

École Supérieure d'Art et Design, www.esad-gv.fr — 25 rue Lesdiguières, 38 000

•Grenoble; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, M^{él.} grenoble@esad-gv.fr

•Valence

CONTENU DE COURS 2018-2019

Intitulé du cours : Atelier Recherche et Création – Une île, l'autre, éperdument.

Enseignante : Catherine Tauveron.

Étudiant.e.s de 1re à 5e année.

Les lundis et mardis, selon calendrier.

Objectifs du cours

De manière générale, les îles exercent un très fort attrait. Il y a celles que le géographe recense et qui témoignent de façon essentielle de l'opposition et de la tension qui se jouent entre l'océan et la terre. D'autres sont issues des mythologies, ou naissent des rêves et de l'imaginaire... et sont des lieux de fiction, de projection et d'utopie ou dystopie.

Penser les îles, c'est faire face à de nombreux antagonismes (îles paradisiaques ou d'enfermement), c'est s'extraire de son quotidien pour expérimenter la séparation (*île* vient du latin *insula*, même racine qu'isolement) et accéder à un possible recommencement. C'est donc initier un voyage et se donner la possibilité d'envisager un autre monde...

D'ailleurs le grec *nesos* - qui donne Péloponnèse, Polynésie ou «nissonologie» (science des îles) - renvoie à l'idée «d'aller et de venir», même racine que *neu*, donnant navire ou nager.

«Rêver des îles, avec angoisse ou joie, peu importe, c'est rêver qu'on se sépare, qu'on est déjà séparé, loin des continents, qu'on est seul et perdu – ou bien c'est rêver qu'on repart à zéro, qu'on recrée, qu'on recommence», écrivait le philosophe Gilles Deleuze dans *Causes et raisons des îles désertes*.

Rêver et aussi donner vie, créer des formes, repérer, isoler, relier, cartographier, abandonner, s'éloigner, aborder, déborder, (se) déléster ... tant de verbes, d'actions qui vont nourrir des découvertes et expériences.

Nous partirons au fil de l'eau parcourant des archipels, à la rencontre de l'île plurielle, l'île-monde, l'île-refuge, l'île abandonnée, l'île biotope, l'île imaginaire, l'île qui n'existe plus ou pas, l'île-miroir, l'île monstre, l'île paradis, l'île de relégation, l'île de tous les possibles et bien d'autres encore que vous ferez vôtres.

Contenu du cours & Méthode d'enseignement

Pour commencer, chacun naviguera à la recherche d'une île et documentera cette quête qu'il pourra partager à l'oral et par le biais d'une édition « 4 pages ».

•Valence

Nous convoquerons les cartographies, de toute nature et toute forme, pour explorer et raconter les îles. Abandonnant le mythe moderne de véracité et exactitude des cartes et considérant la distinction entre cartes et calques (introduite par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans *Mille plateaux*), nous interrogerons la complexité de leur élaboration et les opérations de transformation qu'elles induisent.

En reprenant l'idée « d'aller et venir », chacun exercera sa curiosité et son intelligence propres pour découvrir, interroger, repérer, projeter, imaginer, analyser... et développera alors un premier projet dans un espace de création qui fait surgir ce qui est vivant et actif en un point choisi. Tous les médiums appropriés pourront être utilisés et certaines étapes de restitution seront accompagnées de formes éditoriales (textes, images, dessins, empreintes... mis en page dans des formes simples et inventives).

Des escales sont prévues. Elles nous permettront, entre autres, d'aller à la rencontre « d'explorateurs » tels que Pauline Delwaulle, jeune artiste diplômée de l'École Nationale Supérieure d'Arts de Paris-Cergy et du Fresnoy. Une invitation à partir à l'aventure, regarder le monde, interpréter l'espace via une pluralité de supports. L'ARC se conclura à travers une exposition des œuvres réalisées et un salon de lecture présentant les éditions conçues en parallèle.

Modalités et critères de l'évaluation

L'évaluation se fait tout au long du projet par la prise en compte de la capacité que montre l'étudiant à aborder les différentes phases de ses recherches et productions (participation, travail de recherche, acquisition de moyens nécessaires, capacité de production, qualité de l'analyse et du travail réalisé) et lors d'une présentation collective.

Les réalisations finalisées devront obligatoirement être présentées dans l'accrochage de bilan de l'ARC.

Références

Defoe Daniel, *Robinson Crusoé*, 1719, Folio-Gallimard.

Wells Herbert-George, *L'île du docteur Moreau (Dr Moreau's island)*, 1896, Le Livre de Poche.

Golding William, *Sa Majesté des Mouches (Lord of the Flies)*, 1954, Folio-Gallimard.

Michel Tournier, *Vendredi ou les limbes du Pacifique*, 1967, Folio.

Jardin Alexandre, *L'île des Gauchers*, 1995, Folio-Gallimard.

Flaherty Robert, *L'Homme d'Aran*, 1934, DVD Editions Montparnasse.

Furtado Jorge, Film *L'Île aux fleurs (Ilha das Flores)*, 1989.

Pollet Jean-Daniel, *Tours d'horizons, L'ordre*, 1974, p.o.m. Films.

Rosi Gianfranco, Film *Fuocoammare, par-delà Lampedusa*, 2016.

Lestringant Frank. *Le livre des îles. Atlas et récits insulaires de la Genèse à Jules Verne*, 2002, Droz.

Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien (sous la direction de), *Opérations cartographiques*, Actes Sud/ENSP, 2017.

Philippe Vasset, *Un livre blanc*, Fayard, 2007.

Schalansky Judith, *Atlas des îles abandonnées*, Editions Arthaud, 2017.

Pauline Delwaulle. <https://cargocollective.com/paulinedelwaulle/>