
Grille des crédits

ENSEIGNEMENTS	SEMESTRE 4 Nombre de crédits : 30
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	14
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	4
Bilan	4

École Supérieure d'Art et Design

●Grenoble

●Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option ART (2e année)
2022/2023

UE 1 : Méthodologie, techniques et mises en œuvre

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 :

Cours théorique sur le son

Formation sur la prise de son : Maîtrise 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 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 font aussi partie de l'évaluation.

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option ART (2e année)
2022/2023

Pratique et théorie de la peinture

Enseignant·e : 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 médium 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.

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option ART (2e année)
2022/2023

Performance 2

Enseignant·e : 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 médium 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 :

Repères bibliographiques / références :

Livres le livre

Enseignant.e : 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.

Catalogue de cours Semestre 4 option ART (2e année)
2022/2023

Repères bibliographiques / références :

- Leszek Brogowski : Éditer l'art, le livre d'artiste et l'histoire du livre, Ed. de la Transparence, Chatou, 2010.
- Anne Moeġlin-Delcroix : Esthétique du livre d'artiste. Une introduction à l'art contemporain, Le Mot et le reste / Bibliothèque nationale de France, 2012 (Publier)...(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 Moeġlin-Delcroix, Ed. Incertain sens, cġ (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
- 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, Amérique du Nord de 1985 ^ nos jours / OcŽane Delleaux
- Cia Rinne : <https://www.youtube.com/watch?v=UHġWHAAtIIM>
- 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=JġNL8-FdG-k>
- Anne-James CHATON : <http://www.youtube.com/watch?v=twPBjmfMH9ġ>
- Arnaud LABELLE-ROJOUX : L'acte pour l'art

École Supérieure d'Art et Design

●Grenoble

●Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option ART (2e année)
2022/2023

ARCs - Ateliers recherche et Création / Workshop

Voir le catalogue des AC

École Supérieure d'Art et Design

●Grenoble

●Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option ART (2e année)
2022/2023

UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Prendre le regard

Enseignant·e : 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.

Catalogue de cours Semestre 4 option ART (2e année)
2022/2023

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.

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 Moraña, 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.

Catalogue de cours Semestre 4 option ART (2e année)
2022/2023

- 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.
- Foucault, Michel, Histoire de la sexualité. 1, La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976. ; Histoire de la sexualité. 2. L'usage des plaisirs Paris, Gallimard, 1984, Histoire de la sexualité. 3. Le souci de soi Paris, Gallimard, 1984
- Gonnard, Catherine et Lebovici, Élisabeth, Femmes artistes / artistes femmes. Paris de 1880 à nos jours, Paris, Hazan, 2007.
- Hooks, bell, De la marge au centre - théorie féministe, trad. Noomi B. Grüsüg, Paris, Cambourakis, 2017.
- Jones, Amelia, Body Art. Performing the Subject, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1998.
- Jones, Amelia, Le corps de l'artiste, Paris, Phaidon, 2005.
- Larue, Anne, Histoire de l'art d'un nouveau genre, Paris, Max Milo Éditions, 2014.
- Lebovici, Élisabeth, Ce que le sida m'a fait. Art et activisme à la fin du XXe siècle, Paris, JRP Ringier / La maison rouge, 2017.
- Lippard, Lucy R., From the Center: Feminist Essays on Women's Art, New York, E.P. Dutton, 1976.
- Lord, Catherine et Meyer, Richard (éd.), Art & Queer Culture, Londres, Phaidon, 2013.
- Lorde, Audre, Sister Outsider, trad. M.C. Calise, Genève/Laval, Éditions Mamamélis/Trois, 2003.
- Lorenz, Renate, Art Queer. Une théorie freak, Paris, B42, 2018.
- Morineau, Camille, Artistes femmes : de 1905 à nos jours, Paris, Centre Pompidou, 2010.
- Mulvey, Laura, Au-delà du plaisir visuel : féminisme, énigmes, cinéphilie [1989], Sesto San Giovanni Éditions Mimésis, 2017.
- Nochlin, Linda, Femmes, Art et Pouvoir, Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, 1993.

Catalogue de cours Semestre 4 option ART (2e année)
2022/2023

- Owens, Craig, *Beyond Recognition : Representation, Power, and Culture*, Berkeley, University of California Press, 1992.
- Parker, Roszika et Pollock, Griselda, *Old Mistresses: Women, Art and Ideology*, [1981], Londres, Pandora Books, 1996.
- Phelan, Peggy et Reckitt, Helena (éd.), *Art et Féminisme*, trad. Marie Hermet, Paris, Phaidon, 2005.
- 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, Femininity 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.

Cartographie : Sorties culturelles et projet éditorial

Enseignant.e : 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 p

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.

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option ART (2e année)
2022/2023

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option ART (2e année)
2022/2023

Perfect Pitch

Enseignant·e : 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 :

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option ART (2e année)
2022/2023

Anglais

Enseignant·e : Isabella OULTON

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design

●Grenoble

●Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option ART (2e année)
2022/2023

UE 3 : Recherches et expérimentations

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option ART (2e année)
2022/2023

Carnet de bord et Voyage

Enseignant·e :

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 :

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option ART (2e année)
2022/2023

Expérimentations liées au projet de mis en œuvre

Enseignant·e :

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option ART (2e année)
2022/2023

UE 4 : Bilan

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option ART (2e année)
2022/2023

Émergence des recherches personnelles

Enseignant·e :

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :