
Grille des crédits

ENSEIGNEMENTS	SEMESTRE 7 Nombre de crédits : 30
Initiation à la recherche Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9
Projet plastique Prospective, méthodologie, production	20
Langue étrangère	1

École Supérieure d'Art et Design

●Grenoble

●Valence

Catalogue de cours Semestre 7 option ART (4e année)
2023/2024

UE 1 : Initiation à la recherche
Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 7 option ART (4e année)
2023/2024

Méthodologie mémoire
Recherche et écriture

Enseignant·e : Théodora DOMENECH.

Méthode d'enseignement :

Ce cours vous accompagne dans le travail de recherche et dans la rédaction de vos mémoires.

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Il commence par une exploration des différents formats possibles du mémoire, allant de l'écrit académique à littéraire, et imaginant des formats éditoriaux en même temps que la rédaction du texte. Il se poursuit avec des exercices d'écriture, autant dans des formes autobiographiques, de pensées théoriques libres relevant de l'essai, que d'entretiens ou de descriptions de situations, ou encore des explorations totalement expérimentales. Les aspects les plus strictement méthodologiques, au sens académique, seront également abordés : la définition du sujet et de la problématique, l'établissement d'une bibliographie et d'une iconographie, ou encore la conception du plan et des moments structurants de l'écrit.

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

Love and politics

Enseignant·e : Johanna RENARD

Méthode d'enseignement :

- classe en entière,
- séminaire

Objectifs du cours :

Le cours propose de mêler études culturelles et visuelles, histoire de l'art, histoire des émotions, anthropologie et sociologie pour comprendre l'amour comme un objet historique, culturel mais aussi politique, façonné par des normes, des codes et des pratiques. À la manière d'un laboratoire collectif de réflexion et de création, le cours entremêlera des sources multiples (textes, œuvres visuelles, films, podcasts, etc.), des méthodologies variées (cours magistral, arpentages, lectures collectives, discussions...) apportées par l'enseignante et par les étudiant·e·s.

Contenu du cours :

Pour la théoricienne Sara Ahmed, les affects sont des expériences non seulement privées et individuelles, mais également collectives et politiques. Ainsi l'amour n'est pas simplement une émotion ressentie individuellement, c'est aussi un phénomène collectif façonné par la culture, par les règles sociales, par les régimes politiques et économiques ; un phénomène qui permet de comprendre les systèmes sociaux. En étudiant son histoire, ses représentations, ses normes, ce séminaire se penche sur l'amour en tant que socle de la modernité occidentale. Mêlant études culturelles, études visuelles et histoire de l'art, le cours explorera les représentations de l'amour dans l'art, le cinéma, la littérature et la culture populaire pour mieux comprendre ses enjeux culturels et politiques. Ainsi, à la lumière des critiques féministes de l'amour romantique hétérosexuel, on réfléchira ensemble aux inégalités, aux violences et aux oppressions systémiques qu'il met en œuvre. Au-delà du cadre du couple et de la famille, il s'agira d'envisager d'autres formes d'amour, redéfinies depuis les marges,

Catalogue de cours Semestre 7 option ART (4e année)
2023/2024

notamment par les communautés queers et racisées. Et si l'amour était un moteur politique, une forme d'éthique pouvant guider l'action ? L'amour pourrait-il être révolutionnaire ?

Modalités et critères de l'évaluation :

Rendu en fin de semestre : proposition plastique, sonore ou textuelle en écho aux problématiques du cours.

Repères bibliographiques / références :

- Alestra, Léane, Bourdet, Anaïs, Erin Gin, Sabrina, Eve, Lou, et al., *Nos amours radicales*, Paris, Les Insolentes, 2021.
- Anzaldúa, Gloria *Terres frontalières. La Frontera. La nouvelle mestiza*, [1987], trad. Nino S. Dufour et Alejandra Soto Chacón, Paris, Cambourakis, 2022.
- Barthes, Roland, *Fragments d'un discours amoureux* Paris, Seuil, 1977.
- Bauman, Zygmunt, *L'amour liquide. De la fragilité des liens entre les hommes*, trad. Christophe Rosson, Rodez, Le Rouergue/Chambon, 2004.
- Chollet, Mona, *Réinventer l'amour – Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles* Zones, 2021.
- Cvetkovich, Ann, *An Archive of Feelings. Trauma, Sexuality, and Lesbian Public Cultures*, Durham, Duke University Press, 2003.
- Firestone, Shulamith, *The Dialectic of Sex. The Case for Feminist Revolution*, Londres, The Women's Press, 1979.
- Gould B., Deborah, *Moving Politics: Emotion and ACT UP's Fight against AIDS*, Chicago, University of Chicago Press, 2009.
- hooks, bell, *À propos d'amour*, [2000], Paris, Éditions Divergences, 2022.
- Illouz, Eva, *Pourquoi l'amour fait mal. L'expérience amoureuse dans la modernité*, Paris, Éditions du Seuil, 2012.
- Lebovici, Élisabeth, *Ce que le sida m'a fait. Art et activisme à la fin du XXe siècle*, Paris, JRP Ringier / La maison rouge, 2017.

Catalogue de cours Semestre 7 option ART (4e année)
2023/2024

- Muñoz, José Esteban, *Cruiser l'utopie. L'après et ailleurs de l'advenir queer*, Montreuil, Brook, 2021.
- Murhula, Christelle, *Amours silencieées. Repenser la révolution romantique depuis les marges*, Paris, Daronnes, 2022.
- Nomeni, Erika, *L'amour de nous-mêmes*, Marseille, Hors d'atteinte, 2023.
- Sandoval, Chela, *Methodology of the Oppressed*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2000.
- Jónasdóttir, Anna G. et Ferguson, Ann (éd.), *Love. A Question for Feminism in the Twenty-First Century*, New York, Routledge, 2014.

École Supérieure d'Art et Design

●Grenoble

●Valence

Catalogue de cours Semestre 7 option ART (4e année)
2023/2024

UE 2 : Projet plastique
Prospective, méthodologie, production

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 7 option ART (4e 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 4e 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 7 option ART (4e année)
2023/2024

Suivi par l'équipe pédagogique

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 7 option ART (4e année)
2023/2024

Origine, évolution et qualités plastiques du projet

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 7 option ART (4e année)
2023/2024

Inscription culturelle, présentation formelle et critique

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 7 option ART (4e année)
2023/2024

UE 3 : Langue étrangère

Shift and whirl

Enseignant·e : Mélanie KENYON

Méthode d'enseignement :

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 :

Elaboration d'un dossier BEAM

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.

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

Catalogue de cours Semestre 7 option ART (4e année)
2023/2024

motivation).

Pour les étudiant•e•s déjà à l'ESAD depuis l'année précédente, finaliser le dossier BEAM

Pour les nouvelles•eaux entrant•e•s mettre en oeuvre l'élaboration

Pour rappel: BEAM = 'faisceau de lumière' et 'poutre'

>>>> Backgrounds Encounters Announcements Momentum

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

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 étudiant•e•s archives bibliothèque