

Grille des crédits

ENSEIGNEMENTS	SEMESTRE 2 Nombre de crédits : 30
Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	16
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	10
Bilan du travail plastique et théorique	4

Le bilan est effectué collégalement. Il évalue en particulier le choix des travaux, un accrochage, la maturité du travail de l'étudiant en fin de semestre.

École Supérieure d'Art et Design,
•Grenoble

•Valence

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2022/2023

UE 1 : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

---

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2022/2023

Outils Numériques

Enseignant·e : Philippe Estienne

Méthode d'enseignement :

Les formations se font par la pratique en atelier.

Objectifs du cours :

Formation des bases des pratiques informatiques sur l'image, la vidéo et le son pour que les étudiants aient une certaine autonomie dans leurs productions.

Contenu du cours :

- Anatomie d'un ordinateur : comprendre le fonctionnement d'un ordinateur
- Présentation du fonctionnement du OS de la machine Apple : C'est une mise à niveau pour ceux qui ont une pratique sur le OS Window.
- Formation sur les différents formats image et leur utilisation en fonction des médias (RAW, JPEG, TIFF, PNG, GIF, EPS)
- Prise de vue photo au format RAW et initiation à l'étalonnage photo
- Initiation des bases du logiciel Photoshop CC et de GIMP
- Initiation à l'écriture filmique
- Initiation à la manipulation caméra (petite et les semi pro)
- Initiation à la prise de vue
- Formation sur le logiciel de montage Final Cut Pro X
- Formation sur le logiciel de montage gratuit DaVinci Resolve
- Formation sur Illustrator

Modalités et critères de l'évaluation :

Les évaluations se font en continu où chaque étape est pointée pour évaluer la maîtrise de l'étudiant en sa présence pour qu'il puisse renforcer ses points faibles. La participation, l'assiduité et l'investissement de l'étudiant fait aussi parti de l'évaluation.

École Supérieure d'Art et Design,
•Grenoble

•Valence

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2022/2023

Artbo

Enseignant·e : Thierry Boutonnier

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2022/2023

Tout le reste

Enseignant·e : Alexis Chazard

Méthode d'enseignement :

Cours en atelier par classe entière : contextualisation historique et culturelle, apprentissage technique / Cours pratique, programmation en contexte d'atelier

Objectifs du cours :

Interroger les limites des contenus habituellement présents sur Internet. Élaborer un contenu original susceptible d'y être publié. Apprendre les bases de HTML et CSS pour publier le contenu précédemment développé.

Contenu du cours :

Du web on se fait communément l'image qu'il est infini, que l'on peut tout y trouver. On l'imagine ouvert et multiple, ramifié à l'extrême, on s'y perd volontiers. Antibibliothèque, anti-rangement, il apparaît comme l'horizontalité suprême du savoir... En est-on bien sûr ? Et si de subtiles forces contraignent en fait pensée et savoir à s'y présenter sous ce fard séduisant alors que contenus et idées ne se révèlent pas si accessibles qu'on voudrait le croire, voire se retrouvent filtrés, agencés, distribués... Nous sommes pourtant conscients d'avoir affaire à des systèmes qui organisent la visibilité des messages. Pourquoi oublions-nous si facilement cet aspect ? Quelles forces nous y conduisent ?

Modalités et critères de l'évaluation :

Implication et assiduité : 1° suivi des cours 2° mise en œuvre du sujet 3° production de pages web

Repères bibliographiques / références :

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2022/2023

Dessin

Enseignant·e : Santiago Reyes

Méthode d'enseignement :

académique, graphite et fusain sur chevalet. Travail dans l'atelier

- Accrochages ;
- Oral individuel ;
- Echange collectif.

Objectifs du cours :

Apprendre à observer

Contenu du cours :

point, ligne, plan. Dessin de compréhension : dessiner ce qu'on ne voit pas mais qu'on connaît la forme dans l'espace : rubans, rondelles, portes. Dessin d'observation : dessiner ce qu'on voit, bouteilles, natures mortes, bustes en plâtre. Percevoir, comprendre et reproduire ce qu'on voit et ce qu'on voit dans la tête. Valeur de la ligne et de la lumière et l'ombre. Dessin de modèle vivant nu.

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2022/2023

Modes d'emploi :

Enseignant·e :

- Impression – Florian Veydarier
- Gravure – Raphaëlle Vermeil
- Photo – Didier Fayolle
- Volume – Lionel Chalaye

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2022/2023

Peinture, pratique et théorie

Enseignant·e : Geoffroy Gross

Méthode d'enseignement :

Pratique et conceptualisation de la peinture en atelier, interface entre apprentissage, expérimentation et confrontation. La présentation des expérimentations qui en découlent, comme composante essentielle, se fera toujours lors de confrontations collectives.

Objectifs du cours :

Mettre à jour un lexique pictural avec les outils fondamentaux de la peinture comme vocables. Développer, grâce à cette écriture rendue possible, des qualités d'expression.

Contenu du cours :

Seront abordés les apprentissages techniques de l'histoire de la peinture. Rencontre des périodes majeures de l'histoire de la peinture.

Modalités et critères de l'évaluation :

Progression dans l'apprentissage de techniques, et repères fondamentaux dans l'histoire de la peinture.

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design,
•Grenoble

•Valence

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2022/2023

UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

---

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2022/2023

"LIKE"

Enseignant·e : Théodora DOMENECH

Méthode d'enseignement :

Cours magistral

Objectifs du cours :

Acquérir des connaissances théoriques en théorie de l'art et des médias. Développer un esprit critique au sujet de la formation des critères de jugement de goût et du rôle des RSN sur nos comportements.

Contenu du cours :

Ce cours part de l'analyse du clic « j'aime » des réseaux sociaux. Le but est d'engager une réflexion plus large sur le jugement de goût, en interrogeant l'enjeu particulier qu'il revêt à l'époque moderne et contemporaine dans le domaine artistique.

À travers ce clic, que fait-on ? Nous exprimons un jugement personnel, tout en rendant ce jugement public. C'est donc une forme d'adresse, de communication avec les autres, dans l'attente indirecte d'un échange. Ce que j'aime dit à quel groupe socio-culturel j'appartiens et comment, au sein de ce groupe, je me distingue.

Comment se forme le jugement de goût ? Dans quelle mesure ce goût est-il individuel, collectif, potentiellement universel ? Existe-t-il des codes du goût ? Comment fonctionnent les systèmes de reconnaissance au sein des groupes ? Ces questions nous servirons de fil directeur.

Un grand nombre d'artistes modernes et postmodernes ont interrogé le jugement de goût à partir d'une critique du bon goût bourgeois. Il est paradoxal que cette subversion des normes du goût se trouve accusée d'élitisme, ce qui est pourtant un procès récurrent fait à l'art contemporain. La question de l'élitisme du goût nous intéressera particulièrement. Nous aborderons également les multiples formes de discriminations, voire de clivages sociaux et culturels violents, qui reposent sur le jugement de goût.

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2022/2023

Modalités et critères de l'évaluation :

Évaluation finale : dossier d'enquête et exposé, réalisé en deux étapes, au premier et deuxième semestre.

Repères bibliographiques / références :

BOURDIEU Pierre, La distinction : critique sociale du jugement, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Le Sens commun », 1979.

CASSIN Barbara, Google-moi : la deuxième mission de l'Amérique, Paris, Albin Michel, coll. « Banc public », 2007.

CARDON Dominique, Culture Numérique, Les Presses de Sciences Po, Paris, 2019.

CITTON Yves, Pour une écologie de l'attention, Seuil, Paris, 2014.

HARRISON Charles (dir. coll.), Art en théorie : 1900-1990 : une anthologie, Paris, Hazan, 2007.

HEINICH Nathalie, La fabrique du patrimoine : de la cathédrale à la petite cuillère, Paris, Maison des sciences de l'homme, coll. « Ethnologie de la France », 2009.

HEINICH Nathalie, « Les rejets de l'art contemporain », Publics et Musées, vol. 16, no 1, 1999, p. 151-162.

HUME David, Essais sur l'art et le goût, trad. Michel Malherbe, Paris, Vrin, 2010.

KANT Immanuel, Critique de la faculté de juger, trad. Alexis Philonenko, Paris, J. Vrin, 1990.

LICHTENSTEIN Jacqueline, La couleur éloquente : rhétorique et peinture à l'âge classique, Paris, Flammarion, coll. « Champs Arts », 2013.

MOULIER BOUTANG Yann, Le capitalisme cognitif : la nouvelle grande transformation, Nouv. éd. augmentée., Paris, Éd. Amsterdam, coll. « Multitudes/idées », 2007.

NOCHLIN Linda, Femmes, art et pouvoir : et autres essais, trad. Oristelle Bonis, Nimes, Chambon, 1993.

POLLOCK Griselda, Differencing the canon: feminist desire and the writing of art's histories, London ; New York, Routledge, coll. « Re visions », 1999.

REZA Yasmina, Art, Paris, Magnard, coll. « Classiques & contemporains Lycées », 2009. captation video <https://www.dailymotion.com/video/x66105>.

SCHAEFFER Jean-Marie, L'expérience esthétique, Paris, Editions Gallimard, coll. « NRF essais », 2015.

École Supérieure d'Art et Design,
•Grenoble

•Valence

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2022/2023

SZENDY Peter, Tubes : la philosophie dans le juke-box, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Paradoxe », 2008.

WOOLF Virginia, Une chambre à soi, trad. Clara Malraux, Denoël, Paris, 2017.

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2022/2023

Constellations artistiques : une histoire transnationale de l'art 1905-1980

Enseignant·e : Johanna Renard

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Découvrir l'histoire de l'art du 20e siècle de manière transnationale, au prisme de la notion de modernité. Qu'est-ce que la modernité en art ? Quels sont les relations entre art, progrès, rupture, violence et traumatisme ?

Contenu du cours :

Ce cours explore l'histoire de l'art du 20e siècle au prisme de la notion de modernité. Des avant-gardes historiques, placées au centre du récit de l'histoire de l'art contemporain, aux courants artistiques plus périphériques, des transformations de la cartographie de l'art après la Seconde guerre mondiale au phénomène de la globalisation, ce concept permet d'interroger les conceptions du temps, de l'histoire, de la technique et de la culture qui ont marqué les pratiques artistiques et les discours théoriques sur l'art. En adoptant une approche transnationale, pour étudier les formes de modernités artistiques de Paris à New York, de São Paulo à Moscou, de Kinshasa à Tokyo, le cours remet en question l'occidentalo-centrisme et l'uniformisation de l'histoire de l'art contemporain en faisant émerger d'autres histoires, d'autres contextes, d'autres relations et d'autres frictions avec la modernité, dans ses variations technologiques, sociales, politiques et artistiques. Afin de se confronter aux œuvres et d'examiner comment les musées racontent l'histoire de l'art, plusieurs visites muséales seront organisées.

Modalités et critères de l'évaluation :

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2022/2023

Repères bibliographiques / références :

1. CATALOGUES D'EXPOSITION :

- Aisemberg, Paula, de Galbert, Albertine, My Buenos Aires : guide de la scène artistique, catalogue d'exposition, Maison rouge-Fondation Antoine de Galbert, du 20 juin au 20 septembre 2015, Lyon, Fage éditions, 2015.
- Bernadac, Marie-Laure, Njami, Simon (dir.), Africa remix : l'art contemporain d'un continent, catalogue d'exposition, Centre Pompidou, du 25 mai au 8 août 2005, Paris, Centre Pompidou, 2005.
- Duplaix, Sophie, Bousteau, Fabrice (dir.), Paris-Delhi-Bombay..., catalogue d'exposition, du 25 mai au 19 septembre 2011, Musée national d'art moderne, Paris, Centre Pompidou, Paris, Centre Pompidou, 2011.
- Grenier, Catherine (dir.), Modernités plurielles, 1905-1970, catalogue d'exposition, Musée national d'art moderne, Paris, Centre Pompidou, 23 octobre 2013-26 janvier 2015, Paris, Centre Pompidou, 2013.
- Martin, Jean-Hubert (dir.), Magiciens de la terre, catalogue d'exposition, 18 mai-14 août 1989, Centre Georges Pompidou, Musée national d'art moderne, La Villette, la Grande halle, Paris, Centre Georges Pompidou, 1989.
- Pagé, Suzanne, Scherf, Angéline (dir.), Être là : Afrique du Sud, une scène contemporaine, catalogue d'exposition, Fondation Louis Vuitton, Paris, Éditions Dilecta, 2017.

2. HISTOIRE TRANSNATIONALE DE L'ART CONTEMPORAIN

- Adler, Phoebe, Howells, Tom et Kotsopoulos, Nikolaos, Contemporary art in Latin America, Londres, Black Dog, 2010.
- Amselle, Jean-Loup, L'art de la friche : essai sur l'art africain contemporain, Paris, Flammarion, 2005.
- Brones, Sophie et Moghadam, Amin (dirs.), Marchés et nouveaux territoires de l'art dans les villes du Sud, Paris, L'Harmattan, 2017.
- Buddensieğ, Andrea et Weibel, Peter (dirs.), Contemporary Art and the Museum : a Global Perspective, Ostfildern, Hatje Cantz, 2007.
- Busca, Joëlle, L'art contemporain africain : du colonialisme et postcolonialisme, Paris, L'Harmattan, 2000.

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2022/2023

- Chérel, Emmanuelle, Dumont, Fabienne (dirs.), L'histoire n'est pas donnée : art contemporain et postcolonialité en France, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016.
- Cuir, Raphael (dir.), Hybridation & art contemporain, Paris, Aica, 2013.
- Eigner, Saheb, L'art du Moyen-Orient : l'art moderne et contemporain du monde arabe et de l'Iran, Paris, Toucan, 2010.
- Grenier, Catherine, Orlando, Sophie (dirs.), Art et mondialisation : décentremements. Anthologie de textes de 1950 à nos jours, Paris, Centre Pompidou, 2013.
- Joyeux-Prunel, Béatrice, Les avant-gardes 1848-1918. Une histoire transnationale, Paris, Gallimard, 2015.
- Joyeux-Prunel, Béatrice, Les avant-gardes 1918-1945. Une histoire transnationale, Paris, Gallimard, 2017.
- Joyeux-Prunel, Béatrice, Naissance de l'art contemporain. Une histoire mondiale, Paris, CNRS Éditions, 2021.
- Nuridsany, Michel, Quand la Chine réveille l'art contemporain, Paris, Larousse, 2016.
- Orlando, Sophie, British Black Art. L'histoire de l'art occidental en débat, Les presses du réel, Dijon, 2016.
- Wolf, Laurent. « L'art contemporain à l'heure de la mondialisation », Études, vol. 406, n°5, 2007, pp. 649-658.

3. ARTS ET POSTCOLONIALISME :

- Alarcón, Norma, Bacchetta, Paola, Falquet, Jules, Théories féministes et queers décoloniales, Les Cahiers du CEDREF, n°18, 2011.
- Apparudai, Arjun, Après le colonialisme, Les conséquences culturelles de la globalisation, Paris, Éditions Payot & Rivaiges, 1996.
- Belkacem, Belmekki, Badra, Lahouel, Le postcolonialisme, objectivité et subjectivité : identité, mondialisation, études postcoloniales, Paris, L'Harmattan, 2014.
- Bhabha, Homi K, Les lieux de la culture, une théorie postcoloniale, Lausanne, Payot, 1994.
- Boulbina, Seloua Luste, Les miroirs vagabonds ou la décolonisation des savoirs (art, littérature, philosophie), Dijon, Les presses du réel, 2018.

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2022/2023

- Chakraborty, Dipesh, Provincialiser l'Europe, la pensée postcoloniale et la différence historique, Paris, Éditions Amsterdam, 2009.
- Cukierman, Leila, Dambury, Gerty, Vergès, Françoise (dirs), Décolonisons les arts, Paris, L'Arche, 2018.
- Fanon, Frantz, Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil, 1952.
- Fanon, Frantz, Les damnés de la terre, [1961], Paris, La Découverte, 2002.
- « Histoires afropolitaines de l'art », Multitudes, n°53-54, automne 2013, [en ligne], <http://www.multitudes.net/category/l-edition-papier-en-ligne/53-multitudes-53-automne-2013/>.
- Jaunet, Claude-Neige, Les écrivains de la négritude, Paris, Ellipses, 2011.
- Murphy, Maureen, De l'imaginaire au musée – Les arts d'Afrique à Paris et à New York (1931-2006), Dijon, Les presses du réel, 2009.
- Vinsonneau, Geneviève, Mondialisation et identité culturelle, Bruxelles, De Boeck, 2012.

École Supérieure d'Art et Design,
•Grenoble

•Valence

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2022/2023

UE 3 : Bilan du travail plastique et théorique

---

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2022/2023

Accrochage des travaux

Méthode d'enseignement :

Cours, films, lectures, visites d'expositions, etc.

Objectifs du cours :

Sensibilisation à l'accrochage comme pratique et réflexion collective autour de cette expérience.

Contenu du cours :

Explorer, tester, prendre conscience des possibilités offertes par un accrochage. Penser ensemble les formes de son travail, les imaginer dans l'espace, réaliser des mises en scène pour les partager.

Modalités et critères de l'évaluation :

Lisibilité et diversité dans les travaux montrés et capacité de les mettre en relation entre eux dans l'espace et par la parole.

Repères bibliographiques / références :

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2022/2023

Carnet de recherche

Méthode d'enseignement :

Travail aussi bien en atelier, qu'au cours de visites ou de déplacements.

Objectifs du cours :

Présenter dans un carnet l'état de ses réflexions, de ses recherches, de ses découvertes, les références repérées (lecture, rencontres...) et ses notes de travail.

Contenu du cours :

Tenir un carnet de bord, c'est faire des dessins ou des croquis de formes et d'idées, c'est prendre des notes de son parcours et de ses rencontres, et c'est mettre en relation expérimentations, travaux préparatoires et documentation. Ce carnet, dans lequel il est conseillé de recourir aux différentes ressources du dessin, s'inscrit dans la continuité de ce qu'un étudiant.e constituera tout au long de son parcours.

Modalités et critères de l'évaluation :

Capacité à relever ses intérêts, ses motivations et ses choix, et à les notifier avec discernement.

Repères bibliographiques / références :

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2022/2023

Orientation

Méthode d'enseignement :

Travail en atelier.

Objectifs du cours :

La fin de la première année est le moment du choix de l'orientation.

L'étudiant.e présente à l'occasion de l'évaluation du second semestre, son projet d'orientation. Il/elle peut se diriger soit exclusivement vers l'une ou l'autre option soit présenter le

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

L'étudiant.e veillera lors de son passage à réserver un temps pour présenter son projet d'orientation, qui se devra d'être construit et argumenté ; travaux, recherches, et références à l'appui.

Repères bibliographiques / références :