

Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon

Liste des Ateliers de recherche et de Création (ARC)

Année 2018-2019

ARC BIENNALE DE L'ÉDITION

Cette année, l'ISBA participe pour la seconde fois à la biennale « Exemplaires, formes et pratiques de l'édition », qui se tiendra cette fois à l'École des beaux-arts de Rennes à partir du 28 mars. Organisée par un collège d'écoles supérieures d'art, la biennale propose d'exposer une sélection d'objets éditoriaux sélectionnés par chacune d'entre elles, autour d'un axe de recherche spécifique.

Chaque école produit une publication afin d'explicitier sa sélection de 6 ouvrages tirés du domaine francophone de ses cinq dernières années. La publication sera tirée à 500 exemplaires et présentée à Rennes, accompagnée de la sélection de 6 ouvrages ainsi que d'une affiche format Decaux qui sera également produite à cette occasion. L'ensemble fera partie d'une exposition lors de l'ouverture de la biennale et d'un colloque de trois jours.

Nous avons choisi de travailler à l'ISBA sous la forme d'un ARC, coordonné par Daniele Balit, Thomas Bizzarri et Christophe Gaudard. Il est ouvert aux étudiants de 3e, 4e et 5e année des deux départements : les ouvrages ne sont pas sélectionnés sur leur virtuosité graphique pure, mais sur leur principe éditorial en lien avec leur forme, mettant en jeu des questions aussi variées que l'écriture, la production, l'exposition, la diffusion, la poésie.

Pour préparer l'atelier, une note d'intention argumentée et proposant une thématique de travail est demandée à chaque étudiant désirant s'inscrire. Les thématiques seront débattues lors de la première session de travail afin de déterminer rapidement notre axe de recherche.

Il s'agira ainsi pour les participants d'assurer la conception, le développement, la production et l'organisation logistique du projet qui inclura un voyage à Rennes de trois jours fin mars.

Pour consulter le site de la dernière édition comportant les sélections de chaque école: <http://www.exemplaires2017.fr>

Daniele Balit, Thomas Bizzarri et Christophe Gaudard

Jeudi de 9h à 13h

Années : 3e, 4e, 5e, sur inscription et sélection (10 places maximum)

Salle : Bibliothèque

ARC BILBOQUETS 2018–2019

Initié par Thomas Bizzarri et Alexandru Balgiu, Bilboquets est un atelier pédagogique explorant la poésie du langage typographique et son espace de déploiement emblématique: le spécimen de caractères.

Mené entre l'école des Beaux-Arts de Besançon et le studio de l'association Offset au Doc (Paris), cet atelier est pensé comme un espace d'expérimentation et de production dédié aux étudiant.e.s de l'option design graphique qui auront ici l'opportunité d'engager une démarche plastique sensible et curieuse de la matérialité du texte, au plus près des techniques d'impression et de façonnage semi-artisanales.

Au cœur de ce dispositif, l'utilisation de la presse typographique Heidelberg Modèle T, permettra de concevoir l'écriture d'un objet éditorial dès l'étape de composition en caractères mobiles d'imprimerie, métal et bois, engageant des considérations spatiales, temporelles et économiques aux enjeux pédagogiques stimulants.

Pour ce faire, nous travaillerons à partir du catalogue de caractères de l'imprimerie de l'ISBA de Besançon, riche de dessins emblématiques de l'histoire typographique du XXe siècle ainsi que de curiosités restées plus confidentielles. Au fil du temps, des opportunités et des envies, celui-ci pourra être augmenté et archivé.

Installée dans le studio du Doc, la presse platine pourra être conjuguée à l'impression offset (sur Heidelberg GTO 46) afin de diversifier et élargir l'horizon des recherches (typo)graphiques à portée de mains.

Ce faisant, Bilboquets ne se limite pas à célébrer la physicalité sophistiquée d'une production imprimée attentionnée, l'intention est également d'éveiller la conscience et l'enthousiasme des étudiant.e.s vis-à-vis du processus de fabrication dans son ensemble — comprenant les gestes, l'économie et l'éthique qui se trouve derrière toute réalisation éditoriale.

Étudiantes et étudiants seront invités à matérialiser leurs réflexions langagières par la production de bilboquets typographiques (à la manière des travaux de ville), légers ephemeras de nature et de format variés.

Bilbographie

Fernand Baudin, François Caradec & François Sullerot (éds.), *Cahiers Dada Surréalisme n°3: Dada et la typographie*, Paris: Association internationale pour l'étude de Dada et du Surréalisme, 1969

Camille Bryen & Alain Gheerbrant (ed.). *Anthologie de la poésie naturelle*, Paris: K Éditeur, 1949

Eugène Boutmy. *Dictionnaire de l'argot des typographes — suivi d'un choix de coquilles typographiques célèbres ou curieuses*, Paris: Flammarion et Marpon, 1883

Nicolas Cirier. *L'Œil typographique offert aux hommes de lettres de l'un et l'autre sexe, notamment à MM. Les correcteurs, protes, sous-protes, etc.*, Paris: Firmin Didot frères, et chez l'Auteur, N. Cirier, 1839

Maurice Darantière (éd.). *Recueil de caractères de l'Imprimerie Darantière — L'Histoire de Manon Lescaut*, Dijon: Imprimerie Darantière, 1929

Johanna Drucker. *The Visible Word: Experimental Typography and Modern Art, 1909–1923*, Chicago, IL: University of Chicago Press, 1994

Nicolete Gray. *Nineteenth-Century Ornamented Typefaces*, Berkeley, CA: University of California Press, 1976

Iliazd. *Ledentu le phare*, Paris: Éditions Allia, 1995

Rudolf Hostettler. *The printer's terms: Technical terms of the printing industry*, St. Gallen: SGM Books, 1969

Alastair Johnston. *Alphabets to Order: The Literature of Nineteenth-Century Typefounders' Specimens*, New Castle, DE: Oak Knoll Press, 2000

Rob Roy Kelly. *American Wood Type, 1828–1900*, New York: Van Nostrand, 1969

Hansjörg Mayer (ed.). *Publications By and Works By Edition Hansjörg Mayer*, Stuttgart: Hansjörg Mayer, 1968

Lisa Pearson (ed.). *It Is Almost That — A Collection of Image+Text Work by Women Artists & Writers*, Los Angeles: Siglio, 2011

Bern Porter. *Found Poems*, New York: Something Else Press, 1972

Raymond Queneau. *Bâtons, chiffres et lettres*, Paris: Éditions Gallimard, 1950

Honoré de Balzac. *Illusions perdues*, Paris, Éditions Gallimard, 1972

Spécimen des divers caractères, vignettes et ornemens typographiques de la fonderie de Laurent et de Berny, Fonderie de Laurent et de Berny, Paris, 1828

Spécimen du caractère Bifur dessiné par Cassandre, Deberny et Peignot, 1927

Collectif, *Spécimen*, sous la direction d'Ève Chabanon, Le Feu Sacré, Lyon, 2015

ARC NON PROFIT
Hugo Schüwer Boss
& Christophe Gaudard

CONTENU

Si les galeries et les différentes institutions sont le « milieu naturel » de l'art, est ce que les artistes peuvent s'épanouir en dehors de ce milieu, une pièce d'art contemporain est elle toujours la même en dehors de ce contexte socio-culturel, les artistes'run spaces peuvent ils réellement être des lieux alternatifs, peut on faire de l'art sans argent : évidemment non ! Mais ce n'est pas grave et c'est pour cette raison que nous allons continuer à se poser ces questions puisque notre objectif, finalement, est de produire ensemble.

Ces deux dernières années, nous avons ainsi réalisé un certain nombre de projets, en soustrayant des signes et des formes standardisés de l'art contemporain de leur environnement, en les déplaçant ou en les confrontant à des contextes ruraux ou inhabituels.

Nous avons ainsi, au travers de produits dérivés, fictionné une biennale de Venise en profitant de l'homonymie d'un petit village de Haute-Saône et de la sérénissime capitale de l'art. Nous avons construit et installé un « white cube » en bottes de paille dans la campagne du Haut-Doubs, inventé une artiste dont le patronyme indiquait une généalogie absurde pour produire un wall painting hard edge dans une clairière du jura...

OBJECTIFS

- Affirmer une conscience collective de la production artistique, nourrie d'une distance critique sur l'économie du monde de l'art.
- Développer l'autonomie et l'esprit d'entreprendre des projets
- Appréhender une réalité (travail et économie) du quotidien d'un artiste dans son atelier

ÉVALUATIONS

L'engagement et la pertinence des propositions seront évalués

ARC TOMAHAWK
Anaïs Maillot-Morel

TITRE

« Take Your Pleasure Seriously »
Charles & Ray Eames

OBJECTIFS FC ISBA TOMAHAWK*

Il y sera question d'une recherche de design graphique autour de plusieurs notions : Sport, business, revendications, fan, éthique, esprit du collectif, tactique, stratégie, maillots, logos, architecture de stades, tifo, trophées / foot et art, foot et mode, foot et handicap, foot et jeux vidéos.

Nous poursuivrons les éditions de l'année passée.

* Nom donné aux coups francs de Cristiano Ronaldo, car ils font penser à une ancienne arme utilisée par les Nord-Amérindiens nommée tomahawk. Une légende urbaine prétend que cette hache a la particularité d'avoir un vol régulier, avant de retomber sur l'ennemi. Des spécialistes prétendent que les coups francs de Cristiano Ronaldo auraient une trajectoire similaire.

RENDEZ-VOUS

Jeudi de 9h00 à 12h00

RÉFÉRENCES

Raffaele Poli (Commissaire expo HORS JEU et docteur en sciences humaines des universités de Neuchâtel (Suisse) et de Franche-Comté (France). Il dirige l'Observatoire du football CIES)

Klaus Theweleit (écrivain et chercheur en histoire culturelle, auteur d'un ouvrage prenant le football comme modèle d'analyse de la réalité)

Noémie Bonnet Saint Georges (Commissaire expo MI-TEMPS)

Les Sismo (Commissaires expo DESIGN ET FOOT)

Gilles Juan (sémiologue et rédacteur aux Cahier du Foot)

<http://www.cahiersdufootball.net/mobile//article-comment-regarder-un-match-de-foot-br-le-livre-tactique-6180>

ARC RÉSIDENTS À PALINGES

OBJECTIFS - POINT DE VUE Dans le cadre de cet atelier nous proposons aux étudiants d'observer ce qui nous entoure et partir de là, apprendre des autres et aller à leur rencontre. Sortir de l'école, habiter des lieux qui deviennent de nouveaux espaces de réflexion et de production. Hors de l'école, débusquer des lieux, découvrir des structures où l'art n'est pas attendu, pour les réinventer le temps au-moins de la résidence. Re-visiter la mémoire d'une entreprise privée ou publique, inscrite dans l'histoire et les savoir-faire locaux. Fabriquer des liens pérennes et les mettre en tension. Au fil des années, tisser et dessiner un réseau, un territoire. Ecrire des histoires, des scénarii, collectivement et individuellement. Engager des prises de conscience sur les réalités des vies individuelles de tous les acteurs du projet en relation avec les réalités sociales actuelles, propres à la culture locale pour une mise en perspective globale. Ne pas avoir de programme, ne pas reproduire le même, inventer des pédagogies mouvantes et mobiles d'une année sur l'autre.

CONTENU L'usine de poterie de Palinges est un lieu atypique, chargé d'une histoire familiale et locale dense. Nous serons en immersion dans ce contexte lors de 2 sessions de travail distinctes dans le temps, les pratiques et les interventions mais hautement complémentaires. Il est donc indispensable de s'engager sur ces deux temps de travail.

MÉTHODE D'ENSEIGNEMENT

— Une première session de travail de 4 jours (dans le cadre de la semaine folle d'octobre). Visite des lieux, rencontres avec les différents acteurs locaux du projet, Jean-Marc Deschamps (Héritier de la poterie) et Jacques Gaudiau (Collectionneur), travail quotidien de dessin et d'écriture encadré par Géraldine Pastor Lloret (Artiste et enseignante à l'ISBA) et Frédérique Cosnier (Auteure) enrichi par la présence de Thierry Bonnot (Anthropologue, chargé de recherches au CNRS).

— Une deuxième session de travail au semestre 2 lors de laquelle les étudiants travaillerons à rééditer les objets à partir des moules de l'usine de Poterie de Palinges afin de les réinterpréter et les approcher comme des sculptures. Cette proposition sera encadrée par Jean-Luc Bari (Artiste et enseignant à l'ISBA) et Philippe Barde (Artiste et enseignant à la Haute Ecole d'Art et de Design - HEAD - où il dirige la section céramique du CERCCO - centre d'expérimentation et de réalisation en céramique contemporaine -)

Cette proposition de l'atelier Résidents est conduite par Gilles Picouet (Artiste et enseignant à l'ISBA).

Par ailleurs, les étudiants s'engagent aussi à développer la visibilité du projet selon ces propositions de travail et de réflexion :

— Exposition pendant le « jour du feu » de l'ISBA, le 17 mai 2019.

— Exposition à l'ancienne briqueterie de Ciry-le-noble : sélection de l'ensemble du travail réalisé (dessin, céramique, écriture, archéologie), fin mai ou juin 2019.

— Travailler sur une édition qui permettra de rendre compte de ce projet et de continuer ainsi l'histoire du site.

RÉSULTATS ATTENDUS Un investissement des étudiants sur tous les temps de travail proposés. Capacité à faire des choix plastiques. Capacité à expérimenter. Capacité à échanger, à s'intéresser au travail des autres étudiants, à travailler collectivement.

ÉVALUATION Contrôle continu, participation active à l'ensemble des propositions.

GÉRALDINE PASTOR LLORET - GILLES PICOUET - JEAN-LUC BARI Semestres 1 et 2 Année 3, 4, 5 Art et Communication visuelle

ARC T(c)OOL BOX

CONTENU

La pédagogie est souvent considérée comme le domaine exclusif des enseignant.e.s. Pourtant, par-delà la transmission des savoirs, elle s'intéresse au lien entre développement personnel et participation à la société. Elle se préoccupe non seulement de l'échange d'informations, mais des conditions —mentales, émotionnelles, physiques— qui permettent cet échange. En cela, elle peut constituer un espace d'investigation transversal aux disciplines et aux contextes, un champ possible pour déployer de nouvelles manières d'apprendre, d'échanger, de créer, mais aussi d'être ensemble, dans l'école et dans le monde.

Durant cet ARC, nous réunirons un groupe hétérogène d'étudiant.e.s, d'enseignant.e.s et d'intervenant.e.s désireux d'envisager la pédagogie comme un médium, comme une nouvelle discipline créative, une manière de repenser l'école, ses contenus et ses pratiques ensemble.

Cet ARC se déroulera au fil de l'année scolaire 2018-2019, le chantier sera ouvert par un premier workshop aux Salines d'Arc-et-Senans: *Plateforme Shoes**, un second workshop aura lieu en mars. Ces deux temps forts seront dédiés à la recherche et l'expérimentation in-situ. En parallèle, le groupe travaillera à l'élaboration de la «T(c)ool Box», un objet évolutif et diffusable nous permettant de cristalliser les étapes de recherches effectuées au cours des workshops, ceci impliquant un soin de documentation, d'archivage, de synthèse et d'écriture ainsi qu'une analyse pragmatique de nos moyens (financiers et humains). Cet objet sera ensuite utilisé comme un outil pour partager les réflexions engagées et leur donner la possibilité d'évoluer au fil des différents ateliers ou de façon autonome. Cet outil collaboratif sera conçu et produit au cours d'ateliers ponctuellement repartis sur l'année scolaire, à l'ISBA ou dans d'autres ateliers d'accueil (différentes écoles de la Plateforme).

*Workshop N°1: *Plateforme Shoes* aux Saline Royale d'Arc-et-Senans, du 9 au 12 Octobre 2018

Plateforme des écoles d'art de Bourgogne-Franche-Comté

5 écoles—40 étudiant.e.s—4 intervenant.e.s: Dalida Maria Benfield, Elsa Abderhamani, Laurent Pichaud & Esther Salmona—2 étudiant.e.s diplômé.e.s de l'ISBA Besançon: Quentin Lacroix & Yusha Ly—3 enseignantes de l'ISBA Besançon: Isabelle Massu, Emilie McDermott & Martha salimbeni—1 lieu Historique: Saline Royale d'Arc et Senans—2 langues: français & anglais

4 jours pour s'essayer à bousculer les méthodes d'apprentissage

4 jours pour penser la pédagogie comme médium ou comme forme et travailler sa matière, définir ses composantes, fluidifier ses contours

4 jours pour oublier que la transmission est souvent une pratique unilatérale et en faire une source d'inspiration, voire de coopération lorsqu'il s'y forme des creux et des pleins, des manques et du surplus

4 jours pour créer à partir d'un lieu, celui de la Saline d'Arc-et-Senans

4 jours pour assouplir son austérité avec nos corps, son autorité avec nos regards, nos voix et lui inventer une nouvelle histoire

4 jours pour se frotter à l'Histoire d'un lieu et peut-être même se réconcilier avec.

ÉCOLES/ANNÉES/DÉPARTEMENTS CONCERNÉS

Ensemble des écoles de la Plateforme Bourgogne-Franche-Comté: ISBA, Besançon—ENSA, Dijon—EMA

Fructidor, Chalon-sur-Saône—École préparatoire Gérard Jacot, Belfort—Classe préparatoire de l'école des Beaux Arts de Beaune, toutes années et départements confondus.

ÉVALUATION

Auto-évaluation ou système dévaluation défini par le groupe (étudiant.e.s, intervenant.e.s & enseignantes)

Isabelle Massu & Martha Salimbeni Semestres 1 & 2 6h mensuelles + 2 workshops d'une durée d'une semaine

Ateliers ISBA, lieu des 2 workshops et ateliers des écoles de la Plateforme des écoles d'art Bourgogne-Franche-Comté

ARC ACTION BUILDING
Valentine Verhaeghe

Ar©t action Building est un atelier de recherche et de création qui participe de l'unité de recherche Fronts & frontières, pôle art-performance, à l'Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon. Centré sur les métamorphoses des arts du son, de la poésie et de la performance, notre champ est transdisciplinaire. La présence physique de l'artiste et son engagement, dans le champ de l'art, de l'espace social et/ou des questions identitaires, convoquent les références jadis activées par les avant-gardes ou les post-avant-gardes et nous conduisent à reformuler ces réflexions de référence dans la contemporanéité, à développer une pratique de l'action dans un présent bousculé par l'avènement de nouveaux paradigmes.

L'enseignement de la performance à l'ISBA s'est constitué en **Pôle de recherche** associé à un **réseau international de recherche** dont le premier partenaire a été la Faculté des Beaux-Arts de l'Université Polytechnique de Valencia, avec le Professeur Bartolomé Ferrando, depuis, la Faculté des Beaux-Arts d'Athènes, l'Uquam-Montréal et HKB Bern ont rejoint ce réseau de recherche. **Ce réseau de recherche permet de multiples ouvertures quant aux propositions de workshops, de séminaires avec Michel Collet, de participations aux événements, comme par exemple FabrikaVoxa à l'Espace multimédia gantner, ou le Festival de performance ACT en Suisse...**

AR(C)T ACTION BUILDING est aussi **un groupe de travail organisé par les étudiants** : ce groupe a pour philosophie la promotion du travail collaboratif afin de permettre une recherche à un haut-niveau de notre champ de création ; ainsi qu'une diffusion des travaux et un élargissement à un niveau international.

<https://www.facebook.com/groups/170479863292186/>

Enseignants référents du réseau international de recherche :

Michel Collet Professeur de Sciences humaines et théorie des arts, curateur de BlagoBung Event, New York, Laurent Devèze, philosophe, directeur de l'ISBA, Bartolomé Ferrando, professeur en art performance à l'université de Valencia, Valentine Verhaeghe, artiste et enseignante à l'ISBA, Nanta Novello Paglianti maître de conférence sémiotique & communication, Jean Luc Lupieri, philosophe, enseignant associé, Toulouse, Demosthènes Agrafiotis professeur honoraire Université d'Athènes, André-Éric Letourneau, artiste en art-performance, Université Uquam-Montréal, Valerian Maly, professeur à la Hochschule der Künste-HKB à Bern.