
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)
2023/2024

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 fait aussi parti de l'évaluation.

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 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 :

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

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.

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 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 :

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 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

Voir le catalogue des ARC

École Supérieure d'Art et Design

●Grenoble

●Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option ART (2e année)
2023/2024

UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 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.

Modalités et critères de l'évaluation :

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.

Catalogue de cours Semestre 4 option ART (2e année)
2023/2024

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

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.

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option ART (2e année)
2023/2024

Esthétique inclusive

Enseignant·e : Théodora DOMENECH.

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

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.

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option ART (2e année)
2023/2024

Assiduité

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

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option ART (2e année)
2023/2024

Hear/Here

Enseignant·e : Mélanie KENYON.

Méthode d'enseignement :

Cours en groupe. Bilingue anglais/français.

Présentation orale d'une pièce avec « feedback » du groupe.

Objectifs du cours :

S'entraîner à s'exprimer clairement avec confiance sur sa production, la contextualiser avec des références, la manière de fabriquer et créer.

Recevoir des avis et réflexions des autres membres.

Prendre le temps d'y réfléchir et répondre aux éventuelles questions.

Contenu du cours :

Rechercher les ressources appropriées et les inclure dans sa présentation.

Préparation de la présentation selon le protocole donné.

Développer son vocabulaire spécifique à sa pratique.

Prise de notes en continu

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence à chaque date.

La manière de partager ses ressources.

Participation active aux discussions.

Soutenir et aider les autres membres du groupe.

Savoir utiliser Roget's Thesaurus - classification de mots en anglais - inédit en français

Repères bibliographiques / références :

Fonds bibliothèque de l'école >> dictionnaires, Roget's Thesaurus,

vidéos d'artistes parlant de leur travail, selon les pratiques présentées.

B.E.A.M.

Enseignant·e : Mélanie KENYON.

Méthode d'enseignement :

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

La préparation de ce dossier bilingue est un élément central, constitutif du cursus, qui va de paire avec l'évolution constante du travail, pour communiquer clairement sur la personne, les projets et ambitions.

Ce dossier se destine donc à être utilisé dans une grande variété de situations pendant et après les études: demande de nouvelles écoles, stages, de résidences, participation à des appels à projets etc aussi bien qu'un éventuel projet de mobilité.

Il faut bien en garder toutes les versions pour pouvoir puiser dedans au besoin.

Il est voué à ne pas être figé et servira comme un socle bien structuré, fluide et clair, à étoffer et à peaufiner au cours de l'année parce que:

a) Il demande de travailler les deux langues en continu et en parallèle, créant des allers-retours constants entre elles qui permettent des découvertes de sens et de rythme, elles se font miroir en quelque sorte.

b) On découvre souvent qu'une certaine économie de mots en anglais peut parfois bénéficier l'expression à l'écrit et à l'oral en français, utile pour, par exemple, le rodage pour des discours et entretiens divers y compris les passages de diplômes.

Objectifs du cours :

'BEAM' = 'faisceau de lumière' et 'poutre' >>>> Backgrounds Encounters

Announcements Momentum

Elaboration d'un dossier très complet pour articuler les projets et les aspirations de l'étudiant·e en termes de mobilité internationale, stages, entretiens etc en un ensemble cohérent et fluide.

Catalogue de cours Semestre 4 option ART (2e année)
2023/2024

4 éléments: CV, Personal/Artist Statement, Portfolio, Cover Letters (lettres de motivation).

Poursuite et utilisation des éléments déjà étudié en 2ème année.

Contenu du cours :

Contrôle continu, rendus périodique et en fin de semestre.

Points qui seront évalués :

Assiduité

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

Repères bibliographiques / références :

Ressources à la bibliothèque et sur internet selon les sujets abordés par l'étudiant.e.

Documents d'ancien.ne.s étudian.e.s archives bibliothèque

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 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 4 option ART (2e année)
2023/2024

UE 3 : Recherches et expérimentations

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 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 :

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 4 option ART (2e année)
2023/2024

UE 4 : Bilan

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 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 :