

Grille des crédits

ENSEIGNEMENTS	SEMESTRE 9 Nombre de crédits : 30
Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)	20
Mise en forme du projet personnel	10

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 9 option ART (5e année)
2023/2024

UE 1 : Méthodologie de la recherche
(dont suivi du mémoire)

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 9 option ART (5e 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 9 option ART (5e année)
2023/2024

- Muñoz, José Esteban, *Cruiser l'utopie. L'après et ailleurs de l'advenir queer*, Montreuil, Brook, 2021.
- Murhula, Christelle, *Amours silenciées. 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 9 option ART (5e année)
2023/2024

Inscription du travail dans le champ artistique et culturel

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

Méthodologie mémoire

Méthode d'enseignement :

Cours magistraux et échange collectif à partir des questions soulevées. Exposés oraux.

Objectifs du cours :

Le cours vise à alimenter les projets des étudiant.e.s qui deviendront de plus en plus précis et cohérents, pour être soutenus lors du DNSEP en fin de cycle.

Il comprendra : la préparation au mémoire, introduction à des méthodologies de la recherche universitaire (bibliographie, lecture, structuration de textes), réflexion autour de la distinction entre recherche universitaire et recherche en art, planification et poursuite d'un projet de longue durée (étapes, structuration, travail progressif etc.), articulation de théorie et pratique plastique, afin de permettre un réel engagement dans un travail personnel...

Tout au long du semestre le cours sera ponctué par des approfondissements théoriques qui prennent leurs points de départ dans les projets des étudiants eux-mêmes. Quels effets ses réflexions provoquent-elles au niveau des pratiques des unes et des autres ? Il s'agit d'élargir les bases théoriques qui permettent de se situer dans des débats contemporains du champ de l'art. Nous allons pour cela focaliser spécifiquement sur l'impact de la mondialisation dans le monde de l'art ; initier des connaissances en théories postcoloniales, transnationales et féministes ; discuter des notions clefs tel que anthropocène, interspecisme, queerstudies, savoirs situés à l'exemple d'expositions récentes et de contributions théoriques.

Contenu du cours :

Le cours vise à alimenter les projets de mémoire par des réflexions théoriques élargies. Une triple approche sera proposée : En premier lieu, nous partirons des questionnements et enjeux de la préparation du mémoire, des recherches des étudiant.e.s et des défis que celles-ci soulèvent. En outre, le cours vise à contribuer à une réflexion autour des enjeux de la forme du mémoire. L'objet mémoire sera pris en

Catalogue de cours Semestre 9 option ART (5e année)
2023/2024

compte au même titre que son contenu et permettra un approfondissement de la réflexion autour de la recherche en art. Finalement, la préparation concrète à la soutenance des mémoires fera partie de l'enseignement. Le tout sera accompagné par des présentations d'artistes et d'approches théoriques en lien avec les projets des étudiants.

Modalités et critères de l'évaluation :

L'évaluation s'effectuera sur le mode du contrôle continu au séminaire ainsi que l'active participation des étudiant.e.s à la préparation de certaines séances et recherches. Le travail sur les mémoires ; la discussion collective des écueils rencontrés et des formes trouvées feront partie de la pratique du cours.

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 9 option ART (5e année)
2023/2024

Processus de la recherche

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 9 option ART (5e année)
2023/2024

Réflexion de la mise en espace et de la forme

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 9 option ART (5e année)
2023/2024

UE 2 : Mise en forme du projet personnel

Accrochage – Mobile parlé

Enseignant.e : Johanna RENARD, Fabrice BESLOT

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 9 option ART (5e 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 5e 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.