

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)
2023/2024

UE 1 : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2023/2024

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 continue 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.

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2023/2024

Manuel

Enseignant·e : Tom Henni

Méthode d'enseignement :

Séances d'expériences pratiques en diverses occasions et lieux, recherches et suivi individuel en atelier.

Objectifs du cours :

Expérimenter l'apprentissage et la compréhension de gestes techniques par l'action de la main et du corps. Comprendre la valeur de l'expérience comme savoir « de première main ».

Repérer les enjeux didactiques posés par la création d'images d'illustrations
Envisager la dimension didactique d'un ensemble d'images/textes dans un petit dispositif éditorial.

Contenu du cours :

Il sera ici proposé de faire le lien entre l'apprentissage réel de gestes techniques variés (taille du bois, vannerie, fabrication de ficelle, montage d'un mur en pierre sèche, feu...) et leur restitution par l'image dessinée dans un but didacticiel. Ces différentes expériences manuelles seront alternativement et de façon complémentaire des apprentissages pour eux-mêmes, et des occasions d'observer et de dessiner des gestes, des postures... Enfin ce travail interrogera la dimension éditoriale d'un projet et les enjeux de transmission qui en découlent.

Modalités et critères de l'évaluation :

L'étudiant doit assister à tous les cours, et alterner dans les rôles de manipulateur/modèle et de dessinateur/observateur. Un petit dispositif éditorial sera évalué en fin de semestre selon la pertinence des images réalisées, les choix graphiques opérés et l'intelligibilité de l'ensemble.

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2023/2024

Repères bibliographiques / références :

Thomas Golsenne, « Bricologie. La souris et le perroquet », Techniques & Culture, 64 | 2015, 128-151.

Éloge du carburateur : essai sur le sens et la valeur du travail

Crawford, Matthew B. (1965-....), 2016, Paris : La Découverte

Faire : anthropologie, archéologie, art et architecture

Ingold, Tim (1948-....), 2017, Bellevaux : Éditions Dehors

Le maître ignorant : cinq leçons sur l'émancipation intellectuelle

Rancière, Jacques (1940-....), 1987, Paris : Fayard

La pensée sauvage / Claude Lévi-Strauss

Lévi-Strauss, Claude (1908-2009). 1996, Paris : Pocket,

Otto et Marie Neurath, B42

Henri Focillon, Éloge de la main

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2023/2024

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 :

École Supérieure d'Art et Design,
•Grenoble

•Valence

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2023/2024

Modes d'emploi :

Enseignant·e :

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

Méthode d'enseignement :

En atelier

Objectifs du cours :

Se familiariser avec les différentes techniques

Modalités et critères de l'évaluation :

Assiduité, investissement

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2023/2024

Peinture

Enseignant·e : Geoffroy Gross

Méthode d'enseignement :

Travail en atelier.

Confrontations collectives lors de fréquents accrochages.

Objectifs du cours :

Permettre l'émergence d'une autonomie critique et de la conscience d'un travail de peinture dans son contexte contemporain.

Contenu du cours :

Seront abordées les questions conceptuelles soulevées par les précédents apprentissages, dans des expérimentations ouvertes à de nombreux supports, matériaux et techniques, permettant de défendre des choix et des intentions clairs.

Modalités et critères de l'évaluation :

Aptitude à défendre un choix, une intention en regard de nombreuses expérimentations.

Repères bibliographiques / références :

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2023/2024

Made in by for

Enseignant·e : 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.). Sont donnés des énoncés collectifs. Ils 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.

Repères bibliographiques / références :

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2023/2024

Le plus simple appareil

Enseignant·e : Gilles Rouffineau

Méthode d'enseignement :

Cours magistral et atelier en classe en entière.

Objectifs du cours :

Situer les pratiques expérimentales de la photographie à partir de la réalisation d'un appareil photographique primitif, différent du sténopé.

Contenu du cours :

Depuis quelques années, la culture du sténopé s'est imposée comme une réalité à part pour des artistes adoptant la photographie et même par le grand public amateur d'images faites à la maison. Cette technique d'image sans lentille, prônée par les Pictorialistes à la fin du XIXe siècle, restée longtemps marginale dans l'histoire du médium, était recherchée pour ses propriétés optiques singulières. Elle est aujourd'hui en passe de devenir une pratique d'initiation DIY dominante, souvent même le premier contact avec la photographie argentique. Amateurs ou artistes, le monde entier se met désormais au rythme de cette pratique chaque 28 avril, devenu « Journée mondiale de la photographie au sténopé ».

Cet engouement risque de produire en retour l'illusion d'accéder à un moment originaire de l'histoire même du médium. Une simple question allusive au détour d'un livre d'Eric Renner (2004, p. 16) – spécialiste qui fait autorité pour ses expositions, ses publications et sa collection consacrées aux « pinholes » – suggère que la première héliographie de Nicéphore Niépce, le célèbre « Point de vue du Gras » (1827, conservé à Austin), pourrait même avoir été réalisée au sténopé...

« There is some conjectures that the first photograph by Niépce, an eight-hour exposure made in 1826, might just be pinhole ».

Hypothèse parfaitement infondée. Dans sa correspondance, Niépce décrit précisément les problèmes optiques auxquels il est confronté : « Il n'y a en effet, Monsieur, de bien éclairée et de bien nette que la partie de l'image qui se trouve juste au foyer de

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2023/2024

l'objectif. » Or le sténopé, ce simple trou d'aiguille, se définit justement par son système afocal. La netteté résultant de la proportion entre l'ouverture et la profondeur de la camera obscura.

A contrario, on se propose de suivre les traces de l'inventeur de Châlon, d'en assumer les échecs, et peut-être d'en surmonter les obstacles pour capter une ombre projetée dans la chambre noire. On vise à fabriquer un appareil rudimentaire dont l'optique est une loupe ordinaire (usinée en verre et non moulée en résine plastique) et qui impose de mesurer sa focale. Puis d'en calculer l'ouverture relative et de fabriquer la boîte adaptée à un format défini ainsi que la réalisation de diaphragmes calibrés en métal. Si la chance, et l'étanchéité surtout, sont avec nous, un papier photographique permettra de fixer un reflet inversé du monde. Le contexte de cette pratique est celui de la photographie expérimentale, « expérience des limites », « hétérodoxe et indisciplinée » selon Michel Poivert (Lenot, 2017).

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence aux interventions théoriques. Participation active à l'atelier par une production personnelle.

Persévérance et capacité d'ajustement pour défier l'échec. Capacité à présenter, expliciter, évaluer le résultat final de son travail.

Repères bibliographiques / références :

CHÉROUX, Clément & ZIEBINSKA-LEWANDOWSKA (Karolina). Qu'est-ce que la photographie ?, Paris : Centre Georges Pompidou, 2015.

JAY, Paul & FRIZOT Michel. « Lettre à F. Lemaitre, 24 juillet 1827 », Nicéphore Niépce, Photo Poche n° 8, Paris : CNP, 1983.

LENOT, Marc. Jouer contre les appareils. De la photographie expérimentale, Paris : Photosynthèses, 2017.

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2023/2024

RENNER, Eric. Pinhole Photography : Rediscovering a Historic Technique, Boston : Focal Press, réédition 2004.

SCHAEFFER, Jean-Marie. L'image précaire, du dispositif photographique, Paris : Seuil, 1987.

VERHAGEN, Erik. « La photographie conceptuelle. Paradoxes, contradictions, impossibilités », Études photographiques #22, octobre 2008, pp. 118-139.
URL : <http://journals.openedition.org/etudesphotographiques/1008>

École Supérieure d'Art et Design,
•Grenoble

•Valence

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2023/2024

Non fiction movie

Enseignant·e : Yael Perlman

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 2 (1ère année)
2023/2024

Workshop
initiation à la conception d'un projet éditorial

Enseignant·e : Lisa Bayle
Intervenant·es : Simmon Ballagné et Florian Buffard

Méthode d'enseignement :

En atelier

Objectifs du cours :

Workshop d'initiation à la conception d'un projet éditorial.
Réflexion quant au rapport texte/image

Contenu du cours :

Workshop conduit avec les intervenants extérieurs invités Simmon Ballagné et Florian Buffard, graphistes, artistes et poètes et accompagné par Florian Veydarier, assistant d'enseignement du pôle impression de l'ESAD Valence.

Modalités et critères de l'évaluation :

Workshop de deux jours en atelier d'impression à l'ESAD Valence

Repères bibliographiques / références :

Simmon Ballagné en résidence, galerie Poush (<https://poush.fr/fr/artistes>)

École Supérieure d'Art et Design,
•Grenoble

•Valence

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2023/2024

UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2023/2024

Constellations artistiques : une histoire transnationale de l'art

Enseignant·e : Johanna Renard

Méthode d'enseignement :

Cours magistral en classe entière.

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 et nouveauté ?

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 :

Contrôle continu (présence et participation) + examen terminal sur table, dissertation sur un sujet abordé dans le cours.

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2023/2024

Repères bibliographiques / références :

- « 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/>.
- Apparudai, Arjun, Après le colonialisme, Les conséquences culturelles de la globalisation, Paris, Éditions Payot & Rivages, 1996.
- Bancel, Nicolas, Le postcolonialisme, Paris, Que sais-je ?, 2019.
- 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.
- 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.
- Chakraborty, Dipesh, Provincialiser l'Europe, la pensée postcoloniale et la différence historique, Paris, Éditions Amsterdam, 2009.
- Cukierman, Leïla, Dambury, Gerty, Vergès, Françoise (dirs), Décolonisons les arts, Paris, L'Arche, 2018.
- Domino, Christophe, L'art africain contemporain, Lyon, éditions Scala, 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.
- Eigner, Saheb, L'art du Moyen-Orient : l'art moderne et contemporain du monde arabe et de l'Iran, Paris, Toucan, 2010.
- Enwezor, Okwui, Contemporary African Art Since 1980, Bologne, Damiani, 2009.
- Fanon, Frantz, Les damnés de la terre, [1961], Paris, La Découverte, 2002.
- Fanon, Frantz, Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil, 1952.
- 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.

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2023/2024

- Grenier, Catherine, Orlando, Sophie (dirs.), Art et mondialisation : décentrement. 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.
- 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.
- Mbembé, Achille, Brutalisme, Paris, La Découverte, 2020.
- 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.
- Peiri, Lucienne, Inextricabilia, enchevêtrement magiques : art brut, art sacré, art contemporain, art rituel africain, Paris, Flammarion, 2017.
- Sarr, Felwine, Afrotopia, Philippe Rey, 2016.
- Toussaint, Evelyne, Postcolonial/décolonial. La preuve par l'art, Presses Universitaires Du Midi, 2021.
 - Willett, Frank, L'Art africain : une introduction, Thames & Hudson, 1990.

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2023/2024

Like ! Analyse critique du jugement de goût.
Théorie des arts et des médias

Enseignant·e : Théodora DOMENECH

Méthode d'enseignement :

Cours magistral

Objectifs du cours :

Ce cours engage une réflexion critique sur la formation du jugement de goût. Nous interrogerons d'une part, le milieu spécifique de l'art moderne et contemporain, et d'autre part le rôle l'expression du goût dans les interactions sociales les plus courantes et variées, en prenant appui sur une observation des réseaux sociaux numériques. Nos questions directrices seront : quel est le rôle des milieux culturels et technologiques sur la formation du goût ? Sommes-nous en capacité de choisir librement nos goûts ? Comment mettre en œuvre une formation critique du goût ?

Repères bibliographiques / références :

AHMED Sara, The Cultural Politics of Emotion, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2014.

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.

GENETTE Gérard, L'oeuvre de l'art, Paris, Editions du Seuil, coll. « Collection poétique », 2010.

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.

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2023/2024

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.

RANCIERE Jacques, Le partage du sensible : esthétique et politique, Paris, Fabrique, 2000.

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.

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)
2023/2024

Room To Roam - Espaces D'errances

Enseignant·e : Melanie KENYON

Lieux partenaires :

Structures culturelles et associatives locales - La Comédie de Valence / Musée de Valence / Médiathèques Latour-Maubourg et de Fontbarlettes/ Archives de Valence / Centre du Patrimoine Arménien / Association Ebullition – Education Populaire, Romans/ Les Clévos - Cité des Savoirs, Etoile-surRhône / Librairie l'Oiseau Siffleur.
Autres lieux: parcs et jardins, cours, places et autres extérieurs.

Méthode d'enseignement :

Cours en groupe entier. Tous les documents et emails d'information sur le contenu et les cours sont rédigés en anglais.

Projet multi-lingues « vivantes », voix percussives – TAKING YOUR VOICE FOR A WALK

Lectures en itinérance de textes créés à partir des écritures bilingues originales des étudiant.e.s et 'found text', mise en voix dans des lieux attendus et inattendus dans et hors les murs de l'école, devant un auditoire ou pour un enregistrement.

Etude et écoute de divers documents écrits et audio-visuels.

Présentations et mise en voix.

Objectifs du cours :

Reconnaître et s'approprier sa voix, seul.e et en la situant et en la mêlant à celles des autres et/ou aux sons alentour, pour permettre un ancrage en soi et une connexion vitale avec l'environnement direct.

Prise de conscience et d'expérimentation de sa force de présence, gestes, respirations et postures avec les rythmes, mouvements et déplacements associés pour sentir les différents niveaux possibles dans un espace donné, intérieur ou extérieur.

Participation à La Nocturne des Etudiant·e·s au musée de Valence

Ecritures bilingues de documents divers: notations, partitions, instructions, éventuellement pièces audio/vidéo.

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2023/2024

Modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu, rendus à des dates précisées en cours d'année et en fin de semestre.

Points qui seront évalués :

Assiduité

Prise d'initiative et indépendance dans les méthodes de recherche

Manière d'employer les sources à bon escient en lien avec le travail et les projets du cursus de l'étudiant•e

Progrès à l'oral et à l'écrit en fonction du niveau propre à l'étudiant•e en début de l'année

Repères bibliographiques / références :

Albums

• Meredith Monk

« Songs from the Hill/Tablet » 1979

« Dolmen Music » 1981

Livres

• « Conversations with Meredith Monk » par Bonnie Marranca PAJ Publications

Performance Ideas

• Augusto Boal

« Games for Actors and non-Actors »

• Jody Pou

« I thought j'irai en bloom »

• 140 Artists' Ideas for Planet Earth 2021 Serpentine Galleries, London Penguin

Books

• Lori Waxman

« Keep Walking Intently The Ambulatory Art of the Surrealists, the Situationist International, and Fluxus » Sternberg Press 2017

• Ursula K. Le Guin

« The Carrier Bag Theory of Fiction » introduced by Donna Haraway 2019 by Ignota

• « Quantum Listening » PAULINE OLIVEROS introduction par IONE. Foreward by LAURIE ANDERSON Terra Ignota 2022

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2023/2024

Vidéos - art sonore

- Fatima Miranda « Desasosiego » et « Palimsiesta »
<https://fatima-miranda.com/en/works/artesonado/as-videos/>
- Pablo's Eye et d'autres sources audiovisuelles « Tentative d'épuisement d'un lieu parisien » basé sur le livre du même nom de Georges Perec » 1974

Théâtre

- « Art » par Yasmina Reza 1994
- Gaëlle Bourges (La Bande à) Laura 2023
<https://www.youtube.com/watch?v=FaOAmcpDH2c>

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2023/2024

Anglais professionnel

Enseignant·e : Isabella OULTON

Méthode d'enseignement :

Cours magistral en groupe

Objectifs du cours :

Remises à niveau pour que tout le monde puisse travailler ensemble

Contenu du cours :

Les bases lexique des différents corps de métier et techniques

Les situations professionnelles qui peuvent se présenter

Identification et révision du vocabulaire professionnel

Les mises en situation, jeux de rôles de toutes les situations identifiées

Défendre son travail dans différentes situations

Parler du travail de différents artistes et designers

Être à l'aise pour parler en présentiel et distanciel.

Avoir conscience des mouvements et de la terminologie actuels dans les domaines de l'art et du design et être capable d'en discuter.

Savoir utiliser la vidéo comme outil de travail et présentation

Utiliser intelligemment les outils tels que Google Translate et Chat GPT

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence et participation en cours.

Evaluation des travaux pratiques par le contrôle continu.

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design,
•Grenoble

•Valence

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2023/2024

UE 3 : Bilan du travail plastique et théorique

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2023/2024

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)
2023/2024

Carnet de bord

Méthode d'enseignement :

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

Objectifs du cours :

Noter, synthétiser et restituer un ensemble de références, et les mettre en relation avec sa pratique.

Contenu du cours :

Le carnet de bord vise à la constitution d'une culture générale, artistique, graphique et théorique personnelle. Il est aussi le support de sa restitution et de son partage. Ce n'est donc ni un bloc-notes ni un journal intime.

Au-delà d'une simple succession de prises de notes, ce document synthétise par assemblage et dans le souci d'un éventuel partage les « rencontres » que fait l'étudiant au cours de son cursus et des travaux qu'il mène. Écriture manuelle ou dactylographiée, schémas, images, documents, reproductions, citations, extraits, sources (...) en sont les possibles ingrédients.

Modalités et critères de l'évaluation :

Lisibilité, diversité des sources et de leur nature, mise en relation avec les travaux, le carnet de bord doit trouver sa place dans la session de crédits. Il pourra servir à la discussion ou aider à expliquer l'évolution de certains projets.

Repères bibliographiques / références :

catalogue de cours Semestre 2 (1ère année)
2023/2024

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 :