

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e année)
2023/2024

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

École Supérieure d'Art et Design,
•Grenoble

•Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e année)
2023/2024

UE 1 : Méthodologie, techniques et mises en œuvre

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e 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 :

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 fait aussi parti de l'évaluation.

Repères bibliographiques / références :

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e année)
2023/2024

Les gestes et la parole

Enseignant·e : Florence Lazar

Méthode d'enseignement :

Visionnage de films, échanges et fabrication de films.

Objectifs du cours :

Acquérir les outils nécessaires à l'élaboration d'un projet de film. Ce travail s'accompagnera de discussions autour de textes et d'œuvres cinématographiques.

Contenu du cours :

« Je ne cherche pas à ce qu'un film décrive une réalité, ce que l'on attend souvent des documentaires, ou raconte une histoire, ce que l'on attend souvent des fictions. J'essaie de créer un espace dans lequel les spectateurs peuvent construire leurs propres liens avec le film, le sentir, le recevoir et l'éprouver chacun à leur manière. Je cherche à ce qu'un film provoque la pensée, la mise en question de soi et du monde. »
Claire Atherton, in l'Art du montage, revue Vacarme, N°82. A partir d'un corpus de textes et de la découverte de films, nous tenterons de comprendre et de fabriquer ensemble ce qui forme la pensée et les gestes cinématographiques.

Modalités et critères de l'évaluation :

Évaluation continue, présence, participation et productions.

Repères bibliographiques / références :

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e année)
2023/2024

Livres le livre

Enseignant·e : Fabrice BESLOT

Méthode d'enseignement :

Cours théorique et pratique.

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.

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. Présence, participation et qualité de l'investissement. Qualités des réalisations plastiques

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e année)
2023/2024

Repères bibliographiques / références :

- Leszek Brogowski : Éditer l'art, le livre d'artiste et l'histoire du livre, Ed. de la Transparence, Chatou, 2010.
- Anne Moeglin-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 Moeglin-Delcroix, Ed. Incertain sens, cg (collection grise), Rennes, 2014.
- 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
- Julien BLAINE : La perf en fin + DVD, éd. Stampatore s.r.l., 2007-2008.
- POLYPHONIX : Polyphonix, éd. Léo Scheer.

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e année)
2023/2024

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 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.

Modalités et critères de l'évaluation :

Progression dans l'apprentissage et/ou l'invention de techniques à dessein d'un projet spécifique, contextualisation de son travail dans notre époque contemporaine.

Repères bibliographiques / références :

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e année)
2023/2024

Manifesto mingling

Enseignant·e : Mélanie Kenyon

Méthode d'enseignement :

2^eème année Art et Design Graphique réunies.

Cours en groupe entier puis en plus petites équipes.

Une série de 4/5 cours : Lecture de divers manifestes d'artistes et designers en anglais, traduction vers le français.

Rédaction bilingue par les étudiants eux-mêmes d'un manifeste sur des thèmes choisis issus des échanges autour des textes de ressource.

Objectifs du cours :

Developper, par le biais de la lecture, la traduction et le partage de manifestes issus des domaines de l'art et du design graphique, la capacité de s'exprimer précisément et clairement en anglais sur le sens de son engagement artistique, social et politique en lien avec sa pratique, ses études et ses aspirations futures.

S'organiser, collaborer, mettre en commun, écouter et recevoir les avis des autres, apprécier échanger et enfin écrire ensemble pour aboutir à la production d'une affiche A0 avec le texte rédigé et mis en page par chaque groupe.

Contenu du cours :

Point de départ: Le manifeste First Things First par Ken Garland a été rédigé le 29 novembre 1963 et publié dans le journal The Guardian en 1964. Il a été co-signé par une vingtaine de designers graphiques, photographes et étudiants et soutenu par plus de 400 designers, graphistes et artistes.

Le manifeste fut une réaction à la société étriquée de l'après-guerre de la Grande Bretagne et appelait à un retour vers une approche humaniste au design. Il voulait contrer les productions triviales et chronophage de la publicité mainstream et concentrer les efforts dans l'éducation et le service public pour l'amélioration de la société.

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e année)
2023/2024

Il a été repris régulièrement au cours des années et notamment en 2000, mais Ken Garland a déploré cette fois que les signataires comprenaient essentiellement des professionnels et moins d'autres groupes tels que des étudiants ou autres artistes. Cette forme de manifeste est commune à de nombreux mouvements et artistes, déclarant ainsi les intentions et engagements au cours de l'histoire. Leur rédaction représente une étape importante dans l'évolution d'une pensée et les actions qui en découlent. Prendre connaissance de ces textes permet de se situer et réaliser comment sa personne et sa pratique peut s'intégrer à son époque.

Modalités et critères de l'évaluation :

Régularité de présence et de rendu de travail.

Capacité à collaborer en équipe.

Participer activement aux discussions et débats.

Articuler ses opinions et engagements en lien avec sa pratique et inscription à l'école.

Repères bibliographiques / références :

<https://www.royalacademy.org.uk/article/ten-game-changing-manifestos>

<https://www.arthistoryproject.com/subjects/manifesto/>

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e année)
2023/2024

Carte blanche à l'ESAD
Centre du Patrimoine Arménien
Exposition « L'Orient revisité »

Enseignant·e : Mélanie Kenyon en collaboration avec Chrystèle Roveda, directrice et l'équipe du CPA.

Méthode d'enseignement :

Visites régulières pour rencontrer l'équipe, connaître le lieu, les expositions permanentes et l'exposition en cours. Concevoir une proposition adaptée, prévoir la logistique, communiquer clairement sur le projet.

Objectifs du cours :

Prendre le temps nécessaire pour découvrir un espace muséal et son contenu. Réfléchir à une proposition artistique en adéquation avec l'invitation faite par l'équipe du lieu.
Anticiper la faisabilité et la logistique avec l'équipe.
Savoir travailler efficacement en groupe, communiquer et partager tous les éléments nécessaires pour aboutir le projet en temps et en heure.
Médiation : Accueillir le public. Bien connaître tous les aspects de l'ensemble des propositions. Expliquer son travail et informer sur celui des autres si nécessaire en leur absence.

Contenu du cours :

L'exposition "L'Orient revisité" s'intéresse aux travaux photographiques réalisés par les studios arméniens qui furent pionniers de cette pratique dans l'empire ottoman dès le début de cette nouvelle technologie.
Ce vaste empire s'étendait sur plusieurs pays et ces images historiques témoignent de grands changements politiques et sociaux qui influencent encore les états-nations aujourd'hui.

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e année)
2023/2024

Les paysages, portraits et mises en scène sont saisissants et on trouve aussi de nombreuses reproductions de cartes de visites et supports multilingues de publicité pour ces studios.

Le CPA a donné carte blanche à l'ESAD le 14 décembre 2023 pour activer cette exposition le temps d'une soirée festive pour réfléchir et travailler ensemble sur des dispositifs appropriés; une opportunité singulière de disposer d'un espace unique en France.

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence à chaque visite du lieu et en cours.

Rédiger et expliquer sa proposition.

Savoir mettre en commun et relayer les informations.

Repères bibliographiques / références :

Fonds du CPA

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e année)
2023/2024

ARC
Ateliers de Recherche et de Création
Workshop

Encadrés par au moins deux enseignant.e.s, ses ateliers proposent des pratiques liées à des formes artistiques précises, des analyses sur les enjeux théoriques de ces pratiques, et des réflexions sur l'élaboration d'outils conceptuels et d'approches méthodologiques.

Chaque étudiant.e de 2e année option Art doit choisir un ARC

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 ses matériaux.

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.

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design,
•Grenoble

•Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e année)
2023/2024

UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e année)
2023/2024

Hors-Sujet : l'artiste décentré.e

Enseignant.e : Théodora DOMENECH.

Méthode d'enseignement :

Cours magistral, classe entière

Objectifs du cours :

Ce cours propose une réflexion critique sur le statut de la subjectivité créatrice. Il s'agit de remettre en question l'idée commune selon laquelle l'œuvre d'art serait l'expression d'une singularité individuelle originale.

Contenu du cours :

Nous étudierons ainsi différentes formes de dépassement et d'éclatement de la subjectivité dans son lien à la création artistique. Il s'agira de dépassement du sujet par des formes d'absolus supranaturels, par le collectif et le milieu, ou bien d'un éclatement du sujet vu à travers les ontologies du cyborg et des écosystèmes. Sortir de la subjectivité revient à se demander qui est le « je » mobilisé dans une création ? En le présentant comme dialogique et multiforme.

Repères bibliographiques / références :

AUGUSTIN D'HIPPONE, De Trinitate, Livre X.

BRAIDOTTI Rosi, The posthuman, Cambridge, UK ; Malden, MA, USA, Polity Press, 2013.

BRAIDOTTI Rosi, Posthuman Knowledge, Medford, MA, Polity, 2019.

CITTON Yves, Pour une Écologie de l'attention, Paris, Seuil, coll. « La couleur des idées », 2014.

HADOT Pierre, Qu'est-ce que la philosophie antique?, Paris, Gallimard, coll. « Collection folio Essais », 2007.

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e année)
2023/2024

HARAWAY Donna Jeanne, Manifeste cyborg et autres essais: sciences, fictions, féminismes, trad. Laurence Allard, Delphine Gardey et Nathalie Magnan, Paris, Exils, coll. « Essais », 2007.

HARAWAY Donna Jeanne, trad. Vivien Garcia, Vivre avec le trouble, Vaulx-en-Velin, les Éditions des Mondes à faire, 2020.

FOUCAULT Michel, Histoire de la sexualité, II, L'usage des plaisirs, Paris, Gallimard, coll. « Histoire de la sexualité », 1997.

MUÑOZ José Esteban, Disidentifications: queers of color and the performance of politics, Minneapolis, University of Minnesota Press, coll. « Cultural studies of the Americas », 1999.

PLATON, Phèdre, trad. Luc Brisson, Paris, Flammarion, 2000.

PLOTIN, trad. Émile Bréhier, Ennéades, Paris, les Belles lettres, coll. « Collection des universités de France », 1989.

PRECIADO Paul B., Testo Junkie : sexe, drogue et biopolitique, Paris, J'ai lu, 2014.

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e année)
2023/2024

Le Énième degré (histoires du contemporain)

Enseignant·e : Damien Airault

Méthode d'enseignement :

Cours magistral

Objectifs du cours :

Développer un regard critique sur la création des cinquante dernières années et connaître la généalogie proche de la création récente. Articuler sciences humaines et connaissances en histoire de l'art.

Contenu du cours :

Ce cours prend pour point de départ les mouvements clés du postmodernisme (critique institutionnelle et simulationnisme principalement) autour des années 70, moment pendant lequel l'ironie, l'imitation et le simulacre, la place de l'auteur, par exemple, deviennent des thèmes importants. On pense de plus en plus l'art comme étant intrinsèquement lié à ses structures de diffusion et dépendant d'une économie de signes extérieure à l'exposition. C'est d'une connexion entre art et cultures populaire ou « mass médiatiques » dont il s'agit, et des possibilités critiques d'une porosité entre l'art et la vie.

Ce cours sera aussi consacré à l'actualité de l'art qui servira de base à des moments de débat et de réflexion plus libres.

Modalités et critères de l'évaluation :

Rendu en fin de semestre

Repères bibliographiques / références :

BAUDRILLARD Jean, Simulacres et simulation, Paris, Gallilée, 1981

KRAUSS Rosalind, L'originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes, Paris, Macula, 2007

École Supérieure d'Art et Design,
•Grenoble

•Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e année)
2023/2024

LIPPARD Lucy, Six Years The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972, Berkeley, University of California Press, 1997 [1972]

GREENBERG Reesa, FERGUSON Bruce W, NAIRNE Sandy (éd.), Thinking about exhibitions, Londres & New York, Routledge, 1996

OWENS Craig, Le discours des autres, Romainville, Même Pas L'Hiver, 2022

WALLIS Brian et TUCKER Marcia, Art After Modernism: Rethinking Representation, Cambridge, MIT Press, 1984

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e année)
2023/2024

Perfect Pitch

Enseignant·e : Melanie KENYON

Méthode d'enseignement :

Cours

Objectifs du cours :

Travailler en groupe et individuellement sur un ensemble d'éléments qui nécessitent une attention particulière à chaque étudiant.e, à savoir : Mind Maps, Word Bank >> développer un lexique spécifique à chaque étudiant.e

Le C.V. (écriture, mise en page, « elevator pitch »)

Le bio pro, écrit et oral

Les entretiens en tout genre

L'approfondissement des situations de présentation vues en 1ère année

Prendre appui sur les nombreux exemples existants des étudiant.e.s « alumni » et sur le net.

Contenu du cours :

Deux journées de recherche de textes dans le fonds anglophone de la bibliothèque de l'école avec les deux options Art et DG, en binôme, afin de travailler la méthodologie de recherches en anglais, sélection d'extraits de textes, traduction et lecture commune, explication de ces choix etc

Présentations et lectures à voix haute en amphi.

Le principe d'arpentage et de partage de ces ressources est fondamental - il permet de s'y appuyer pour accroître une aisance pour se présenter dans plusieurs situations en parlant de son travail, son background, ses aspirations en préparation pour BEAM>MOB en 3ème année.

Modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu, rendus périodiques et en fin de semestre.

Assiduité

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e année)
2023/2024

Prise d'initiative et indépendance dans la méthode de recherche

Manière d'employer les sources à bon escient en lien avec le travail et les projets 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

Capacité à collaborer en groupe

Repères bibliographiques / références :

Augusto Boal Jeux pour Acteurs et non-acteurs

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e année)
2023/2024

Anglais professionnel

Enseignant·e : Isabella OULTON

Méthode d'enseignement :

Travail en groupe et individuel

Objectifs du cours :

Travailler sur un ensemble d'éléments qui nécessitent une attention particulière à chaque étudiant.e,

Contenu du cours :

Mind Maps, Word Bank >> lexique spécifique à chaque étudiant.e

Le C.V. (écriture, mise en page, « elevator pitch »)

Le bio pro, écrit et oral

Les entretiens en tout genre

L'approfondissement des situations de présentation vues en 1ère année

Nous prendrons appui sur les nombreux exemples existants des étudiant.e.s « alumni » et sur le net.

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design,
•Grenoble

•Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e année)
2023/2024

UE 3 : Recherches et expérimentations

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e année)
2023/2024

Atelier de Recherche et d'Expérimentations

Enseignant.e :

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.

Repères bibliographiques / références :

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e 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 :

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 3 option ART (2e année)
2023/2024

UE 4 : Bilan

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e année)
2023/2024

Émergence des recherches personnelles

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.

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design,
•Grenoble

•Valence

catalogue de cours Semestre 3 option ART (2e année)
2023/2024

Présentation formelle et critique