa pratique du Game Design. Cette année nous allons enrichir et approfondir cette réflexion commune. Les premiers intervenant-e-x-s seront les artistes Paul Hutzli, Yoan Mudry et Émilie Parendeau.

SEMAINE INAUGURALE ET EXPOSITION À LIYH (novembre 2024) **FASHION MEETS ART MEETS LIYH**

Comme chaque année, les collections des diplômé-e-x-s en design mode défileront en novembre au Cube. Normalement, après cette apparition de quelques minutes et en mouvement sur les corps des mannequins – souvent vu-e-x-s de loin – ces prototypes de vêtements disparaissent. Ce ne sera pas le cas cette année. Les collections s’immobiliseront pendant quelques jours et feront exposition en dialogue avec des œuvres d’art des étudiant-e-x-s de l’option Construction. Lors de notre exposition en novembre, les installations deviendront des réceptacles pour des vêtements singuliers qui se mêlent de manière intrinsèque avec des projets sculpturaux. Une première, une expérimentation pour les binômes d’étudiant-e-x-s en art et en design mode – menée par les enseignant-e-x-s de l’option Construction et accompagné-e-x-s par l’artiste/designer/chercheuse Camille Farrah Bühler et la théoricienne Aude Fellay.

VOYAGE

Un voyage en fin année nous emmènera à Lyon pour une visite de la Biennale : *Les voix des fleuves / Crossing the Water*. La possibilité d’une sortie à Venise et sa Biennale : *Stranieri ovunque / Strangers everywhere* (> 24 novembre) sera discutée.

SEMAINES DE TOUS LES POSSIBLES ET HORS CADRE NOVEMBRE 2024

Nous proposons cette année deux workshops. Le premier se déroulera dans nos ateliers et leurs alentours – autour du son avec Swann Thommen et Vincent Kohler. Nous nous concentrerons sur certains aspects du son comme la vibration, la résonance, l’amplitude, les fréquences, le timbre et le bruit. Chaque journée sera consacrée à un chapitre différent, permettant des expérimentations plastiques et sonores. Le workshop aura un rythme soutenu, mettant l’accent sur l’expérimentation et des présentations collectives quotidiennes des résultats.

Le deuxième workshop se déroulera en partie dans la collection de vidéos du FMAC avec Delphine Reist et Maud Pollien (historienne de l’art et du cinéma). Pendant ce workshop la question principale sera comment les vidéos pourraient trouver des solutions spatiales, hors le cadre habituel de la monstration de films.

FÉVRIER 2025 (TRANSVERSAUX):

Ambroise Tièche : Mettre en boîte, cache-misère et grand déballage

Le workshop se propose d’interroger la relation, harmonieuse ou tendue, flatteuse ou plombante, protectrice ou esthétique entre un objet – un corps ? – et ce qui le recouvre, l’abrite, le dissimule, le sublime. Du vêtement au packaging, du blister à l’écrit, du cageot à la couverture. Autant de stratégies déployées pour séduire, cacher, révéler, protéger.

Katharina Hohmann / Abigail Janjić / Claude-Hubert Tatot : *Collassemblage*

Ciseaux, papier, colle, papier, colle, ciseaux – si simple, si complexe. À partir de papiers trouvés, d’images fabriquées, de chutes de peinture et dessins défaits, de bouts de tissus et de ficelles et tout ce que vous voudrez, plongeons dans une myriade de possibles de création. Assemblons narrations improbables et jeux d’abstraction, ornements croisés et textes décousus. Étranges mélanges, mixtures mixte-média et techniques mixtes, cocktails d’imagerie, le collage ouvre aux expérimentations, aux rêveries. C’est un possible terrain d’attaque et de déconstruction poétique et politique d’une « réalité » des images au profit de la création d’autres.

AVRIL 2025

Les trois (deux ou bien un seul) workshops seront consacrés aux voyages – sortir de Genève et aller vers d’autres contextes spatiaux, conceptuels et d’apprentissage en commun. Une idée serait de retourner dans l’atelier de verre de Thomas Blank (openglasstudio). Une autre de partir à Berlin et explorer les scènes artistiques en incluant un petit projet d’exposition en collaboration avec la UdK, ses étudiant-e-x-s.

Cycle Bachelor - Département Arts visuels

Option Information/fiction

Art + réalités

Mots-clés : Photographie – Vidéo – Film – Son – Médias/Self-médias – Intelligence artificielle – Réseaux sociaux – Expositions – Fiction – Documentaire – Montage – Ecriture/Scénarios/Entretiens – Mise en scène – Edition – VR – Collectif/Collaboratif – Ecologie – Genre – Communautés – Interventions – Réel/Virtuel – Numérique/Argentique – Expérimentations

L'équipe enseignante

Enseignant responsable : Frank Westermeyer

Enseignant-e-x-s : Pauline Boudry, Christelle Lheureux, Geneviève Loup, Aurélie Pétrel,

Assistant-e-x : Lou Cohen

Intervenant-e-x-s : Rashad Becker, Garance Chabert, Randa Maroufi

Où et quand – Bâtiment A, Route des Franchises 2, 1er étage

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

Le programme 2024-2025

L'option Information/fiction offre un espace pluridisciplinaire pour la production d'œuvres visuelles et sonores (vidéo/film, photographie, son, installation, performance). Dans l'atelier et au cours de workshops, la-e participant-e-x apprend à créer des récits multimédias, à composer des environnements sonores et musicaux ou à détourner des dispositifs existants (intelligences artificielles, médias sociaux, films, VR...). Questionnant la manière dont iel représente et partage des visions du monde, l'artiste en devenir expérimente différents médias, tout en développant son propre langage artistique : Comment puis-je introduire le doute, le conflit et le désir dans mon travail ? Comment puis-je faire naviguer mon identité entre l'autofiction, les archives, le musée et la VR ? Et quel est le rapport entre la documentation, la fiction et les politiques féministes, écologiques, décoloniales et queer?

Artistes invité-e-x-s :

Rashad Becker est artiste sonore, compositeur et spécialiste du mastering allemand d'origine syrienne. La Cave 12 dit de lui, qu' « il est considéré unanimement et à juste titre comme l'une des figures les plus éminentes, essentielles et à la pointe de la musique exploratoire électronique actuelle ».

Randa Maroufi est une artiste marocaine qui met en scène des corps dans l'espace public ou intime. Basé sur des observations et dans une démarche souvent politique, son travail aborde des sujets tels que le harcèlement sexuel ou l'économie clandestine à la frontière de l'Europe. Par sa pratique, Maroufi revendique l'ambiguïté pour questionner le statut des images et les limites de la représentation.

L'enseignement en Information/fiction repose sur plusieurs éléments :

- Un suivi collectif en privilégiant l'échange, la collaboration et le partage ;
- Un suivi individuel régulier par l'équipe enseignante ;
- Des sessions collectives où les étudiant-e-x-s présentent leur travail et entrent en discussion avec les autres étudiant-e-x-s et enseignant-e-x-s ;
- Des ateliers et workshops pratiques sur les aspects concrets de la production contemporaine (photographie, montage, caméra vidéo/cinéma, installation, IA, etc.) ;
- Des visites d'expositions en Suisse et à l'étranger ;
- Des workshops avec des artistes invité-e-x-s de renommée internationale ;
- Des rencontres avec des artistes et des conférences

Semestre d'automne :

- Au cours de la semaine inaugurale, nous réaliserons sous forme de workshop **l'exposition collective « All over »** dans la galerie de l'école Live In Your Head.
- Nous proposerons des conférences et des situations de partage avec l'équipe enseignante ainsi qu'avec des invité.e.s.
- **Voyage à Paris / rencontre avec Apichatpong Weerasethakul**
Un voyage de 3 jours à Paris (11-12-13 octobre 2024) à la rencontre d'Apichatpong Weerasethakul, artiste cinéaste thaïlandais plusieurs fois primé à Cannes (rencontre avec l'artiste, visite de son exposition au Centre Pompidou, de son expo VR, masterclass autour de ses films). Nous visiterons également l'exposition Chantal Akerman au Jeu de Paume et rencontrerons Claire Atherton (monteuse des films d'Akerman).
- **« The Film Factory » - workshop collectif d'une semaine**
Un grand atelier avec l'ensemble des étudiant-e-x-s nous permettra de réaliser une œuvre multimédia collective au sein de l'école. Chaque étudiant-e-x expérimentera différents postes à tour de rôle, utilisant différentes techniques de mise en scène (liste non exhaustive des médias utilisés : IA, le fond vert, tournage vidéo, prise de vue photo, recyclage d'images internet, montage vidéo, protection multi-écran...).
- **« Back in the Future/Forward in the Future »** (titre de travail) une exposition des étudiant-e-x-s de la ZHDK et de la HEAD à Osaka, Japon dans le cadre de l'Expo 2024. Réalisation de travaux vidéo inspirés de la science-fiction.
- **Programme An 1**
Les 1ères années bénéficieront en plus d'un programme spécial d'initiation technique permettant d'être autonomes avec les médiums photo et vidéo (prise de vue caméra, prise de son et montage vidéo) pour leurs projets personnels.

L'option proposera également diverses **formations techniques**, comme l'enregistrement et le traitement du son, l'utilisation de caméras vidéo professionnelles (Claude Piguet), le développement du film photo négatif et des tirages photo, le travail d'incrustation avec le fond vert et encore d'autres.

Semestre de printemps :

- Suite du projet **« Back in the Future/Forward in the Future »** avec un voyage à Osaka.
- Images générées par l'intelligence artificielle : nous travaillerons sur la photographie et la vidéo générée par des outils dit "intelligence artificielle" tel que Runway, Sora etc., au cours d'un workshop pratique et d'une série de conférences.
- Workshop « Photographie documentation et mise en scène » en studio et à l'extérieur avec Virginie Otth.
- Un workshop « Installation » avec Aurélie Pétrel.

Cycle Bachelor - Département Arts visuels

Option [Inter]action

Art + temps

Mots-clés : Action - Performance - Corps / Écriture - Oralité - Sons / Écologies - Milieux numériques - Réseaux / Mondes - Collectifs - Agentivités

L'équipe enseignante

Enseignante responsable : Cindy Coutant

Enseignant-e-x-s : Pauline Boudry, Yan Duyvendak, Aloïs Godinat, Christophe Kihm

Intervenant-e-x-s : Josëfa Ntjam, Rashad Becker

Assistant-e-x : Douna Lim

Où et quand – Route des Franchises 2, Bâtiment A, 2e étage

Les lundis, mardi et mercredis (voir site de l'option à <https://campus.hesge.ch/interaction/>)

Le programme 2024-2025

L'option [Inter]action ne repose pas sur une logique disciplinaire. Elle est organisée autour de deux axes principaux qui eux-mêmes ne sont pas réductibles à des disciplines mais les traversent :

- Les pratiques d'action
- Les médias digitaux

Privilégier l'action dans une pratique d'arts visuels permet de s'ouvrir à toutes sortes de moyens (photographie, vidéo, performance, etc.), mais aussi à d'autres disciplines comme la danse ou le théâtre. Avec l'action, on peut aussi quitter la sphère institutionnelle de l'art et son milieu pour se nicher dans des médias sociaux ou concevoir une pratique aux bords de l'activisme.

Investir les médias digitaux dans les arts, que ce soit en travaillant avec les images numériques, en inventant de nouveaux usages des réseaux sociaux ou de nouveaux formats de création, peut s'entendre au registre de l'action. Mais nous explorons aussi dans cette option les images, les imaginaires et les récits produits et véhiculés dans et par les milieux numériques.

Entre ces deux axes, à leur interaction, on trouve des corps appareillés et prolongés, des partitions et des automatisations, des problèmes critiques et déontologiques qui accompagnent de nouvelles manières d'agir et des questions esthétiques relatives à des manières d'exposer.

Nous privilégions un temps d'atelier conséquent pour travailler en groupe, en binôme ou individuellement. Chaque semaine, de manière régulière mais non systématique, sont proposés :

- Un accompagnement des travaux par les enseignant-e-x-s et intervenant-e-x-s avec des entretiens individuels ou collectifs ;
- Des « présentations publiques », qui invitent les étudiant-e-x-s à mettre en espace un travail considéré comme fini. En suivant un protocole constructif et exigeant, la proposition présentée fait l'objet de commentaires, analyses et réflexions de la part des autres étudiant-e-x-s, sans avoir été introduits verbalement au préalable. Ce protocole permet de réfléchir et de travailler collectivement pour faire avancer des propositions, mais aussi d'exercer l'esprit critique. Ces présentations sont accompagnées par l'ensemble des enseignant-e-x-s et intervenant-e-x-s de l'option en alternance ;
- Des expérimentations autour d'expositions collectives : « Xpo » et « Open Open » sont deux formats qui proposent de travailler à la pratique de la mise en espace du travail performatif selon différentes modalités (solo, duo, collectif), ainsi qu'à la production des discours. L'exposition est ici conçue comme une interface complète et complexe entre l'artiste, un travail finalisé et le public, mais aussi une forme à part entière avec son histoire et ses conventions ;
- Un temps fort pour creuser la question de la performance avec ACT, festival de performance qui rassemble les étudiant-e-x-s des hautes écoles d'art suisses. Chaque année, le festival parcourt la Suisse en faisant halte dans différentes villes. Les manifestations du festival sont conçues comme un laboratoire ouvert pour l'expérimentation de projets performatifs et de stratégies artistiques ;
- Des moments de mise en partage de références, de savoirs et de pratiques : projections de films, sessions d'écoute, improvisations sonores et/ou musicales, jeux, bricolages.

Ponctuellement, sont proposés :

- Des workshops par des artistes invité-e-x-s, temps forts qui permettent d'explorer certaines techniques et pratiques liées au corps, à la voix, au son, à l'image en mouvement, à l'électronique, à la programmation ;
- Des rencontres, expérimentations et/ou moments de présentations publiques en partenariat avec des institutions genevoises (comme le Théâtre du Grütli), qui permettent de montrer son travail dans des conditions professionnelles ;
- Des focus sur certaines pratiques et notions, comme celle de partition et de « score », énoncés d'actions à réaliser tels qu'ils furent systématisés par le mouvement Fluxus ;
- Des sessions uniques comme les « Astuces ultra-libérales pour artistes en herbe » qui porte sur des aspects juridiques et stratégiques potentiellement utiles dans et hors du milieu de l'art.

Cycle Bachelor - Département Arts visuels

Option Représentation

Art + images

Mots-clés : Peinture – Dessin – Installation

L'équipe enseignante

Enseignant responsable : Niels Trannois

Enseignant-e-x-s : Nicolas Chardon, Vidya Gastaldon, Valérie Mannaerts

Intervenant-e-x-s : Emilie Ding, Fabrice Stroun

Assistant-e-x : Camille Sevez

Où et quand – Route des Franchises 2, Bâtiment A, 2e étage, les lundis, mardis et mercredis

Le programme 2024-2025

L'enseignement de l'option Représentation est assuré par une équipe d'artistes et de théoricien-ne-x-s de l'art ayant une pratique professionnelle et un intérêt particulier dans les domaines de la peinture, du dessin et de l'installation. Actant que ces médiums absorbent et incorporent les transformations sociologiques, technologiques, environnementales et politiques, la notion de représentation joue dès lors un rôle de liant entre la mise en pratique, la mise en discours et la mise en situation.

La dynamique de l'option se base sur un engagement et une présence régulière de la part des étudiant-e-x-s comme des professeur-e-x-s où l'atelier joue un rôle essentiel en tant qu'espace de pensée, de discussion et de mise en pratique. Il s'agit de créer le cadre optimum d'une expérience, celle que feront les étudiant-e-x-s du développement de leur travail, de leur singularité artistique et de l'art de leur temps.

La pédagogie part de la pratique individuelle et se construit, de manière personnalisée, en dialogue avec les professeur-e-x-s et les autres étudiant-e-x-s. Laissant une large place à la responsabilité des étudiant-e-x-s, cette option propose d'inventer individuellement et collectivement le futur de la peinture, dans un esprit d'ouverture, d'engagement et d'inclusivité.

RENDEZ-VOUS :

- Workshop de rentrée lié aux mediums peinture et dessin. Il s'agit d'initier les bases de ces pratiques via les techniques qui leurs sont propres. Avec tous les professeur-e-x-s.
- Les échanges critiques : le mardi, discussions par petits groupes d'étudiant-e-x-s autour des travaux en cours de chacun-e-x dans les ateliers. Il s'agit d'un échange collectif et horizontal dans la prise de parole sur les enjeux et pratiques des participant-e-x-s. Avec Niels Trannois et Camille Sevez.
- "Club peinture" : tous les quinze jours, discussions collectives autour de la peinture, son histoire, sa contemporanéité et ses enjeux. Il s'agit d'aborder les questions liées à ce medium afin de connecter son historicité avec les pratiques actuelles des étudiant-e-x-s. Avec Nicolas Chardon.
- Projections de films ; discussions autour de thèmes choisis ; analyse de travaux d'artistes. Spontanément et tout au long de l'année, il s'agit de collectivement (autant de la part des professeur-e-x-s que des étudiant-e-x-s), de prendre le pouls de ce qui anime et stimule nos pratiques et notre pensée artistique.
- Mise en situation : série d'accrochages collectifs où il s'agit de mettre en pratique la mécanique de mise relation des œuvres dans un espace. Durant toute l'année, par tournus, une sélection d'étudiant-e-x-s sera effectuée par Émilie Ding et Fabrice Stroun, qui coordonneront ces accrochages dans l'espace 1.1. Le format d'exposition est ainsi abordé (muséographie et scénographie) et les paramètres liés la mise en vue dans un espace, appliqués (travail autour des textes d'exposition, accrochage, communication etc.).
- Soutien particulier pour la création d'un portfolio de qualité comprenant un appui spécifique pour la documentation photographique, la mise en page et le discours lié au travail. Lors de la dernière année de Bachelor chaque professeur-e-x travaille avec un groupe restreint d'étudiant-e-x-s afin de les amener à formuler et communiquer dans leur portfolio, la singularité de leurs pratiques.
- Visites d'expositions et d'ateliers d'artistes. Essentiellement lors des semaines « hors cadre », il s'agit d'aller à la rencontre des acteur-ice-x-s de l'art contemporain, de leur travail et d'aborder le passage entre l'école et la mise en place des pratiques dans des cadres professionnels.

Cycle Bachelor - Département Arts visuels

Option Re / production

Art + édition

Mots-clés : Dessin – Photographie – Collage – Montage – Document – Écriture – Impression – Livre d'artiste – Multiple – Objet – Narration graphique – Circulation des images – Appropriation – Source – Culture populaire – Culture numérique

L'équipe enseignante

Enseignant responsable : Didier Rittener

Enseignant-x-s : Pierre Leguillon, Benjamin Stroun

Enseignante-x théorique : Fabienne Radi

Intervenant-x spécialisé : Rémi Brandon

Assistante-x : Garance Grand-Leger

Artiste invité-e-x : Alfatih

Où et quand – Bâtiment A, Route des Franchises 2, 4ème étage, Les lundis, mardis et mercredis (voir programme de l'option)

Le programme 2024 – 2025

Cette option s'adresse aux étudiant-e-x-s qui souhaitent développer une pratique artistique ancrée dans une approche critique de la culture visuelle et, plus généralement, liée à la circulation des images.

Il peut s'agir de prélever des fragments pour les retravailler, de s'approprier purement et simplement un matériau préexistant pour le réorganiser, ou encore de rendre les échanges plus égalitaires avec les domaines prospectés (constitution de banques d'images et de collections d'objets, archivage, échange, etc.).

L'option privilégie une expérience par le *faire* qui puisse interroger la complexité de notre environnement culturel, social ou politique. Dans un monde où les images circulent dans un flux permanent, le besoin d'*éditer* – de sélectionner et mettre en forme des contenus pour les transmettre – relève d'une nécessité particulière.

Nous encourageons un travail d'atelier régulier ouvert à toutes les pratiques (dessin, photo, peinture, vidéo, collage, constitution d'archives, son, etc.), ainsi que les projets collectifs.

Un accent particulier est mis sur les projets éditoriaux, sous forme analogique ou numérique (livres d'artistes, production de multiples), afin de questionner les liens entre image et texte, mais aussi la destination et les modes de diffusion des objets produits. L'enseignement en Re/production repose sur plusieurs éléments :

- Un suivi des travaux personnels ;
- Des présentations qui permettent d'expérimenter la mise en espace et le discours critique ;
- Des moments thématiques afin d'explorer de nouveaux champs de recherche ;
- Des cours tutoriaux sur les programmes de traitement des images (Photoshop et InDesign) et des outils de numérisation en collaboration avec le Pool Édition ;
- La réalisation d'éditions (livres d'artiste, multiples, etc.) et l'expérimentation des techniques artisanales d'impression ;
- Un accent porté sur la conception d'un portfolio personnalisé ;
- Participation au salon P.A.G.E.S ;
- Des rencontres et des workshops avec des artistes invité-e-x-s ;
- Participation à des conférences ;
- Des visites d'expositions.

ARTISTE INVITE-E-X

Alfatih vit et travaille en Suisse. Il a présenté des travaux interactifs, installatifs et vidéos au sein d'institutions et espaces tels que la Biennale de l'Image en Mouvement, Genève (CH) ; Swiss Institute, New York (US) ; Blue Velvet Projects, Zurich (CH) ; Kora Arts Center, Castrignano (IT) ; Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne (CH) ; Fri Art Kunsthalle, Fribourg (CH) ; Centre d'Art Contemporain, Genève (CH) ; Haus der Elektronischen Künste, Bâle (CH) et Circuit, Lausanne (CH).

Cycle Bachelor

Département Arts visuels

Enseignements fondamentaux

I. Modules spécialisés fondamentaux

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

Semestre d'automne B1	
Ouverture 2	p. 29
Semestre de printemps B2	
Ouverture 3	p. 31

I.II Modules spécialisés fondamentaux - Année 2 | B3, B4

Semestre d'automne B3	
Approfondissement 1	p. 33
Semestre de printemps B4	
Approfondissement 2	p. 37

I.III Modules spécialisés fondamentaux - Année 3 | B5, B6

Semestre d'automne B5	
Approfondissement 3	p. 42
Semestre de printemps B6	
Approfondissement 4	p. 43

II. Modules théoriques fondamentaux

II.I Modules théoriques fondamentaux Année 1

Semestre d'automne B1	
Histoire de l'art de la période contemporaine 1	p. 46
Penser l'art – problèmes et méthodes 1	p. 46
Semestre de printemps B2	
Histoire de l'art de la période contemporaine 2	p. 47
Penser l'art – problèmes et méthodes 2	p. 48

II.II Modules théoriques fondamentaux Année 2

Semestre d'automne B3	
Philosophie de l'art	p. 49

II.III Module théorique fondamental Année 3

Semestre d'automne B5	
Les mondes de l'art	p. 49

I.I Modules spécialisés - Année 1

Semestre d'automne | Niveau B1

Ouverture 2

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

Les cours ont lieu le lundi toute la journée (8h30-12h puis 14h-17h).
Les étudiant-e-x suivent durant le semestre d'automne trois enseignements parmi les propositions suivantes.

Dessin – Figuration

Jean-Xavier Renaud
D - salle 2.01

Cette journée hebdomadaire de dessin met en évidence le conditionnement acquis autour de cette pratique. Il s'agit de retrouver son lien propre à ce médium et le transformer en un langage personnel à travers différentes expérimentations comme l'observation d'objets, de références et de la mémoire. Des consignes d'espace-temps, de techniques et de format précisent l'exercice. Ces explorations, considérant le dessin comme une interface protéiforme et mutante, permettant un large spectre d'usages, du croquis rapide, de l'ébauche, du projet, du dessin automatique, du sismographe émotionnel, du story-board, du schéma, ... au dessin de presse, forment un répertoire de pistes de recherche pour accompagner l'étudiant-e-x dans son cursus artistique. Une initiation au dessin numérique nous permettra d'entrevoir les possibilités mais aussi les limites que sous-tend ce médium.

Dessin - Représentation

Pascal Berthoud
D - salle 1.13

Le cours permet de se familiariser avec les principales pratiques de dessin et d'expérimenter différents procédés formels, conceptuels et techniques (collage, assemblage, découpage) dans la réalisation d'une image dessinée. L'exercice du dessin est complété régulièrement par des apports théoriques qui apportent un éclairage sur les recherches actuelles et les thématiques abordées durant l'atelier. Le recours aux documents photographiques sert de base pour laisser libre cours à une expérimentation formelle et graphique et pour initier de multiples explorations graphiques. La représentation par le dessin est mise en œuvre à partir de « collages dessinés » et par l'association d'images collectées (photographies, croquis, archives personnelles).

Édition & Impression

Rémi Brandon
H – pool édition impression, salle située au rez-de-chaussée | les lundis toute la journée
| 9h30 – 17h30

Le cours Édition et Impression s'adresse aux étudiant-e-x intéressé-e-x-s par le fanzine d'artiste ou les objets imprimés comme médium artistique à part entière.

Il aborde les outils et principes de base de l'édition (logiciels PAO, mise en page, scans, retouche...) mais invite également les étudiant-e-x-s à explorer différents formats (fanzines, posters...) et différentes techniques d'impression (impression laser couleur et/ou noir et blanc, photocopier, tampons...), pour en comprendre les enjeux et les contraintes. L'objectif est de permettre étudiant-e-x-s de se familiariser avec les différentes étapes de la chaîne graphique, du concept éditorial à la réalisation technique (impressions numériques / analogiques, reliure, finition) ainsi qu'à la distribution.

Photographie

Virginie Otth

A - Pool Photographie

La photographie permet différents usages en école d'art. Durant ces quelques journées, il sera question :

- De la photographie comme outil de recherche ;
- De la photographie comme outil de documentation : d'une idée, du processus, du travail ou de l'exposition de celui-ci ;
- De la photographie comme médium et langage spécifique pour un travail artistique.

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

Céramique / moulage

Claire Mayet

D - CERCCO

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

Écrans

Hervé Graumann

D-R.38

Si l'envie de vous pencher sur les divers outils de création offerts par les technologies numériques vous intéresse, ce cours peut vous être utile pour vous initier et/ou rafraîchir certains fondamentaux en abordant les questions de formats, de résolution, d'image

matricielle, d'image vectorielle, en explorant avec des outils simples l'animation, la 3D, le web, l'art génératif...

Créer des gifs animés et les mettre en ligne sur une page web, concevoir des modèles 3D et les visualiser sur Google Earth, découvrir le code créatif avec les environnements p5.js et Processing. À l'issue de chaque session les travaux et essais seront présentés et discutés collectivement.

Semestre de printemps | Niveau B2

Ouverture 3

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

Les cours ont lieu le lundi toute la journée (8h30-12h puis 14h-17h30).

Les étudiant-e-x-s suivent durant le semestre de printemps trois enseignements parmi les propositions suivantes.

Dessin / pratique picturale

Jean-Xavier Renaud
D - salle 2.01

Un cours de dessin pour entrer en peinture. A partir de situations (sujets/problématiques) suggérées, il s'agit de rencontrer par la pratique un ensemble d'enjeux picturaux essentiels : cadrage, composition, type d'approche, format, gestion particulière de la gestuelle que ce dernier implique... La question des supports sera aussi abordée. Que ce soit au regard des enjeux écologiques, le *recycling* apporte une dynamique de revalorisation des déchets et des supports inattendus, qui ouvrent des brèches dans les représentations et dans notre « programme ». Il s'agira aussi de trouver des concordances plastiques, pertinentes au regard de nos sujets et de nos intentions. Comparer, distinguer, associer, les supports (triviaux, nobles) et les médiums (aqueux, pâteux, visqueux). Les questions liées aux couleurs et valeurs seront abordées au fur et à mesure des situations : mélanges, types de contraste, saturation, présence.

Dessin – Spatialisation

Pascal Berthoud
D - salle 1.13

Le cours permettra aux étudiant-e-x-s de se familiariser avec les techniques de dessin et de dessin électronique (SketchUp 3D) et d'expérimenter plusieurs situations de travail comme agrandir un croquis à différentes échelles ou encore restituer des fragments de scènes du réel avec l'outil numérique. Des explorations graphiques sur des grands formats à partir de temporalités variées permettront de mener une réflexion et une expérimentation par le dessin dans l'espace à deux et trois dimensions. La représentation de volumes figuratifs ou abstraits par les moyens traditionnels et numériques ou encore la matérialisation d'une idée et d'une intention par le dessin seront développés à travers des situations et des travaux pratiques diversifiés pour permettre le développement d'un processus d'expression personnel.

Couleur

Christian Robert-Tissot

Salle à confirmer au semestre de printemps

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

Vidéo

Claude Piguet

A - Pool image son 1.11 / S24

Ce module permet à chaque étudiant-e-x de découvrir et d'apprendre les bases de la création vidéo. Il se structure autour de notions théoriques et pratiques ; présentation des principes théoriques de la vidéo, prises de vue et tournage, préparation des médias (séquences vidéo, images fixes, sons, musiques) pour un montage, postproduction sur Adobe Premiere Pro comprenant l'introduction à l'interface du programme, le montage des images, le montage du son, les transitions, les effets, les titrages ainsi que l'exportation et la diffusion sur différents formats numériques.

Atelier trois dimensions

Alois Godinat et Luc Mattenberger

A - mezzanines atelier bois et atelier métal / A - M01

L'atelier *trois dimensions* propose une introduction à la fabrication de projets en trois dimensions et permet d'expérimenter différentes techniques des ateliers bois, métal et prototypage. De l'accrochage à l'apprentissage des procédés de façonnement, les étudiant-e-x-s seront invité-e-x-s à penser et à produire des objets. Ces réalisations seront en lien étroit avec les envies et curiosités de chaque étudiant-e-x et inviteront à questionner les enjeux et défis d'une production tridimensionnelle.

Code - introduction

Hervé Graumann

D - R.38

Le cours du deuxième semestre se focalisera sur l'art génératif. Découvrir le code créatif avec les environnements Processing et p5.js. P5.js est une bibliothèque JavaScript qui met le focus sur l'accessibilité de la programmation créative pour les artistes et est un bon outil d'initiation pour les débutant-e-x-s.

Le cours abordera les bases de la programmation et apprendra à coder également à l'aide de Chat GPT. À l'issue de chaque session les travaux et essais seront présentés et discutés collectivement.

I.II Modules spécialisés - Année 2

Semestre d'automne | Niveau B3

Approfondissement 1

Module spécialisé fondamental | B3 | Automne | 3 ECTS

Les cours de ce module ont lieu les jeudis après-midi.
Les étudiant-e-x-s suivent et valident durant le semestre d'automne un enseignement parmi les propositions ci-dessous, spécialisés / pratiques ou spécialisés / projets.

Pratiques d'écritures

spécialisé / pratique

Emmanuelle Pireyre

Où et quand – E - salle 2.20 | les jeudis | 14h00 – 17h

Le cours s'adresse à ceux qui s'intéressent à l'écriture comme processus artistique. Il propose de découvrir le champ des écritures contemporaines, tout en développant tout le long du semestre un projet personnel (texte autonome, ou bien texte lié à une œuvre plastique, vidéo, performance, musique).

L'atelier d'écriture propose une approche par la pratique. On écrit un court texte à chaque séance, à partir de propositions diverses, afin que chacun-e-x puisse découvrir la voie qui lui convient, et on discute des matériaux, gestes et méthodes au cœur de l'acte d'écrire. On peut s'inscrire pour un seul semestre ou renouveler son inscription chaque semestre (4 semestres max.), ce qui permet aux étudiant-e-x-s de s'initier à l'écrit au travers de projets courts guidés par l'enseignante, mais aussi s'ils le souhaitent d'approfondir l'écriture comme centre de la pratique artistique. Des échanges sont aussi possibles avec les auteur-ice-x-s invité-e-x-s aux *Monde Parlés* au CAC Genève (deux rencontres par semestre).

Modalités d'évaluation : Présence régulière et participation active aux discussions de groupe. Évaluation continue du projet d'écriture.

N.B. : Le nombre de place de l'atelier est limité. Cependant l'atelier d'écriture *La Fabrique du texte*, cours transversal de Fabienne Radi (avec qui sont organisées les invitations d'auteur-ice-x-s des *Mondes parlés*) propose également une pratique de l'écriture de création.

Dossier sur l'enseignement de l'écriture à la HEAD, dans ISSUE no 6 : <https://issue-journal.ch/focus-summaries/issue-6-la-parole-a-lecriture/>

Son – bases

spécialisé / pratique

Swann Thommen

Assistant : **Sergei Leonov**

Où et quand – A 1.11 | les jeudis | 14h30 – 18h

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

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

Céramique

spécialisé / pratique

Thomas Bonny

Où et quand – D – CERCCO | les jeudis | 14h30 – 18h

L'idée de ce cours est d'appréhender la céramique par le geste de graver la terre. Inscriptions, motifs, empreintes, messages, récits, signes, les approches sont multiples et les références à travers les temps nombreuses.

Quel statut/fonctions ces objets gravés occupent-ils ? Quelles informations nous donnent-ils sur l'époque et l'histoire dont ils sont issus, sur les usages dont ils témoignent. Il s'agira pour chacun-e-x de développer sa propre narration, permettant d'inscrire ces expérimentations formelles et matérielles dans un récit, une anticipation, une fiction. Passé, présent, futur, que disent les traces que nous laissons ?

Ce semestre est pensé comme une invitation à développer un scénario qui produit des formes et devient le support d'une expression graphique inscrite dans la masse...

Dessin – Figuration

spécialisé / pratique

Jean-Xavier Renaud

Où et quand – D, salle 2.01 | les jeudis | 14h30 – 18h

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

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

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

Dessin construit

spécialisé / pratique

Pascal Berthoud

Où et quand – D - salle 1.13 | les jeudis | 14h30 – 18h

Le cours permettra aux étudiant-e-x-s d'approfondir les techniques de dessin et d'expérimenter plusieurs situations de travail, comme associer un dessin avec une sculpture, engager le corps et pérenniser le geste à la surface du papier. Les images dessinées sur des feuilles de dimensions variables seront l'occasion d'étudier les médiums spécifiques du dessin et les potentialités de la couleur. Des protocoles formels et l'emploi de formats modulaires permettront de construire une action avec le dessin, de transformer le dessin en action performative, de mettre en résonance et de mesurer le dessin avec un lieu, un contexte. De nombreux procédés tels que l'assemblage, le pliage, le découpage, le collage de feuilles de papier permettront de déployer le dessin sur des étendues importantes au sol ou au mur et de composer « in situ » pour modifier et transformer un espace construit. Les moyens techniques, formels et conceptuels mis en place seront l'occasion de développer les compétences graphiques nécessaires à l'acquisition d'une pratique de dessin autonome.

Virtuelle réalité

spécialisé / pratique

Simon Senn

Où et quand – A - salle S22 | les jeudis après-midi | 14h30-18h00

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

Objet construit

spécialisé / pratique

Luc Mattenberger

Assistant technique : Xavier Plantevin (métal)

Où et quand – A, mezzanines atelier bois et atelier métal | les jeudis | 14h30 – 18h

Les cours *Objet construit* se focalisent sur les domaines ouverts de la sculpture et encouragent la recherche et la découverte de techniques variées par la pratique. Le cours *Objet construit* invite les participant-e-x-s à développer un projet à partir d'une problématique personnelle et à le réaliser en volume. Ce module offre la possibilité à chaque étudiant-e-x-s de découvrir par la pratique de nouvelles techniques, matériaux, et préciser une méthode de travail au cas par cas. Pour débiter les recherches, un objet est proposé à chaque étudiant-e-x en début de module, par exemple un moteur électrique, une pompe de bassin ou encore des matériaux spécifiques à l'atelier métal.

Intervenir - BIP

spécialisé / projet

Claude-Hubert Tatot, Christian Robert-Tissot.

Assistante : Abigail Janjić

Où et quand – A, M01 | les jeudis | 14h30 – 18h

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

Le module spécialisé / projet du *Bureau des interventions publiques* (BIP) propose pendant un semestre aux étudiant-e-x-s de Bachelor année 2 et 3, et de Master toutes options et orientations confondues de se confronter et se familiariser aux questions de la commande et de l'art dans l'espace public. En répondant à des mandats et en participant à des concours pour la réalisation de projets pérennes ou éphémères, les étudiant-e-x-s sont impliqué-e-x-s dans des projets professionnels à l'échelle 1:1.

BIP articule séminaire théorique et pratique : exemples historiques, textes théoriques, visites de lieux, rencontres avec des artistes et des acteur-rice-x-s de la culture rompu-e-x-s à l'exercice de l'œuvre in situ ouvrent la réflexion et donnent des perspectives.

Partage de compétences et d'expériences, accompagnement artistique et pratique aident à mener concrètement à bien un projet, de son élaboration à sa présentation en jury, de sa réalisation à la préparation de sa réception par le public. Encadré-e-x-s par l'équipe, les étudiant-e-x-s font durant un semestre l'expérience qui consiste à comprendre les enjeux d'une commande, à y répondre par une proposition réalisable, et à élaborer les outils qui permettent aux commanditaires d'évaluer l'intérêt du projet et à le présenter face à un jury.

Semestre de printemps | Niveau B4

Approfondissement 2

Module spécialisé fondamental | B4 | Printemps | 6 ECTS

Les étudiant-e-x-s suivent et valident durant le semestre de printemps deux unités d'une demi-journée (jeudi matin et après-midi) **ou** une unité d'enseignement jour entier (jeudi toute la journée) parmi les propositions ci-dessous, spécialisés / pratiques ou spécialisés / projets.

=====
Cours d'une demi-journée · 3 ECTS

Pratiques d'écritures

spécialisé / pratique

Emmanuelle Pireyre

Où et quand – E 2.20 | les jeudis matin.

Cf descriptif Approfondissement 1.

Son – bases

spécialisé / pratique

Swann Thommen

Assistant : Sergei Leonov

Où et quand – A 1.11 | les jeudis matin | 8h30 – 12h

Cf descriptif Approfondissement 1.

Son – laboratoire

spécialisé / pratique

Swann Thommen

Assistant : Sergei Leonov

Où et quand – A 1.11 | les jeudis après-midi | 14h30 – 18h

Dans ce module, il s'agit de développer un projet personnel d'expérimentation et d'approfondissement lié au domaine sonore. Cet enseignement, s'adressant aux étudiant-e-x-s possédant déjà des notions de base dans la production sonore, permet d'acquérir et de développer des connaissances sur les possibilités de multidiffusion, des traitements sonores et des techniques d'enregistrements stéréophoniques. Ce cours technique est principalement donné sur le logiciel Ableton live.

Vidéo – laboratoire

spécialisé / pratique

Claude Piguet

Assistant : Sergei Leonov

Où et quand – A 2.01 | les jeudis matin | 8h30 – 12h

— HEAD Genève

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

Prérequis : une connaissance de base du logiciel Adobe Premiere Pro est souhaitée.

Dessin — Figuration

spécialisé / pratique

Jean-Xavier Renaud

Où et quand – D, salle 2.01 | les jeudis après-midi | 14h30 – 18h

Cf descriptif Approfondissement 1.

Objet construit

spécialisé / pratique

Luc Mattenberger

Assistants techniques : Xavier Plantevin (métal)

Où et quand – A, mezzanines atelier bois et atelier métal | les jeudis matin OU après-midi.

Cf descriptif Approfondissement 1.

Exposer en ligne

spécialisé / projet

Hervé Graumann

Où et quand – D-R.38 | les jeudis matin | 8h30 – 12h

Dans ce cours, il est proposé de n'utiliser que ses outils numériques personnels et portables de son quotidien afin de réaliser des travaux destinés à être vus exclusivement sur écran. Les moyens offerts par cet écosystème miniaturisé sont constamment disponibles et à portée de main, logiciels de dessin, d'animation, de photo, de vidéo, de screenrecording, de 3D, de dessin sur tablette... Ce qui permet une création accessible, simple, nomade et bon marché.

La question des formats sera étudiée et pensée tant pour la diffusion (en ligne ou hors ligne) que pour la multitude de taille d'écrans. Chaque étudiant-e-x amènera ses propres outils, smartphone, appareil photo, tablette, ordinateur portable ou autre ainsi que ses outils logiciels favoris pour réaliser ses travaux.

Logiciels : Procreate, iMovie, Adobe creative suite etc. et applications web et apps personnelles.

Performer

spécialisé / projet

Davide Christelle Sanvee et David Zerbib

Où et quand – A - 3.12 – les jeudis après-midi | 14h30 - 18h

Ce cours propose un contexte de travail et un accompagnement aux étudiant-e-x-s qui souhaiteraient intervenir dans le cadre d'un événement public autour de la pratique de la performance. Cet événement sera défini au début du cours. Les différents aspects théoriques et pratiques liés à la performance et à ses modes d'intervention et de diffusion y sont abordés.

— HEAD Genève

Il s'agira par exemple participer à la nouvelle édition de ACT prévue au printemps. ACT est un festival nomade et une plateforme pour la performance des écoles d'art suisses. Chaque école organise une journée de ce festival expérimental dans une ville suisse où les étudiant-e-x-s sont invité-e-x-s à tester des projets performatifs – finis ou *in progress*.

Intervenir - BIP

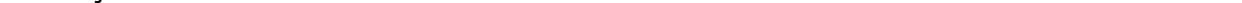
spécialisé / projet

BIP : Claude-Hubert Tatot, Christian Robert-Tissot.

Assistante : Abigail Janjic

Où et quand – A, salle M01 | 14h30 - 18h

Cf descriptif Approfondissement 1

Cours journée entière · 6 ECTS

Pratiquer la Photographie

spécialisé / projet

Aurélie Pétrel et Anne le Troter

Où et quand – A – Pool Photographie | les jeudis toute la journée

Zoom Porn : de l'image au son

Basé sur un projet de recherche-crédation qui avait pour objectif premier l'analyse de nouveaux régimes de l'image photographique via la médium son ["Vues et données»](#), notre cours propose de plonger dans l'univers de la capture visuelle et auditive, en explorant leur évolution, leurs intersections et leurs potentiels. Nous ferons des allers-retours entre prises de vue avec un appareil photographique classique, captures sonores et montage pour convoquer d'autres images (mentales).

Le medium « photographique » et le medium « sonore » participent d'une histoire commune. Ils ont évolué en parallèle, influençant mutuellement notre perception du monde. L'avancée technologique a joué un rôle crucial dans cette évolution, en rendant les outils d'enregistrement de plus en plus petits, accessibles et puissants. Aujourd'hui, nous pouvons capturer des images et des sons à tout moment, explorer les moindres détails. De la sophistication des smartphones aux bases de données en ligne, nous explorerons comment la technologie a transformé notre rapport au monde et quelles pratiques/usages en découlent.

L'objectif de ce cours est de vous emmener au-delà des limites traditionnelles de la photographie en faisant un détour par des cas d'études sonores (des mises sur écoute aux pratiques d'audio porn). Nous allons examiner en détail le vocabulaire et les gestes communs entre ces deux mediums, en identifiant les points de convergence et les pratiques qui en découlent. Comment pouvons-nous convoquer le visuel par une expérience auditive immersive ? Comment le son peut-il enrichir le visuel ?

Pour ce faire nous commencerons par l'histoire d'un enregistreur qui, dans les années 1960 était aussi petit qu'un portefeuille. Il a été conçu spécialement pour des enregistrements secrets et fabriqué par l'entreprise suisse Kudelski dont les premiers exemplaires furent livrés aux studios de radio de Lausanne et Genève. La portabilité des appareils a rapidement été utilisée comme outils de contrôle créant des scandales. Nous reviendrons sur les enjeux et les risques de tels dispositifs.

Nous aborderons ensuite, d'autres usages rendus possibles via l'accessibilité aux machines de captation qui nous ont permis, nous utilisateur-ice-x-s, de nous raconter à travers des banques d'orgasmes en ligne, site web où chacun-e-x peut s'enregistrer et proposer une forme auditive de sa sexualité.

Éditer

spécialisé / projet

Rémi Brandon, Pierre Leguillon

Où et quand – H – pool édition impression | les jeudis toute la journée | 8h30 – 18h

Le cours se concentre sur le livre d'artiste : son histoire, sa conception, sa fabrication et sa diffusion. L'accent est mis sur les principes et règles qui régissent l'« editing » d'un livre, au sens anglais du terme : montage et séquençage d'images et/ou de textes, puis sur les techniques d'impression et de reliure.

L'atelier permet d'acquérir les bases des logiciels Photoshop et InDesign. Les savoirs acquis sont transposables au domaine de l'édition numérique : portfolio au format PDF, site internet, etc.

Dessiner / encadrer / exposer

spécialisé / projet

Pascal Berthoud

Où et quand – D Salle 1.13 | les jeudis toute la journée | 8h30-12h00 et 14h30-18h00

Les vies d'un dessin

A partir de propositions communes et de discussions collectives il s'agira de consolider un certain nombre de compétences graphiques et techniques autour du dessin. La possibilité d'élargir la pratique du dessin aux recherches de l'étudiant-e-x menées dans son option permettra d'enrichir la recherche, l'expérimentation et la découverte.

Une connaissance approfondie du médium du dessin, de la multiplicité de ses problématiques et de ses logiques spécifiques, de sa durabilité, de la diversité des mises en œuvre de ses supports, des nombreux matériaux qui permettent de l'encadrer et de le conserver, constitueront autant de notions abordées dans le cadre de visites chez des spécialistes de la conservation et de l'encadrement, notamment au cabinet d'arts graphiques du Musée d'art et d'histoire de Genève. Les modalités de présentation des dessins réalisés durant le cours prendront la forme d'une exposition dans une galerie d'art contemporain durant le semestre.

I.III Modules spécialisés - Année 3

Semestre d'automne | Niveau B5

Approfondissement 3

Module spécialisé fondamental | B5 | Automne | 3 ECTS

Les cours ont lieu les jeudis après-midi.

Les étudiant-e-x suivent et valident durant le semestre d'automne un enseignement parmi les propositions ci-dessous, spécialisés / pratiques ou spécialisés / projets.

Pour les descriptifs, veuillez consulter le Module Approfondissement 1- page 30...

Pratiques d'écritures

spécialisé / pratique

Emmanuelle Pireyre

Où et quand – E - salle 2.20 | les jeudis | 14h00 – 17h

Son – bases

spécialisé / pratique

Swann Thommen

Assistant : **Sergei Leonov**

Où et quand – A 1.11 | les jeudis | 14h30 – 18h

Céramique

spécialisé / pratique

Thomas Bonny

Où et quand – D – CERCCO | les jeudis | 14h30 – 18h

Dessin – Figuration

spécialisé / pratique

Jean-Xavier Renaud

Où et quand – D, salle 2.01 | les jeudis | 14h30 – 18h

Dessin construit

spécialisé / pratique

Pascal Berthoud

Où et quand – D - salle 1.13 | les jeudis | 14h30 – 18h

Virtuelle réalité

spécialisé / pratique

Simon Senn

Où et quand – A - salle S22 | les jeudis après-midi | 14h30-18h00

Objet construit

spécialisé / pratique

— HEAD Genève

Luc Mattenberger

Assistant technique : Xavier Plantevin (métal)

Où et quand – A, mezzanines atelier bois et atelier métal | les jeudis | 14h30 – 18h

Intervenir- BIP

spécialisé / projet

Claude-Hubert Tatot, Christian Robert-Tissot.

Assistante : Abigail Janjić

Où et quand – A, M01 | les jeudis | 14h30 – 18h

Semestre de printemps | Niveau B4

Approfondissement 4

Module spécialisé fondamental | B6 | Printemps | 6 ECTS

Les étudiant-e-x-s suivent et valident durant le semestre de printemps deux unités d'une demi-journée (jeudi matin et après-midi) **ou** une unité d'enseignement jour entier (jeudi toute la journée) parmi les propositions ci-dessous, spécialisés / pratiques ou spécialisés / projets.

Pour les descriptifs, veuillez consulter le Module Approfondissement 2- page 34

=====

Cours d'une demi-journée · 3 ECTS

Pratiques d'écritures

spécialisé / pratique

Emmanuelle Pireyre

Où et quand – E 2.20 | les jeudis matin.

Cf descriptif Approfondissement 1.

Son – bases

spécialisé / pratique

Swann Thommen

Assistant : Sergei Leonov

Où et quand – A 1.11 | les jeudis matin | 8h30 – 12h

Cf descriptif Approfondissement 1.

Son – laboratoire

spécialisé / pratique

Swann Thommen

Assistant : Sergei Leonov

Où et quand – A 1.11 | les jeudis après-midi | 14h30 – 18h

Cf descriptif Approfondissement 2.

Vidéo – laboratoire

spécialisé / pratique

Claude Piguet

— HEAD
Genève

Assistant : Sergei Leonov
Où et quand – A 2.01 | les jeudis matin | 8h30 – 12h
Cf descriptif Approfondissement 2.

Dessin – Figuration

spécialisé / pratique
Jean-Xavier Renaud
Où et quand – D, salle 2.01 | les jeudis après-midi | 14h30 – 18h
Cf descriptif Approfondissement 1.

Objet construit

spécialisé / pratique
Luc Mattenberger
Assistants techniques : Xavier Plantevin (métal)
Où et quand – A, mezzanines atelier bois et atelier métal | les jeudis matin OU après-midi.
Cf descriptif Approfondissement 1.

Exposer en ligne

spécialisé / projet
Hervé Graumann
Où et quand – D-R.38 | les jeudis matin | 8h30 – 12h
Cf descriptif Approfondissement 2.

Performer

spécialisé / projet
Davide Christelle Sanvee et David Zerbib
Où et quand – A - 3.12 – les jeudis après-midi | 14h30 - 18h
Cf descriptif Approfondissement 2.

Intervenir - BIP

spécialisé / projet
BIP : Claude-Hubert Tatot, Christian Robert-Tissot.
Assistante : Abigail Janjic
Où et quand – A, salle M01 | 14h30 - 18h
Cf descriptif Approfondissement 1

Cours journée entière · 6 ECTS

Pratiquer la Photographie

spécialisé / projet
Aurélie Pétrelet et Anne le Troter
Où et quand – A – Pool Photographie | les jeudis toute la journée
Cf descriptif Approfondissement 2.

Éditer

spécialisé / projet
Rémi Brandon, Pierre Leguillon

— HEAD
Genève

Où et quand – H – pool édition impression | les jeudis toute la journée | 8h30 – 18h
Cf descriptif Approfondissement 2.

Dessiner / encadrer / exposer

spécialisé / projet

Pascal Berthoud

Où et quand – D Salle 1.13 | les jeudis toute la journée | 8h30-12h00 et 14h30-18h00

Cf descriptif Approfondissement 2.

II.I Modules théoriques Année 1

Semestre d'automne | Niveau B1

Histoire de l'art de la période contemporaine 1

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

Module composé de deux cours.

Panorama de la modernité : 1900 – 1945

Cours de Claude-Hubert Tatot

Où et quand : D - auditoire | hebdomadaire : vendredi, 10h30 – 12h

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

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

Cours d'Ileana Parvu

Où et quand : D - auditoire | hebdomadaire : jeudi, 14h30 – 16h.

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

Penser l'art – problèmes et méthodes 1

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

Module composé de deux séminaires.

Écrire/décrire I

Séminaire d'Aurélien Gamboni ou Ambroise Tièche

Deux sessions en parallèle.

Où et quand : Aurélien Gamboni: H 1.02 | Ambroise Tièche: E salle 2.20 | jeudi matin toutes les deux semaines | 8h30 – 12h. | Dates : 3.10 / 17.10 / 31.10 / 21.11 / 5.12 / 19.12

Comment écrire sur l'art ? Quelles sont les liens entre théorie et pratique de l'art ? Peut-on écrire avec l'art ? A partir de ces questions simples, en apparence, Écrire/décrire 1 propose de découvrir et de pratiquer la multiplicité des formes que revêt l'écriture théorique. De la critique à l'histoire de l'art, des écrits d'artistes à la théorie esthétique, de l'écriture subjective à l'objectivité scientifique, ce séminaire s'organise autour d'un corpus de textes de référence, permettant d'aborder les enjeux de la critique, de l'histoire et de la théorie des arts. Envisagée de manière ouverte, la question de l'écriture est ici approchée de manière double : d'un côté, en allant « vers l'art », on explorera la diversité infinie des moyens du texte pour parler de l'art en déployant une typologie des formes critiques (de l'analyse théorique à la littérature, voire la poésie), de l'autre, en naviguant « depuis l'art » on intégrera les pratiques artistiques à l'espace plus large de la culture (cinéma, musique, design...). Les étudiant-e-x-s seront invité-e-x-s à pratiquer l'analyse, l'écriture et la lecture et, individuellement et collectivement, à produire des textes.

Regarder/voir I

Séminaire de Claude-Hubert Tatot

Où et quand : E salle Georges Addor (ou musées et galeries selon programme spécifique) | vendredi toutes les deux semaines | 14h30 – 18h. | Dates : 11.10 / 25.10 / 15.11 / 29.11 / 13.12

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

Semestre de printemps | Niveau B2

Histoire de l'art de la période contemporaine 2

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

Module composé de deux cours

L'art des décennies 1960 et 1970

Cours d'Ileana Parvu

Où et quand : D - auditoire | hebdomadaire : vendredi, Groupe A: 8h30 - 10h / Groupe B: 10h30-12h

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

Géopolitique de l'art contemporain

Cours de Mabe Bethônico et Nayansaku Mufwankolo (en alternance)

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

Alors que l'activité artistique est aujourd'hui appréhendée à une échelle planétaire, sujette à des échanges complexes inégaux et une connectivité toujours plus intense, ses terrains historiques et politiques ne cessent de s'étendre et de se modifier. L'objectif de ce cours à deux voix est de proposer une lecture de la manière dont les pratiques des mondes de l'art des trente dernières années interagissent avec les transformations des conditions culturelles, sociopolitiques et économiques du présent, et de rendre lisible les paysages théoriques dans lesquels s'inscrit l'art d'aujourd'hui. Pour ce faire, nous avons choisi d'opter pour une approche élargie des pratiques des mondes de l'art, mettant en relation expositions, productions esthétiques et critiques, et événements, permettant d'ouvrir des pistes de réflexions autour de notions clés telles que l'anthropophagie, la globalisation, les politiques identitaires, les théories postcoloniales, les mouvements décoloniaux et féministes, l'intersectionnalité, la représentation, l'image et l'invisibilité, le corps, la performance, l'archive et la mémoire, les collectifs, ou l'activisme. Les étudiant-e-s seront évalué-e-x-s sur leur participation active et régulière, et la production d'un écrit en relation avec une réflexion développée dans le cours.

Penser l'art – problèmes et méthodes 2

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

Module composé de deux séminaires.

Écrire/décrire II

Séminaire d'Ileana Parvu ou Thierry Davila

Deux sessions en parallèle.

Ileana Parvu : E - salle Georges Addor | Thierry Davila : H – 1.02 | jeudi après-midi toutes les deux semaines | 14h30 – 18h. | Dates : 27.2 / 13.3 / 27.3 / 17.4 / 8.5 / 22.5

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

Regarder/voir II

Séminaire de Claude-Hubert Tatot

Où et quand : E salle Georges Addor (ou musées et galeries selon programme spécifique) | vendredi toutes les deux semaines | 14h30 – 18h | Dates : 7.3 / 21.3 / 04.4 / 9.5 / 23.5

II.II Module théorique Année 2

Semestre d'automne | Niveau B3

Philosophie de l'art

Module fondamental théorique | Année 2 | Automne | FT 13.18 | 3 ECTS

David Zerbib

Où et quand : E salle Georges Addor | jeudi 10h - 12h

Quels outils la philosophie nous offre-t-elle pour penser l'art contemporain ? Comment nous aide-t-elle à désigner les conditions de la création, à réfléchir l'expérience des œuvres, à identifier leurs leviers critiques ? Comment au fond cette discipline se rend-elle contemporaine de l'art, et quel sens donne-t-elle ainsi à notre propre « contemporanéité », c'est-à-dire à notre manière d'être nous-même dans notre temps ? Pour répondre à ces questions nous examinerons tout d'abord des problématiques classiques en matière d'esthétique et de philosophie de l'art, avant de voir comment les défis philosophiques se sont renouvelés à la faveur des transformations des pratiques artistiques. Nous nous appuierons dans ce parcours sur des auteur-e-x-s issu-e-x-s de différentes traditions philosophiques.

II.III Module théorique Année 3

Semestre d'automne | Niveau B5

Les mondes de l'art

Module fondamental théorique | Année 3 | Automne | 3 ECTS

Cours /séminaire sous la conduite de Katrin Kettenacker

Où et quand : D – auditoire | les jeudis, 10h30 – 12h

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