

**FICHE DE COURS 2020-2021 MODULES 1 & 3**

---

**ARCH-P7103 et ARCH-P7104****AC1 - Architecture et cinéma - et AC 2**

Les deux modules 1 et 3 travailleront de concert dans un premier temps, les rôles étant différents, puis les enseignements seront ramifiés sans pour autant s'éloigner les uns des autres. Des axes d'enseignement et des points de connexion seront déterminés de manière claire dès le début du cours, ayant en toile de fond un objectif d'insertion plus forte dans le monde culturel et professionnel du cinéma belge, une collaboration structurée, riche et productive entre les étudiants du cours, les enseignants et les invités et collaborateurs qui ont été choisis à nous accompagner tout au long de ce quadrimestre.

**1. Titulaire(s) du cours**

Roxane ENESCU (Coordonnatrice), Thomas VILQUIN, Catherine BAUDE, Maurizio COHEN. Véronique BOONE.

Cinéaste invitée : Jen DEBAUCHE

**2. Crédits ECTS : 10.****3. Langue(s) d'enseignement**

Les cours sont dispensés en français, certains cours / slides peuvent être fournis en anglais. Cela dépendra du nombre d'étudiants anglophones inscrits au cours.

Pour les étudiants Erasmus, un suivi des travaux en anglais est également envisageable tout comme réaliser des films avec dialogues ou voix off en anglais.

**4. Contenu du cours****4.1 Approche thématique.**

Cette année, nous avons choisi de travailler sur la thématique de la magie.

La magie est flanquée par les mythes et les rites ; elle se construit d'un côté par ce qui se dit, se perçoit, se raconte et se partage à travers les mots et de l'autre côté par ce qui se fait, se refait, se transmet corporellement, gestuellement.

Historiquement, science des mages, enveloppée dans le secret, constituée d'événements qui sortent de l'ordinaire, dans les sciences elle entourait un « ensemble d'expériences... produisant des effets que la science ne pouvait pas expliquer ». Elle est associée au charme et à l'enchantement, aux merveilles faites par les magiciens, aux manipulations des énergies ténébreuses...

Plus ordinairement, la magie est associée à l'enfance, à l'innocence, à ce que l'on « souhaiterait revivre pour voir, pour mieux voir », pour augmenter/retrouver notre capacité de nous émerveiller. Il y a dans la vie des moments où « tout se transforme » comme par magie, ayant pour cause des actions de communion, des affects partagés, « fondés sur des rapports de sympathie existant dans la nature » (magie de l'amitié, de la beauté, du regard, une certaine présence au monde, une rencontre, un moment furtif).

Près de chez nous, y a actuellement un constat sur la « banalisation du mal » et l'« absence d'imagination » comme conséquences à une « entreprise à décourager l'imagination ».

D'où l'on peut observer un désir croissant d'une « réalité augmentée » à situer sur des territoires plutôt magico-réalistes ce qui permet de faire appel à un *imaginaire performatif* qui puisse de par sa *puissance créative* donner naissance aux *modèles nécessaires à une modification profonde du monde*.

Rencontrée au quotidien, la magie se compose d'événements dont la vie s'enivre.

Se rappeler seulement ces moments où la foule n'en faisaient qu'une, de cette onde vibratoire qui traversait la chair.

L'architecture et le cinéma s'emparent de ces instants de magie pour en faire leur matière, soudain, des

moments d'intense émotion nous surprennent.

Ces attracteurs discrets partagés entre architecture et cinéma sont aussi prisés par d'autres arts du spectacle. Pensons au cirque, à l'art forain, au théâtre, à la danse et aux performances, à la rhétorique. En un point, à un instant, tout peut se rejoindre. Ils font jaillir des sources d'imaginaire, de désir, d'attention, d'attachement.

Nous partons ce quadrimestre à l'observation de ces points de couture de nos couches d'existence, nous interroger quelle est leur fabrique.

Nous avons identifié 7 instants de magie filmique observés à travers les films réalisés par les étudiants de l'option durant leurs 10 ans d'existence.

Pour les identifier, nous avons donné à chaque catégorie des noms génériques :

- 1° l'apparition/disparition
- 2° le carrousel
- 3° l'obscur
- 4° la foule
- 5° le mystère
- 6° la surprise
- 7° l'inattendu dans l'expérimentation

Le chiffre 7, nous l'avons choisi pour associer magie et théâtre de la mémoire, dans un désir de tenter, à partir de ces 7 points traversants, points de suture entre le réel et l'imaginaire, de pouvoir re-construire une cartographie magique du monde.

## 4.2 Collaborations

### 1° Carte Blanche au Festival de cinéma En ville !

Après l'organisation du « pré-festival d'architecture de l'année dernière » l'opportunité a fait que l'option Architecture et Cinéma s'est engagée cette année à la participation au Festival de cinéma En ville!, sous forme de « carte blanche » Le festival a lieu du 7 au 15 octobre 2021 (<http://festivalenville.be>)

Dans ce cadre l'option prend en charge les événements suivants :

- exposition-installation mettant en scène 7 thèmes de la magie à travers des images choisies dans les films réalisés dans l'option depuis 2012 (vernissage le 7/10 à 17h, durée de l'exposition 7>15/10)
- table ronde et exposition-projection commune avec ENSAB (lundi 14/10 de 12h30 à 19h)
- performance dans l'exposition par 3 danseurs et un DJ ( étudiants et alumni de notre Faculté) - jeudi 14/10 à 17-19h30

La très riche programmation de ce festival constituera une parfaite opportunité pour les étudiants de découvrir la toute première projection des films sélectionnés qui sont d'une toute grande qualité ainsi que de rencontrer et visionner les films de l'invité d'honneur du festival qui est l'extraordinaire cinéaste Frederick Wiseman (voir les dates de programmation au Bozar et à la Cinematek sur le site du festival <http://festivalenville.be/spip.php?page=agenda>)

### 2° Collaboration avec l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne (Rennes)

La thématique de la magie a été choisie en collaboration avec une équipe d'enseignants en atelier d'architecture de l'ENSAB (Rennes) qui travaillera également durant ce premier quadrimestre sur cette même thématique, il est question donc d'entretisser nos actions et pensées sur les questions qui lient le film et le cinéma autour de la magie. Choisir une thématique commune, quoique abordée différemment, ouvre des possibilités de mises en commun, par la suite, entre nos deux enseignements. Une première mise en commun sera organisée (dans le cadre de la « carte blanche du Festival En ville! ») le mardi 11/10 de 12h30 à 18h sous forme d'une table ronde et d'une projection commune, date à laquelle les étudiants du cours seront amenés à être à la fois modérateurs de la table ronde, curateurs de l'installation et observateurs – chroniqueurs de l'événement.

## 4.2. Apport de maîtrise et de connaissances théoriques et pratiques

- développement d'une culture cinématographique : à partir des bases et des clés d'entrée données par les enseignants du cours et leurs invités, une démarche personnelle active et participative de recherches, de lecture, de visionnages, de rencontres, de partages est attendue ;

- découverte, compréhension, expérimentation des rapports entre architecture et cinéma, de manière personnelle, collective, théorique, technique et expérimentale ;
- développement d'une approche personnelle du thème proposé ;
- développement par l'écriture d'un projet de court-métrage correspondant au thème proposé, en parallèle à un travail d'analyse des courts-métrages existants ;
- écriture, tournage et post-production d'un court-métrage de 10 min ;
- réalisation d'un dossier-filmique ayant trois rôles : 1) rassembler les éléments qui ont contribué à la fabrication des films en un tout cohérent et personnalisé, 2) construire un travail réflexif sur le processus de trois mois de création filmique, 3) mettre en place un processus de communication qui premièrement apporte clarté sur sa propre compréhension du rapport entre l'architecture et le cinéma et deuxièmement trouve le langage et les moyens nécessaires pour transmettre cette compréhension et ce point de vue spécifique.
- participation aux événements publics organisés par l'option qui ont comme but une plus forte relation entre l'enseignement et la vie citoyenne et une plus grande implication des acteurs universitaires avec les questions liées à la vie sociale et culturelle de la cité, du quartier, et des communautés locales.
- organisation d'une projection publique

#### 4.3. Module 1 vs Module 3

Les étudiants du Module 1 et 3 vont ensemble préparer dès les premiers cours la « carte blanche » au festival En ville ! Ils auront cependant des rôles différents vu que les étudiants des modules 3 ont acquis une expérience importante qui sera mise à profit de l'organisation de l'événement. La réflexion sur la thématique de la Magie sera cependant menée de concert avec les modules 1, différeront la matérialisation des résultats de la recherche thématique.

A la suite de l'événement, les étudiants de module 3 choisiront deux voies :

- Compte rendu du Festival et construction d'un cahier des charges et d'une édition nouvelle d'un Festival d'Architecture
- Réaliser un film à titre individuel sur le thème de la magie, connectant cette thématique à leur sujet de mémoire ou d'atelier
- un contrat spécifique sera construit avec chaque étudiant de module 3 et/ou le groupe constitué « Festival » qui pourra se connecter avec le noyau pérennisé du groupe « Festival » de l'année dernière ( *EyeKitects* ).

#### 5. Objectifs (et/ou acquis d'apprentissages spécifiques)

1. Développer son propre langage et une construction mentale architecturale en expérimentant le cinéma et la vidéo comme médias d'observation, d'analyse du réel et de création architecturale et urbanistique, intellectuelle et pratique, audio-visuelle et mentale.
2. Intégrer des connaissances et des techniques filmiques et en faire un usage critique et pratique ou encore de redécouverte du réel et de sa place en tant qu'à la fois créateur et acteur du monde.
3. Acquérir des compétences supplémentaires en appréhension, construction, représentation et communication spatiale.
4. Jongler avec les deux points de vue scientifique et expérimental et être en mesure de communiquer le résultat de ses recherches à travers des médiums différents qui se complètent et se renforcent réciproquement.
5. Comprendre les logiques du métier de cinéaste, dans lequel des enjeux spatiaux, perceptifs et architecturaux sont présents, et pouvoir y mobiliser, en s'appropriant les outils et les méthodologies propres à cette discipline, les compétences acquises durant la formation en architecture.

#### 6. Méthodes d'enseignement et activités d'apprentissages

Cours théoriques et pratiques participatifs incluant des lectures, des séminaires, des études de cas, des master classes

Projections collectives et participation active à la conception et au montage d'une installation collective, participation et organisation de tables rondes, participation à des séances de cinéma et à des journées de recherche et de travail dans une bibliothèque/médiathèque spécialisée

Travaux personnels seuls ou en équipes de maximum trois étudiants : analyse de films, réalisation de planches, story-boards, notes d'intention et structure filmique

Réalisation d'un court-métrage et organisation d'une projection publique.

Rencontres avec des professionnels du monde du cinéma (acteurs culturels, cinéastes).

Le suivi des travaux personnels est assuré sous forme de séminaires et workshops.

### **6.1. Contribution au profil d'enseignement**

#### **1- CONCEVOIR UN PROJET D'ARCHITECTURE DE MANIERE INNOVANTE UTILISANT DES OUTILS ISSUS D'UN AUTRES DOMAINE QUE L'ARCHITECTURE**

A. Instruire une question architecturale ou urbaine. S'approprier une question thématique donnée collectivement et la traduire en des termes d'observation du réel architectural, urbain, paysager, environnemental, en vue de faire émerger, au moyen d'une démarche itérative, plusieurs hypothèses de travail, mettant en relation nombreux paramètres de ce qui constitue son terrain d'investigation.

F. Expérimenter des territoires d'intervention potentiels pour les futurs architectes à l'aide d'outils et des méthodes cinématographiques ouvre le champ des possibles tant pour les manières de rencontrer le réel, de l'observer et de le rendre intelligible, que pour les manières de construire et imaginer des variations du réel observé. Techniquement, formellement, socialement, les outils du cinéma et ceux de l'architecture entrent en jeu, l'architecture se fait film et le film devient architecture.

#### **2- DÉVELOPPER UNE ATTITUDE RÉFLEXIVE ENRICHISSANT LES THÉORIES ET LES PRATIQUES DE L'ARCHITECTURE A TRAVERS LE MEDIUM CINÉMATOGRAPHIQUE**

B. Maîtriser un ensemble de bases théoriques et méthodologiques des disciplines associées à l'architecture : sciences humaines et sociales, sciences et techniques, art et culture, en vue de s'en emparer avec maîtrise innovatrice pour enrichir la discipline architecturale.

E. Intégrer ces ressources indispensables, augmenter ses capacités d'en faire un usage, avec plus de maîtrise, de connaissance et de réflexivité et pouvoir les saisir comme des opportunités d'ouverture de pans peu explorés du métier d'architecte - créateur de mondes.

G. Fabriquer et transmettre une expertise spatiale en usant des compétences acquises dans les disciplines « autres » qui apportent des nouvelles compétences dans les champs de l'observation, de l'analyse, de l'observation et l'intégration des données, leur structuration et leur communication. En développer un usage réflexif de manière à transformer les instruments en véritables ressources de créativité.

I. Problématiser en termes scientifiques des thématiques et questions de recherche et être en mesure de les communiquer.

#### **3- CONSTRUIRE, EN TANT QU'ARCHITECTE, UN ENGAGEMENT CITOYEN ET UNE PRATIQUE ÉTHIQUE ET RESPONSABLE**

A. Envisager l'architecture comme discipline culturelle en perpétuel renouvellement, en relations constantes avec les évolutions des pratiques artistiques et des expérimentations sociales.

B. Identifier, comprendre et déconstruire les évidences, les opinions et lieux communs en adoptant une posture ouverte et dynamique à l'égard de l'architecture dans ses multiples hypostases et les implications qu'elle suscite.

C. Saisir les enjeux sociaux, politiques, éthiques des projets architecturaux et développer une attitude responsable à leur égard.

E. Poser des choix engagés et autonomes, en synergie avec l'environnement

F. S'enrichir, s'ouvrir à la diversité des conditions des pratiques professionnelles voire à les réinventer. Observer les logiques des diverses disciplines dans lesquels des enjeux spatiaux et architecturaux sont présents pour enrichir ses compétences et investir sa créativité en arrivant à diluer les frontières, grâce à cette formation, entre le métier d'architecte conçu étroitement dans le fait de construire des bâtiments, et les multiples autres possibilités d'engagement avec la société la réalité que l'architecte a pour accompagner les humains dans leur relation au monde.

#### **4- INTERAGIR AVEC L'ENSEMBLE DES ACTEURS ENGAGÉS DANS LES QUESTIONS D'ESPACE ET D'ARCHITECTURE**

B. Stimuler l'expérimentation et la créativité pour trouver des réponses ad hoc aux enjeux singuliers ou pluriels, construire et dynamiser sa vision du monde, fédérer les énergies de toute une équipe et susciter la cohérence des implications dans une même construction à multiples entrées et variables.

C. Communiquer, de façon claire et structurée, à des publics avertis ou non, des informations, des réflexions, des idées autour de questions architecturales, anthropologiques, sociales, environnementales, philosophiques et de leurs résolutions spatio-temporelles, en intégrant un langage architectural augmenté d'une pensée et une écriture cinématographiques.

## **6.2. Références, bibliographie et lectures recommandées**

Les références bibliographiques et audio-visuelles seront données au fur et à mesure de l'avancement du cours.

Seront proposées une série d'actions et de sorties culturelles essentielles pour rentrer dans le monde de l'audio-visuel et se former une culture cinématographique ; elles sont en partie obligatoires, leur calendrier sera exposé dès la présentation collective du cours. De plus, il est fortement recommandé de prendre part à d'autres projections, rencontres, événements repérés par sa propre initiative.

Dans leur travail, les participant-e-s au cours adopteront une attitude active, éveillée, une présence bienveillante et participative. Ils et elles seront ainsi amené-e-s à déterminer de manière autonome les références et les sources complémentaires et spécifiques à leurs travaux d'investigation du réel, de recherche élargie et de création filmique.

## **6.3. Lieux d'enseignement**

Site Flagey, d'autres sites éventuels (qui seront annoncés en temps utile) sont envisageables.

L'enseignement se déroule en présentiel.

Tourner, photographier, écrire dans les espaces publiques (En ville !) et dans le réel est une condition indispensable à l'enseignement de ce cours.

## **7. Autres renseignements**

### **7.1. Contacts**

Les coordonnateurs et enseignants sont joignables par e-mail et via Teams.

La communication à destination des étudiants se fera par e-mail et via l'UV (notamment pour la mise à disposition de documents).

### **7.2. Supports de cours**

Articles, diaporamas ou résumés des cours, références filmiques, podcasts qui seront mis en ligne sur l'UV.

## **8. Évaluation**

### **8.1. Méthode(s) d'évaluation**

présentations orales,

productions photographiques, filmiques, audio, écrites

construction d'un film

travail en équipe

réalisation des films dossier film, production lors de la carte-blanche / festival En ville !

carnet de bord

lectures, visionnages, écoutes et connaissances

participation aux événements organisés et autres

### **8.2. Compléments**

Types d'évaluation :

1) L'évaluation continue consiste en plusieurs phases : 1° la participation et implication actives, aux cours et aux événements culturels et citoyens auxquels le cours s'est engagé de participer ; 2° réaliser les missions hebdomadaires qui sont à remplir 3° pour faire des films il faut voir des films et se constituer une culture cinématographique, un carnet de bord rendra compte de ce travail soutenu ; 4° apports significatifs aux cours, présentations, informations, travaux croisés, initiatives ; 5° qualités des éléments et des présentations aux remises intermédiaires.

2) Un examen d'une journée en bibliothèque sera organisé à mi-parcours qui évaluera l'intégration des éléments théoriques et la capacité de les utiliser pour la production de son propre projet filmique ainsi que la capacité d'utiliser les ressources proposées par la bibliothèque/médiathèque pour répondre aux questions et construire un propos.

3) Production finale d'un court-métrage de 10 minutes et de son dossier de recherche présentant le processus de réalisation. Présentation en pré-jury et jury et devant le public spectateur.

**8.3. Construction de la note (en ce compris, la pondération des notes partielles)**

45 % évaluation continue et participation active au cours et aux activités (carte blanche/festival En ville ! – exposition, installation, tables ronde, projections) ;

15 % examen - travail d'analyse de court-métrage – carnet de bord

40 % production finale et dossier.

**8.4. Langue(s) d'évaluation**

Français, anglais (en fonction de la demande)

---