Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2è année) 2022/2023

Grille des crédits

ENSEIGNEMENTS	SEMESTRE 3 Nombre de crédits : 30
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	16
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	2
Bilan	4

Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2è année) 2022/2023

UE 1 : Méthodologie, techniques et mises en œuvre

Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2^è année) 2022/2023

Outils Numériques

Enseignante : Philippe Estienne

Méthode d'enseignement :

Les formations se fond 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 étudiant aient une certaine autonomie dans leurs productions.

Contenu du cours :

Cour théorique sur le son

Formation sur la prise de son : Maitrise de l'enregistreur numérique Zoom 4, prise de son avec les différents types de micros en fonction de la nature des enregistrements. Formation sur l'enregistrement studio.

- Saisie et traitement du son avec le logiciel Audacity.
- Formation sur LogicPro: mixage, composition, arrangement sonore, interface midi.
- Mise en espace du son : positionnement des enceintes dans un lieu et apprendre à spatialiser le son.

Modalités et critères de l'évaluation :

☐ Les évaluations se font en continue où chaque étape est pointée pour évaluer la maitrise 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.

Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2^è année) 2022/2023

Pratique et théorie de la peinture

Enseignante: Geoffroy Gross

Méthode d'enseignement :

Pratique et conceptualisation en atelier, accrochages collectifs, cours théoriques.

Objectifs du cours :

Permettre une appropriation sensible et contextualisée dans notre contemporanéité des outils techniques et conceptuels de la peinture à dessein d'une recherche personnelle.

Contenu du cours :

Seront poursuivis les apprentissages et rencontres des inventions de la peinture dans son histoire et de leurs inscriptions contextuelles. Rencontre des questions majeures de la modernité à l'aune de la question de l'image. Question sera posée quant à la pertinence d'un travail medium aujourd'hui.

Modalités et critères de l'évaluation :

Progression dans l'apprentissage de techniques, et repères fondamentaux dans l'histoire de la peinture. Aptitude à conscientiser son travail dans un contexte contemporain.

Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2è année) 2022/2023

Volume - espace - installation

Enseignante : Lucie Chaumont

<u>Méthode d'enseignement :</u>

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2^è année) 2022/2023

Self Auto-documentaires / Il y a un.e réalisat.eur.rice en chacun de nous. L'essentiel, - est d'avoir un point de vue, une attitude face au monde

Enseignante : Yael Perlman

Méthode d'enseignement :

Cours collectif.

Alternance de présentation par les étudiant.e.s de leurs films, installations video, de documents de travail.....story board, rush, repérages, sons, inter-titres/titres/ sous titres...

Présentation de films (plus particulierment de « ciné journal » étendu) par l'enseignante

écrire filmer monter montrer Mettre un récit en images mouvements, faire l'expérience de faire des films,

Pendant les cours les participant.e.s vont prendre tantôt la place du spectateur actif tantôt celle de filmeur... de tatonneur... d'explorateur...

Objectifs du cours :

Explorer les différentes formes de ce qu'on va nommer Ciné Journal.

Laboratoires dans lesquels les étudiant.e.s questionnent les pratiques du documentaire, bouleversent ses conventions, examinent leur vie et critiquent les institutions qui la sous-tendent, articulent des manières de voir et d'être.

Contenu du cours:

no home movie / Non fiction-al movies / self representations

Ce qui nous parle, me semble-t-il, c'est toujours l'événement, l'insolite, l'extraordinaire [...] Il faut qu'il y ait derrière l'événement un scandale, une fissure, un danger, comme si la vie ne devait se révéler qu'à travers le spectaculaire, comme si le parlant, le significatif était toujours anormal [...] Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il? Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infra-ordinaire, le bruit de fond, l'habituel, comment en rendre compte, comment l'interroger, comment le décrire?

Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2^è année) 2022/2023

Interroger l'habituel. Mais justement, nous y sommes habitués. Nous ne l'interrogeons pas, il ne nous interroge pas, il semble ne pas faire problème, nous le vivons sans y penser, comme s'il ne véhiculait ni question ni réponse, comme s'il n'était porteur d'aucune information. Ce n'est même plus du conditionnement, c'est de l'anesthésie. . Mais où est-elle, notre vie ? Où est notre corps ? Où est notre espace ? [...] Peut-être s'agit-il de fonder enfin notre propre anthropologie : celle qui parlera de nous, qui ira chercher en nous ce que nous avons si longtemps pillé chez les autres. Non plus l'exotique, mais l'endotique Georges Perec

Nous allons explorer, expirmenter, discuter, regarder les diverses formes du film en JE . La narration, l'autofiction. l'intime, un espace d'interrogation et d'écriture, l'adresse comme objet artistique. comment certains artistes se sont emparé d'une camera pour donner lieu à un geste artistique.

Modalités et critères de l'évaluation :

Participation active aux séances de travail, analyses des formes filmiques mises en place par les étudiant.e.s

Repères bibliographiques / références :

Jonas Mekas, Agnès Varda, David Perlov, Chantal Akerman, Chris Marker, Catarina Mourão,

Roee Rosen, Sophie Calle, Till Roskens, Tarkovsky, avi Mograhabie, tziga Vertov, robert Kramer.....

Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2^è année) 2022/2023

Performance 2

Enseignante: Reyes Santiago

Méthode d'enseignement :

laboratoire de tentatives entre autres

Objectifs du cours :

comprendre la place du corps dans le processus artistique, intégrer le corps comme possible medium de travail entre autres

Contenu du cours:

exercices pour comprendre : l'espace, la place, le corps, la perception, le mouvement, le son, le contexte entre autres

Modalités et critères de l'évaluation :

Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2^è année) 2022/2023

Livres le livre

Enseignante : Fabrice BESLOT, Géraldine LETOVANEC

Méthode d'enseignement :

Les ateliers d'impression favorisent l'apprentissage et l'inventivité pour mener vers l'acquisition des bases nécessaires à l'approche progressive d'un travail éditorial personnel par le questionnement et l'expérimentation. Cours théorique et pratique.

Objectifs du cours :

Acquisition des pratiques éditoriales, organisation d'un livre, mise en pages et facture d'images, et des pratiques d'impression, alliant prospection et technicité. Réalisation d'un livre d'artiste en micro-édition, 4 exemplaires.

Contenu du cours :

Les étudiant.e.s présenteront un projet éditorial, qu'ils développeront sur le semestre. L'écriture, les images, la sonorité et le sens seront traités avec une implication personnelle et transversale. La prospection, la bibliographie, l'iconographie se feront en lien étroit avec le centre de documentation.

Modalités et critères de l'évaluation :

sur la dynamique et les découvertes effectuées

lors du premier semestre. Les étudiants réaliseront des propositions au regard des travaux de recherche menés autour de leur projet éditorial (texte/image/son...). Le suivi

sera la préoccupation essentielle à travers l'engagement de nos échanges. La mise en forme et la mise en œuvre de leurs propositions seront questionnées jusqu'à la réalisation.

Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2^è année) 2022/2023

- Leszek Brogowski: Éditer l'art, le livre d'artiste et l'histoire du livre, Ed. de la Transparence, Chatou, 2010.
- O Anne Moeglin-Delcroix : Esthétique du livre d'artiste. Une introduction à l'art contemporain, Le Mot et le reste / Bibliothèque nationale de France, 2012Publier)...(exposer », éd. Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes. Les pratiques éditoriales et la question de l'exposition, colloque organisé au Carré d'art par l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes (oct. 2011) sous la direction de Clémentine Mélois, Ed. Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes, Nîmes, 2012.
- « le livre d'artiste : quels projets pour l'art », éd. incertain sens collection grise. Colloque international de l'Université de Rennes 2 Haute-Bretagne en collaboration avec l'Université de Paris I — Panthéon Sorbonne (mars 2010) sous la direction de Leszek Brogowski et d'Anne Moeglin-Delcroix, Ed. Incertain sens, cg (collection grise), Rennes, 2014.
- Anne MOEGLIN-DELCROIX : Esthétique du livre d'artiste, une introduction à l'art contemporain, éd. de la BNF.
- Esthétique relationnelle, nicolas bourriaud 1998 Presses du réel
- L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique 1935 Walter Benjamin
- o BEUYS: Pourquoi faites-vous des multiples? Ed.: Gourcuff Gradenigo, 2007.
- Galerie Du Multiple...17, rue Saint-Gilles ^ 75003 Paris / http://www.galeriedemultiples.com/
- Le multiple d'artiste, Histoire d'une mutation artistique Europe, Am\(\hat{Z}\)rique du Nord de 1985 ^ nos jours / Oc\(\hat{Z}\)ane Delleaux
- Cia Rinne : https://www.youtube.com/watch?v=UH&WHAtIIIM
- O Julien BLAINE: La perf en fin + DVD, éd. Stampatore s.r.l., 2007-2008.
- POLYPHONIX : Polyphonix, éd. Léo Scheer.
- Jaap BLON, Ursonography: http://www.youtube.com/watch?v=JgNL8-FdG-k
- Anne-James CHATON : http://www.youtube.com/watch?v=twPBjmFMH9g
- Arnaud LABELLE-ROJOUX : L'acte pour l'art

Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2^è année) 2022/2023

Made in By for

Enseignante : Franck David

Méthode d'enseignement :

Travail en atelier.

Objectifs du cours :

À travers les moyens nécessaires (techniques, conceptuels, etc.) à la réalisation de projets, clarifier ou mettre en forme des méthodes de travail structurantes pour l'étudiant.e.

Contenu du cours :

L'apprentissage de changements de points de vue, de la prise de distance ou encore l'éveil de la curiosité en seront les outils fondamentaux. Énonciation des sujets appuyée, à titre d'exemple et en vue d'en clarifier les objectifs, par des références (prenant des formes diverses : projection vidéo, diapositives, livres, etc.). Au premier semestre sont donnés des sujets collectifs. Les sujets font l'objet de suivis individuels jusqu'au moment du rendu qui est débattu collectivement.

Modalités et critères de l'évaluation :

Capacité à répondre aux exercices demandés en mettant en avant de manière synthétique, à la fois un imaginaire et l'observation du monde qui nous entoure.

Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2è année) 2022/2023

ARCs - Ateliers recherche et Création / Workshop

Voir le catalogue des ARC

Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e année) 2022/2023

UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2^è année) 2022/2023

Prendre le regard

Enseignante : Johanna Renard

Méthode d'enseignement :

Cours magistral

Objectifs du cours :

Explorer l'histoire de l'art depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui en examinant la place et les contributions des artistes marginalisé·e·s en raison de leur genre et/ou de leurs sexualités.

Comprendre les enjeux sociaux et politiques des pratiques artistiques.

Contenu du cours :

Si les femmes sont omniprésentes dans l'histoire de l'art, c'est en tant qu'objets de représentation, réels ou allégoriques : les grâces, les Vénus, les femmes au bain, les nus féminins. Pourtant, loin de la position passive qui leur a été assignée, en dépit des stigmates et des oppressions à la fois sociales et économiques, les artistes femmes ont joué un rôle important dans l'histoire de l'art. Ce rôle est aujourd'hui progressivement redécouvert, notamment grâce aux études de genre. Ce cours examine comment l'affirmation des femmes artistes dans les mondes de l'art a remis en cause la domination du male gaze dans les représentations. En s'intéressant aux pensées féministes sur l'art, aux études de genre et aux théories queers, on analysera les normes et les codes liés au genre en art. Entre théorie et pratique, comment ces enjeux ont-ils modifié les approches traditionnelles de l'histoire de l'art ? Enfin, en questionnant la notion de binarité associée à la différence sexuelle, le cours s'intéressera à la place des minorités de genre et aux minorités sexuelles dans les pratiques artistiques.

Modalités et critères de l'évaluation :

L'évaluation se fera sous forme d'épreuves orales et écrites. La présence active à chaque séance est requise et prise en compte dans l'évaluation finale.

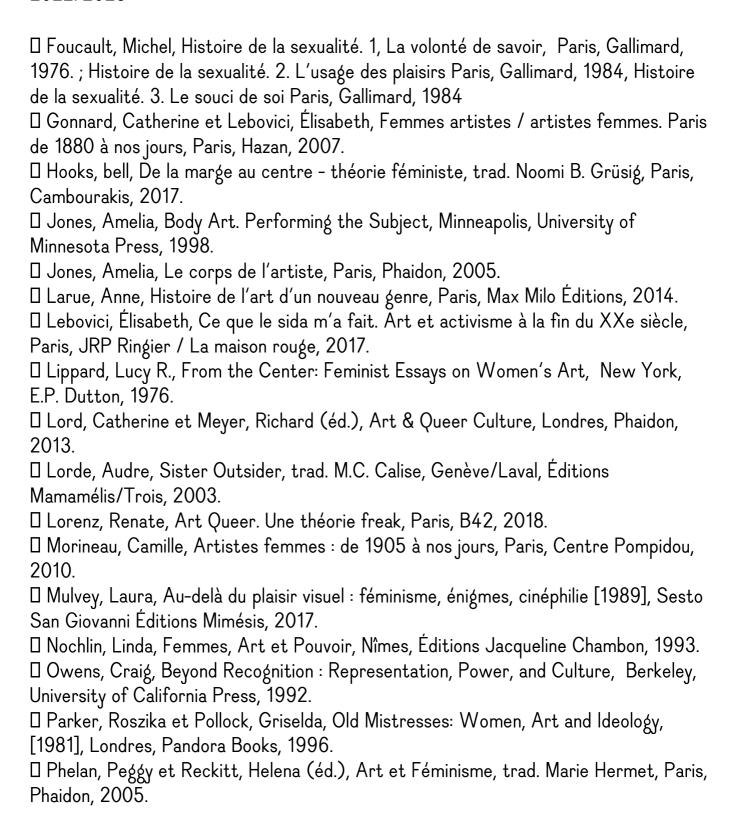
Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e année) 2022/2023

Repères bibliographiques / références :
🛘 Allain Bonilla, Marie-laure, Émilie Blanc, Johanna Renard et Elvan Zabunyan,
Constellations subjectives : pour une histoire féministe de l'art, Paris, iXe, 2020.
Anzaldúa, Gloria et Moraga, Cherríe (éd.), This Bridge Called My Back: Writings of
Radical Women of Color, Watertown, MA, Persephone Press, 1981.
☐ Bonnet, Marie-Jo, Les femmes artistes dans les avant-gardes, Paris, Odile Jacob,
2006.
🛘 Bourcier, Sam (Marie-Hélène), Queer Zones 1. Politiques des identités sexuelles et
des savoirs, [2001], Éditions Amsterdam, Paris, 2006.
☐ Butler, Cornelia (éd.), WACK! Art and the Feminist Revolution, cat. exposition,
MOCA, Los Angeles, mars-juillet 2007, Boston, MIT Press, 2007.
🛘 Butler, Judith, Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l'identité,
Paris, La Découverte, 2006.
🛘 Carson, Fiona, Pajaczowska, Claire, Feminist Visual Culture, Edinburgh, Edinburgh
University Press, 2000.
🛘 Creissels, Anne, Prêter son corps au mythe : le féminin et l'art contemporain, Paris
Le Félin, 2009.
🛘 Creissels, Anne, Le Geste emprunté, Paris, Le Félin, 2019.
🛘 Davis, Angela, Women, Race and Class, New York, Random House, 1983.
☐ Deepwell, Katy, Feminist Art. Activisms and Artivisms, Amsterdam, Valiz, 2020.
🛘 De Lauretis, Teresa, Théorie queer et cultures populaires : de Foucault à
Cronenberg, trad. Marie-Hélène Bourcier, Paris, La Dispute, 2007.
Delphy, Christine, L'ennemi principal. 1. Économie politique du patriarcat, Paris,
Éditions Syllepse, 1998.
□ Dorlin, Elsa (éd.), Sexe, genre et sexualités : pour une épistémologie de la
domination, Paris, Presses universitaires de France, 2009.
Dumont, Fabienne (éd.), La rébellion du « Deuxième sexe » : l'histoire de l'art au
crible des théories féministes anglo-américaines (1970-2000), Dijon, Les presses du
réel, 2011.
Dumont, Fabienne, Des sorcières comme les autres : artistes et féministes dans la
France des années 1970, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014.

Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2^è année) 2022/2023

Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2è année) 2022/2023

☐ Pollock, Griselda, Differencing the Canon: Feminist Desire and the Writing of Art's
Histories, London, New York, Routledge, 1999.
□ Pollock, Griselda, Vision and Difference : Feminism, Feminity and the Histories of
Art, [1988], Londres, Routledge, 2003.
☐ Robinson, Hilary (éd.), Feminism-Art-Theory: An Anthology 1968-2000, Oxford,
Blackwell, 2001.
🛘 Schneemann, Carolee, Cezanne She Was a Great Painter, New York, Trespass
Press, 1975.
☐ Trinh T., Minh-ha, When the Moon Waxes Red : Representation, Gender, and
Cultural Politics, New York, Routledge, 1991.
□ Wittig, Monique, La pensée straight, [1980], Éditions Amsterdam, 2007.
☐ Zapperi, Giovanna, L'artiste est une femme. La modernité de Marcel Duchamp,
Paris, Presses Universitaires de France, 2012.

Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2^è année) 2022/2023

Cartographie : Sorties culturelles et projet éditorial

Enseignante : Théodora DOMENECH. Avec participation de : Tom Henni et Florian Veydarier pour le projet éditorial

Méthode d'enseignement :

Le cours consiste en une série de rencontres. Nous partirons en petit groupe, pour la journée, visiter des espaces de programmation et/ou de création. Ces visites sont précédées par un travail de recherche sur les lieux identifiés et sont suivies d'un projet éditorial.

Objectifs du cours :

Enquêtes, visites et édition collective sur les programmations artistiques dans l'espace rural.

Prendre connaissance de la multiplicité des "mondes de l'art", en axant sur l'engagement social des projets artistiques en milieu rural.

Enjeu de professionnalisation : développement de contacts pour de futurs stages ou autres collaborations entre les étudiant.e.s et les lieux visités.

Contenu du cours :

L'ARC Cartographie propose de sillonner la région en s'intéressant aux projets artistiques réalisés loin des villes.

En général, dans les centres d'art ou les institutions comparables, il y a une séparation entre la programmation curatoriale, qui conçoit le contenu artistique, et les activités de médiation, imaginées a posteriori pour rendre accessible ce contenu au public. En milieu rural, le public auquel s'adresse une programmation artistique est hétérogène au point qu'il est impossible de concevoir une programmation curatoriale sans prendre en compte, en amont, la diversité des personnes auxquelles ces activités artistiques s'adressent. Nous nous intéresserons particulièrement ici à la double action, culturelle et sociale, qui innerve les initiatives artistiques en milieu rural, en interrogeant les acteurs et actrices engagé.e.s dans les environs de Valence.

Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2^è année) 2022/2023

Perfect Pitch

Enseignante: Melanie KENYON

Méthode d'enseignement :

Cours

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Poursuite des pratiques annoncées en 1ère année + lectures, étude et traductions de textes, présentations à l'orale et à l'écrit des projets comprenant un travail de posture, de souffle etc, élaboration de CV bilingue >> démarrage du dossier B.E.A.M - Background Encounters Annoucements Momentum (voir le document de ce nom)

Modalités et critères de l'évaluation :

Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2è année) 2022/2023

Anglais

Enseignante: Isabella OULTON

<u>Méthode d'enseignement :</u>

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2è année) 2022/2023

UE 3 : Recherches et expérimentations

Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2^è année) 2022/2023

Atelier de Recherche et d'Expérimentations

Enseignante:

Méthode d'enseignement :

Travail dans les ateliers.

Objectifs du cours :

Se familiariser avec la conception, l'élaboration et la réalisation d'un travail artistique, et avec l'exploration pratique et théorique de tous.

Contenu du cours :

Chaque étudiant.e doit développer des travaux d'atelier sur des supports choisis et à partir d'enjeux, de thèmes, de sujets et de formes libres. Il/elle devra placer ses recherches dans un champ suffisamment large pour explorer différentes méthodologies, pour se familiariser aux techniques, aux outils et aux diverses pratiques plastiques, tout en construisant une réflexion pertinente et exigeante sur les enjeux artistiques et esthétiques de son travail.

Modalités et critères de l'évaluation :

L'évaluation portera sur la capacité de l'étudiant à développer un travail personnel, sur la méthodologie utilisée et sur ses facultés réflexives.

Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2^è année) 2022/2023

Carnet de bord

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 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.

Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2è année) 2022/2023

Champ libre

<u>Méthode d'enseignement :</u>

Objectifs du cours :

Professionnalisation

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2^è année) 2022/2023

UE 4 : Bilan

Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2^è année) 2022/2023

Émergence des recherches personnelles

Enseignante:

Méthode d'enseignement :

travail en atelier

Objectifs du cours :

Réaliser différents travaux personnels dont la présentation et l'accrochage, devant l'ensemble des professeurs, permettront la rencontre et l'échange.

Contenu du cours :

L'étudiant doit commencer à s'investir dans des recherches personnelles à partir des différents exercices proposés en cours. Il est encouragé à s'engager dans des travaux qui le conduiront à comprendre les enjeux du développement d'une problématique personnelle, la complexité de ses pratiques et la pertinence de les présenter et de les installer.

Modalités et critères de l'évaluation :

L'évaluation portera sur la capacité de l'étudiant à présenter un travail personnel, sur ses positions réflexives, sur ses qualités plastiques et sur ses aptitudes à les exposer.