
Grille des crédits

ENSEIGNEMENTS	SEMESTRE 5 Nombre de crédits : 30
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	12
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches personnelles plastiques	6
Bilan	4

École Supérieure d'Art et Design

●Grenoble

●Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option ART (3e année)
2023/2024

UE 1 : Méthodologie, techniques et mises en œuvre

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option ART (3e année)
2023/2024

Evolution des recherches

Enseignant·e :

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

Mobile Parlé

Enseignant.e : Santiago Reyes et Yael Perlman

Objectifs

L'objectif du cours est de proposer tout au long de l'année un espace-temps régulier dans lequel les étudiant.e.s peuvent expérimenter et penser leurs travaux en cours en échangeant les un.e.s avec les autres.

Contenus

Le cours propose des séances d'accrochages improvisés où les étudiant.e.s apportent un travail, fini ou pas, et le posent ou activent dans un espace, qui est différent chaque fois, en prenant en compte ce qui s'y trouve déjà. Loin d'être statique, l'accrochage est vu comme un ensemble d'essais prompts à déclencher des échanges sur ce qu'on perçoit. La prise de la parole n'a pourtant pas lieu pour expliquer ou justifier ce qu'on a sous les yeux ou autour de nous, mais plutôt pour accompagner ce qu'on perçoit et en permettre le partage le plus large. Le but recherché est la création d'un espace conversationnel où penser à plusieurs devient possible par le biais de ces accrochages éphémères et changeants. Ce sont des accrochages mobiles puisque les travaux sont ré-agencés suivant les commentaires, les essais et les propositions des un.e.s et des autres. Ce sont des accrochages parlés puisque ce sont nos conversations qui permettent et motivent les déplacements et les ré-agencements de l'ensemble aussi bien que de chaque proposition plastique.

Méthodologie

Expérimentations collectives selon divers protocoles de montage et de prise de parole qui abordent l'accrochage comme une activité aussi bien perceptuelle que langagière.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité, engagement personnel, participation aux séances des accrochages - selon l'évolution de l'étudiant.e au fil du semestre

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option ART (3e année)
2023/2024

Références

- L'Art de l'exposition – une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe siècle, collectif, Paris, éditions du regard, 1998
- MERLEAU-PONTY, le visible et l'invisible, Paris, Gallimard, 1964
- INGOLD Tim, Faire Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture, Paris, éditions Dehors, 2017
- GRIGELY Joseph, Exhibition Prosthetics, London, Bedford Press, 2010

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 3e année option Art doit choisir deux 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.

École Supérieure d'Art et Design

●Grenoble

●Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option ART (3e année)
2023/2024

UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option ART (3e 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 5 option ART (3e 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.

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option ART (3e 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 5 option ART (3e 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

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 5 option ART (3e 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 5 option ART (3e 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 :

Artist's statement (la suite du travail fait en amont en 2^eème année sur la présentation du travail et visites d'atelier)

Constitution d'un dossier (également la mise en place « en vrai » suite du travail fait en « théorie » en 2^eème année)

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design

●Grenoble

●Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option ART (3e année)
2023/2024

UE 3 :Recherches personnelles plastiques

Mise en œuvre des recherches plastiques

Méthode d'enseignement :

Travail dans les ateliers

Objectifs du cours :

Mettre en œuvre son travail, c'est être capable de concevoir un programme dans une perspective pluridisciplinaire et d'interroger les conditions matérielles et théoriques de sa production plastique.

Contenu du cours :

L'étudiant de l'année 3 devra être en mesure, à partir de ses travaux d'exploration, de délimiter son programme de recherche, ses diverses orientations et sa méthodologie. Il sera capable d'examiner et d'apprécier ses compétences plastiques et techniques et de les confronter à la réalité de ses travaux. Il devra ainsi bien comprendre les enjeux des différents médiums plastiques utilisés et expérimentés et leur pertinence.

Modalités et critères de l'évaluation :

L'évaluation portera sur les qualités de la réflexion et des références formulées par l'étudiant. Sur sa capacité à énoncer les contours, les enjeux et les raisons des choix effectués pour mettre en œuvre son travail.

Repères bibliographiques / références :

Mise en espace et en formes

Méthode d'enseignement :

Travail dans les ateliers

Objectifs du cours :

Mettre en forme son travail, c'est être capable de formaliser le programme imaginé et envisagé et d'en interroger les conditions plastiques et théoriques.

Contenu du cours :

En année 3, un étudiant doit être en mesure, à partir de ses travaux exploratoires, de transformer son programme de recherche et ses diverses orientations en une réalité visible et compréhensible. Il devra être capable d'examiner et d'apprécier les enjeux plastiques des formes, des techniques et des médiums utilisés. Il devra aussi comprendre les enjeux de l'expérimentation des différentes modalités d'exposition et de penser à leurs ajustements.

Modalités et critères de l'évaluation :

L'évaluation portera sur la pertinence de la réflexion formelle de l'étudiant. Sur sa capacité à explorer les formes et les matières, à les choisir et les adopter, et sur l'exigence développée pour exposer son travail.

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design

●Grenoble

●Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option ART (3e année)
2023/2024

UE 4 : Bilan

Suivi et analyse par l'équipe pédagogique

Méthode d'enseignement :

Rendez-vous réguliers dans les ateliers

Objectifs du cours :

Discussions collectives qui encourageront un regard et une réflexion critiques.

Contenu du cours :

Mettre en place les conditions de travail qui encourageront l'étudiant de l'année 3 à pratiquer des expériences plastiques et à examiner avec attention la conception, l'organisation et la réalisation d'un travail personnel de qualité. C'est un travail d'atelier, qui doit marquer véritablement le début d'un engagement personnel dans une ou plusieurs pratiques plastiques.

Sur la base des recherches conduites par l'étudiant, il s'agit de l'aider à développer des compétences plastiques, à préciser les processus et les démarches de travail mis en œuvre et à élaborer une réflexion critique. Quels que soient les médiums choisis, chaque étudiant doit être capable d'engager et de développer un projet personnel, d'interroger les courants artistiques contemporains, d'observer les interactions entre les pratiques en présence, d'être en mesure d'en nommer les effets et d'en énoncer les enjeux.

Ce travail en atelier est suivi régulièrement par les deux équipes pédagogiques

Modalités et critères de l'évaluation :

L'évaluation portera sur les capacités de l'étudiant à préciser les processus et les démarches mis en œuvre, à interroger les divers aspects de l'art contemporain et à nommer les effets produits par son travail.

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design

●Grenoble

●Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option ART (3e année)
2023/2024

Engagement et investissement