

Technologie | Recherche Artistique | Création
(TIRAIC)

Enseignant·e : Dominique Cunin (ESAD), Yann Kieffer (ESISAR), Pierre Bassery (CRD)

Intervenant·e·s : Jonathan Tanant

Année / option concernées : années 3,4,5 options DG et Art

<http://trac.enjeuxdudesigngraphique.fr>

Méthode d'enseignement :

Ateliers pratiques de conception, de recherche et de création, groupes d'étudiants, plusieurs sites possibles : Esad, Esisar, Conservatoire de Valence et Cité de la Musique de Romans. La salle recherche de l'Esad•Valence est le lieu privilégié des séances de travail.

Objectifs du cours :

Des étudiants de l'Esad•Valence année 3,4 et 5, toutes options confondues, de l'ESISAR en parcours Informatique ou électronique, et du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Valence, classe préparatoire, travailleront ensemble.

Trois objectifs peuvent être exprimés :

- Mener un travail fortement interdisciplinaire entre la performance musicale, les arts interactifs et l'ingénierie en informatique/électronique. Des compétences seront acquises dans le travail en équipe, le dialogue avec d'autres disciplines que la sienne propre et dans les bénéfices et les écueils du travail interdisciplinaire.
- Organiser un projet de recherche-crédation dans de fortes contraintes temporelles : planifier le travail pendant et en dehors des séances dédiées et encadrées, identifier et répartir les tâches à accomplir, maintenir une communication efficace à l'intérieur du groupe.

Catalogue des ARC
2023/2024

- Préparer et mener à son terme un événement public : s'investir dans les répétitions, anticiper la communication de l'événement, préparer les aspects logistiques et matériels.

Contenu du cours :

Cet ARC résulte du projet Pirate, partenariat initié en 2017, porté alors par Esisar, école d'ingénieurs en systèmes embarqués (Grenoble INP) à Valence, en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) de Valence-Romans, le Pôle Ressource du conservatoire à la Cité de la musique de Romans, et l'Esad•GV, site de Valence.

Il s'agit d'un atelier de création interdisciplinaire demandant la présence de l'ensemble des étudiants engagés à des moments précis. Pour des raisons d'organisation et de gestion des emplois du temps, les séances de travail auront lieu majoritairement les jeudis après-midi entre septembre et décembre.

Thématiques 2022-2023

Afin de guider les groupes dans la définition de leurs projets, plusieurs grandes orientations thématiques et techniques sont proposées.

Immersion et interactivité collective

A l'aide de plusieurs appareils (mobiles, par exemple), les spectateurs peuvent interagir collectivement sur un objet commun, comme une vidéo projection immersive (360°) ou un environnement sonore.

Exploration du geste instrumental

A une échelle fine, celle du geste, ou celles plus grandes du corps et de l'espace, la notion d'instrument est à revisiter pour les musiciens, découvrir pour les plasticiens et les ingénieurs.

Ecrire, inscrire, décrire ; lire, interpréter

Si l'on écrit, c'est pour produire un effet, pour qu'un phénomène soit reçu par l'intermédiaire des sens humains. En réception, il y a donc l'acte de lecture et une interprétation. Les modalités d'écriture sont liées à des spécifications, qui régulent les gestes de l'inscription (espace scénique, mise en page, écran, etc.).

Catalogue des ARC
2023/2024

Transformation, conversion, détournement, recyclage, remix
Récolter, transformer, recycler, détourner : se mettre à distance des sources déjà existantes pour en faire une matière de réflexion, de création. Des environnements techniques seront proposés pour réaliser les projets : PureData (<https://puredata.info>) , Faust (<https://faust.grame.fr>) et Mobilizing.js (<https://mobilizing-js.net>).

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence et engagement dans le cursus; pertinence de la réflexion, cohérence et maîtrise des réalisations. Une documentation réalisée tout au long de l'atelier devra rendre compte du travail effectué. Elle pourra prendre une forme quelconque (carnet de bord, documentaire, site Web, etc.) et donnera lieu à un archivage participant à la continuité des travaux de recherche menés année après année.

Une présentation publique des créations aura lieu à la fin du semestre. Le groupe d'enseignants-encadrants des trois institutions formuleront une appréciation et décideront d'une note pour chacun des groupes. Cette note sera la même quelle que soit l'institution de rattachement des étudiants.

Repères bibliographiques / références :

Golan Levin, Gregory Shakar, Scott Gibbons, Yasmin Sohrawardy, Joris Gruber, Erich Semlak, Gunther Schmidl, Joerg Lehner, and Jonathan Feinberg, Dialtones (A Telesymphony), 2001.

Vincent-Raphaël Carinola, Virtual Rhizome, <https://www.vrcarinola.com/virtual-rhizome>, 2018

Ville-Matias Heikkilä, IBNIZ (Ideally Bare Numeric Impression giZmo), <http://pelulamu.net/ibniz/>, depuis 2011.

Thierry Demey, Christophe Lebreton, Jean Geoffroy, Light wall system, <https://www.grame.fr/articles/light-wall-system-5d839d006dc5a>, depuis 2010.

David Rokeby, Very Nervous System, depuis 1992.

David Rokeby, Dreams of an Instrument Maker, MUSICWORKS 30: Sound Constructions (<http://www.davidrokeby.com/dreams.html>), 1985.

Jean-Yves Chateau, Le vocabulaire de Simondon, Ellipses, 2008.

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue des ARC
2023/2024

Gilbert Simondon, L'invention dans les techniques - Cours et conférences, Aubier, 2005.

Vilém Flusser, Pour une philosophie de la photographie, Circé, 1996

WEATHER REPORT

Enseignant·e : Johanna Renard

Intervenant·e·s :

Année / option concernées : 2, 3, 4, 5 Art

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Face à l'urgence écologique actuelle, l'atelier de recherche et de création Weather Report propose de construire ensemble des outils de réflexion, d'action et de création. Agir, créer et penser en dialogue avec une myriade de personnes qui agissent sur le terrain de l'écologie au niveau local et au-delà : des artistes, des militant·e·s, des agriculteur·ices, des théoricien·ne·s, des scientifiques qui s'emparent de l'écologie en repensant les récits habituels sur la nature et en critiquant les rapports hiérarchiques entre l'humain et le non-humain. Envisageant l'écologie de manière sociale, politique et située, Weather Report est innervé par les pensées et les luttes féministes, queers et décoloniales pour envisager d'autres possibles.

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

LA COCO
(de-corps de-composition)

Enseignant·e : Santiago Reyes, Yaël Perlman

Intervenant·e·s :

Année / option concernées : 2, 3, 4, 5 Art

Méthode d'enseignement :

Interventions dans la sphère publique, dans les espaces de l'art, dans l'école, dans la nature, dans des espaces virtuels, dans des espaces privés, etc.

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

- La performance étant une action, s'agit-il de faire ou faire faire ?
- La performance est-elle un médium en temps réel ?
- La performance s'inscrit-elle dans un environnement ou crée-t-elle un environnement ?
- Le corps et le contexte : s'inscrire, occuper, envahir, modifier, se laisser modifier ?
- Action et mémoire : quand la performance engendre des traces. Le dessin, la photo, la danse, le document, l'alibi, la vidéo, le texte... Documentation comme parergon ou comme réactivation.
- Le sujet et les sujets de la performance. Corps individuel et corps social, identité, mouvement et déplacement, genre, écologie, ville, art, société... La performance comme véhicule d'une pensée et la performance comme pensée incarnée.
- Apprendre la performance, apprendre par la performance. Concevoir et évaluer un exercice de cours : créer des scénarios et tentatives pouvant être activés, enregistrés, montrés, expérimentés.
- Et plein d'autres...

École Supérieure d'Art et Design

●Grenoble

●Valence

Catalogue des ARC
2023/2024

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

Revue Pneu

Enseignant·e : Samuel Vermeil

Intervenant·e·s :

Année / option concernées : 3, 4, 5 DG

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Revue imprimée à parution annuelle, produite depuis le master de l'option design graphique.

Contenu du cours :

Cette revue doit se nourrir des activités de l'école (invitations, workshops, ...), tout en étant aussi un genre de "radeau" au sens où l'entendait F. Deligny : une construction, un assemblage, qui serait aussi une aventure collective. Dans le radeau il y a l'idée de "faire avec" les moyens à notre disposition ; il y a aussi celle d'un déplacement ou d'une dérive. Il s'agit en tous cas d'un véhicule, pour les corps, les affects et les idées...

Une revue qui soit autant que possible le lieu d'un dialogue entre les étudiants et des acteurs de la pensée et de la création (contributions, enquêtes, entretiens) ; qui permette de faire exister des questions, des sujets appartenant aux étudiants ; qui crée des liens entre les étudiants actuels et les anciens devenus professionnels et dessine une communauté d'intérêts ; qui soit un des éléments forts de la structuration du master Design graphique et un vecteur de la professionnalisation.

C'est aussi un moyen de communication et de visibilité intelligent, dans la durée et en accord avec ce que nous faisons dans l'école.

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

Mur du son

Enseignant·e : Yael Perlman & Franck David, Fabrice Beslot

Intervenant·e·s :

Année / option concernées : art

Méthode d'enseignement :

Cours théoriques et pratiques, approches historiques, bibliographiques, esthétiques, critiques à travers des séances d'écoute d'oeuvres sonores et deux conférences sonores qui alimenteront une réflexion sur l'année.

Objectifs du cours :

Réaliser et concevoir une exposition avec un.e curateur.trice

Contenu du cours :

Les étudiant.e.s s'attacheront à expérimenter la matière sonore ainsi que les supports et la diffusion sous toutes ses formes, directe ou indirecte. Méthodes de travail structurantes pour l'étudiant.e afin de comprendre les enjeux du son, des supports et de la diffusion.

L'écho du monde... ça retentit et ça s'écrit. Là ça vibre comment ce langage(s) ? Le son est une pratique qu'il faut expérimenter d'une part, dans son histoire avec de l'écoute et d'autre part dans ses expériences liées aux langage(s) - de la partition - aux gestes - à sa diffusion fixe ou en mouvement et à sa matérialité.

Aujourd'hui le son est un langage(s) de création, et là ça sonne ! Là ça doit résonner et bien sonner ! Le son ça frémit, ça fusionne, ça bidouille, ça alerte ! Le son est une histoire récente dans le champ des arts plastiques et de l'histoire de l'art ; de L'Art des bruits de Luigi Russolo, en passant par Lipstick Traces de Greil Marcus jusqu'à nos jours ; de la performance au cinéma, du support et de sa diffusion. ça alerte !

Catalogue des ARC
2023/2024

Modalités et critères de l'évaluation :

Capacité à formuler un projet d'exposition et sonore. L'engagement, l'assiduité, la qualité de conception, la mise en œuvre, la pertinence théorique feront l'objet d'une évaluation.

Repères bibliographiques / références :

LIEN SUR LE SITE du LABEL, labelle69.com

Open, The necks – nothern spy records – 2013

Laborintus 2 - Luciano Berio, Mike Patton, Ictus ensemble – Ipecac recordings - 2012

Dig, Heddy Boubaker – Petit Label – 2013

Le luxe de la réflexion ! , Laurent Grappe – sonoris Metamkine

Filarium, Michel Chon, Lionel Marchetti et Jérôme Noetinger – CCAM edition - 2015

Nerve Cell_0 For cello and Computer, Zbigniew Karkowski – another sub rosa production – 2001

Chant du milieu, KristoffK. Roll et Daunik Lazro – créativesourcesrec

Cortar Todo, Zu - Ipecac recordings – 2015

1930, Merzbow

Desertshore/the final Repot, Peter « Sleazy » Christopherson – 1975/2010

Presses du réel :

Esthétique de l'improvisation libre Expérimentation musicale et politique, Matthieu Saladin – 2014

Partition de réactions, avec CD, Peter Vogel - 2009

les sonorités de l'utopie, Tacet – 2018

Avant-gardes sonores en architecture, Carlotta Daro - 2013

Décade, Livre + 1 CD; Anne-James Chaton avec Andy Moor et Alva Noto, Berlin: raster-noton, mars 2012

CD/LP

Transfer , Anne-James Chaton avec Andy Moor ; Unsounds, Amsterdam, CD, may 2013

Catalogue des ARC
2023/2024

Transfer 4: Inbound/Outbound, Anne-James Chaton avec Andy Moor ; Unsounds, Amsterdam, 45T, october 2012

Transfer 3: FLYING MACHINES, Anne-James Chaton avec Andy Moor ; Unsounds, Amsterdam, 45T, february 2012

Transfer 2: PRINCESS IN A CAR, Anne-James Chaton avec Andy Moor ; Unsounds, Amsterdam, 45T, may 2011

Univers, Anne-James Chaton avec Alva Noto ; raster-noton, Berlin, CD, march 2011.

Transfer 1: DEPARTUES, Anne-James Chaton avec Andy Moor ; Unsounds, Amsterdam, 45T, février 2011

Turn, Anne-James Chaton avec The EX, Touch And Go Records, Chicago, USA, Septembre 2004.

Aire de jeu

Enseignant·e : Sylvie Garraud, avec Raphaëlle Vermeil

Intervenant·e·s :

Année / option concernées : 3, 4, 5 art et design

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

L'objectif de cet ARC est de rendre possible et accompagner le désir d'une pratique qui s'affirme avec insistance ces dernières années, de donner des outils méthodologiques et des repères culturels qui permettent d'engager une éventuelle professionnalisation dans ce champ d'activité, de mettre en relation les étudiant.e.s avec des acteurs locaux/régionaux de la culture.

Contenu du cours :

Cet ARC est proposé aux étudiants 3-4-5 qui ont le désir d'expérimenter une pédagogie de l'art et du design à destination des enfants et des adolescents à travers des échanges avec les enseignantes expérimentées qui travaillent à l'Esad. Des échanges théoriques sur les enjeux et les moyens, qui seront aussi l'occasion de donner des repères historiques et conceptuels, d'identifier des acteurs... Des échanges pratiques à travers des rencontres, des participations aux ateliers, aux stages et la possibilité d'élaborer et de mettre à l'épreuve des projets et expériences pédagogiques. L'édition peut être un des médiums privilégiés.

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

Atelier peinture et auto-gestion,
l'histoire et sa pratique, gérer le stock entre consommables et consommés, quelle
responsabilité ?

Enseignant·e : Geoffroy Gross

Intervenant·e·s :

Année / option concernées : 3, 4, 5 Art

Méthode d'enseignement :

à l'Atelier peinture, discussion, suivi d'actualité et pratiques.

Objectifs du cours :

Que la peinture ne fasse plus autorité.

Contenu du cours :

Eprouver les gestes de la peinture à l'aune d'une pratique de l'auto-gestion.
Et si la tenue de l'atelier en auto-gestion par ces actrices et acteurs était aussi une
pratique de la peinture ? Cette pratique aide à débusquer les modèles les mieux
cachés, les réfléchir à s'en affranchir et/ou à s'en nourrir, toute discussion a pour but
l'émancipation et le travail en plaisir.

Intervention à la BARRACK : Projet en cours de montage, en partenariat avec La
Barrack, à Valence, intervention artistique sur l'architecture intérieure lors du
réaménagement du lieu.

Modalités et critères de l'évaluation :

L'évaluation se fera ensemble par le constat de l'effectivité de l'ARC.

Repères bibliographiques / références :

{{{Mille-Feuilles}}}

Enseignant·e : Mélanie Kenyon (Art et Design Graphique), Lisa Bayle (Design Graphique), Dean Inkster (Art)

Intervenant·e·s : Elisa Portier Création documentaire radiophonique

Collaboratrices dans le quartier de Fontbarlettes: Nadia Allegri, directrice de la médiathèque de Fontbarlettes, Catherine Alves de l'association Thermos, film d'animation et cuisine mobile, Boicilia Idiri, directrice de la MPT Fontbarlettes, L'équipe de la Maison des Solidarités Mandela, Fontbarlettes.

Année / option concernées : 2, 3, 4, 5 Art et design

Méthode d'enseignement :

Comment le journal {{{Milles -feuilles}}} peut être un journal sonore réalisé par les étudiants avec les habitants des Fontbarlettes ? Axes de recherche et méthode d'enseignement avec les étudiants pour cette création :

- Conception de l'objet radiophonique : sur le fond et sur la forme.
- Approche/méthode : comment aller sur le terrain, comment créer les conditions nécessaires pour les échanges et interviews ?
- Conception du dispositif d'enregistrement/captation le plus pertinent et notamment en regard de l'objectif de créer du lien entre deux univers, et du matériel et du temps d'enregistrement disponible. Un lieu dédié à l'ESAD (exemple : cabine d'enregistrement) et des déplacements pour enregistrer dans le quartier.
- Ecriture radiophonique : recherche de l'axe d'interviews et de captations sonores qui permettra de décliner différents récits, qui pourront prendre différentes formes mais feront sens et unité ensemble. Il s'agira de concevoir au préalable avec les étudiants quelle matière ciblée on souhaite collecter -enregistrer- et quel dispositif/protocole on met en place pour atteindre cet objectif ?
- Idem pour les questions liées à la traduction des personnes qui s'exprimeront dans leur langue maternelle et la manière formelle d'envisager le montage de la traduction.

Catalogue des ARC
2023/2024

- Formation au logiciel de post-production Reaper, au montage, à la réalisation, au mixage et au mastering.
 - Mise en place/organisation du dispositif et de la chaîne de postproduction avec les étudiants.
 - Post-production et finalisation de l'objet radiophonique avec les étudiants jusqu'à sa forme «PAD = Prêt à diffuser» : montage, réalisation (mise en forme-narration), mixage et mastering. Etape qui nécessite un temps conséquent.
 - Recherche sur l'éditorialisation (numérique et/ou papier) qui devra accompagner la diffusion de la création sonore et mise en œuvre de cette partie éditoriale.
- L'ensemble se fera avec l'appui d'étude et analyse de documents sonores et écrits et d'archives liés à la création sonore artistique et radiophonique, de discussions collectives.

Objectifs du cours :

Produire un numéro sonore de l'édition Mille Feuilles : un objet de création radiophonique multilingue réalisé par les étudiants et les habitant.e.s des Fontbarlettes, hommes, femmes et enfants.

Par exemple, cet objet pourrait prendre la forme d'une mini-série qui dévoilerait différents «portraits» de personnes vivant aux Fontbarlettes en même temps que différentes formes de création radiophonique. La réflexion et la recherche avec les étudiants sur le fond et la forme et sur l'éditorialisation (numérique et/ou papier) qui devra accompagner sa diffusion, sera précisément un des volets centraux de cet Atelier de Recherche et de Création.

Pour ce numéro 3, nous visons donc la réalisation d'une création radiophonique qui permettra des échanges authentiques et approfondis, ainsi créant un lien unique entre étudiants, habitants et professeurs à la fois :

- 1) dans la phase de réalisation et notamment via la phase de captations / interviews: de paroles et de récits des habitant.e.s de Fontbarlettes (une population qui comprend les étudiant.e.s de l'ESAD): leur vie dans le quartier,

Catalogue des ARC
2023/2024

l'arrivée des uns et d'autres, leur activité, leur histoire de famille, leurs impressions et aspirations, les sujets clés qui les animent.

2) dans l'enregistrement de « paysages sonores » du quartier en lien avec les récits autant pour le fond que pour la forme.3) lors de la phase de post-production : montage, réalisation (mise en forme-narration) et mixage, étapes qui permettent d'entrer plus en profondeur dans la matière récoltée et donc dans son analyse.

4) dans la phase de restitution / diffusion de la création radiophonique : en effet sont envisagées des écoutes collectives auxquelles l'ensemble des protagonistes / participant.e.s seront convié.e.s ainsi que les personnes qu'ils/elles souhaitent inviter. Dans ces moments l'intimité si singulière que permet le medium radiophonique - « toucher à distance » - s'élargit au social lorsque plusieurs personnes se réunissent pour écouter ensemble. Diffusion à l'école et partenariat envisagé avec Radio BLV et Radio Méga

Nota Bene: L'attention portée à l'expression, le cas échéant, dans leur langue maternelle des protagonistes et la manière formelle d'en assurer la traduction sera également un élément important dans la création d'un lien singulier.

Ce numéro 3, sous sa forme sonore, permettra d'établir et d'expérimenter la pertinence et l'originalité d'un tel projet radiophonique au sein du champ de l'art et une mise à l'épreuve du réel dans le contexte direct de l'ESAD-GV.

Contenu du cours :

Eprouver les gestes de la peinture à l'aune d'une pratique de l'auto-gestion.

Et si la tenue de l'atelier en auto-gestion par ces actrices et acteurs était aussi une pratique de la peinture ? Cette pratique aide à débusquer les modèles les mieux cachés, les réfléchir à s'en affranchir et/ou à s'en nourrir, toute discussion a pour but l'émancipation et le travail en plaisir.

Catalogue des ARC
2023/2024

Intervention à la BARRACK : Projet en cours de montage, en partenariat avec La Barrack, à Valence, intervention artistique sur l'architecture intérieure lors du réaménagement du lieu.

Modalités et critères de l'évaluation :

L'évaluation se fera ensemble par le constat de l'effectivité de l'ARC.

Références :

Elisa Portier – BIOGRAPHIE / EXPÉRIENCE

Reporter et réalisatrice, Elisa Portier capte le réel via le reportage et l'interview pour le restituer dans une narration personnelle où la composition sonore prend part à l'écriture.

Elle conçoit également des installations sonores, à caractère documentaire, souvent immersives, pour l'espace public ou muséal. C'est Radio France Internationale, où elle commence à travailler en 1994 à 21 ans, qui l'a accrochée à la magie du son et de la parole transmis jusqu'au bout du monde, dans le creux de l'oreille.

« L'attention qu'elle porte à l'approche et à la captation des récits, à la manière de les transmettre, quelle que soit la forme choisie et d'en préserver l'essence pure est à l'image de son engagement à donner voix ». Pom Bouvier b, compositrice, collaboratrice à propos d'Elisa Portier.

Quelques jalons de son parcours :

2022 Conception et réalisation de l'installation Objets de l'exil, empreintes et métamorphoses avec des personnes exilées. Centre de La Vieille Charité, Marseille / Exposition Objets migrants, Trésors sous influences (commissariat : Barbara Cassin).

2002-2021 Radio Baumettes : atelier de production radiophonique avec des personnes détenues à la Maison d'arrêt des Baumettes à Marseille.

Depuis 2021 Intervenante à l'ESDM (École Supérieure D'Art et de Design de Marseille).

Catalogue des ARC
2023/2024

2017 Lauréate de la bourse Brouillon d'un rêve Ecritures et Formes émergentes de la SCAM (Société Civile des Auteurs Multimédias) pour l'écriture, la conception formelle et la réalisation de l'installation en son 3D binaural La Vie Radieuse à l'Immeuble Le Corbusier, Marseille. Installation qui donne à entendre les voix des habitants de la Cité Radieuse et leur expérience de cette architecture singulière.

2008-2009 Résidence In Situ, dans 9 collèges de Seine-Saint-Denis (93). Réalisation du documentaire : In situ, il suffit de peu de choses.

2008 Prix Découverte Sonore de la SCAM (Société Civile des Auteurs Multimédia) pour le documentaire/installation Le son de l'intérieur ou 10 photographies sonores de la maison d'arrêt des Baumettes.

1994-2013 Radio France et RFI, reporter et réalisatrice.

Repères bibliographiques

BECKER Howard, Les Mondes de l'art [1982], Paris, Flammarion, 2010.

BENJAMIN Walter, L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique [1936], Paris, Gallimard (Œuvres III), 2000.

BOLTANSKI Luc, CHIAPELLO Ève, Le Nouvel Esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999.

CLARK T.J., The Painting Of Modern Life. Paris In The Art Of Manet And His Followers, Princeton University Press, 1984.

DUCHAMP Marcel, Duchamp Du Signe, Paris, Flammarion, 2013.

FOSTER Hal (dir.), The Anti-Aesthetics. Essays On Postmodern Culture, Washington, Bay Press, 1983.

LIPOVETSKY Gilles, SERROY Jean, L'Esthétisation du monde. Vivre à l'âge du capitalisme artiste, Paris, Gallimard, 2013.

MAUSS Marcel, « Esthétique » in Manuel d'ethnographie [1947], Paris, Payot, 1970.

MENGER Pierre-Michel, Portrait de l'artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme, Paris, Seuil, 2003.

MENGER Pierre-Michel, Le Travail créateur. S'accomplir dans l'incertain, Paris, Gallimard/Seuil, 2009.

RANCIÈRE Jacques, Malaise dans l'esthétique, Paris, Galilée, 2004.

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue des ARC
2023/2024

MURRAY SCHAFFER R., Le paysage sonore, Le monde comme musique
Phonurgia NOVA, L'art de l'écoute PARANTHOËN Yann ORR Andrew, co-fondateur
de Radio Nova
RUEFF Pascal, narratives et immersion sonore, son binaurale pour la scène, la
muséographie, la déambulation
VOLCLER Juliette productrice radio, critique sonore et chercheuse indépendante
CAGE John

Ciné Labo

Enseignant·e : Yaël Perlman, Franck David

Intervenant·e·s :

Année / option concernées : 3, 4, 5 art

Condition obligatoire pour s'inscrire, présenter un projet de film.

Méthode d'enseignement :

Un travail en atelier à partir des projets de films des étudiant.e.s.

Culture et analyse de l'image cinématographique ainsi que des processus cinématographiques à l'œuvre.

Objectifs du cours :

Apprentissage du processus complet de fabrication d'un film, depuis son idée en passant par l'écriture (scénario, synopsis, note d'intention, note de réalisation), les dessins/ storyboard, les photos de repérage, jusqu'à son évaluation financière.

Contenu du cours :

Le cinéma est le lieu de convergence de l'ensemble des disciplines qui concourent à la fabrication du film (son, texte, musique, étalonnage..) mais aussi le choix du type de dispositif dans lequel le film va prendre corps (salle de cinema, projection, multiprojection, etc..), et des conditions nécessaires à sa production. Autant de paramètres qui chacun pour leur part seront constamment pris en compte dans cet ARC.

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence obligatoire, assiduité, engagement autour du projet de film.

Repères bibliographiques / références :

X Cicéro

Enseignant·e :

Intervenant·e·s : Adrien Vasquez

Année / option concernées : 3, 4, 5 design

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

X Cicéro est un projet de recherche dont le point de départ est la petite collection de caractères d'impression en bois récemment acquise pour l'atelier d'impression typographique de l'école. L'intention initiale de cet ARC était d'en faire le relevé, et de redessiner et de compléter les séries de caractères. Cela a été l'occasion d'une exploration historique des techniques d'impression typographique, d'un travail de design de caractères numériques puis des expériences de production via des technologies actuelles (CNC et découpe laser) avec le relais du Fablab de Crest.

L'enjeu de cet ARC est d'aboutir le travail sur les caractères disponibles mais aussi d'aller au-delà de la reconstitution historique pour en produire de nouveaux, et d'acquérir des connaissances et des compétences fines en type design et de l'impression typographique qui tiennent compte de l'articulation des savoirs historiques et des technologies actuelles. Diverses expériences sur les outils de dessin et de production sont engagées, notamment autour du pantographe. L'ensemble de nos recherches et expériences sera documenté sur le site de l'atelier (<http://xcicero.esad-gv.net/>), à partir duquel les caractères produits sont également disponibles au téléchargement sous licence libre.

Catalogue des ARC
2023/2024

Pour approfondir notre connaissance du sujet, nous avons invité Éric Nunes, spécialiste du livre ancien et de la numérisation du patrimoine à la bibliothèque municipale de Nancy (en mars 2021), et Marko Drpic, imprimeur et fabricant de caractères en bois à Ljubjana (en novembre 2021), qui sont intervenus pour nous présenter leurs travaux et recherches sous la forme d'une conférence.

L'atelier concerne les étudiant.es de l'option DG des années 3, 4 et 5. Cette transversalité des années donne une continuité au projet et lui permet de trouver des prolongements et des approfondissements.

Modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu

Repères bibliographiques / références :

— Rob Roy Kelly, *American Wood Type 1828–1900*, 1969

TLMSE
Tout Le Monde Sait Ecrire

Enseignant·e :

Intervenant·e·s :

Année / option concernées : 2, 3, 4, 5 art et design

Méthode d'enseignement :

Le concept « AUTO-ARC » naît de la volonté de prolonger celui de Tout le monde sait écrire (TLMSE), initié en 2019 par Madeleine Aktypi et Loreto Martines-Troncoso, ainsi que l'atelier Planter des mots initié par les art 2 en 2020.

Cet ARC est ouvert à toute personne ayant un désir de créer autour et avec l'écriture, de manière autogérée. Toute personne ayant ou n'ayant pas d'expérience avec l'écriture est le.la bienvenu.e.

Deux étudiantes référentes volontaires (coordinatrice et co – coordinatrice)s'occuperont de la programmation, du bon déroulement et de l'animation de l'ARC sur l'année, en discussion avec les étudiants participants. Yael Perlman et Géraldine Letovanec assisteront et évalueront la progression, les propositions et les productions de cet atelier ponctuellement. Elles organiseront également un compte rendu général / évaluation à raison d'une fois par semestre, avec la présence éventuelle d'autres professeurs de la section art.

Objectifs du cours :

« Recherches et créations pour expérimenter différentes formes et situations d'écriture, d'édition et de performance. Cet atelier permet aux étudiant·e·s de faire une expérience directe et collective de ce que écrire peut devenir, en prise avec les arts et l'actualité. Écrire pour penser et faire monde à plusieurs. » (Objectif initié en 2019)

Nous avons notamment pour projet de travailler avec et autour de l'écriture, par le biais de différents médiums (photographie, sculpture, peinture, etc). Ce qui sera à la

Catalogue des ARC
2023/2024

fois une ouverture sur les rendus, mais également une opportunité de se familiariser avec différents outils / machines / matériaux.

Le projet « lecture et jardinage » initié par les art 2 de la promotion 2020.2021 sera fusionné avec cet auto-arc et nous permettra de partager des textes, lectures, etc. Cet arc aura également pour objectif d'initier et encourager les étudiant.es à porter un projet à plusieurs, à s'impliquer dans sa construction et dans son organisation.

Contenu du cours :

Atelier d'écriture, d'édition et de performance. Laboratoire de recherches plastiques liées à l'écriture et au langage.

Modalités et critères de l'évaluation :

Auto évaluation.

Sens de l'initiative, curiosité, participation, selon l'évolution de l'étudiant.e au fil du semestre.

Repères bibliographiques / références :