

semestre	code	modules d'enseignement	crédits
Semestre 7		UE 1 : Initiation à la recherche - Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9
	7.1-1	Suivi d'écrits : le mémoire (SF, BS)	5
	7.1-2	Initiation à la Recherche - Art Santé	4
	7.1-3	Initiation à la Recherche - Atelier numérique	4
	7.1-4	Initiation à la Recherche - Atelier cinématographique	4
	7.1-5	Initiation à la Recherche - Suivi de création scénique	4
	7.1-6	Initiation à la Recherche - Hospitalité Black Mediterranean (KS, SF)	4
	7.1-7	Initiation à la Recherche - Faire, ne pas faire (PR)	4
Semestre 7		UE 2 : Projet plastique - Prospective, méthodologie, production	20
	7.2-1	Atelier Recherche et Création - Corps extérieur. EMC4 (JB, CB)	6
	7.2-2	Atelier Recherche et Création - Re - (Cycles) (BJ)	6
	7.2-3	Atelier Recherche et Création - L'eau et les formes (CT, BV)	6
	7.2-4	Atelier Recherche et Création - En attendant (...) (SR)	6
	7.2-5	Atelier Recherche et Création - Ecole nomade (FN)	6
	7.2-6	Atelier Recherche et Création - Traverser l'ombre (EH)	6
	7.2-7	Atelier Recherche et Création - Dessin peinture (FL)	6
	7.2-8	Atelier Recherche et Création - Ce que les chansons font (AO, BS)	6
	7.2-9	MéthodARCologie (enseignant·es d'ARC)	2
	7.2-10	Atelier Pratique - Fabrique de l'image (CT)	4
	7.2-11	Atelier Pratique - Société des amis du texte (AO, KS)	4
	7.2-12	Atelier Pratique - Édit (JB, PR)	4
	7.2-13	Atelier Pratique - Science Fiction (BJ)	4
	7.2-14	Atelier Pratique - Combien ça coûte (BS)	4
	7.2-15	Atelier Pratique - Circulations et reconnections (KS, SF)	4
	7.2-16	Atelier Pratique - Réseau cinéma (FN)	4
	7.2-17	Atelier Pratique - Point de vue, point de fuite (EH)	4
	7.2-18	Atelier Pratique - Non lieu (SR)	4
	7.2-19	Projet personnel	8
Semestre 7		UE 3 : Langue étrangère	1
	7.3-1	Anglais – Théorie des arts et communication orale (BV)	1

● contenu de cours 2021-2022

intitulé du cours :

Suivi d'écrits : le mémoire

enseignant.e(s) :

Simone Frangi, Benjamin Seror

méthode d'enseignement :

L'élaboration et l'écriture du mémoire sont suivies étape par étape jusqu'à la production du texte. En fonction du sujet, le mémoire peut prendre des formes très variées dans l'écriture et la présentation. Le texte accompagné de ses illustrations n'est pas le seul et unique régime possible. D'autres types de relation entre texte et

image peuvent être explorés dans la mesure où ils paraissent en phase avec le projet et conservent une dimension critique et théorique.

objectifs du cours :

l'étudiant.e commence à rédiger le mémoire au cours de la quatrième année qu'il finalise et soutient en cinquième année dans le cadre de son DNSEP. Le mémoire a pour but d'introduire et de formaliser une distance critique dans le projet de l'étudiant.e tout en le/la familiarisant avec certains outils et méthodes de la recherche théorique. Ce travail de réflexion, d'écriture et d'articulation théorique permet de cristalliser des enjeux théoriques et de préciser le discours de l'étudiant sur son propre travail.

contenu du cours :

ces séances de réflexion et de discussion portent sur les intentions des étudiant.e.s quant au contenu et aux pistes de travail possibles relatives à leur sujet de mémoire. Ce travail de groupe est scandé par diverses séances qui voient au fil des mois s'affiner les propositions (alimentées par les remarques des enseignant.e.s), afin de déboucher sur un sujet de mémoire pleinement cerné avant le départ en mobilité au milieu de la quatrième année. Au retour de la mobilité, l'étudiant.e communique un document rédigé qui est évalué lors d'un workshop organisé pour valider le bon avancement du mémoire.

modalités et critères de l'évaluation :

présence, assiduité et rendu de pages rédigées.

repères bibliographiques / références :

des références sont indiquées au fil des séances à chaque étudiant.e.

• contenu de cours 2021-2022

Initiation à la recherche – Art et santé

Enseignant : Pauline Bouchet

année(s) ou groupe d'étudiant·e·s concernés : 4 et 5° années art

Jeudi 09h00-12h00, MACI salle 204 : 23/09, 30/09, 07/10, 14/10, 28/10, 18/11, 25/11, 09/12

Objectifs du cours :

Avoir une approche théorique et pratique des projets qui mêlent arts et santé.

Connaître des dispositifs différents, comprendre les enjeux, problématiques et difficultés des projets mêlant arts et santé.

Expérimenter les questions de santé par des exercices d'écriture, de jeu etc....pour avoir un répertoire d'activités possibles.

Penser des projets arts-santé.

Contenu du cours :

Dans ce cours qui est surtout pratique, il s'agit d'inventer, de penser ensemble des projets artistiques (arts de la scène, cinéma, autres arts) avec le milieu de la santé et du soin. Nous allons recevoir plusieurs artistes en cours qui font ce travail, Nous travaillerons la pratique artistique (jeu, écriture, réalisation) autour des questions mêlant arts et soin. Nous irons voir des spectacles et suivrons aussi une résidence artistique d'une semaine début octobre avec possibilité d'observer le processus, de participer. Nous rencontrerons aussi des gens du milieu du soin-de la santé. Pour tous ceux qui ont envie d'avoir un cours de conception de projets artistiques, mais aussi de penser des enjeux de la santé/du soin dans notre société aujourd'hui en pratiquant l'écriture, le travail artistique de groupe, ce séminaire est fait pour vous. Il y aura aussi des étudiants de sociologie et des Beaux-Arts normalement.

Repères bibliographiques / références :

Spectacles obligatoires

La Traversée du marteau sur la tête de Damoclès, Cie du Dernier Etage, 13/11 à l'Autre Rive, Eybens

Le Chœur des femmes, EST, 25/11 à 19h + bord de plateau

Fraternité de Caroline Guiela Nguyen 23-26/11 à la MC2

A la vie! Elise Chatauret 30/11-04/12 à la MC2

Recommandé 4.48 psychose, 21 janvier à Saint Martin-d'Hères en Scène

Lectures obligatoires

Le Chœur des femmes, Martin WINCKLER

Une bibliographie humanités médicales sera communiquée en séminaire.

• contenu de cours 2021-2022

Initiation à la recherche – Atelier numérique

Enseignant : Frédéric Danos

année(s) ou groupe d'étudiant·e·s concernés : 4 et 5e années art

Contenu du cours :

L'atelier numérique se déroule de manière intensive dans la semaine du 3 au 7 janvier 2022. Il accueille cette année l'artiste Frédéric Danos qui travaille avec une approche plastique, littéraire, numérique et performative. Il participe actuellement au projet « Encyclopédie de la parole » dans le cadre du festival d'automne à Paris.

• contenu de cours 2021-2022

Initiation à la recherche – Atelier cinématographique

Enseignant : Yoann DEMOZ / Vincent SORREL

année(s) ou groupe d'étudiant·e·s concernés : 5e années art

-GROUPE 1 (Yoann DEMOZ) : JEUDI 09h30-12h30 = 23/09 : MACI salle de projection 220, 30/09, 07/10, 14/10, 21/10, 18/11 : MACI salle de montage 221 et JEUDI 14h00-17h00 = 23/09 : MACI salle de projection 220, 30/09 : MACI salle de montage 221

-GROUPE 2 (Vincent SORREL) : JEUDI 09h30-12h30 = 23/09, 30/09, 07/10, 14/10, 21/10, 18/11 : MACI salle montage 222, et 14h00-17h00 salle de montage 222 = 23/09, 30/09

Contenu du cours :

L'atelier de pratique cinématographique accompagne les étudiants dans la réalisation d'un court métrage. Encadré par un praticien en pleine activité de création, l'atelier est un espace d'apprentissage technique et artistique. Les exercices pratiques de réalisation sont enrichis d'un parcours à travers des recherches cinématographiques parfois méconnues qui déplacent les frontières communes de la fiction et du documentaire en ouvrant d'autres voies, pour faire du film une forme libre et subversive. 2021-2022 : L'atelier de pratiques cinématographiques propose aux étudiants un travail de création à partir de trois fonds de films amateurs issus des cinémathèques de la région Rhône-Alpes (Grenoble, Annecy et Saint-Etienne). Ainsi, l'écriture et la réalisation sont envisagées à partir d'images préexistantes dont il s'agit de se réappropriier, par le montage, la matière et les récits alors qu'elles sont, de par leur histoire, leur statut, leur support, restées muettes.

Yoann Demoz est cinéaste et enseignant-chercheur. Il réalise des films documentaires et expérimentaux. Son travail de réalisation s'articule autour de formes expérimentales explorant les possibilités offertes par les nouveaux médias, les nouveaux modèles de caméra ou encore des pratiques émergentes telles que le Mashupoula vidéo interactive.

Vincent Sorrel est cinéaste et maître de conférences en création artistique. Ses travaux, filmiques ou théoriques, concernent le cinéma et ses pratiques. Cette recherche interroge l'influence de la technique sur l'imaginaire des cinéastes et leur processus de création en reliant invention technique et invention formelle afin de penser la poïétique des œuvres.

• contenu de cours 2021-2022

Initiation à la recherche – Suivi de création scénique

Enseignant : Julie Valero

année(s) ou groupe d'étudiant.e.s concernés : 5° années art

Jeudi 15h30-18h30 : Il est à noter que les séances ont lieu lors du premier semestre (pour des raisons de programmation des spectacles suivis), mais que le cours compte bien pour le second semestre.

Date des séances : 23/09, 30/09, 21/10, 28/10, 18/11, 02/12, 09/12, 13/01

Contenu du cours :

L'atelier Suivi de la création invite les étudiant.es à suivre et analyser un processus de spectacle vivant (cirque, danse, théâtre) de création dans une perspective de recherche. Les étudiant.es se familiariseront avec les différentes étapes d'une création artistique. Ils.elles seront introduit.es aux questionnements que posent au.à la chercheur.se le suivi de création et aux méthodologies dont il.elle dispose pour mener à bien cette observation. Pour cela, les étudiant.es auront à réaliser eux-mêmes une étude de terrain auprès d'artistes en création dans différents lieux culturels de la métropole (MC2, TMG, EST...).

Spectacles suivis cette année :

Du 12 au 14 octobre puis du 19 au 22 octobre

Moi aussi je suis Catherine Deneuve à la MC2

Du 12 au 19 novembre 2021

Bachelard quartett à la MC2

26 novembre 2021 *Privés de feuilles les arbres ne bruissent pas* (sortie de résidence)

TMG / GT

Julie Valero est dramaturge et enseignante.

• contenu de cours 2021-2022

Initiation à la recherche : Black Mediterranean et Black Alps: penser critiqueusement l'échec de la Forteresse Europe.

Workshop avec Riccardo Badano & Hanna Rullman et Aïda Salander.

Enseignant : Katia Schneller et Simone Frangi

intervenant·e·s : Hanna Rullmann & Riccardo Badano et Aïda Salander

année(s) ou groupe d'étudiant·e·s concernés : 4ème et 5ème

1er semestre, semaine A, vendredi après-midi et surtout du 23-25/11/2021 (Workshop Aïda Salander), 9-10/12/2021 (workshop Hanna Rullmann & Riccardo Badano)

Méthode d'enseignement :

2 workshops avec des intervenant·e·s et travail personnel

Objectifs du cours :

- Questionner, dans un registre analytique associant transnationalité et intersectionnalité, la complexification du désir d'appartenance à un territoire à la lumière de la crise de la rhétorique des racines.
- Mettre à l'épreuve l'auto-fiction de l'Europe comme espace d'homogénéité culturelle.
- Repenser le projet européen dans sa généalogie hégémonique et impériale et le mettre en tension grâce à aux outils conceptuels de la "post-occidentalité", de l'"Afropea" et de la "diaspora".

Contenu du cours :

Cette initiation à la recherche vise à amener les participant·e·s à réfléchir sur l'auto-fiction de l'Europe comme espace d'homogénéité culturelle en élaborant un projet personnel à partir de notions récentes de Black Mediterranean (qui décrit le régime nécropolitique qui régit la Méditerranée "en migration", en déplaçant les outils formulés par Paul Gilroy dans son ouvrage Black Atlantic (1993) pour interpréter le génocide des populations noires engendré par la traite transatlantique) et de Black Alps (qui décrit à son tour l'hostilité de certains secteurs naturels des espaces frontaliers et transalpins de la "forteresse Europe" pour les personnes migrantes). Les deux workshops d'Aïda Salander et du duo formé par Hanna Rullmann et Riccardo Badano viendront enrichir leur élaboration.

Le workshop d'Aïda Salander aura lieu pendant le Festival des Gestes de la Recherche du 23 au 25 novembre 2021. Née en 1989 en Tunisie, Aïda a développé une pratique de DJ après des études de littérature française à l'Université de la Manouba à Tunis, puis des études culturelles à l'Université Jean Monnet de St-Étienne. En novembre 2019, elle rejoint le collectif ISOLA sound et joue dans le festival Avides Tempêtes. Ses sets mélangent différentes influences musicales alliant

•Valence

house, disco, techno émanant du bassin méditerranéen. Elle a également organisé la soirée Queer of the Bled, un rendez-vous mensuel autour de la musique et les performances orientales. Elle est membre de l'atelier des artistes en exil et résidente à l'ESAD cette année grâce au programme PAUSE.

Le workshop de Hanna Rullmann et Riccardo Badano aura lieu début décembre 2021. Travaillant en duo, ces jeunes chercheur·ses en culture visuelle enquêtent sur les interactions existant entre l'environnement naturel et les trajectoires de migration au sein de l'Union Européenne. Leur travail a été présenté au Middlesbrough Institute of Modern Art (UK), ar/ge kunst (IT), tranzit (SK), Art Museum Z33 (BE), Jan Van Eyck Academy (NL) et Vdrome.org.

Leur workshop se concentrera sur leur projet en cours Upstream the Border qui retrace une contre-géographie de la vallée de la rivière Roya à cheval entre l'Italie et la France et qui est l'un des points de passage les plus empruntés par les personnes migrantes qui cherchent à rejoindre la France depuis l'Italie. L'analyse écologique menée par Hanna Rullmann et Riccardo Badano se centre sur la rivière de cette vallée qui est envisagée comme un instrument de pouvoir mais aussi comme un vecteur de solidarité transnationale et transfrontalier.

Modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu, participation et engagement

Repères bibliographiques / références :

- Hawthorne, Camilla "In Search of Black Italia: Notes on Race, Belonging, and Activism in the Black Mediterranean." Transition 123 (2017): 152–174.
- Danewild, Ida, "White innocence in the Black Mediterranean: hospitality and the erasure of history", Third World Quarterly, n°38, vol. 7, 2017, p. 1674-1689.
- Miano, Leonora, Afropea. Utopie post-occidentale et post-raciste, Paris, éditions Grasset, 2020.

<http://www.hanna-rullmann.com/>

<https://riccardobadano.com/>

<https://aa-e.org/fr/artiste/salander-aida/>

Le siège de l'ÉSAD •• est situé 25 rue Lesdiguières, 38000 Grenoble; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, Fax +33 (0)4 76 85 28 18, Mél. grenoble@esad-gv.fr, www.esad-gv.fr.

• contenu de cours 2021-2022

Initiation à la recherche : Faire, ne pas faire, faire avec, faire ensemble

Enseignant : Pascale Riou

année(s) ou groupe d'étudiant·e·s concernés : 4ème et 5ème

1er semestre, semaine B, jeudi après-midi

Méthode d'enseignement :

L'initiation à la recherche comme lieu de rencontre et de partage de questionnements propres à chacun·e mais souvent communs. Échanges, formalisation orale et écrite, études de cas, rencontres, lecture critique de textes.

Séances à l'école et si possible en dehors.

Objectifs du cours :

Partager des réflexions à propos du faire art et de ses conditions : la recherche hors productivité, l'importance des conditions d'existence, le potentiel de situation, le réseau affectif, les visées autonomes et émancipatoires de la pratique.

Construire des outils, techniques, méthodes pour faire, ne pas faire, faire avec, faire ensemble.

Contenu du cours :

Discussions en groupe, formalisation des questionnements, des problèmes, des hypothèses.

Recherche de cas, de sources, de formes, etc.

Travail individuel (lectures, visionnages, visites, expérimentations...) et comptes-rendus d'expériences partagés.

Si possible, rencontres et entretiens avec des artistes, théoricien·ne·s, acteurs et actrices du champ de l'art contemporain.

Modalités et critères de l'évaluation :

Assiduité, participation ; élaboration d'un corpus commun comme outil partagé et partageable.

Repères bibliographiques / références :

- BILLETTER Jean François, Leçons sur Tchouang-Tseu, Paris, Allia, 2019

- Collectif, L'œuvre photographiée. Les ateliers d'artistes de Picasso à Warhol (cat.), Aix-en-Provence, Galerie du Conseil général des Bouches-du-Rhône, 20 juin – 21 septembre 2014, Milan, Silvana Editoriale, 2014.

- HORTA Chloé, FONTAINE Clémence et BERTRAND Olivier, Comment survivre après l'école d'art, Surfaces utiles, Bruxelles, 2020

- HUYGHE Pierre-Damien, Commencer à deux, Paris, Éditions MIX, 2009.

•Valence

- JULLIEN Francois, *Traité de l'efficacité*, Paris, Grasset, 1996.
- INGOLD Tim, *Faire. Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture*, Paris, Dehors, 2017.
- PARVU Ileana et al., *Faire, faire faire, ne pas faire – Entretiens sur la production de l'art contemporain*, Dijon, les Presses du réel, 2021.
- STRASSER Catherine, *Le temps de la production*, Strasbourg, École des arts décoratifs, 1997.

Des références bibliographiques complémentaires seront apportées par l'ensemble du groupe à chaque séance.

• contenu de cours 2021-2022

Atelier Recherche et Création - Corps extérieur 2. EMC4

Enseignant·e(s) : Camille Barjou (à partir de la mi-décembre) et Joël Bartoloméo

Intervenant·e·s : Marc Guillerot, le 8 et 9 novembre 2021 (à confirmer)

Pratique corporelle et vocale dans laquelle l'improvisation tient une place majeure.

année(s) ou groupe d'étudiant·e·s concernés : 1, 2, 3, 4 et 5° années art

1er semestre, semaine A ou B lundi et mardi selon calendrier

Méthode d'enseignement :

ARC. La marche en extérieur, la méditation, des protocoles progressifs de mise en situation de concentration, l'attention aux rêves, la sympathie avec les ambiances, l'attention aux contextes et aux états d'âme seront combinés à des gestes créatifs privilégiant la spontanéité. Pratique du dessin, de l'écriture et de l'aquarelle mais aussi de tout autre médium qui trouve sa place dans l'expérience du moment présent.

Objectifs du cours :

Pourquoi rechercher des états modifiés de conscience dans la création ? L'hypothèse serait de faire un travail qui n'est pas le résultat d'une volonté, mais le résultat d'un laisser faire, ou plutôt laisser se faire. Atteindre un travail qui nous surprenne par son envergure et son étrangeté. Placer dans son protocole de travail des moments de lâcher prise et de surprise. Inventer des protocoles. Faire des propositions pour des expériences collectives.

Contenu du cours :

« Habiter poétiquement le monde » et traverser furtivement le paysage. Marcher. Marcher. Marcher. Marcher encore. S'arrêter et écrire. Marcher Marcher et poser la pointe de son crayon sur une feuille de papier, laisser son geste parcourir la crête. Marcher, éprouver la fatigue. La fatigue poussée plus loin. Marcher et s'installer au bord de l'eau dans le creux d'une roche. Prendre de la couleur, un pinceau ou ses doigts et traduire une sensation. Toucher l'eau. Il s'agira d'expérimenter des manières d'être au monde, des dispositions, des résonances, des attentions particulières, un mode d'être et de ressentir, des états de réceptivité particuliers. Il s'agira aussi de transcrire, restituer et faire résonner avec nos racines les plus profondes, de s'accorder aux êtres et aux choses pour les entendre.

•Valence

Modalités et critères de l'évaluation :

Évaluation continue selon l'investissement et la pertinence des propositions ainsi qu'une restitution en fin de semestre. Présence obligatoire à toutes les séances. Il est important de savoir que l'ARC demande un engagement physique important (marche en montagne et conditions parfois rudes) et que cet engagement est obligatoire. Contrôle continu, rendu en fin de semestre.

Repères bibliographiques / références :

- David Abram : « Comment la terre s'est tue – Pour une écologie des sens », éd. Les empêcheurs de penser en rond / La Découverte, 2013.
- Gaston Bachelard, *l'eau et les rêves, essai sur l'imagination de la matière*, le livre de poche, 1993
- Frédéric Brun (dir.), *Habiter poétiquement le monde : anthologie manifeste*, Paris, Poesis, 2016.
- Thierry Davila, *Marcher, créer, Déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du XXe siècle*, Paris, Ed. du Regard, 2002.
- Chris Frith : « Comment le cerveau crée notre univers mental », éd. Odile Jacob, 2010.
- François Roustang : « Qu'est-ce que l'hypnose? », éd. de Minuit, 1994.
- Henry David Thoreau, *Les forêts du Maine*, Paris, Ed. Payot & Rivaiges, 2012.
- Henry David Thoreau, *Walden*, Éd. Gallmeister, 2017
- Gilles A. Tieberghien, *Finis terrae, imaginaire et imaginations cartographiques*, Bayard, 2007
- Gilles A. Tieberghien, *De la nécessité des cabanes*, Éd. Bayard, 2019.
- Frédéric Gros, *Petite bibliothèque du Marcheur*, Paris, Flammarion, 2011.
- Haïkus, anthologie, préface Yves Bonnefoy, Points, 2008.
- Cosa mentale. *Les imaginaires de la télépathie dans l'art du XXe siècle* (commissaire Pascal Rousseau), Centre Pompidou Metz, 2015.

Voyages déplacements (à confirmer) :

- Journée en montagne, en bus depuis Grenoble mardi 5 octobre
- Grenoble - Sainte Marie de la mer : du dimanche 10 oct. à 14h au mardi 13 oct. à 18h

• contenu de cours 2021-2022

Atelier Recherche et Création - Re – (Cycles)

Enseignant : Bernard Joisten

année(s) ou groupe d'étudiant·e·s concernés : 1, 2, 3, 4 et 5° années art
1er semestre, lundi et mardi, en semaine A/B, selon calendrier

Méthode d'enseignement :

Cours en atelier. La méthode d'enseignement parcourt différents registres de travail : théorique, pratique, expérimental et conceptuel. L'accent sera porté sur la possibilité de mettre en œuvre le travail plastique dans un l'espace de l'atelier de façon à jouer avec la notion d'accrochage et peut-être aussi d'écosystème. Car le recyclage introduit la pratique d'une certaine forme d'écologie de l'esprit qui touche à toute forme de questionnement autour du risque environnemental et donc de la prise en considération de la forme du dialogue qui existe entre l'être, l'œuvre et son cadre d'existence.

Objectifs du cours :

L'objectif du cours consiste à produire un travail plastique basé sur la notion du recyclage, mais aussi du cycle comme dynamique formelle. Que veut dire recyclage dans un tel contexte ? Cela peut porter sur la notion de matériaux : construire une œuvre à partir d'un objet manufacturé trouvé, réinterprété, customisé à travers une série d'interventions esthétiques déterminées. Dans cette ligne, on peut relire le courant des nouveaux réalistes (les affiches déchirées de Raymond Hains, les fins de repas de Spoerri, les poubelles d'Arman, les voitures compressées de César...). Mais le recyclage s'est insinué également sous plusieurs registres dans la sphère de l'art simulationniste des années 80 (Richard Prince, Louise Lawler, Kathy Acker...), ainsi que les artistes du postmodernisme notamment dans le domaine de la peinture comme David Salle ou Julian Schnabel.

Contenu du cours :

Le cours porte sur une métaphore possible de l'écologie dans la sphère de l'art à travers une vision non pas politique mais métaphorique et plastique. Que devient la notion de recyclage une fois introduite à l'intérieur d'une dynamique de recherche artistique, une fois placée comme moteur de pensée, d'imaginaire et de forme ?

En arrière-plan se situe la réflexion de Nietzsche sur l'éternel retour et la figure du cycle comme possibilité philosophique. L'idée de cycle, d'éternel retour introduira la suggestion d'une temporalité articulée sur l'énigme d'un parcours infini mêlant devenir et répétition.

Modalités et critères de l'évaluation :

Participation au cours, engagement dans les discussions et dans la qualité de la production. ...

Repères bibliographiques / références :

Le plus grand défi de l'humanité Aurélien Barrau, Michel Lafon.

Le Monde englouti, JG Ballard, Folio sf Gallimard.

• contenu de cours 2021-2022

Atelier Recherche et Création - L'Eau et les Formes

Enseignant : Catherine Tauveron et Béatrice Vigato

Intervenant·e·s : Alexandre Erre, artiste (à confirmer)

Scientifique en immersion : Gaël Durand, Directeur de recherche au CNRS.

année(s) ou groupe d'étudiant·e·s concernés : 1, 2, 3, 4 et 5° années art

1er semestre, lundi et mardi, en semaine A et B

Contenu du cours :

Depuis plusieurs saisons, cet ARC s'inscrit dans les questionnements contemporains qui relient le Vivant à notre époque qualifiée d'Anthropocène.

Nous mobilisons notre attention, notre sensibilité et nos connaissances et envisageons la pertinence des propositions artistiques qui interrogent notre façon d'habiter la Terre.

Cet automne nous développerons nos recherches dans l'Hydrosphère en interaction avec l'élément « eau » !

Source d'inspiration créatrice, « l'eau est porteuse d'aspects différents de consciences, tout en étant un espéranto planétaire »(1).

Origines

Notre long passé aquatique, à travers des milliards d'années où nos ancêtres ont vécu et évolué dans les milieux océaniques, est inscrit en nous de *manières extrêmement profondes et culturelles*.

Considérant que nos corps sont essentiellement constitués d'eau, nous pouvons nous relier dans notre « généalogie » aux premières formes du vivant telles que les éponges. C'est ce que nous rappelle Baptiste Morizot «... *parmi nos ancêtres directs, le premier animal vivant dans la mer était une éponge – que les choses soient claires, pour que chacun comprenne bien la nature de son propre corps, c'est à dire le mystère d'être constitué essentiellement d'eau, et d'eau qu'il faut ressaler tous les jours pour ne pas périr*» (2).

Océans et mers - Ceux-là même qui recouvrent aujourd'hui les deux tiers de notre « planète bleue », voies de migrations reliant les terres émergées. Ainsi la méditerranée, bassin européen où s'embarquent, au risque de leur vie, des exilés du sud dans l'espoir d'une existence meilleure (3).

Cycles et états

Considérer cet élément « eau » si vital et cyclique. Eau qui transite sans cesse par les océans et nuages, tour à tour pluie d'orages, flot des rivières, neige des glaciers, rosée sur la prairie... Mystère et force physico-chimique, passage d'un état à l'autre : condensation, évaporation, fusion, sublimation, solidification. Etats sans cesse changeant qui constituent notre environnement... et influencent notre « météo intérieure ».

Cryosphère - Ces masses de glace sous toutes les latitudes : montagnes gelées, glaciers et icebergs, neiges éternelles... et surtout les deux gros inlandsis du Groenland et de l'immense continent Antarctique, dont la fonte accélérée inquiète, conséquence et d'un environnement perturbé (4 et 5).

Métaphore récurrente, l'eau est investie de symboles et mythes (parfois intégrant de puissantes dualités)... de la couleur bleu... de souvenirs et de rêves... Les artistes s'en sont saisi autant comme principe ou concept qu'en tant que matière (6).

Atmosphère – La vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère est infime, elle ne représente que 0,001% du volume total d'eau existant sur la terre ! Les nuages sont composés de divers éléments : de l'air sec, de la vapeur d'eau saturante, de l'eau sous forme liquide et (ou) solide, des particules solides.

« Au début du rêve les nuages, à la fin les poissons et les oiseaux, sont des inducteurs de mouvement. Les nuages sur la table finiront par voler et nager, avec les oiseaux et les poissons, après avoir mis, doucement, les objets inertes en mouvement » (7)

Responsabilité anthropocène

L'eau, élément-clé de notre avenir à l'aune des changements climatiques, paramètre fluctuant des stratégies territoriales, facteur sanitaire et social, donnée agricole et industrielle... qui questionne l'habitabilité de notre Terre... (8).

Rivières - "Je suis la rivière et la rivière est moi", adage ancestral des Maoris. En Mars 2017, le parlement néo-zélandais reconnaissait le fleuve Whanganui comme une personne juridique vivante. Le siège de l'ÉSAD •• est situé 25 rue Lesdiguières, 38000 Grenoble; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, Fax +33 (0)4 76 85 28 18, Mél. grenoble@esad-gv.fr, www.esad-gv.fr.

Ainsi le droit permet de construire de nouveaux objets dans le monde, il peut changer notre rapport à la nature (9).

(1) Marty Patrik, *L'Eau de l'art contemporain*, L'Harmattan, 2016

(2) Baptiste Morizot, *La promesse d'une éponge; dans Manières d'être vivant. Collection Mondes Sauvages, Editions Actes Sud, février 2020 (p.152).*

(3) *Fuocoammare*, par-delà Lampedusa, film documentaire de Gianfranco Rosi, 2016.

<http://bullesdeculture.com/cinema-avis-critique-film-documentaire-fuocoammare-par-dela-lampedusa/>

(4) *La fonte du « glacier de l'Apocalypse », en Antarctique, effraie les scientifiques (10 mai 2021)* <https://reporterre.net/La-fonte-du-glacier-de-l-Apocalypse-en-Antarctique-effraie-les-scientifiques>

(5) le site de PROTECT: <https://protect-slr.eu> et <https://ed.ted.com/on/nurngiQf>

(6) Bill Viola, *Expérience de l'Infini*, un film de Jean-Paul Fargier

(www.dailymotion.com/video/x1eejdv)

(7) Gaston Bachelard, *L'Air et les Songes, Essai sur l'imagination du mouvement*, José Corti, 1943. Sans oublier *L'Eau et les Rêves*, José Corti, 1942.

(8) *Warka Towers* de Arturo Vittori www.warkawater.org

(9) *La rivière est-elle une personne (pour le droit) ? France Culture dans l'émission ESPRIT DE JUSTICE par Antoine Garapon 23/12/2020*

<https://www.franceculture.fr/emissions/esprit-de-justice/la-riviere-est-elle-une-personne-pour-le-droit>

mise en perspective du cours :

Comment transformer à terme nos relations au sein du vivant ?

Dans une perspective interdisciplinaire qui questionne continuité et discontinuité de l'humain dans son environnement, et où l'art a toute sa place, nous pouvons faire dialoguer les savoirs pour déplacer ou supprimer les frontières établies; éprouver des situations source d'émotions et sentiments inédits, construire de nouveaux paradigmes et de nouvelles représentations; explorer des capacités de réparation et d'augmentation de la vie...

Comment nous approprier dans cette (r)évolution culturelle les connaissances, les possibilités (bio-) technologiques... Comment en seront infléchis ou bouleversés nos modes de pensée, de production, de partage, de diffusion... ?

Les multiples façons dont les artistes se positionnent et contribuent à des considérations nouvelles seront envisagées, tout en invitant les étudiant.es à situer leurs problématiques et enjeux personnelles, à développer leurs scénarios à travers des productions plastiques singulières.

•Valence

méthode d'enseignement :

Nos recherches, échanges et attentions sensibles nous conduiront vers de multiples propositions et productions. Les interactions continues permettront une évolution des projets et des finalisations régulières. Le rythme de l'ARC sera ponctué d'apports spécifiques, au sein du groupe et avec des intervenants extérieurs.

Par ailleurs, avec ceux qui le souhaitent, nous mènerons la constitution d'un dossier de candidature pour un appel à projet.

Également, nous développerons une expérience commune à travers « une question en partage co construite » par chaque étudiant en complicité avec Gaël Durand... glaciologue (10) que nous accueillerons en tant que « complice scientifique en immersion en école d'art ».

Il nous introduira à PROTECT (11) dont il est le « project manager » d'une communauté scientifique associant 25 partenaires européens.

(10) Gaël Durand est Directeur de recherche au CNRS. Spécialiste du thème de la dynamique des glaciers côtiers de l'Antarctique et du Groenland, il est Directeur adjoint de l'Institut des Géosciences de l'Environnement (IGE).

(11) L'ESAD Grenoble-Valence est associée au projet de recherche PROTECT soutenu par Europe Horizon 2020. L'objectif du projet est de mieux comprendre le rôle des calottes polaires (Antarctique et Groenland), des glaciers de montagne sur le niveau des mers et d'en établir des projections aux horizons 2050, 2100 jusqu'à 2500.

Le cadre de la collaboration de l'école d'art au Workpackage 8 est à construire ensemble sur les 3 ans à venir (workshops, journées d'études... stages). Il implique d'associer progressivement *des artistes et/ou étudiant.e.s en art jusqu'à l'étape* finale du projet qui se concrétisera en septembre 2024.

modalités et critères de l'évaluation :

L'évaluation se fait tout au long du projet par :

- la prise en compte de la capacité que montre l'étudiante à aborder les différentes phases de ses recherches et productions (participation, travail de recherche, acquisition de moyens nécessaires, capacité de production avec rendus continus, qualité de l'analyse et du travail réalisé).

- la présentation des réalisations finalisées lors de l'accrochage de bilan de l'ARC. Ce moment d'échange se fera partiellement en anglais (5 à 10 minutes).

Le siège de l'ÉSAD •• est situé 25 rue Lesdiguières, 38000 Grenoble; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, Fax +33 (0)4 76 85 28 18, Mél. grenoble@esad-gv.fr, www.esad-gv.fr.

● Valence

N.B : Etudiant.es de 1ère année : une attention particulière leur sera portée à travers des rendez-vous spécifiques lors desquels ils présenteront leur journal de bord de l'ARC composé d'écrits, croquis, références, etc...

L'ARC se saisira de l'opportunité des Portes Ouvertes pour l'exposition des œuvres et leur présentation publique.

repères bibliographiques / références :

Aurélié Quinodoz, documentaliste à l'ESAD, présentera le fonds dédié à la question de l'Anthropocène et aux rapports Nature/Eau/Arts en début d'ARC.

Nous inviterons également Zoé Lacornerie à nous présenter le fonds de la Médiathèque de la Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère. www.mnei.fr/.

Ressource0 Arts&écologies. <http://www.ressource0.com> Plateforme de l'actualité artistique en lien avec l'écologie et le développement durable.

Association COAL art et écologie, favoriser l'émergence d'une culture de l'écologie. <http://www.projetcoal.org/coal/coal-art-developpement-durable/>

Une bibliographie sera communiquée en début d'Atelier, elle sera constamment enrichie par les partages entre participants.

• contenu de cours 2021-2022

Atelier Recherche et Création - En attendant... Le meilleur est à venir !

Enseignant : Slimane Raïs avec la collaboration de Pascale Riou

Intervenant·e·s : 2 intervenants extérieurs, à confirmer

année(s) ou groupe d'étudiant·e·s concernés : 1, 2, 3, 4 et 5° années art

1er semestre, lundi et mardi, en semaine B

En attendant... Le meilleur est à venir...1

«Les attentes que nous offre la vie sont rarement des états simples. Incertitude, désir, crainte, impatience, colère et ennui s'y succèdent et s'y mêlent. Ces états ne sont pas l'attente elle-même, ils ne sont que le revêtement dont elle est la trame...»

Morand. Qu'est-ce que l'attente? L'année psychologique, 2005

Si l'expression «en attendant» résonne, en cette période particulière, comme une promesse, elle désigne, plus littéralement, une situation entre deux espaces temps, un intervalle, un état. Ainsi, pour Vladimir Jankélévitch, le meilleur est à venir. Pour le philosophe, l'attente est plutôt active et enthousiaste, tournée vers le futur, vers l'espoir, l'impatience et la liberté. Attendre, ce n'est pas attendre que quelque chose nous arrive, mais c'est se disposer à saisir le moment opportun¹...

Nous attendons rarement seuls, mais avec. Cette conscience d'«être avec» modifie notre état d'attendre. L'attente devient collective, supportable, rassurante.

Nous vivons une époque de l'immédiateté. Nous voulons tout, tout de suite et les outils numériques nous donnent cette illusion. Le temps de l'attente nous fait passer de l'immédiateté de la pulsion – qui est impérieuse et jamais satisfaite – au temps du désir². Ce que Bergson appelle «la durée créatrice». Ce temps où nous déambulons tranquillement en ville, sans avoir notre regard fixé sur l'horloge de notre téléphone portable. Ou encore ce temps où nous sommes installés dans un bus à regarder le paysage défiler à travers la transparence de notre propre reflet. C'est le temps qui nous apprend à nous tenir au diapason de ce qui, en nous-même, est la source de la création, nous dit Catherine Chalier.

Aussi, dans l'attente il y a l'attention. Selon le dictionnaire, l'attention est la vigilance portée sur une chose, un sujet, une personne... Ici la chose serait : le support publicitaire JCDecaux. Le sujet: L'attente. Une personne: l'usager.

•Valence

1 Vladimir Jankélévitch, l'attente, le meilleur est à venir. Les chemins de la philosophie, France culture, 17/12/2018

2 Catherine Chalier, entretien avec Élodie Maurot, La Croix numérique, 02/12/2017

Méthode d'enseignement :

Chaque étudiante et étudiant, seul ou en binôme, devra s'approprier un panneau publicitaire, situé au niveau d'un abribus. 6 panneaux seront mis à disposition ; les 6 emplacements seront choisis au sein du groupe d'ARC et le parcours sera pensé en tant que tel. Lors de nos rencontres bimensuelles, un rendu de travail (photo, dessin, vidéo, volume, performance, écriture...) sera demandé à chaque étudiant, formant ainsi les conditions d'une expérimentation plastique continue. Ces travaux sont des relevés ponctuels permettant de constituer une topographie pour chaque projet. En fin de semestre, les étudiants devront réaliser une œuvre in-si-tu, en s'appropriant les panneaux publicitaires JCDecaux, comme support, comme matière, comme sujet ou tout cela à la fois.

Les travaux ainsi réalisés feront l'objet d'une exposition dans la ville, qui se prolongera jusqu'aux portes ouvertes de l'ESAD-GV, permettant la tenue d'un événement et la rencontre avec le public.

Objectifs du cours :

Si les interventions des artistes dans l'espace public, contribuent à créer des situations aux multiples facettes : spatiale, temporelle, réflexive, politique, esthétique., elles explorent également les différentes facettes d'existence de ce même espace public : identité de lieu, identification aux lieux.

A travers cet ARC (Ateliers de recherche et création) nous poserons la question de la place d'une école d'art à l'intérieur de situations artistiques, sociales et politiques, la place de l'œuvre dans l'espace public et urbain. Éclairer les étudiants sur leur relation au monde de l'art et au monde réel. Ainsi, la question des limites, et non-limites, entre l'espace pédagogique (de création) et l'espace public est inscrite au cœur de la démarche.

Contenu du cours :

L'espace public est à la fois le lieu des pratiques quotidiennes et des pratiques extraordinaires, il est l'espace où s'inscrivent les idéaux collectifs et les espérances privées. Territoire de la convivialité idéale, du partage et de la mise en commun, il est le champ de toutes les confrontations.

Avec cet ARC, il est question de l'œuvre d'art dans sa confrontation à l'espace public en général et à l'usager des transports urbain (bus, tram..) en particulier.

Le siège de l'ÉSAD •• est situé 25 rue Lesdiguières, 38000 Grenoble; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, Fax +33 (0)4 76 85 28 18, Mél. grenoble@esad-gv.fr, www.esad-gv.fr.

● Valence

Les œuvres d'art dans l'espace public appellent à la fois un regard d'observateur (artiste, architecte, urbaniste, entre autres...) et une réflexion sur la nature même de la notion de «public» et d' «œuvre publique».

Modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu et bilan d'ARC en fin de semestre. Assiduité, inscription dans la dynamique du groupe, pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, présentation de ceux-ci et mise en espace.

Inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).

Une présentation des travaux en fin de semestre sous forme d'une réalisation-exposition dans l'espace public.

Calendrier:

Le 27 septembre 2021 : Présentation de l'ARCaux étudiants en présences de tous les partenaires : La Métro, la SMMAG et la société JCDecaux

Le 11 octobre 2021 : Début de l'ARC

Le 13 ou 14 décembre 2021 : Présentation de mi-parcours aux partenaires

Le 25 ou 26 janvier 2022 : Présentation de fin de parcours

Le 31 janvier et 1erfévrier2022 : Installation in-situ

Le 2 février 2022 : Début de l'exposition

Le 12 février 2022 : Fin d'exposition (à préciser)

Repères bibliographiques / références :

L'aventure, l'ennui, le sérieux, Vladimir Jankélévitch. Ed. Flammarion Champs essais, 1963

L'attente, Revue Autrement N° 141, janvier 2014.

Attendre, Revue Terrains N° 63, septembre 2014.

Art et espace public, Marc Veyrat. Ed. L'Harmattan, 2014

L'art public, Christian Ruby. Ed. La lettre volée, 2001

Art et pub, Mélanie Gentil. Ed. Palette, 2015

L'art dans la pub, Sarah Carrière-Chardon. Ed. Alternatives, 2000

Une sociologie du travail artistique, Pascal Nicolas-Le Strat, Ed. L'Harmattan, 1998

Les partenaires :

La Métro

La SMMAG

La société JCDecaux

• contenu de cours 2021-2022

Atelier Recherche et Création – école nomade Structure d'une école nomade

Enseignant : François Nouguiès

année(s) ou groupe d'étudiant·e·s concernés : 1, 2, 3, 4 et 5° années art
1er semestre, lundi et mardi, en semaine A/B, selon calendrier

Méthode d'enseignement :

Travail en groupe.

Objectifs du cours :

Élaborer une méthodologie et des gestes plastiques autour d'une réflexion sur l'autonomie.

Contenu du cours :

En 2003, le chorégraphe Boris Charmatz et l'Association edna ont mis en place un dispositif de recherche et de création pédagogiques intitulé Bocal. L'enjeu de ce projet nomade et provisoire était de mettre l'école à l'épreuve de l'esthétique et du politique en réunissant une quinzaine de personnes de 20 à 30 ans : danseurs, médecin, plasticiens, designers, écrivains, circassien et musiciens. Tous se sont engagés dans une aventure « sans fin » ; il ne s'agissait pas d'obtenir un diplôme, ni de se perfectionner ou d'acquérir de nouvelles techniques, mais de penser l'école comme puissance de création, d'activer son potentiel émancipateur. Dans différents contextes, ils ont conçu leurs outils de formation, questionné les figures du professeur et de l'élève, inventé les modalités de leur enseignement, en résumé, conçu un programme scolaire comme autant d'actes artistiques possibles... Ce projet, qui interrogeait l'institution sans pour autant chercher à fonder un nouveau modèle d'école, a généré un vaste répertoire d'idées, de débats et de propositions, entre action et utopie, création et enseignement.. Sans omettre de souligner les limites que le « réel » pose à toute pratique d'invention collective, « Je suis une école » donne à comprendre comment la recherche d'une pédagogie singulière aide à conquérir une autonomie, tout en soulevant une multiplicité d'interrogations. On le voit : en relatant l'aventure de cette expérience inédite, c'est à des questions beaucoup plus larges que se confronte Boris Charmatz. Sont ainsi convoqués Jacques Rancière et son « maître ignorant », Roland Barthes et le concept d'idiorrythmie, Robert Filliou et Isadora Duncan, mais aussi, de part en part, la politique contemporaine au travers d'une critique de la place de l'art et de l'expérimentation (et donc du possible) dans notre société.

Modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu et auto évaluation.

Repères bibliographiques / références :

Utopie. Eterotopie Michel Foucault

Enseigner et apprendre Robert filou

Architecture action, une architecture post-théorique de Alain Guiheux Le Monde englouti, JG

Ballard, Folio sf Gallimard.

• contenu de cours 2021-2022

Atelier Recherche et Création – Traverser l'ombre

Enseignant : Eric Hurtado

Intervenants: Sabine Lancelin, Philippe Grandrieux (à confirmer)

année(s) ou groupe d'étudiant·e·s concernés : 1, 2, 3, 4 et 5° années art

1er semestre, lundi et mardi, en semaine B

Méthode d'enseignement :

Conférences et cours en atelier à l'école.

Projections de films, lectures, écoutes.

Expérience d'une œuvre cinématique.

Visites de lieux en rapport avec la recherche.

Travail photographique et vidéographique dans l'école.

Exposition dans la Galerie de l'école.

Objectifs du cours :

"La limite de l'ombre, dans l'espace ou dans le temps ? Je marche vers elle, elle se définit dans l'espace par le temps. La photographie peut se révéler l'instrument sensible, l'outil de la question de cette union.

« Voir. L'ombre et la qualité du silence.

La photographie, un chemin de contemplation.

Eric Hurtado

Emmener les étudiants à faire l'expérience artistique de l'ombre et de sa traversée, par l'image photographique et vidéographique. Que celle-ci devienne par cette expérience une conscience et donc une réalisation du monde. Le seuil de la lumière.

Contenu du cours :

Jules Verne dans son roman Les Indes noires, roman de la nuit et de l'abîme, des ténèbres dans la mine, avait fait dire à son personnage « Je pensais que les ténèbres sont belles aussi. Si tu savais tout ce qu'y voient des yeux habitués à leur profondeur ! Il y a des ombres qui passent et qu'on aimerait à suivre dans leur vol !..... Il faut avoir vécu là pour comprendre ce que je ressens, ce que je puis t'exprimer ! »

•Valence

L'Arc débutera par la projection de deux films à la Cinémathèque de Grenoble (à confirmer), Sombre de Philippe Grandrieux suivi de l'Étrange affaire Angélica de Manoel de Oliveira. Seront présents, Philippe Grandrieux et Sabine Lancelin, directrice de la photographie des deux films qui présentera son travail et cette relation à la nuit qui les unit (ainsi que le challenge technique des tournages avec Philippe Grandrieux et Manoel de Oliveira.)

Suivront deux voyages pédagogiques (à confirmer), dans le cadre de cette expérience « tellurique » de l'ombre, un premier à la grotte de la Luire, à St Agnan-en-Vercors, également haut-lieu de la Résistance et un second à la Mine Image, musée de la mine à Motte d'Aveillans, pour visiter les galeries d'une mine d'anthracite (l'énergie du soleil dans une pierre de nuit.)

Je « mettrai en scène » d'autres expériences de l'ombre.
 Une lecture en musique du poème Les dormeurs de Walt Whitman.
 Une écoute du poème de Georg Trakl, Révélation et déclin, enregistré à Berlin.

J'exposerai aussi la Dreamachine de Brion Gysin (Machine à rêver, sculpture cinétique lumineuse induisant dans les yeux fermés du spectateur un monde infini d'images colorées, accordées au rythme des ondes alpha produites par le cerveau.)

Une exposition des travaux réalisés aura finalement lieu dans la galerie.

Modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu et bilan d'ARC en fin de semestre. Assiduité, inscription dans la dynamique du groupe, pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, présentation de ceux-ci et mise en espace.

Inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).

Repères bibliographiques / références :

Livres :

Jules Verne, Les Indes noires, Livre de Poche

Jean de la Croix, La nuit obscure in Poésies complètes, José Corti

Gustavo Adolfo Becquer, Rimas, Catedra

Federico Garcia Lorca, Romance de la Peine noire in Romancero gitan, Poésies II, Gallimard

Walt Whitman, Les dormeurs in Feuilles d'herbes, Aubier, Flammarion

Georg Trakl, Révélation et déclin in Rêve et folie et autres poèmes, Héros-Limite

Le siège de l'ÉSAD •• est situé 25 rue Lesdiguières, 38000 Grenoble; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, Fax +33 (0)4 76 85 28 18, Mél. grenoble@esad-gv.fr, www.esad-gv.fr.

Eric Hurtado, Le point aveugle, Musée Hébert

Films :

Philippe Grandrieux, Sombre

Manoel de Oliveira, L'Étrange affaire Angélica

Clemens Klopfenstein, Histoire de la nuit

Musique :

Étant Données with Michael Gira, Offenbarung und Untergang, Les disques du soleil et de l'acier.

Eric Hurtado, Ways, Dreamtime.

Œuvres référentes :

James Turrell, The wait, 1989

Brion Gysin, The Dreamachine, 1958

Pierre Soulages

Eric Hurtado

La ronde de nuit, 2005

Le point aveugle, 2009

Voix / Arize, 2009

Ways/ Dreamtime, 2009

Et in Arcadia ego, 2010

• contenu de cours 2021-2022

Atelier Recherche et Création - DESSIN PEINTURE

Enseignant : Frédéric Léglise

année(s) ou groupe d'étudiant·e·s concernés : 2, 3, 4 et 5° années art
1er semestre, lundi, mardi en semaine A

«Un monde invérifiable» GUY DEBORD, La société du spectacle

Willem De Kooning : ... Je ne dis pas que Rubens soit un plus grand peintre que Rembrandt, mais contrairement à vous je dirai qu'il est aussi grand.

Selden Rodman : Selon quels critères ?

W de K : Parce qu'il a créé un grand style et qu'il l'a travaillé avec une absolue conviction, en s'y donnant totalement.

Extrait de « Ecrits et propos », Willem de Kooning, édition de l'ENSBA

« Ainsi l'on peut voir comment se fonde la béatitude dans l'acte de voir, non en celui d'aimer qui en dérive », DANTE Alighieri, Le Paradis (XXVIII,109-111)

Méthode d'enseignement :

Pratique intensive et régulière de ces mediums en atelier, avec un suivi du travail en cours, des regards croisés et des réponses techniques ponctuelles à des demandes formulées par les étudiants. Des projections de vidéos d'interview de peintres, suivi des comptes Instagram de grandes galeries internationales. Régulièrement, nous discuterons d'un artiste, d'une thématique ou bien d'un texte critique qui nous permettra d'enrichir le travail. Un engagement fort est nécessaire. Des exercices d'accrochage viendront s'ajouter autant que possible à cette pratique d'atelier.

Objectifs du cours :

Il s'agira pour l'étudiant de développer et de mener une pratique personnelle de dessin et (ou) de peinture, de mener sa recherche en la documentant, en la situant par rapport aux pratiques artistiques actuelles, mais aussi passées ; en se nourrissant régulièrement de l'actualité, d'écrits ou d'interviews d'artistes et de textes critique.

D'ajuster et optimiser les qualités plastiques et le propos du travail par une pratique d'atelier tout en gardant à l'esprit que nous sommes dans un monde qui n'a jamais produit autant d'images.

•Valence

Contenu du cours :

Devant nos yeux défile un flot incessant d'images, qui peuvent traverser la planète en un clic, et que nous pouvons emporter dans notre poche. Voilà un constat dont l'artiste ne peut pas faire l'économie aujourd'hui. Très clairement une part des enjeux de la peinture contemporaine (et du dessin) est d'interroger, d'utiliser et de remettre en jeu ses propres outils face à ce constat. À chaque apparition de nouvelles technologies de l'image, nombreux sont ceux qui prédisaient la mort de la peinture, mais à chaque fois les artistes ont su lui donner un nouveau souffle, et ce parce qu'ils en ont déplacé les enjeux, prenant parfois ces images même comme modèle. La nouvelle vivacité du dessin et de la peinture dans le paysage de la création contemporaine, avec la multiplicité de formes que prennent ces deux médiums semble paradoxalement être une conséquence de ce flot écrasant d'images.

Modalités et critères de l'évaluation :

L'évaluation se fait tout au long du projet par la prise en compte de la capacité que montre l'étudiant à aborder les différentes phases de ses recherches (participation, travail fourni, capacité de production, qualité de l'analyse et du travail) et par un bilan qui réunit tous les étudiant·e·s.

Repères bibliographiques / références :

Cher peintre, peintures figuratives depuis l'ultime Picabia, édition du centre Pompidou 2002

Ecrits et propos Willem de Kooning, édition de l'ENSBA

Images, Ma façon de voir, Savoirs secrets, David Hockney

Ma philosophie de A à B, Andy Warhol

Neo Rauch, Luc Tuymans, Lucian Freud, Wilhelm Sasnal, Christopher Wool, Franz Ackermann,

Glenn Brown, John Currin, Peter Doig, Beatriz Milhaes, Rudolf Stingel, Andy Warhol, Elisabeth

Peyton, Marlene Dumas, Alex Katz, Laura Owens, Julian Opie, Sylvia Bächli, David Hockney, Raquib

Shaw, Yan-Pei Ming, Francesco Clemente, Sandra Vasquez De La Horra, Oda Jaune, Daisuke

Ichiba, Marc Desgranchamps, David Shrigley, Chantal Joffe ...

• contenu de cours 2021-2022

Atelier Recherche et Création - Ce que les chansons font

Enseignant·e(s) : Antoinette Ohannessian – Benjamin Seror
année(s) ou groupe d'étudiant·e·s concernés : 1, 2, 3, 4 et 5° années art
1er semestre, semaine A et B lundi et mardi

Méthode d'enseignement :

Recherches individuels et collectives, ateliers pratiques, discussions de groupe, production d'objets faisant état de la recherche, présentation publique.

Objectifs du cours :

En musicologues amatrice.eur.s, nous allons tenter de comprendre ce qui se jouent dans ces montagnes de sentiments que sont les chansons en particulier les plus sentimentales d'entre elles, et nous enquêterons pour comprendre ce que nous pourrions tirer et ramener vers le champs de l'art comme outil pour émouvoir et mettre en scène nos sentiments. Ce ne sera pas une classe de musique mais une classe où nous apprendrons des chansons comment construire des stratégies émotionnelles claires où le publique sera partagé dans un désir indicible mais pourtant bien précis de vouloir à la fois rire, danser et pleurer.

D'un point de vue pratique, pour comprendre ce qui se joue dans cette transmission, nous nous poserons la question de la place du public en se demandant comment construire une attente, doit-on reconstruire une scène, un centre d'art, un cinéma à chaque nouveau projet? Peut-être pas mais que tirer de chacune de ces situations pour être précis dans la transmission des émotions enjeux dans nos travaux.

Contenu du cours :

Les chansons, tout comme les personnages de fictions et les histoires nous font des choses. Nous les rencontrons au cinéma, au théâtre ou dans des centres d'art et ensemble nous rentrons chez nous alors que la lune brille tout doux. Que se passe-t-il en chemin, qu'est-ce que ces chansons nous montrent du monde, que nous disent-elle de la ville qui nous entoure, des gens que nous croisons, des rapports, des tensions, et parfois des joies qui font la relation entre les un.e.s et les autres. Comment ces chansons disent parfois si juste, nous touchent parfois si profondément qu'elles nous accompagnent partout, parfois même dans les moments les plus tristes de nos existences.

•Valence

Modalités et critères de l'évaluation :

Régularité de la participation, qualité des recherches et attention dans la mise en œuvre, prise de parole, prise de décision, inscription dans la dimension collective de l'atelier. L'évaluation portera sur les méthodes développées au cours de l'ARC et sur la qualité des productions plastiques.

Repères bibliographiques / références :

Ma Chérie – Anne Sylvestre

<https://www.youtube.com/watch?v=1fuKWfLEp38>

Alf Leila We Leila - Umm Kulthum

<https://www.youtube.com/watch?v=ul4z6sLnXYY>

Je suis malade – Dalida

<https://www.youtube.com/watch?v=ZEoft6dypiQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=10DOfsLEX7I>

Zvichapera - Chiwoniso Maraire

<https://www.youtube.com/watch?v=10DOfsLEX7I>

• contenu de cours 2021-2022

intitulé du cours : MethodARCOlogie

...

enseignant·e(s) : enseignant·e·s d'ARC

intervenant·e·s :

année(s) ou groupe d'étudiant·e·s concernés (+ site et option) :

1er semestre, semaine A ou B, jours de la semaine ou dates des cours si calendrier spécifique

méthode d'enseignement :

la méthode va de paire avec celle élaborée dans l'ARC d'inscription de l'étudiant.e.

objectifs du cours :

permettre à l'étudiant·e d'avoir un cadre spécifique ou la méthodologie requise pour son Atelier de Recherche et de Création.

contenu du cours :

le contenu spécifique est établi par le/la/les professeur.e.s de l'ARC en question.

modalités et critères de l'évaluation :

évaluation continue. Il s'agit de prendre en compte la capacité de l'étudiant.e à s'adapter au cadre de l'ARC en question et de mettre en œuvre une méthodologie de travail pertinente et en phase avec les exigences de l'ARC.

repères bibliographiques / références :

voir les références données pour l'ARC en question.

• contenu de cours 2021-2022

Atelier Pratique - Fabrique de l'image « ça m'emballe ! »

enseignant·e(s) : Catherine Tauveron

intervenant·e·s : Rencontres dans le cadre du Mois de la Photo 11/2021

étudiant·e·s de la 2e à la 5e année, ESAD Grenoble, option art et Master Création Artistique, UGA
semestre 1, semaine B, le jeudi à 14h (travail personnel à prolonger en semaine A)

1er cours le 14 octobre

étudiants de l'UGA : rendez-vous de présentation le 30 septembre à 13h30

Méthode d'enseignement :

Cet atelier se définit comme un atelier d'expérimentation et d'apprentissage, d'accompagnement, de production, permettant de découvrir et d'explorer les ressources de la photographie argentique. Sans rupture, il s'agira aussi d'explorer les passages analogique-numérique dans des productions contemporaines.

Objectifs du cours :

A travers la pratique de la photographie argentique, il s'agit de prendre la mesure de phénomènes et dimensions essentielles constitutifs de l'image : lumière, empreinte-trace, photosensibilité, négatif-positif, matérialité de l'émulsion, développement chimique, image optique, agrandissement...

Au cours de cet atelier pratique, les étudiants acquièrent leur autonomie dans la réalisation et mise en forme de travaux photographiques en argentique noir et blanc (développement films, tirages papier RC).

Contenu du cours :

Il est proposé aux étudiants d'engager une direction de recherche, de pratique et de production en manipulant/revisitant/s'appropriant des objets relevant de la catégorie des « déchets », plus précisément des « emballages ».

A partir d'une collecte, nous mènerons notre approche photographique et sensible, par la pratique du photogramme et de la prise de vue en studio (où un ensemble de prises de vues seront réalisées sur film argentique 135/36).

Par ailleurs, l'objectif de l'atelier sera d'aboutir à la présentation d'une image sur un support unique (donc, un seul tirage sur papier argentique), ou l'image sera simple, multiple ou composite...

Ces contraintes orienteront le travail de prise de vue et toutes les étapes ultérieures qui pourront être envisagées spécifiquement.

•Valence

Les travaux seront conduits autant en prise de vue (film argentique NB 135/36 ou 120), qu'à travers les travaux de laboratoire argentique en NB (photogramme et chimigramme, développement film, tirage argentique...).

Des groupes de travail seront organisés en rassemblant les étudiants partageant un même intérêt ou une même direction de recherche.

Les étudiants viendront à l'atelier avec le matériel argentique dont ils disposent (il sera intéressant d'en faire l'inventaire et d'en voir les usages possibles) et pourront également emprunter des appareils reflex disponibles au magasin de prêt. Les consommables photographiques seront fournis pour les travaux en AP.

Modalités et critères de l'évaluation :

Une production photographique sera présentée en fin de semestre (sous une forme déterminée : accrochage, publication ou autre). Une présentation écrite du travail sera élaborée pour étayer le moment de bilan. Sur cet atelier, chacun procédera à une auto-évaluation (critères définis collectivement).

Repères bibliographiques / références :

Mois de la Photo, <https://www.maison-image.fr/>

LANG Thomas. <https://www.thomaslang.fr/gestalt>

MULAS Ugo, Verifice 1969-1972.

OHANIAN Rajak, A Chicago-portrait d'une ville 1987-89.

SARRAZIN Pascal, « topophotografilms » Chroniques pontoises 2002.

DVD Contacts, Les plus grands photographes dévoilent les secrets de leurs images, sur une idée de W Klein, Producteurs : ARTE France, KS VISIONS, Le Centre national de la photographie, Le Jeu de Paume.

BALDNER Jean-Marie & VIGOUROUX Yannick, Les pratiques pauvres du sténopé au téléphone mobile, SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.

FARGIER J.P., L'invention du paysage, les lieux de l'instant avec Laurent Millet, SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.

GAESSLER Dominique, Les grands maîtres du tirage, Contrejour, 1987.

CAMPEAU Michel, DEV-STOP-FIX The Demise of the Darkroom, 2007-2009.

<http://www.campeauphoto.com/>

WOLFF Ilan "Camera Obscura at work" 1982-1997 et <http://www.ilanwolff.com/>

www.photo-arago.fr/ Musée en ligne de la photographie permettant d'accéder à l'ensemble des collections de photographies conservées en France.

Base de données low-uv.tumblr.com/ constituée par Emilie Fayet (ÉSAD•VALENCE).

Le siège de l'ÉSAD •• est situé 25 rue Lesdiguières, 38000 Grenoble; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, Fax +33 (0)4 76 85 28 18, Mél. grenoble@esad-gv.fr, www.esad-gv.fr.

• contenu de cours 2021-2022

Atelier Pratique - Société des Amies du Texte

enseignant·e(s) : Antoinette Ohannessian avec des interventions de Katia Schneller
étudiant·e·s de la 2e à la 5e année, ESAD Grenoble, option art et Master Création Artistique, UGA
semestre 1, semaine A, le jeudi à 14h

1er cours le 7 octobre

étudiants de l'UGA : rendez-vous de présentation le 30 septembre à 13h30

Méthode d'enseignement :

L'atelier pratique demande de la participation, de la présence, des tentatives, des essais, des paradoxes, des brouillons et des aboutissements.

Objectifs du cours :

- Lire : suivre des yeux en identifiant des caractères. La lecture est l'activité de compréhension d'une information écrite stockée dans un support et qui est transmise au moyen de certains codes et symboles, tels que le langage.
- Dresser le portrait-robot de soi en lecteur·rice.
- Faire des modes d'emploi de lecture de textes donnés.
- Inventer des dynamiques de lecture pour soi et pour d'autres lecteur·rices.
- Hybrider des textes en jouant sur le paratexte.
- Jouer avec les notes de bas de page.

Contenu du cours :

"Société des Amis du Texte: ses membres n'auraient rien en commun (car il n'y a pas forcément accord sur les textes du plaisir), sinon leurs ennemis: casse-pieds de toutes sortes, qui décrètent la forclusion du texte et de son plaisir, soit par conformisme culturel, soit par rationalisme intransigeant (suspectant une 'mystique' de la littérature), soit par moralisme politique, soit par critique du signifiant, soit par pragmatisme imbécile, soit par niaiserie loustic, soit par destruction du discours, perte du désir verbal. Une telle société n'aurait pas de lieu, ne pourrait se mouvoir qu'en pleine atopie; ce serait pourtant une sorte de phalanstère, car les contradictions y seraient reconnues (et donc restreints les risques d'imposture idéologique), la différence y serait observée et le conflit frappé d'insignifiance (étant improducteur de plaisir)." (Roland Barthes, *Le Plaisir du texte*, Paris, Le Seuil, 1973, p. 23-24).

La Société des Amies du Texte se réunira pour se demander :

Qu'est-ce que je fais quand je lis ?

Quelles sont les stratégies et les techniques de lecture que je mets en œuvre ?

•Valence

Qu'est-ce qui résiste dans le texte ?

Qu'est-ce qui coule ?

Qu'est-ce que je saute ?

Comment s'interpénètrent plusieurs récits sur une seule page ?

Comment je mets en partage un texte par la lecture ?

Ai-je besoin de prendre des notes ?

Comment puis-je les mettre en partage ?

Qu'est-ce que je comprends quand je ne comprends pas ?

Chaque sociétaire sera mobilisé·e comme co-auteur·rice des textes lus, en ouvrant le jeu des associations, en faisant des parallèles imprévus par l'auteur, en jouant avec le paratexte.

Modalités et critères de l'évaluation

Quelles modalités et/ou critères d'évaluation ? Les discuter ensemble.

Repères bibliographiques / références :

Roland Barthes, *Le Plaisir du texte*, Paris, Le Seuil, 1973.

Anthony Grafton, *The Footnote. A Curious History*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1997.

Gérard Genette, *Seuils*, Paris, Points, 2002.

Toutes les références des étudiantes et étudiants.

• contenu de cours 2021-2022

Atelier Pratique – EDIT

Enseignant : Joël Bartolomeo

Intervenant·e·s : Alice Guerraz les 9 et 16 dec. 2021 ; Émil* Ripper, les 14 et 21 octobre (à confirmer)

étudiant·e·s de la 2e à la 5e année, ESAD Grenoble, option art et Master Création Artistique, UGA semestre 1, semaine A ou B selon calendrier, le jeudi à 14h

1er cours le 7 octobre

étudiants de l'UGA : rendez-vous de présentation le 30 septembre à 13h30

Méthode d'enseignement :

Mise en place de situation de travail de 3h aboutissant à une édition.

Mise en commun de savoir-faire technique.

Partage de données.

Expérimentation à partir de ressources réduites.

Objectifs du cours :

Travail plastique de mise en page, de mise en relation, de succession, de rythme et de format. Il met aussi en place une diversité d'expérimentations ayant comme point d'arrivée une publication.

Contenu du cours :

Atelier autogéré de partage de compétences,

Qui part d'un besoin d'édition

Qui explore les éditions d'artistes

Qui propose des micro-expositions

Qui invite des artistes, des éditeurs et graphistes à partager leur expérience d'édition.

Modalités et critères de l'évaluation :

Continue selon la participation et au vue des propositions d'édition.

Repères bibliographiques / références :

Arthur Cravan – *Pas Maintenant*, Éditions Cent Pages *

Anne Moeglin-Delcroix, *Esthétique du livre d'artiste 1960-1980* *

Hans-Peter Feldmann, *Voyeur*, Walther König, Köln

Documentation Celine Duval *

Idoine *

Bob Calle, *Christian Boltanski : livres d'artiste : 1969, 1970, 1971... [et al.]*

•Valence

Ulises Carrión, *Quant aux livres* *

Clôde Couplier, *Notebook 2* *

Gilles Mahé, *Gratuit* *

Edward Ruscha, *Guacamole Airlines and other drawings* *

Tatiana Trouvé, *Lapsus* *

Le travail d'atelier est aussi de se construire une bibliographie à partir des éditions présentées à la bibliothèque et dans d'autres lieux de ressources.

*à la bibliothèque

• contenu de cours 2021-2022

Atelier Pratique – Science-fiction

enseignant : Bernard Joisten.

étudiant·e·s de la 2e à la 5e année, ESAD Grenoble, option art et Master Création Artistique, UGA
semestre 1, semaine A ou B selon calendrier, le jeudi à 14h

1er cours le 7 octobre

étudiants de l'UGA : rendez-vous de présentation le 30 septembre à 13h30

Méthode d'enseignement :

Cours nécessitant l'atelier de montage, donc articulé sur une dimension d'apprentissage technique, mais tendu vers une production artistique, dont le médium est filmique.

Objectifs du cours :

Sous cet intitulé, il s'agit d'apprendre à maîtriser le logiciel Final Cut Pro à travers une version ludique de la science-fiction en tant que dynamique d'invention formelle.

Contenu du cours :

L'étudiant apprendra à manipuler le logiciel Final Cut Pro de façon à ce qu'il en ressorte capable de l'utiliser sans difficulté pour les années à venir et pour d'autres projets. Il sera également orienté vers la culture de la science-fiction dans ce qu'elle a de spectaculaire et d'innovant. Pour autant, il ne s'agit pas d'imiter ces productions grand spectacle de toute façon au niveau de leur matérialité et de leur moyens de production, mais d'utiliser le schéma de la science-fiction en tant que matrice d'invention formelle et dynamique d'imaginaire prospectif. L'avant-garde ayant disparu des rayons de la culture des arts plastiques depuis l'ère postmoderne et la fin de l'histoire, il s'agit d'essayer de réinventer ces notions de dépassement de l'ancien, de table-rase, à travers type d'hyper modernité inspiré de la science-fiction. La science-fiction comme langage, comme grammaire et comme jeu. Cet atelier est à la fois un atelier pratique et un atelier de réflexion sur le modernisme, le postmodernisme et l'hyper-modernité actuelle.

Modalités et critères de l'évaluation :

Rendu en fin de semestre.

Les points seront évalués par Bernard Joisten et selon des critères déterminés par l'investissement dans le cours, la qualité de l'écoute et de la parole ainsi que dans la qualité de la production. Le rendu s'effectuera en fin de semestre.

Repères bibliographiques / références :

Films :

2001 l'Odyssée de l'Espace de Stanley Kubrick (disponible à l'ESAD). *Blade Runner* de Ridley Scott (disponible à l'ESAD).

Livres :

Vermillon Sand, JG Ballard, Souple, Editions Tristram.

Nouvelles complètes, JG Ballard, Editions Tristram (disponible à l'ESAD). *Les temps hypermodernes*, de Gilles Lipovetsky. Editions Grasset.

• contenu de cours 2021-2022

Atelier Pratique - Combien ça coûte, combien ça pèse, le son

enseignant : Benjamin Seror

étudiant·e·s de la 2e à la 5e année, ESAD Grenoble, option art et Master Création Artistique, UGA
semestre 1, semaine B, le jeudi à 14h

1er cours le 14 octobre

étudiants de l'UGA : rendez-vous de présentation le 30 septembre à 13h30

Méthode d'enseignement :

Étude à chaque séance d'un cas particulier. La résolution de chacune des questions que nous essaierons de résoudre sera l'occasion d'une conversation sur les enjeux et les impacts de l'objet d'étude du jour sur nos pratiques artistiques ainsi que d'une mise en pratique des solutions envisagés par chacun des participant.e.s.

Objectifs du cours :

Une vie d'artistes est une vie passée à changer de métier de manière permanente et très souvent au cours d'une même journée. L'objectif de ce cours est d'apporter des cas concrets pour apprendre à gérer et prévoir son temps de travail, réfléchir à un budget ou organiser un transport, définir un perdiem ou choisir entre un hôtel ou un Airbnb... ou pour le dire plus simplement, mettre au centre tous les gestes annexes mais aussi essentiel à la production d'une oeuvre et qui font de ce métier d'artiste un collection de savoir souvent très vaste.

Contenu du cours :

Cet Atelier Pratique poursuit une série débuté il y a deux ans où la pratique de l'artiste est vue à travers la question logistique. Toute oeuvre d'art, des plus abstraites et conceptuelles aux plus lourdes et volumineuses nécessite une mise en oeuvre. Une oeuvre n'est pas une pensée pure et la réalisation de toute idée crée des frictions avec la réalité. Nous regardons au cours de cet AP la manière dont cette question de matérialisation de l'oeuvre ne peut pas être évité et nous apprenons par l'exemple et à travers des cas concrets quels sont les enjeux poétiques de savoir prévoir un montage, un transport, une caisse, un dossier de presse.

Cette année, nous aborderons la question logistique à travers le son. Il y a toujours du son, le son est partout, et même dans le silence le plus intense, il y a du son. Nous nous poserons donc la question de comment exposer le son, comment le montrer, l'écouter et comment le son et aussi la musique son de grands alliés pour préciser des questions de mises en scènes. Nous regarderons comment l'installer mais aussi comment le travailler, quels différents type de son nous rencontrons,

•Valence

sons résiduelles, musique d'ascenseur et symphonies en tout genre, nous travaillerons à la mise en scène du son comme un espace très sûr pour travailler nos émotions.

Modalités et critères de l'évaluation :

Régularité de la participation, prise de parole, prise de décision, inscription dans la dimension collective de l'atelier.

Repères bibliographiques / références :

Luc Ferrari, *Presque rien*

ZULI, One (Cairo Tape)

<https://boomkat.com/products/one-7d6728c0-be14-415c-ad15-4b3b1093aa22>

L'œuvre complète de Laurie Anderson

• contenu de cours 2021-2022

Atelier pratique - Circulations et reconnections : une cartographie transnationale de la Méditerranée mondialisée.

Suivi curatoriale de la résidence de la vidéaste et curatrice Alia Ayman et organisation de la 11ème édition du Festival des Gestes de la Recherche.

Enseignant : Katia Schneller et Simone Frangi

Intervenant·e·s : Alia Ayman, Raphael Cuomo et Maria Iorio, Nour El Safoury, Adnen Jdey, Missy Ness, Untitled Duo, Mai Abu ElDahab, Aïda Salander.

année(s) ou groupe d'étudiant·e·s concernés : 2, 3, 4, 5

1er semestre, jeudi après-midi, semaine A, et le Festival des Gestes de la Recherche (23 au 26 novembre 2021)

Méthode d'enseignement :

Visant à développer une posture curatoriale chez les étudiant·e·s, l'AP est composé de moments de travail intensif (workshops, rencontres, séminaires, festival) avec les intervenant·e·s (Alia Ayman, Raphael Cuomo et Maria Iorio, Nour El Safoury, Adnen Jdey, Missy Ness, Untitled Duo et Mai Abu ElDahab) et par un travail individuel continu visant à développer les compétences nécessaires au suivi organisationnel d'une résidence d'artiste (novembre 2021) et du Festival des Gestes de la Recherche (prévu pour le 23-24-25-26 novembre 2021).

L'AP a pour ambition de familiariser les étudiant·e·s avec les stratégies de recherche et d'organisation propres aux formats de diffusion audiovisuelle et numérique, en pensant également aux conditions d'assemblée du public et de projection du matériel audiovisuel. Dans le cadre du Festival des Gestes de la Recherche, les étudiant·e·s seront également appelé·e·s à penser la documentation des programmes de projections et d'écoutes musicales, et à travailler le format de l'entretien en vue des rencontres avec les intervenant·e·s.

Objectifs du cours :

Initiation au cinéma et à la culture visuelle du monde arabe et à sa circulation dans la Méditerranée mondialisée avec une attention particulière à la production amateur, aux cinéclubs et aux "situations de cinéma".

Organisation et participation à la deuxième édition du Festival des Gestes de la Recherche (23-26 novembre 2021) et à la résidence d'artiste d'Alia Ayman.

Contenu du cours :

Dans le cadre de l'unité de recherche "Hospitalité artistique et activisme visuel pour une Europe diasporique et post-occidentale", cet atelier pratique propose de se focaliser sur le cinéma et la musique arabe et leur industrie, les institutions étatiques et la production culturelle en Égypte et

•Valence

en Tunisie, la censure, l'Islam politique et l'histoire intellectuelle et l'anthropologie visuelle du champ arabe.

Pour ce faire, les étudiant·es participeront tout d'abord au suivi curatorial de la résidence de recherche d'Alia Ayman. Basée entre le Caire et New York, Alia est la co-fondatrice de Zawya, un cinéma d'art et d'essai situé au Caire. Elle prépare également un doctorat à la New York University sur la décolonialité, la différence et la circulation globale d'images documentaires. Son travail est traversé par les questions suivantes: Quelle économie du visible lie les débuts du cinéma de la fin du XIXème siècle et les zoos humains mis en scène dans le cadre des expositions universelles de la même époque ? Que pourrait être un manifeste pour un cinéma décolonial et anticapitaliste à inventer ? Quel est l'impact exercé sur la production cinématographique égyptienne par les financements internationaux soutenant le modèle des organisations à buts non lucratifs et des organisations non gouvernementales qui a dominé depuis la fin des années 1990 en se surimposant aux structures pionnières des cinéclubs, sociétés de cinéastes amateurs ou des institutions étatiques ? Que faire de l'archive de projets cinématographiques abandonnés ou inachevés ? Peut-elle permettre de créer un cinéma qui résisterait à toute forme d'instrumentalisation et d'injonction à la finalisation et qui pourrait générer un point de départ pour une action politique ?

Les étudiant·es participeront également à l'organisation de la deuxième édition du Festival des Gestes de la Recherche (23-26 novembre 2021) dont la direction artistique est assurée par Katia Schneller, Simone Frangi et Raphaël Cuomo & Maria Iorio. Le Festival prend comme point de départ les ambitions politiques de la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs (FTCA) après sa « Ré-forme » initiée en 1971. Se présentant comme un large mouvement culturel, ce cinéma amateur a pris en charge les conflits de classe, de race et de genre qui déchirent l'Afrique du Nord de l'époque. Pour M. Iorio & R. Cuomo, ces expérimentations et interventions filmiques constituent une forme de « cinéma mineur ». Comme l'explique David E. James, cette expression rassemble sous sa bannière aussi bien les démarches expérimentales, poétiques, alternatives, ethniques, amateurs, que contre-culturelles, non-commerciales, critiques, ou encore orphelines. Cette qualification permet ainsi de mettre en perspective les rapports antagonistes que ces pratiques ont entretenu avec les modèles hégémoniques du cinéma commercial international, du cinéma d'auteur cosmopolite et du cinéma national financé par l'état – en Tunisie, par exemple, le régime étend alors son monopole sur le secteur audio-visuel à des fins oligarchiques. Critique à l'égard du modèle du cinéma dominant, ce réseau de cinéclubs a ainsi constitué un réseau parallèle de production et de distribution des films, permettant de créer des espaces de débats politiques à une période où les rassemblements étaient prohibés.

Le siège de l'ÉSAD •• est situé 25 rue Lesdiguières, 38000 Grenoble; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, Fax +33 (0)4 76 85 28 18, Mél. grenoble@esad-gv.fr, www.esad-gv.fr.

•Valence

A partir de cette recherche, la deuxième édition du Festival des Gestes de la Recherche réfléchira sur la circulation des objets culturels au sein de l'espace méditerranéen et se concentrera sur les protocoles de mise en partage de ceux-ci. Que se passe-t-il lorsque l'on regarde un film ou écoute de la musique ensemble? Le festival se composera à cet effet de trois programmes de projections de films issus de l'espace méditerranéen qui seront proposés par ses invité·es ainsi que d'une programmation musicale orchestrée par ses invité·es dont la DJ Aïda Salander.

Modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu, présence et engagement dans le projet

Repères bibliographiques / références :

-<https://www.parallelhistories.org/>

-<https://www.arsenal-berlin.de/en/arsenal-cinema/past-programs/single/article/7692/2804/archive/2019/march.html>

- A Letter (in the Youssef Chahine Retrospective catalogue published by Arsenal)

https://www.dropbox.com/s/bfla4hc7nk3sv4p/YoussefChahine_A5_190201%20%281%29.pdf?dl=0

- The Artist as Bureaucrat: Documentary Filmmaking in Egypt, 1960s-1980s

<https://americanethnologist.org/features/reflections/the-artist-as-bureaucrat>

- Three Films, One Spectator and a Polemic: Arab Documentaries and Global Audiences

<https://www.jadaliyya.com/Details/33874/Three-Films,-One-Spectator-and-A-Polemic-Arab-Documentaries-and-%E2%80%98Global%E2%80%99-Audiences>

• contenu de cours 2021-2022

Atelier Pratique- Réseau cinéma

Enseignant : François Nouguiès

année(s) ou groupe d'étudiant·e·s concernés : 2, 3, 4 et 5° années art
1er semestre, jeudi en semaine A/B, matin ou après-midi selon année

Méthode d'enseignement :

Réseau cinéma : Le Réseau Cinéma a été constitué en 2015 par des enseignant.e.s, artistes et théoricien.ne.s de plusieurs écoles supérieures d'art, dont l'ÉSAD •Grenoble •Valence. Il a pour objectif de produire des formes d'expérience et de connaissance collectives depuis, avec et sur le cinéma considéré comme outil et objet de la recherche.

Depuis cette année le réseau cinéma se transforme en atelier pratique «le réseau cinéma pratique», autour de nombreux exercices et tente d'élaborer un ensemble de geste propre à la pratique cinématographique.

Objectifs du cours :

Cette année le cours s'intéressera à la notion de réalité virtuelle et réalité augmentée.

A cette occasion nous souhaiterions inviter le réalisateur et programmeur Olivier Gondry (à confirmer).

Contenu du cours :

Il s'agit d'un atelier vidéo qui s'appuie sur les recherches collectives du Réseau cinéma.

L'atelier fonctionne aussi sur de courtes propositions de mise en scène qui peuvent s'apparenter à des exercices, ainsi qu'un suivi du travail vidéo des étudiants.

Modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu

Repères bibliographiques / références :

Votre filmographie...

Virtuel ? ANGELI QUINTANA

Le réalisme est la grande question posée au cinéma pour penser sa mutation vers le tout numérique. Le futur du cinéma passe par la création de mondes virtuels ou par l'imitation en images de synthèse du monde tel que nous l'avait révélé l'image Photographique. Est-ce pour autant la mort du cinéma, ou tout au moins d'un certain cinéma? Ou bien les images de synthèse sont-elles

capables de proposer une nouvelle forme de réalisme? Partant de l'idée d'André Bazin selon laquelle ce qui caractérise le cinéma, c'est sa capacité à reproduire le monde, l'hypothèse du livre est qu'à l'ère numérique, le cinéma perpétue ses processus fondamentaux: capturer la réalité, documenter le monde et saisir le flux du temps dans l'image. Face au devenir d'un cinéma du tout virtuel, à gros budget, à effets spéciaux spectaculaires, apparaît un cinéma qui joue avec tous les formats, qui mélange l'image professionnelle et l'image amateur, à la frontière entre fiction et documentaire, diffusé non seulement en salles, mais aussi par des galeries, les musées et sur les pages du web. Le pari d'Angel Quintana est que le numérique, loin de menacer l'ontologie du cinéma, en renouvelle les possibilités comme art réaliste.

• contenu de cours 2021-2022

Atelier Pratique - Point de vue, Point de fuite

enseignant: Eric Hurtado

étudiant·e·s de la 2e à la 5e année, ESAD Grenoble, option art et Master Création Artistique, UGA
semestre 1, semaine B, le jeudi à 14h

1er cours le 14 octobre

étudiants de l'UGA : rendez-vous de présentation le 30 septembre à 13h30

Méthode d'enseignement :

Cours théoriques à l'ESAD et ateliers à l'extérieur. Mise en présence et analyse en groupe des travaux des étudiants pour un croisement créatif des regards.

Considérer cet atelier comme un point de rencontre pour des étudiants photographes ou très intéressés par la photographie. Nous confronterons les pratiques et les points de vue, des étudiants comme des photographes étudiés, afin de *réaliser* (au sens de *faire et prendre conscience*) l'acte photographique. Nous essaierons d'interroger la photographie dans son essentialité, c'est à dire de la penser dans son rapport au monde, dans sa mise en question du réel.

Objectifs du cours :

« *Je ne fais pas la photo d'un paysage, je fais une photo d'un paysage.* »

Eric Hurtado

Si les choses ne sont que conscience de celles-ci que dire d'une image ! Tout a été dit, ou plutôt révélé, dès les premiers temps de l'invention de la photographie. Nous, photographes modernes, ne faisons que perpétuellement reprendre la même tapisserie, celle du miroir de la lumière, de son empreinte irrémédiablement enfuie, pour retisser sa naissance et affirmer la vie dans son cycle.

Trouver un chemin dans les herbes, c'est *entrevoir* le sens de celui-ci, sa direction. Oui, la photographie ou le possible d'une éclaircie de notre existence au monde.

Contenu du cours :

Comment la photographie nous permet le passage de l'acte de *voir* à celui de *regarder*, puis comment elle peut élever ce regard à la dimension d'une *vision*.

L'enjeu de cet atelier est de nous aider à traverser le gué entre "prendre une photo" et "accueillir une image", dépasser le sujet pour sa question.

Nous porterons une attention particulière aux choix techniques de prises de vues, à leur affinité au regard de chacun. Nous les commenterons lors de cours théoriques sur les fondamentaux de la prise de vue (un dialogue substantiel avec la technique) et les expérimentons lors d'ateliers pratiques,

à l'ESAD comme lors de sorties à l'extérieur.

Modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu et bilan d'ARC en fin de semestre. Assiduité, inscription dans la dynamique du groupe, pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, présentation de ceux-ci et mise en espace. Inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).

Repères bibliographiques / références :

Livres

Raymond Depardon, *Errance*, Points / Seuil

Luc Delahaye, *L'autre*, Phaidon

Winterreise, Phaidon

Luc Delahaye, 2006 2010, Steidl

Lewis Baltz, *Texts*, Steidl

Garry Winogrand, *Catalogue Jeu de Paume*, Flammarion

Henri Cartier-Bresson, *L'instant décisif*, in *L'imaginaire d'après nature*, Fata Morgana

Voir est un tout, Centre Pompidou

Clément Chéroux, *Henri Cartier-Bresson*, Centre Pompidou

Robert Capa, *La valise mexicaine*, Actes Sud

Robert Adams, *En longeant quelques rivières*, Actes Sud

Rodtchenko photographe, Parenthèses

Bernard Plossu, *Revue Lisières*, 21

Eric Hurtado, *Ouvert, un chemin du visible*, Pays d'Art et d'Histoire

Le point aveugle, Musée Hébert

Films

Raymond Depardon, *Journal de France*

Michelangelo Antonioni, *Blow-up*

Wim Wenders, *Palermo shooting*

Le sel de la terre

Sasha Waters Freyer, *Garry Winogrand*

Laurent Roth, *Les yeux brûlés*

Manoel de Oliveira, *L'étrange affaire Angélica*

Jean-Luc Godard, *Je vous salue Saravejo*

Film socialisme

Gilad Baram, *Koudelka shooting holy land*

Heinz Büttler, *Henri Cartier-Bresson, biographie d'un regard*

• contenu de cours 2021-2022

Atelier Pratique – Volume/installation : Non-lieu

enseignant·e(s) : Slimane Raïs

intervenant·e·s : 1 intervenant à confirmer

étudiant·e·s de la 2e à la 5e année, ESAD Grenoble, option art et Master Création Artistique, UGA
semestre 1, semaine B, le jeudi à 14h

1er cours le 14 octobre

étudiants de l'UGA : rendez-vous de présentation le 30 septembre à 13h30

Méthode d'enseignement :

Théorique et pratique.

Chaque étudiant, seul ou en binôme, travaillera sur un projet personnel. Lors de nos rencontres bimensuelles, un document de travail (photo, dessin, vidéo, volume, écriture...) sera demandé à chaque étudiant, formant ainsi les conditions d'une expérimentation plastique continue. Ces documents sont des relevés ponctuels permettant de constituer une topographie pour chaque projet. En fin de semestre, chaque étudiant devra réaliser une œuvre en s'appropriant les questionnements posés tout au long de l'AP.

Objectifs du cours :

L'espace est à la fois notion abstraite et expérience sensible. Par des approches singulières, individuelles ou collectives, cet atelier a pour but d'aider les étudiants à créer, à partir de formes plastiques simples (objets, images, vidéos, sons, installation...etc.), des espaces de fictions sensibles et intelligibles.

Contenu du cours :

« L'espace, qui ne peut certes se penser qu'à partir du lieu, ne peut en aucune façon se concevoir comme une propriété ou une expansion du seul lieu. L'espace est au contraire ce qui déconstruit " le lieu, l'espace est un travail, une relation, pourquoi pas un montage, ayant pour effet de mettre à nu ce qui échappe au lieu. »

Jan Baetens in Image & narrative

En informatique le mot installation consiste à intégrer une application à un système d'exploitation. C'est à dire inclure un élément dans un ensemble plus vaste. En art et particulièrement, en art contemporain, la définition la plus répandue de l'installation, est la suivante : "une installation est un genre qui désigne une œuvre combinant différents médias en vue de modifier l'expérience que peut faire le spectateur d'un espace singulier ou de circonstances déterminées. Les installations mettent en scène dans un arrangement qui a sa propre dynamique, des médias traditionnels comme

•Valence

les peintures, les sculptures, les photographies, mais le plus souvent des médias modernes comme les projections (films, vidéos), des sons, des éclairages”.

Modalités et critères de l'évaluation :

Évaluation continue et présentation des travaux en fin de semestre

Évaluation sur les critères suivants :

Origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production)

Qualité des réalisations et de la mise en espace

Appropriation et pertinence des références)

Présentation

Repères bibliographiques :

- Alain Alberganti, *La spatialité immersive*. Ed. L'harmatan, 2013

- Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, *Ecrire l'espace*, Ed. Presses Universitaires de Vincennes, coll. Hors-cadre, 2002

- Michel de Certeau, *Pratiques d'espace, L'invention du quotidien*. Ed. Gallimard, 1990,

• contenu de cours 2021-2022

intitulé du cours : Atelier Pratique – Projet personnel

...

enseignant·e(s) : Joël Bartoloméo, Antoinette Ohannessian, Katia Schneller

5 année

1er semestre

méthode d'enseignement :

travail individuel encadré par le responsable de l'année.

objectifs du cours :

fournir un cadre libre pour permettre le projet personnel de l'étudiant d'avancer.

contenu du cours :

au lieu de s'inscrire dans un atelier pratique, l'étudiant en année 5 peut opter de se concentrer sur son projet personnel.

modalités et critères de l'évaluation :

le responsable d'année évalue la quantité et la qualité du travail personnel accompli dans ce cadre.

références :

selon le projet personnel de l'étudiant.

• contenu de cours 2021-2022

intitulé du cours :

Anglais – Théorie des Arts et Communication

enseignant:e(s) : Béatrice Vigato

4e année

1er semestre, semaine B

méthode d'enseignement :

cours en demi-groupe, rdv individuel

objectifs du cours :

travail préparatoire au Travel Book demandé au semestre 9

contenu du cours :

la question des artistes explorateurs- exploratrices, voyageurs-voyageuses, nomades aujourd'hui
travail sur différentes formes d'écriture

modalités et critères de l'évaluation :

contrôle continu

expression écrite, expression orale, production écrite, production orale évaluées par l'enseignante
pour en savoir plus sur les différents types d'exercices à l'oral, se référer à la fiche générale
intitulée « Communication orale - ART1 à ART5 »

repères bibliographiques / références :

outils en ligne, support papier, en lien avec la Bibliothèque de l'ESAD :

sites culturels : résidences, musées, galeries, artistes...

dictionnaires, assistants de rédaction : *Collins Dictionaries, Grammarly.com, Linguee.com, Reverso Context, Wordreference.com*

Semestre 8		UE 1 : Initiation à la recherche - Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9
	8.1-1	Mémoire	6
	8.1-2	Séminaire - présentation "retour de mobilité"	3
Semestre 8		UE 2 : Projet plastique - Prospective, méthodologie, production	20
	8.2-1	Mobilité	20
Semestre 8		UE 3 : Langue étrangère	1
	8.3-1	Anglais – Théorie des Arts et Communication orale	1

• contenu de cours 2021-2022

intitulé du cours : **Memoire**

...

enseignant·e(s) : directeur·trice du mémoire
4 année

objectifs du cours :

Construire la problématique et commencer à rédiger un « mémoire » d'environ 70 000 signes qui sera achevé en année 5.

contenu du cours :

Ce mémoire portera sur une œuvre ou un artiste spécifique, et sera choisi dans les premiers mois par l'étudiant, en fonction d'affinités propres ou relatives à sa propre démarche. L'œuvre ou les œuvres choisies seront, dans la mesure du possible, soit visibles relativement facilement, soit auront déjà été vues par l'étudiant. Ce « mémoire » sera ainsi le résultat d'une réflexion menée par chaque étudiant dans une double perspective. La première les engage dans la connaissance réelle d'une œuvre et de ses problématiques qui leur seront devenues familières, évitant les rapprochements analogiques toujours forcés et allusifs. La seconde perspective met l'accent sur le fait qu'il ne s'agit en aucun cas d'un strict travail de culture générale, mais qu'il est attendu que ce « mémoire » manifeste les caractères d'un dialogue, voire d'une confrontation aimantée par les propres préoccupations artistiques des étudiants. Ceci aura le mérite de les inviter à se mesurer d'une part à leurs propres aspirations, d'autre part à ce qu'ils se contentent trop souvent de simplement citer.

Rappel : Il convient de noter que l'emprunt de textes appartient à la tradition et fonde une culture de la citation. Comme telle, l'usage veut qu'elle soit signalée par l'emploi de conventions typographiques (guillemets, alinéas ou italiques) et soit accompagnée des références de l'ouvrage d'origine selon les usages scientifiques habituels permettant la poursuite du travail de recherche par l'identification des sources selon les normes bibliographiques adoptées. Tout autre emprunt non signalé serait considéré comme illégitime, et entraînera l'exclusion de fait à la session de diplôme.

modalités et critères de l'évaluation :

L'évaluation portera sur la qualité de la démarche de l'étudiant, sur le plan de son mémoire, et sur la rigueur, la maîtrise, la nature et le caractère de son sujet.

ÉSAD

•Grenoble

•Valence

Le siège de l'ÉSAD •• est situé 25 rue Lesdiguières, 38000 Grenoble; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, Fax +33 (0)4 76 85 28 18, Mél. grenoble@esad-gv.fr, www.esad-gv.fr.

• contenu de cours 2021-2022

intitulé du cours : Séminaire – présentation « retour de mobilité »

...

enseignant·e(s) : Benjamin Seror
4 année

objectifs du cours :

Échanger autour de et rendre compte de la mobilité internationale effectuée pendant le 8e semestre.

contenu du cours :

Tenir un séminaire avec l'ensemble des 4e année pour échanger et rendre compte de leur mobilité internationale.

modalités et critères de l'évaluation :

L'évaluation portera sur la qualité de la démarche de l'étudiant, sur le plan de son mémoire, et sur la rigueur, la maîtrise, la nature et le caractère de son sujet.

méthodologie :

séminaire.

modalités et implication

participation et implication

références

à voir ensemble selon les mobilités entreprises

• contenu de cours 2021-2022

intitulé du cours : Mobilité

...

enseignant·e(s) : Benjamin Seror, Simone Frangi
4 année

objectifs du cours :

La mobilité permet à l'étudiant de se déplacer dans tous les sens du terme. Dans un contexte qui est autre, l'étudiant continue de développer son projet personnel qui sera abouti au moment du passage du diplôme en année 5.

contenu du cours :

selon le projet validé

modalités et critères de l'évaluation :

Selon le projet validé. Si l'étudiant est reçu dans une institution partenaire, les crédits obtenus selon le « learning agreement » mis en place sont pris en compte au retour de l'étudiant.

méthodologie :

Au courant du semestre 8 et pour une durée de deux mois minimum, la mobilité est la mise en œuvre du projet de mobilité validé au courant du semestre 6. La mobilité s'effectue soit dans une université ou une école partenaire de l'ÉSAD•• ou dans le cadre d'un stage conventionné. Dans les deux cas, il est obligatoire d'effectuer la mobilité ou le stage à l'international sauf dérogation (par exemple, un étudiant international pourra effectuer un stage en France).

• contenu de cours 2021-2022

intitulé du cours :

The Travel Book

enseignant·e(s) : Béatrice Vigato

4e année

2^d semestre, semaine B

méthode d'enseignement :

suivi en ligne

objectifs du cours :

lors de ce semestre «hors les murs», production du Travel Book qui participera à l'exposition de retour de mobilité

contenu du cours :

échanges et retours réguliers concernant la maquette, les textes, images, sons, vidéos... qui composeront le Travel Book

modalités et critères de l'évaluation :

contrôle continu

repères bibliographiques / références :

outils en ligne, support papier ici et ailleurs:

- sites culturels :résidences, musées, galeries, artistes...
- dictionnaires, assistants de rédaction : *Collins Dictionaries*, *Grammarly.com*, *Linguee.com*, *Reverso Context*, *Wordreference.com*