

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

École Supérieure d'Art et Design, www.esad-gv.fr — 25 rue Lesdiguières, 38 000

•Grenoble; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, Fax +33 (0)4 76 85 28 18, M^{él.}

grenoble@esad-gv.fr; secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h — Place des beaux-arts, CS 40 074, 26 903 •Valence cedex 9; Tél. +33 (0)4 75 79 24 00, Fax +33 (0)4 75 79 24 40, M^{él.} valence@esad-gv.fr; secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

CATALOGUE DES COURS 2020-2021

ÉSAD •Grenoble, année 1	4
ÉSAD •Grenoble, année 2, option Art	35
ÉSAD •Grenoble, année 3, option Art	76
ÉSAD •Grenoble, année 4, option Art	120
ÉSAD •Grenoble, année 5, option Art	168
ÉSAD •Valence, année 1	214
ÉSAD •Valence, année 2, option Art	229
ÉSAD •Valence, année 3, option Art	255
ÉSAD •Valence, année 4, option Art	273
ÉSAD •Valence, année 5, option Art	293
ÉSAD •Valence, année 2, option Design graphique	302
ÉSAD •Valence, année 3, option Design graphique	309
ÉSAD •Valence, année 4, option Design graphique	314
ÉSAD •Valence, année 5, option Design graphique	319

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Les deux semestres de l'année 1 offrent un programme d'étude chargé, au terme duquel l'étudiant aura acquis toutes les connaissances nécessaires pour poursuivre des études supérieures dans les options proposées par l'établissement. Il est donc de sa responsabilité de s'impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et de participer activement aux conférences, aux visites d'expositions et aux voyages. Toutes les unités de cours apparaissant dans le tableau récapitulatif des crédits sont obligatoires ainsi que le cycle "culture danse contemporaine".

Les disciplines abordées au cours des deux semestres couvrent tous les champs des pratiques artistiques. À cette formation pratique et technique vient s'ajouter un enseignement théorique qui couvre l'histoire et la philosophie de l'art, et les sciences humaines. L'étudiant sera ainsi confronté aux principales pratiques artistiques et théories sur l'art, ce qui lui en assurera une perception intelligible, une compréhension certaine de ses enjeux esthétiques et philosophiques, et l'aidera à développer une plus grande autonomie créatrice et intellectuelle.

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L'ANNÉE 1

Traverser des expériences. Acquérir un début d'autonomie théorique et plastique. Acquérir un début de lecture critique de travaux. Approche basique de certains outils numériques et analogiques.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

Quatre Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent l'ensemble du programme et la pédagogie de l'année 1. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

UE 1: Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques
UE 2: Histoire, théorie des arts et langue étrangère
UE 3: Bilan du travail plastique et théorique

ÉVALUATIONS

Deux évaluations, avec attribution de crédits, ponctueront cette année :

La première sera organisée à la fin du semestre 1. Une sélection des travaux réalisés au semestre 1 sera présentée à l'ensemble des professeurs concernés pour une évaluation dont les modalités et critères sont précisés dans une fiche spécifique. Une appréciation individuelle définira globalement la situation de chacun, son évolution ainsi que ses manques. La seconde clôturera le semestre 2. Chaque étudiant présentera au jury une sélection de travaux du semestre 2 accompagnée d'un document de synthèse qui témoigne du parcours de l'année. Des notes seront attribuées. Une appréciation individuelle sera également rédigée. Les résultats de l'évaluation du semestre 2 contribuent à déterminer soit la poursuite des études, soit un redoublement, soit une réorientation vers d'autres études.

Le passage de l'étudiant du semestre 1 au semestre 2 est subordonné à l'obtention d'au moins 24 crédits. Pour passer en année 2, il est exigé d'avoir obtenu les 60 crédits annuels de l'année 1 et d'avoir été accepté par une commission d'admission.

COMMISSION D'ADMISSION EN 2ÈME ANNÉE

à déterminer

DATES DES ÉVALUATIONS

Évaluations du semestre 1: 27 janvier 2021

Évaluations du semestre 2: du 8 au 10 juin 2021

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques		18
ARC : Corps extérieur. EMC3	1.1-1	6
ARC : Re – (Cycles)	1.1-2	6
ARC : Relier les mondes du vivant	1.1-3	6
ARC : A domicile, "Ne pas se séparer du monde"	1.1-4	6
ARC : Il faut sauver le soldat Daniel Chung	1.1-5	6
ARC : Les indes noires, traverser l'ombre	1.1-6	6
ARC : Dessin peinture	1.1-7	6
ARC : Un mot isolé est-il le minimum pour qu'il y ait désaccord sur l'énoncé ?	1.1-8	6
Embarquement dans l'univers des ARC	1.1-9	2
Why not paint ? Culture peinture	1.1-10	2
Atelier Image-volume	1.1-13	3
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		10
Toute l'histoire de l'art ou presque.	1.2-1	4
Il n'y a pas de savoir innocent. Une introduction à l'esthétique, à la culture visuelle et la pensée critique contemporaines	1.2-2	3
Culture Vidéo et Commentaires	1.2-3	1
Anglais – Langue et culture générale	1.2-4	1
Recherches documentaires : La revue : outil de diffusion de l'art contemporain	1.2-6	1
UE 3 : Bilan du travail plastique et théorique		2
Bilan - présentation et mise en espace du travail	1.3-1	2

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques		16
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		10
UE 3 : Bilan du travail plastique et théorique		4

UE 1: INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES

1.1-1: ARC : CORPS EXTÉRIEUR. EMC3

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Camille Barjou et Joël Bartoloméo.

Objectifs

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.

Contenus

« 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.

Méthodologie

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.

Modalités et critères d'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.

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.
- Catherine Contour: « Une plongée avec Catherine Contour - Créer avec l'outil hypnotique », éd. Naïca, 2017.
- 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 & Rivages, 2012.
- Gilles A. Tieberghien, Finis terrae, imaginaire et imaginations cartographiques, Bayard, 2007.
- 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.

1.1-2: ARC : RE – (CYCLES)

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Bernard Joisten.

Objectifs

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 oeuvre 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.

Contenus

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.

Méthodologie

Cours en atelier. La méthode d'enseignement parcourt différents registres de travail : théorique, pratique, centrés sur l'expérimentation des matériaux et conceptuelle. L'accent sera porté sur la possibilité de mettre en oeuvre 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 re(cyclage) 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'oeuvre et son cadre d'existence.

Modalités et critères d'évaluation

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

Références

- Le plus grand défi de l'humanité Aurélien Barrau, Michel Lafon.
 - Le Monde englouti, JG Ballard, Folio sf Gallimard.
-

1.1-3: ARC : RELIER LES MONDES DU VIVANT

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Catherine Tauveron et Béatrice Vigato.

Objectifs

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.

« C'est un jeu qui amène des compréhensions du vivant qui débordent, qui sont au-delà des notions d'espèces, de genre et qui nous conduisent à vivre d'autres émotions. Ce sont des espaces de liberté où rien n'est acquis, fugaces mais si intenses. » Abraham Poincheval. (4)

Contenus

"We often forget that WE ARE NATURE. Nature is not something separate from us. So when we say that we have lost our connection to nature, we've lost our connection to ourselves." Andy Goldsworthy. (1)

Désormais confrontés à la modification des équilibres planétaires et au changement

climatique, nous prenons la mesure de notre vulnérabilité et de nos dépendances au sein des éco-systèmes. Cette prise de conscience nous rappelle que nous habitons la Terre en cohabitation avec les autres espèces, nos parentes dans la « nature ».

Notre regard décillé, nous devons prendre en compte l'ensemble du vivant et repenser nos relations d'interdépendance avec des « égards ajustés ». (2) En éprouvant notre ascendance commune avec toute forme de vie (du plancton à l'oiseau, du cèdre à la mouche, du lichen au loup...), réapprendre à percevoir et considérer ce qui nous unit et nous distingue. Donner place à une nouvelle culture du vivant qui nous conduise à des attitudes qui témoignent de plus de justesse.

“Il nous faut reconnaître avec émerveillement que nous avons le futur entre nos mains et que nous avons la chance de pouvoir être artisan de ce travail”. Joanna Macy. (3)

Méthodologie

Nous amplifierons notre conscience d'appartenance au vivant : - observant comment les artistes plasticiens s'engagent plus ou moins radicalement, avec responsabilité et deviennent des “artistes” (art + activisme) avec leurs moyens spécifiques (représentation, symbolisation, dénonciation, déconstruction, immersion, expérimentation, prospection, éthique...)- actualisant nos appréhensions dans tous les champs de la connaissance,- découvrant de nouvelles notions,- approfondissant notre langage même qui nous renvoie souvent à des clivages (nature/culture, humain/animal, physique/surnaturel, sauvage/domestique, habité/désert...)- recueillant un vocable approprié qui nous permette de penser et dire la complexité de nos perceptions et relations aux mondes du vivant.- considérant comment les gestes artistiques se relient au vivant, ou encore tentent de réparer selon le principe du “care”...- accueillant un art opérationnel, qui crée et mobilise des communautés éco-solidaires.

Notre sensibilité nous conduira à de multiples propositions et productions. Le rythme de l'ARC sera ponctué d'apports et de rencontres, au sein du groupe et avec des intervenants extérieurs. Des échanges continus permettront une évolution et des finalisations régulières. Également, nous conduirons un projet de micro-édition, d'un glossaire illustré... Et par ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, nous mènerons la constitution d'un dossier de candidature pour un appel à projet.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fait tout au long du projet par : - la prise en compte de la capacité que

montre l'étudiant.e 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 (3 à 5 minutes). 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 finalisées et un salon de lecture.

Références

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

- (1) GOLDSWORTHY Andy. Refuges d'art. Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) : Musée de Digne ; Roche-La-Molière (Loire) : Artha, 2002
- (2) MORIZOT Baptiste, Manières d'être vivant, Actes Sud, février 2020.(3) MACY Joanna, Entendre le cri de la terre en nous, entretien avec Eric Tariant <https://utopiesdaujourd'hui.fr/index.php/spiritualite/entretiens/796-entendre-le-cri-de-la-terre-en-nous>
- dir. MOUILLON Philippe, Paysage-animal, Local.Contemporain N° 11, novembre 2019.
- DESCOLA Philippe, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005.
 - PELLUCHON Corine, Réparons le monde, Rivages poche, mai 2020.
 - KOHN Eduardo, Comment pensent les forêts, Vers une anthropologie au-delà de l'humain, Zones Sensibles, février 2017.
 - DESPRET Vinciane. Que diraient les animaux, si... on leur posait les bonnes questions ?La Découverte Poche, octobre 2014.
 - KRAUSE Bernie. Le Grand orchestre des animaux, célébrer la symphonie de la nature, Champ sciences 2018.
 - Le grand orchestre des animaux, Fondation Cartier pour l'art contemporain, avec un CD Audio inédit de la bande son de l'exposition, Juillet 2016.
 - FLOC'H Nicolas. Glaz [Jean-Marc Huitorel, Yves Henocque, Nicolas Floc'h, Hubert Loisel] Roma publications 2018. <http://www.nicolasfloch.net>
 - 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/>

1.1-4 : ARC : A DOMICILE, "NE PAS SE SÉPARER DU MONDE"

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Slimane Raïs.

Objectifs

Nous avons vécu une situation inédite et avons traversé une grande épreuve. La notion de famille, de travail et de mode de vie n'auront plus le même sens pour nous. Des mois de confinement, à vivre à distance du monde, seuls-es ou en famille, s'ils ont, indéniablement, changé notre rapport au monde, auront aussi ouvert de nouvelles brèches, permis d'explorer de nouveaux espaces et d'inventer de nouveaux outils de travail, jusque-là ignorés ou méconnus.

Cet ARC questionne le rapport entre espace de vie et espace de travail.

Contenus

Depuis quelques décennies, les nouvelles technologies et le numérique ont refaçonné notre manière de vivre et de travailler. Internet a non seulement ôté la frontière entre l'espace de travail (bureau, atelier, entreprise..) et l'espace de vie (habitat, loisir..), mais il a aussi ôté la frontière entre le temps de travail et le temps de vivre. Ainsi, nous pourrions passer toute notre vie à travailler. Habiter, c'est vivre sa demeure comme le prolongement de soi. Celle-ci est un lieu délimité qui différencie l'espace privé de l'espace public : l'espace privé est compatible avec la transgression de la « convenance » et de « la règle » il est l'espace de la vie quotidienne avec son immédiate lisibilité.

La notion de chez-soi induit deux choses : l'habitation et l'intimité. Selon Perla Serfaty-Garzon, « le chez-soi, l'habitat et l'intimité dessinent les pôles d'un même champ d'intelligibilité, qui est celui de l'habiter ». Se constituer son « chez-soi », c'est investir un lieu et le posséder par l'appropriation, y faire habiter son corps, y faire habiter ses objets. L'habitat est à la fois le nid, l'habit, le repère. Comment habiter, vivre et créer chez-soi ? Comment se mettre à distance ou à proximité du monde ? Comment traiter ces espaces de l'entre-deux, la pénétration des regards dans l'intime ? C'est là l'enjeu de cet ARC qui consiste à réconcilier l'expérience du quotidien et celle de l'art. Chaque étudiant inscrit à cet ARC, investira son propre espace de vie « chez-soi », tel un atelier de travail, d'expérimentation et de recherche. Ainsi, l'habitat devient à la fois le lieu et le matériau de travail. Le bâtiment, les

meubles, les objets personnels, mais aussi, les odeurs, les bruits, le silence, la lumière, la chaleur, la présence et l'absence, constitueront les matériaux de base pour de nouvelles expérimentations artistiques.

Méthodologie

Théorique et pratique : cours magistral et en atelier.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu et une présentation des travaux en fin du semestre sous forme d'un parcours-exposition.

Références

Ne pas se séparer du monde. On ne rate pas sa vie lorsqu'on la met dans la lumière. Tout mon effort, dans toutes les positions, les malheurs, les désillusions, c'est de retrouver les contacts. Contacts avec le vrai, la nature d'abord, et puis l'art de ceux qui ont compris, et mon art si j'en suis capable. Sinon, la lumière et l'eau et l'ivresse sont encore devant moi, et les lèvres humides du désir. Désespoir souriant. Sans issue, mais exerçant sans cesse une domination qu'on sait vaine. L'essentiel : ne pas se perdre, et ne pas perdre ce qui, de soi, dort dans le monde. Albert Camus | Carnets |

- Perla Serfaty-Garzon. Chez soi, les territoires de l'intimité, Paris, Ed. Armand Colin. 2005
- Michel de Certeau. L'invention du quotidien, vol. 1 (arts de faire) et vol. 2 (habiter, cuisiner), Paris. Ed. Gallimard. 1990
- Martin Heidegger. Bâtir, habiter, penser, essais et conférences, Paris. Ed. Gallimard. 1958
- Gaston Bachelard. La poétique de l'espace, Paris, Ed. PUF, 2005
- Dianne Watteau, Vivre l'intime (dans l'art contemporain), Ed. Thalia. 2010
- Elianne Chiron, L'intime, le privé, le public dans l'art contemporain, Ed de la Sorbonne, 2012

1.1-5 : ARC : IL FAUT SAUVER LE SOLDAT DANIEL CHUNG

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par François Nouguiès.

Objectifs

Ce cours est une expérience avec Daniel et des étudiants. Il s'agit pour les étudiants d'imaginer des scènes du passé comme du présent mettant en scène Daniel, de confronter des situations dévoilant leur vision de l'école, et leur fantasme d'une école. Nous souhaiterions également faire suivre des cours du cursus à Daniel, cet homme qui après plus de 30 ans passé en son sein, travail au plus proche des étudiants et pourrait également nous apprendre beaucoup sur sa vision de l'art dans cette école.

Contenus

Ventriloquie Le talent des ventriloques consiste à interpréter un personnage, généralement une marionnette, en prenant une voix différente de la leur, sans faire bouger leurs lèvres. Ils créent une illusion, exactement comme les magiciens.

Méthodologie

Il faut sauver le soldat Daniel est un projet de film que nous tenterons de mettre en œuvre en 2019. Le film met en scène Daniel Chung (technicien audiovisuel proche de la retraite à l'école de Grenoble), lors de ses nombreuses années au sein de notre école Daniel a développé un regard sur les étudiants, l'école, le monde de l'art. Nous partirons à la recherche d'éléments du passé que Daniel a pu conserver et nous révéler. La reconstitution de scènes ainsi que la création de situation sont l'un des points forts du film.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu

Références

Robert Filliou et avec la participation de John Cage, « Enseigner et apprendre, arts vivants », livre de Robert Filliou.

1.1-6: ARC : LES INDES NOIRES, TRAVERSER L'OMBRE

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Eric Hurtado.

Objectifs

« Voir. L'ombre et la qualité du silence. La photographie, un chemin de contemplation.

Approcher la limite entre le rien et le presque rien, rendre visible cette sensation invisible, l'espace par le cadre. Une harmonique de la distance, au sujet ou à sa disparition. »

Eric Hurtado

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

Contenus

Partir du livre de Jules Verne, *Les Indes noires*, roman de la nuit et de l'abîme, texte emblématique de cette double quête, celle des ténèbres dans la mine, puis du jour au sortir de celle-ci. « 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 ! » *Les Indes noires*.

L'Arc débutera par la projection de deux films à la Cinémathèque de Grenoble, *Sombre* de Philippe Grandrieux suivi de *l'Etrange 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, dans le cadre de cette expérience « tellurique » de l'ombre, un premier à la grotte de la Luire, à St Aignan-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.)

Un travail sera proposé, celui de photographier ou de filmer l'école de Grenoble la nuit. Rendre compte d'un territoire invisible, celui qui repose au-delà de son activité, de son échange factuel avec lui. Ce lieu resterait-il à l'écoute ? A nous de le voir.

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

Méthodologie

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.

Modalités et critères d'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).

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 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 : Etant Donnes 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

1.1-7: ARC : DESSIN PEINTURE

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Frédéric Léglise.

Objectifs

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.

Contenus

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.

Méthodologie

Pratique intensive et régulière de ces médiums 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.

Modalités et critères d'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.

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 ...

1.1-8: ARC : UN MOT ISOLÉ EST-IL LE MINIMUM POUR QU'IL Y AIT DÉSACCORD SUR L'ÉNONCÉ ?

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Antoinette Ohannessian et Benjamin Seror.

Objectifs

Agiter la question. Est-ce que tout problème peut devenir un problème d'art ?
Qu'est-ce qu'une situation pédagogique ? Que peut donc enseigner un professeur en école d'art ?

Contenus

Le cartel est le panneau ou la petite étiquette sur laquelle apparaît la légende de l'œuvre présentée dans un musée. Le cartel est généralement placé au plus près de l'œuvre, grâce à cette proximité, il a une fonction de GPS pour localiser l'art. Cet ARC propose de rédiger et d'installer les cartels des « œuvres » sans « artiste » traînant sur les trottoirs, dans les rues, les allées, les passerelles, les avenues du quartier d'Aubervilliers, et d'étendre la coutume muséale à la banlieue parisienne, durant un

voyage à Paris de 4 jours. Après l'observation, nous nous poserons la question comment faire récit de ce que nous avons, comment écrire un cartel, que garder, que transmettre, comment transmettre des idées, des souvenirs, des émotions. Avec des mots, des impressions, des chansons ?

Méthodologie

L'atelier est une œuvre collective, une mise en commun de nos savoirs et de nos ignorances comme étant déjà une connaissance. L'atelier est fondé sur des échanges critiques et non affirmatifs. Les étudiantes et étudiants apprennent à fréquenter des situations d'incertitudes, d'hésitations, de flottements, en faisant l'expérience du paradoxe. Ils, elles apprennent à sélectionner. La sélection comme technique de survie, de décision formelle. Je traverse avant ou après le passage de la voiture ? Est-il préférable de mettre du rouge ou du bleu ? De poser ceci devant ou derrière ? Ou à côté ? Ou devant ?

Modalités et critères d'évaluation

La structure-école demande de la participation, de la présence, des tentatives, des essais, des paradoxes, des brouillons et des aboutissements.

Références

Toutes les références des étudiantes et étudiants Gertrude Stein, Les américains d'Amérique - Editions Bartillat. Gertrude Stein, L'autobiographie de tout le monde - Edition Seuil. Arnaud Des Pallière, Is Dead Les chansons d'Anne Sylvestre

1.1-9: EMBARQUEMENT DANS L'UNIVERS DES ARC

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Les enseignants d'ARC.

Objectifs

Permettre à l'étudiant.e d'avoir un cadre pour déployer les activités qui lui sont spécifiquement destinées en tant qu'étudiant.e en première année au sein de l'ARC dans lequel il ou elle est inscrit.e.

Contenus

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

Méthodologie

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

Modalités et critères d'évaluation

Évaluation continue.

Références

Voir les références données pour l'ARC en question.

1.1-10: WHY NOT PAINT ? CULTURE PEINTURE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Frédéric Léglise.

Objectifs

Disposer d'une culture visuelle, culturelle et artistique sur la peinture, en particulier celle en train de se faire.

Contenus

A travers des interviews, des films et des discussions autour de peintres contemporains, nous aborderons de manière non exhaustive la diversité des enjeux de cette pratique, qui est pourtant née avant l'invention de l'écriture et qui n'a jamais cessée depuis; les peintres en redéfinissant perpétuellement les enjeux, alors même qu'ils n'ont plus le monopole de la création des images depuis bien longtemps. A chaque nouvelle avancée de la technologie de production des images, la mort de la peinture a été annoncée, et bien au contraire, ce qui s'est produit à chaque fois a été une véritable renaissance de celle-ci. Il est particulièrement frappant aujourd'hui à l'ère de l'image numérique, d'en constater la vivacité, la diversité de formes qu'elle peut prendre, et aussi la diversité des horizons dont viennent ceux qui la pratiquent et enfin de constater son inventivité retrouvée...

Méthodologie

Séances de projections et de discussions en amphi autour d'interviews de peintres, de visites de galeries en vidéo et de films sur la peinture, et plus particulièrement sur la peinture contemporaine dans sa diversité.

Modalités et critères d'évaluation

La présence en cours est essentielle. L'évaluation se fera par un rendu écrit en fin de semestre à propos des éléments abordés durant le cours.

Références

Au fur et à mesure des séances, mais notamment : David Hockney, Marlene Dumas, Nicole Eisenman, Henry Taylor, Mickaelene Thomas, Beatriz Milhazez, Rose Wylie, Alex Katz, Sarah Morris, Michael Armitage, Elizabeth Peyton, Zeng Fangzhi, Chantal Joffe, Julie Curtiss, Tala Madani, Gunter Forg, Imi Knobel, Kim Chong Hak, quelques galeries à suivre sur Instagram, notamment : The hole NYC @theholenyc, Anton Kern Gallery @antonkerngallery , Cheim and Read Gallery @cheimread

1.1-13: ATELIER IMAGE-VOLUME

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Bernard Joisten et Jeff Saint Pierre.

Objectifs

Les acquis et expériences visés : Tout en restant dans la dynamique choisie pour les premières années d'une approche par palier, partant de la base de la peinture et du dessin, il s'agit d'amener les étudiant·e·s entrant à l'ÉSAD à projeter un travail en volume à partir de l'image, et donc d'atteindre, conceptuellement et matériellement des notions d'extension de ces domaines. Les Combine de Robert Longo serviront d'appui artistique à cette trame conceptuelle. Le moteur de travail est à la fois théorique et pratique, dans le sens qu'il vise une mise en œuvre de projets plastiques tout au long de l'année sur ce sujet, articulés sur des références diverses touchant au domaine des arts plastiques, de la chorégraphie, du cinéma et de la littérature.

Contenus

Le cours se présente de façon didactique à travers la présentation d'exemples d'artistes ayant observé un rapport particulier à cette double dimension épaisseur / plat. Il ne sera pas seulement question d'artistes mais également des essayistes ou des critiques ayant creusé cette question. Très vite après cette partie introductive, l'étudiant est invité à travailler sur des concepts et sur des matériaux afin de produire un travail qui sera évalué au fil du temps.

Méthodologie

Cours en atelier, salle de 1ère année.

Modalités et critères d'évaluation

Rendu en fin de semestre. Dates des bilans : semaine du 25 au 29 janvier. Critères d'évaluation : Participation au cours, engagement dans les discussions et dans la qualité de la production.

Références

Carroll, Lewis. Tout Alice, Flammarion, 1993. Ou autre édition.

UE 2 : HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

1.2-1: TOUTE L'HISTOIRE DE L'ART OU PRESQUE.

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Pascale Riou et Katia Schneller.

Objectifs

Aborder l'histoire de l'art du Moyen Âge à nos jours à travers un vaste panorama présenté de manière conjointe par des cours et des visites au musée, mettre en dialogue l'art du passé et l'art actuel, comprendre les questions afférentes à l'écriture de l'histoire de l'art et à l'institution muséale.

Contenus

Ce cours vise à la fois à donner des bases en histoire de l'art, à comprendre la manière dont son récit est produit et à établir des liens entre celui-ci et les pratiques contemporaines. Chaque séance se propose d'introduire une période ou une notion de l'histoire de l'art, en esquissant un cadre à la fois chronologique et thématique, et proposant une mise en dialogue avec des enjeux de l'art actuel. Les contextes artistiques de la fin du Moyen Âge, de la Renaissance, de la période moderne et de l'âge contemporain sont également mis en perspective avec des textes historiographiques et théoriques, afin d'initier une réflexion sur la manière dont l'histoire de l'art s'écrit. Les cours alternent avec des visites au Musée qui permettent une confrontation directe

avec les œuvres et de questionner le dispositif de monstration muséal et ses enjeux.

Méthodologie

Cours magistral et parcours devant les œuvres dans les salles du Musée de Grenoble.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fera sous forme d'épreuves orales et écrites. La présence active à chaque séance est requise et prise en compte dans l'évaluation finale.

Références

- Christian Heck dir., Moyen Âge. Chrétienté et Islam, Paris, Flammarion, 1996.
- Claude Miénot, Daniel Rabreau dir., Temps modernes. XV^e-XVIII^e siècles, Paris, Flammarion, 1996.
- Françoise Hamon, Philippe Dagen dir., Epoque contemporaine, XIX^e et XX^e siècles, Paris, Flammarion, 2011.
- Les collections du Musée de Grenoble, Grenoble/ Versailles, Musée de Grenoble/Artlys, 2004.
- La collection Agutte Sambat, Grenoble, Musée de Grenoble, 2003.

Des références bibliographiques complémentaires seront indiquées au fur et à mesure des séances.

1.2-2 : IL N'YA PAS DE SAVOIR INNOCENT. UNE INTRODUCTION À L'ESTHÉTIQUE, À LA CULTURE VISUELLE ET LA PENSÉE CRITIQUE CONTEMPORAINES

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Simone Frangi.

Objectifs

- produire un regard général sur le vaste domaine de l'esthétique contemporaine et la culture visuelle et permettre aux étudiants de familiariser avec les outils et la terminologie de la recherche philosophique critique sur la contemporanéité;
- dessiner les contours d'une esthétique contemporaine qui dépasse l'approche classique à l'objet artistique et qui s'élargie critiqueusement à des questions

anthropologiques, sociales et politiques ;

- mettre en valeur la force de certaines notions comme outils herméneutiques qui brisent la frontière entre la théorie de l'art et sa pratique technique ;
- affaiblir la frontière disciplinaire entre les différents domaines de la création contemporaine et les sciences sociales ;
- favoriser la recherche appliquée et la mise en perspective. Des focus sur l'actualité artistique et culturelle sont proposés, permettant de renforcer les notions vues au cours en tissant des correspondances, des filiations et des oppositions entre questionnements actuels et passés
- affronter la question de l'image et de son efficace à la lumière des réflexions sur le genre, la sexualité, la race et la classe ; comprendre comment et pourquoi la question de l'image reconfigure le débat esthétique contemporaine ; reconstruire la généalogie de la réflexion iconologique ;
- comprendre la portée philosophique de la question de l'image, sa contribution à la définition de la culture visuelle contemporaine et sa relation avec le débat actuel sur le virtuel, la culture post-digítale et les subjectivités numériques.

Contenus

Dans une époque caractérisée par la médiation technologique, par l'abstraction et par une complexité sociale inédite, le recours aux catégories de authenticité, d'organicité ou l'appel à un « retour à la nature » apparaissent politiquement insoutenables (car ces possibilités sont disponibles que pour une portion limitée et privilégiée de la société) mais aussi problématiques du point de vue de leur effectivité à l'échelle globale. Ce cours est consacré à l'esthétique et à la culture visuelle contemporaines, à leur généalogies, à leur courantes et à leur enjeux : rapports entre théorie et pratique dans la théorie de l'art contemporain et l'esthétique contemporaine ; théories philosophiques de la forme, de l'espace et de l'objet ; enjeux de l'esthétique phénoménologique, post-phénoménologique et post-structuraliste françaises ; philosophie de l'art américaine de matrice analytique ; théories de l'image et des logiques imaginaires ; théories du visuel ; théories du virtuel et des subjectivités numériques post-digítales. Le cours explore en particulier les relations entre ces domaines de recherche et les théories critiques de la technologie et du virtuel, en les contextualisant dans le

champ élargi de la pensée critique contemporaine (en particulier méthodologies d'analyse féministes intersectionnelles et décoloniales, théories queer, théories critiques de la race et pensée anti-raciste, études post-coloniales et transnationales). Dans ce cours, l'interprétation de l'esthétique déborde largement le cadre strict des écoles philosophiques et se nourrit d'influences artistiques qui vont des Avant-gardes à la scène actuelle, d'influences théoriques qui vont du Postmodernisme à la critique contemporaine et des contributions issues des autres sciences humaines et de l'activisme. L'enseignement vise à faire acquérir aux étudiants des méthodes de travail et de raisonnement autant que des connaissances des principes de l'esthétique, de la théorie de l'art, de la philosophie politique et de la philosophie critique. L'objectif est de favoriser l'émergence d'une méthode de travail personnelle en analysant différentes postures en jeu dans la contemporanéité.

Méthodologie

L'enseignement est organisé sur un planning hebdomadaire : le travail se fait par cours magistraux, accompagnés par des séances de lectures de textes et commentaires d'œuvres. Le moment du cours magistral nous permettra d'établir un terrain de jeu commun, pour permettre aux étudiants de développer des stratégies autonomes d'interprétation des textes et des œuvres.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu, examen oral, rendu écrit L'évaluation se fera sur la base de la participation aux cours magistraux et sur la base de l'engagement dans les modules de lecture et discussion. Une participation active et assidue à tous les moments de l'enseignement est fortement encouragée.

Références

Dé-canoniser la connaissance, pluraliser les savoirs, situer le regard

- D. Haraway, "Savoir situées" dans *Manifeste cyborg et autres essais : Sciences - Fictions - Féminismes, Exils*, 2007 Paris ;
- R. Braidotti, *La philosophie là ou on ne l'attend pas*, Larousse, Paris 2009 (chapitres choisis)
- R. Braidotti, "Nomadism: Against Methodological Nationalism" dans *Policy Futures in Education*, Volume 8, Numbers 3 & 4 2010 ;
- W. Mignolo, "Géopolitique de la sensibilité et du savoir. (Dé)colonialité, pensée frontalière et désobéissance épistémologique" dans *Mouvements* 2013/1 (n° 73), pp. 181-190 ;

- P. B. Preciado, « Savoirs_Vampires@War », *Multitudes* 2005/1 (no 20), p. 147-147;
- P. B. Preciado, « Multitudes queer. Notes pour une politiques des "anormaux" », *Multitudes* 2003/2 (no 12), p. 17-25.
- S. Ahmed, "A phenomenology of whiteness" in *Feminist Theory*, 2007, 8: 149.
- S. Seloua Luste Boulbina, *Les miroirs vagabonds ou la décolonisation des savoirs (art, littérature, philosophie)*, Les Presses du réel, Paris 2018;

Penser à l' hauteur de la complexité du présent : de la post-modernité à la contemporanéité dans les seuils du capitalisme avancé

- R. Braidotti, *Cyberfeminism with a difference*, Traduit en français par Yves Cantraine et Anne Smolar (source : FRAC Lorraine);
- G. Agamben, *Qu'est-ce qu'un dispositif*, Payot Rivages, Paris 2008.
- G. Rubin, *Surveiller et jouir. Anthropologie politique du sexe*, EPEL, Paris 2010;
- P. B. Preciado, « Biopolitique à l'ère du capitalisme pharmacopornographique », *Chimères* 2010/3 (N° 74), p. 241-257
- P. B. Preciado, *Testo Junkie. Sexe, drogue et biopolitique*, Editions Grasset et Fasquelle, Paris 2008;

Connaissance sensible et virtualisation : une généalogie des politiques technologiques

- D. Haraway, "Manifeste Cyborg" dans *Manifeste cyborg et autres essais. Sciences, fictions, féminismes, Exils*, Paris 2007;
- Laboria Cuboniks, *Xenofeminism: A Politics for Alienation*, laboriacuboniks.net;
- D. Haraway, *Tentacular thinking. Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene*, e-flux journal #75, September 2016;
- AA. VV., « Subjectivités numériques », *Revue Multitudes* 2016/1(N. 61) (essais choisis)

Théorie de l'image et icolonologie contemporaines à l'épreuve de la pensée critique

- N. Mirzoeff (ed. by), *The Visual Culture Reader*, Routledge, London-New York, 1998;
- E. Alloa (sous la direction de), *Penser l'image*, Les Presses du Réel, Dijon 2010 (Essais choisis : contributions de Gottfried Boehm, Jean-Luc Nancy, W.J.T. Mitchell, Jacques Rancière, Georges Didi-Hubermann);
- E. Alloa (sous la direction de), *Penser l'image Volume II. Anthropologie du visuel*, Les Presses du Réel, Dijon 2015 (Essais choisis : contributions de Vilém

1.2-3: CULTURE VIDÉO ET COMMENTAIRES

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Joël Bartoloméo.

Objectifs

L'objectif est d'échanger sur quelques œuvres de références de 1962 à 2011. Ces travaux courts, souvent des premiers films d'artistes, ont été faits avec une très grande économie de moyen et sont devenus des œuvres de référence.

Contenus

Les films sont regroupés autour de 5 problématiques :

- Ontologie de l'image photographique
- Qu'est-ce qu'un dispositif ?
- Intense proximité, biographie/autobiographie
- Toute la mémoire du monde, le documentaire
- La reprise d'images, le found footage, le détournement

Méthodologie

Après une présentation sommaire du contexte, les films sont diffusés accompagnés d'une question, d'un commentaire, d'une citation qui sera ensuite discutée et approfondie ensemble.

Modalités et critères d'évaluation

Suivant investissement et participation. Pertinence des réponses. Mini-évaluation écrite en fin de semestre.

Références

- PARFAIT Françoise, Vidéo: un art contemporain, Éd. du Regard, 2001.
 - BAZIN, André, Qu'est-ce que le cinéma? Édition du Cerf, 1975. Le 1ere chapitre, L'ontologie de l'image photographique.
 - Jean-Louis COMOLLI, Voir et pouvoir, Éd Verdier, 2004 – KRAUSS, Rosalind. "Vidéo (art)", in Encyclopédia Universalis, <http://www.universalis.fr/encyclopedie/art-video/> (avec une bibliographie complète)
 - AGEMBEN, Giorgio, Qu'est-ce qu'un dispositif, Rivage poche, 2006.
-

1.2-4: ANGLAIS – LANGUE ET CULTURE GÉNÉRALE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Béatrice Vigato.

Contenus

- Arts and Crafts
- St Ives School
- Art in the Punk Years
- Young British Artists

Méthodologie

Groupes et rendez-vous individuels; supports multi-média

Modalités et critères d'évaluation

Productions écrite et orale sous forme de contrôle continu et/ou bilan

Références

Supports papier, DVD en lien avec la Bibliothèque de l'ÉSAD Sites internet

Outils en ligne, type dictionnaires, assistants de rédaction: Collins
Dictionaries Grammarly.com Linguee.com Oxford Dictionaries Reverso
Context Wordreference.com

1.2-6 : RECHERCHES DOCUMENTAIRES : LA REVUE : OUTIL DE DIFFUSION DE L'ART CONTEMPORAIN

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Aurélie Quinodoz (intervenante).

Objectifs

Ce cours vise à développer la compétence informationnelle de l'étudiant.e. Il doit permettre l'appropriation du fonds documentaire et plus précisément des revues d'art. L'objectif principal de ce cours est d'aborder la revue comme un outil essentiel à la compréhension des enjeux de l'art contemporain et de la création la plus récente. Il répond également à deux objectifs: amorcer la recherche documentaire dans des bases spécialisées et savoir produire des textes argumentés.

Contenus

A partir du fonds documentaire et des bases en ligne, l'étudiant.e est amené.e à construire un parcours de recherche et un texte argumenté en résonance avec l'enseignement de son ARC ou d'une problématique de recherche.

Méthodologie

La méthode d'enseignement comprend un enseignement théorique (présentation des différentes sources d'information et des modalités de recherche, approche de la rédaction journalistique) et une mise en situation avec un accompagnement individualisé. Les étudiant.e.s sont également invité.e.s à réfléchir collectivement aux modalités de diffusion de leurs productions.

Modalités et critères d'évaluation

Participation et implication, qualités rédactionnelles, qualités de l'argumentation (utilisation de sources diversifiées, bibliographie).

Références

Fonds documentaire de la bibliothèque : <http://catalogue.bm-grenoble.fr/> Base spécialisée Art et Design : <http://bsad.eu> Réseau Documents d'Artistes : <http://www.reseau-dda.org/>

UE 3: BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

1.3-1: BILAN - PRÉSENTATION ET MISE EN ESPACE DU TRAVAIL

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Bernard Joisten et Frédéric Légrise.

Objectifs

Retour sur une sélection de travaux réalisés au cours du premier semestre.

Contenus

Ce rendez-vous de février est l'occasion pour chaque étudiant de mettre en place un « accrochage » à partir d'une sélection de travaux réalisés au cours du premier semestre. Il devra être particulièrement attentif à leur « mise en espace » et aux relations qu'il est possible d'établir entre les travaux en présence (trois salles seront utilisées pour ces présentations: salle Kyoto, Roma et Brixton). Le bilan semestriel est un moment de travail partagé entre tous. L'étudiant présentera à l'oral sa proposition aux enseignants et autres étudiants de sa promotion. Il devra apporter son « carnet de bord » et pourra s'en servir pour faire partager les expériences, découvertes, rencontres... qu'il a prises en compte depuis le début de son cursus dans l'école. Des professeurs, qui ont conduit au cours du semestre différents ateliers et cours, seront présents pour dialoguer avec chaque étudiant autour de sa proposition. Chaque étudiant disposera de 10 à 15 mn pour ce moment de présentation et d'échange.

Les diaporamas ne seront pas présentés mais des photographies extraites de ces séries pourront être sélectionnées pour l'accrochage (tirage au traceur des sélections en Janvier). Un ordinateur avec lecteur DVD, écran et enceintes seront mis à disposition dans la salle BRIXTON pour une éventuelle présentation de projets vidéos et/ou Sons . Aucun autre prêt ÉSAD-GV de matériel audio-visuel ne sera accordé. « Carnet de bord »: Les étudiants sont invités à tenir un « carnet de bord », éventuellement à double entrée: une qui permettra de lister les rencontres, événements, lectures, films, conférences etc... qu'ils traverseront durant l'année et l'autre qui décrira les différentes étapes d'élaboration de leurs travaux et un début de synthèse de ce parcours: comment ils ont compris les propositions, les différentes pistes suivies -- un début de lecture critique et une mise en relation des événements listés avec leur propre travail --. Cet outil de travail personnel pourra prendre des

formes diverses adaptées au mode de fonctionnement et aux méthodes de travail développées par chacun. Le travail qui sera réalisé au second semestre autour du « dossier de synthèse » avec Aurélie Quinodoz et Catherine Tauveron s'élaborera à partir du « carnet de bord ». Ce dossier central pour l'examen de fin d'année doit permettre de revisiter le parcours de l'étudiant et de dégager progressivement un « fil rouge » regroupant une ou plusieurs orientations qui commenceraient à apparaître dans les recherches et la productions artistiques.

Méthodologie

Les professeurs qui ont participé aux différents ateliers seront présents pour dialoguer avec chaque étudiant autour de ses propositions.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation de cette présentation (participation, travail de recherche, acquisition de moyens nécessaires, capacité de production, qualité de l'analyse et du travail réalisé) contribuera au bilan final du 1er semestre.

SEMESTRE 2

UE 1: INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES

UE 2: HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

UE 3: BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 3

L'organisation de la phase programme, et particulièrement du semestre 3, doit permettre la consolidation des enseignements fondamentaux reçus en année 1 et le commencement d'une pratique qui tiendra compte des problématiques et des enjeux de l'art contemporain. Il est donc important pour l'étudiant de s'impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et de participer activement aux conférences, aux voyages et aux visites d'expositions. Tous les cours et ateliers sont obligatoires; l'étudiant s'inscrit dans un ARC (Atelier de recherche et de création) et un atelier pratique. Les ARC et les ateliers pratiques sont des ateliers transversaux composés de petits groupes d'étudiants des années 2 à 5. Chaque année l'étudiant doit choisir un enseignant différent pour son ARC et son atelier pratique, ce qui lui permet de changer de type de pédagogie et traverser des expériences de diverses manières.

L'étudiant de l'année 2 doit faire un stage, auprès d'un artiste ou d'un établissement culturel, au cours des semestres 3, 4, 5 ou 6. Un rapport doit être rédigé et rendu au Coordonnateur ECTS avant l'examen du semestre 6. Ce stage, d'une durée de 5 jours minimum à 4 semaines maximum, est crédité au semestre 6.

ÉVALUATIONS DU SEMESTRE 3

À la fin du semestre, l'étudiant présentera à l'ensemble des professeurs concernés ses travaux, ils seront évalués selon les modalités et les critères précisés dans chaque fiche de cours. Les réponses apportées aux exercices proposés seront prises en compte, et aussi ce que l'étudiant en aura tiré et appliqué dans ses recherches et expérimentations.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 3

Quatre Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie du semestre 3. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

UE 1: Méthodologie, techniques et mises en œuvre
UE 2: Histoire, théorie des arts et langue étrangère
UE 3: Recherches et expérimentations
UE 4: Bilan

DATES DES EXAMENS DU SEMESTRE 3

Examen du semestre 3: 27 et 28 janvier 2021

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 4

Le semestre 4, doit permettre la consolidation des enseignements reçus au semestre 3, le développement de la recherche et de la création, et le commencement d'une pratique et d'une réflexion critique qui tiendront compte des problématiques et des enjeux de l'art contemporain. Il est donc important pour l'étudiant de s'impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et de participer activement aux conférences, aux voyages et aux visites d'expositions. Tous les cours, ateliers et workshops sont obligatoires (l'étudiant s'inscrit dans l'un des 4 "workshops mixtes" proposés).

ÉVALUATIONS DU SEMESTRE 4

À la fin du semestre, l'étudiant présentera à l'ensemble des professeurs ses travaux qui seront évalués selon les modalités et les critères précisés dans chaque fiche de cours. Les réponses apportées aux exercices proposés seront prises en compte, et aussi ce qu'il en aura tiré et appliqué dans ses recherches et expérimentations.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 4

Quatre Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie du semestre 4. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

UE 1: Méthodologie, techniques et mises en œuvre
UE 2: Histoire, théorie des arts et langue étrangère
UE 3: Recherches et expérimentations
UE 4: Bilan

DATES DES EXAMENS DU SEMESTRE 4

Examens du semestre 4: 26, 27 et 28 mai 2021

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Méthodologie, Techniques et Mises en œuvre		16
ARC : Corps extérieur. EMC3	3.1-1	6
ARC : Re – (Cycles)	3.1-2	6
ARC : Relier les mondes du vivant	3.1-3	6
ARC : A domicile, "Ne pas se séparer du monde"	3.1-4	6
ARC : Il faut sauver le soldat Daniel Chung	3.1-5	6
ARC : Les indes noires, traverser l'ombre	3.1-6	6
ARC : Dessin peinture	3.1-7	6
ARC : Un mot isolé est-il le minimum pour qu'il y ait désaccord sur l'énoncé ?	3.1-8	6
MéthodARCologie	3.1-9	3
Atelier pratique : Fabrique de l'image	3.1-10	5
Atelier pratique : Sans titre	3.1-11	5
Atelier pratique : Édit	3.1-12	5
Atelier pratique : Science fiction	3.1-13	5
Atelier pratique : Combien ça coûte, combien ça pèse, le son	3.1-14	5
Atelier pratique : Formes d'activisme visuel, sonore et performatif: un parcours théorique et pratique en collaboration avec Jota Mombaça et Amelia Umuhire	3.1-15	5
Atelier Pratique : Réseau cinéma	3.1-16	5
Atelier pratique : Point de vue, point de fuite	3.1-17	5
Atelier pratique : La derive - "No walk, no work"	3.1-18	5
Atelier Pratique : FabLab Atelier interdisciplinaire « Objectifs du développement durable »	3.1-19	5
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8
L'art contemporain et l'histoire de l'art : ruptures, filiations, résurgences...	3.2-1	3
Écrits d'artistes	3.2-2	3
Etat de l'art.	3.2-3	1
Anglais – Langue et culture générale	3.2-4	1
UE 3 : Recherches et expérimentations		2
Recherches et expérimentations	3.3-1	2

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Méthodologie, Techniques et Mises en œuvre		14
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8
UE 3 : Recherches et expérimentations		4
UE 4 : Bilan		4

UE 1: MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

3.1-1: ARC : CORPS EXTÉRIEUR. EMC3

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Camille Barjou et Joël Bartoloméo.

Objectifs

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.

Contenus

« 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.

Méthodologie

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.

Modalités et critères d'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.

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.
- Catherine Contour: « Une plongée avec Catherine Contour - Créer avec l'outil hypnotique », éd. Naïca, 2017.
- 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 & Rivages, 2012.
- Gilles A. Tieberghien, Finis terrae, imaginaire et imaginations cartographiques, Bayard, 2007.
- 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.

3.1-2: ARC : RE – (CYCLES)

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Bernard Joisten.

Objectifs

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 oeuvre 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.

Contenus

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.

Méthodologie

Cours en atelier. La méthode d'enseignement parcourt différents registres de travail : théorique, pratique, centrés sur l'expérimentation des matériaux et conceptuelle. L'accent sera porté sur la possibilité de mettre en oeuvre 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 re(cyclage) 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'oeuvre et son cadre d'existence.

Modalités et critères d'évaluation

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

Références

- Le plus grand défi de l'humanité Aurélien Barrau, Michel Lafon.
 - Le Monde englouti, JG Ballard, Folio sf Gallimard.
-

3.1-3: ARC : RELIER LES MONDES DU VIVANT

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Catherine Tauveron et Béatrice Vigato.

Objectifs

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.

« C'est un jeu qui amène des compréhensions du vivant qui débordent, qui sont au-delà des notions d'espèces, de genre et qui nous conduisent à vivre d'autres émotions. Ce sont des espaces de liberté où rien n'est acquis, fugaces mais si intenses. » Abraham Poincheval. (4)

Contenus

"We often forget that WE ARE NATURE. Nature is not something separate from us. So when we say that we have lost our connection to nature, we've lost our connection to ourselves." Andy Goldsworthy. (1)

Désormais confrontés à la modification des équilibres planétaires et au changement

climatique, nous prenons la mesure de notre vulnérabilité et de nos dépendances au sein des éco-systèmes. Cette prise de conscience nous rappelle que nous habitons la Terre en cohabitation avec les autres espèces, nos parentes dans la « nature ».

Notre regard décillé, nous devons prendre en compte l'ensemble du vivant et repenser nos relations d'interdépendance avec des « égards ajustés ». (2) En éprouvant notre ascendance commune avec toute forme de vie (du plancton à l'oiseau, du cèdre à la mouche, du lichen au loup...), réapprendre à percevoir et considérer ce qui nous unit et nous distingue. Donner place à une nouvelle culture du vivant qui nous conduise à des attitudes qui témoignent de plus de justesse.

“Il nous faut reconnaître avec émerveillement que nous avons le futur entre nos mains et que nous avons la chance de pouvoir être artisan de ce travail”. Joanna Macy. (3)

Méthodologie

Nous amplifierons notre conscience d'appartenance au vivant : - observant comment les artistes plasticiens s'engagent plus ou moins radicalement, avec responsabilité et deviennent des “artistes” (art + activisme) avec leurs moyens spécifiques (représentation, symbolisation, dénonciation, déconstruction, immersion, expérimentation, prospection, éthique...)- actualisant nos appréhensions dans tous les champs de la connaissance,- découvrant de nouvelles notions,- approfondissant notre langage même qui nous renvoie souvent à des clivages (nature/culture, humain/animal, physique/surnaturel, sauvage/domestique, habité/désert...)- recueillant un vocable approprié qui nous permette de penser et dire la complexité de nos perceptions et relations aux mondes du vivant.- considérant comment les gestes artistiques se relient au vivant, ou encore tentent de réparer selon le principe du “care”...- accueillant un art opérationnel, qui crée et mobilise des communautés éco-solidaires.

Notre sensibilité nous conduira à de multiples propositions et productions. Le rythme de l'ARC sera ponctué d'apports et de rencontres, au sein du groupe et avec des intervenants extérieurs. Des échanges continus permettront une évolution et des finalisations régulières. Également, nous conduirons un projet de micro-édition, d'un glossaire illustré... Et par ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, nous mènerons la constitution d'un dossier de candidature pour un appel à projet.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fait tout au long du projet par : - la prise en compte de la capacité que

montre l'étudiant.e 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 (3 à 5 minutes). 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 finalisées et un salon de lecture.

Références

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

- (1) GOLDSWORTHY Andy. Refuges d'art. Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) : Musée de Digne ; Roche-La-Molière (Loire) : Artha, 2002
- (2) MORIZOT Baptiste, Manières d'être vivant, Actes Sud, février 2020.(3) MACY Joanna, Entendre le cri de la terre en nous, entretien avec Eric Tariant <https://utopiesdaujourdhui.fr/index.php/spiritualite/entretiens/796-entendre-le-cri-de-la-terre-en-nous>
- dir. MOUILLON Philippe, Paysage-animal, Local.Contemporain N° 11, novembre 2019.
- DESCOLA Philippe, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005.
 - PELLUCHON Corine, Réparons le monde, Rivages poche, mai 2020.
 - KOHN Eduardo, Comment pensent les forêts, Vers une anthropologie au-delà de l'humain, Zones Sensibles, février 2017.
 - DESPRET Vinciane. Que diraient les animaux, si... on leur posait les bonnes questions ?La Découverte Poche, octobre 2014.
 - KRAUSE Bernie. Le Grand orchestre des animaux, célébrer la symphonie de la nature, Champ sciences 2018.
 - Le grand orchestre des animaux, Fondation Cartier pour l'art contemporain, avec un CD Audio inédit de la bande son de l'exposition, Juillet 2016.
 - FLOC'H Nicolas. Glaz [Jean-Marc Huitorel, Yves Henocque, Nicolas Floc'h, Hubert Loisel] Roma publications 2018. <http://www.nicolasfloch.net>
 - 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/>

3.1-4 : ARC : A DOMICILE, "NE PAS SE SÉPARER DU MONDE"

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Slimane Raïs.

Objectifs

Nous avons vécu une situation inédite et avons traversé une grande épreuve. La notion de famille, de travail et de mode de vie n'auront plus le même sens pour nous. Des mois de confinement, à vivre à distance du monde, seuls-es ou en famille, s'ils ont, indéniablement, changé notre rapport au monde, auront aussi ouvert de nouvelles brèches, permis d'explorer de nouveaux espaces et d'inventer de nouveaux outils de travail, jusque-là ignorés ou méconnus.

Cet ARC questionne le rapport entre espace de vie et espace de travail.

Contenus

Depuis quelques décennies, les nouvelles technologies et le numérique ont refaçonné notre manière de vivre et de travailler. Internet a non seulement ôté la frontière entre l'espace de travail (bureau, atelier, entreprise..) et l'espace de vie (habitat, loisir..), mais il a aussi ôté la frontière entre le temps de travail et le temps de vivre. Ainsi, nous pourrions passer toute notre vie à travailler. Habiter, c'est vivre sa demeure comme le prolongement de soi. Celle-ci est un lieu délimité qui différencie l'espace privé de l'espace public : l'espace privé est compatible avec la transgression de la « convenance » et de « la règle » il est l'espace de la vie quotidienne avec son immédiate lisibilité.

La notion de chez-soi induit deux choses : l'habitation et l'intimité. Selon Perla Serfaty-Garzon, « le chez-soi, l'habitat et l'intimité dessinent les pôles d'un même champ d'intelligibilité, qui est celui de l'habiter ». Se constituer son « chez-soi », c'est investir un lieu et le posséder par l'appropriation, y faire habiter son corps, y faire habiter ses objets. L'habitat est à la fois le nid, l'habit, le repère. Comment habiter, vivre et créer chez-soi ? Comment se mettre à distance ou à proximité du monde ? Comment traiter ces espaces de l'entre-deux, la pénétration des regards dans l'intime ? C'est là l'enjeu de cet ARC qui consiste à réconcilier l'expérience du quotidien et celle de l'art. Chaque étudiant inscrit à cet ARC, investira son propre espace de vie « chez-soi », tel un atelier de travail, d'expérimentation et de recherche. Ainsi, l'habitat devient à la fois le lieu et le matériau de travail. Le bâtiment, les

meubles, les objets personnels, mais aussi, les odeurs, les bruits, le silence, la lumière, la chaleur, la présence et l'absence, constitueront les matériaux de base pour de nouvelles expérimentations artistiques.

Méthodologie

Théorique et pratique : cours magistral et en atelier.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu et une présentation des travaux en fin du semestre sous forme d'un parcours-exposition.

Références

Ne pas se séparer du monde. On ne rate pas sa vie lorsqu'on la met dans la lumière. Tout mon effort, dans toutes les positions, les malheurs, les désillusions, c'est de retrouver les contacts. Contacts avec le vrai, la nature d'abord, et puis l'art de ceux qui ont compris, et mon art si j'en suis capable. Sinon, la lumière et l'eau et l'ivresse sont encore devant moi, et les lèvres humides du désir. Désespoir souriant. Sans issue, mais exerçant sans cesse une domination qu'on sait vaine. L'essentiel : ne pas se perdre, et ne pas perdre ce qui, de soi, dort dans le monde. Albert Camus | Carnets |

- Perla Serfaty-Garzon. Chez soi, les territoires de l'intimité, Paris, Ed. Armand Colin. 2005
- Michel de Certeau. L'invention du quotidien, vol. 1 (arts de faire) et vol. 2 (habiter, cuisiner), Paris. Ed. Gallimard. 1990
- Martin Heidegger. Bâtir, habiter, penser, essais et conférences, Paris. Ed. Gallimard. 1958
- Gaston Bachelard. La poétique de l'espace, Paris, Ed. PUF, 2005
- Dianne Watteau, Vivre l'intime (dans l'art contemporain), Ed. Thalia. 2010
- Elianne Chiron, L'intime, le privé, le public dans l'art contemporain, Ed de la Sorbonne, 2012

3.1-5 : ARC : IL FAUT SAUVER LE SOLDAT DANIEL CHUNG

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par François Nouguiès.

Objectifs

Ce cours est une expérience avec Daniel et des étudiants. Il s'agit pour les étudiants d'imaginer des scènes du passé comme du présent mettant en scène Daniel, de confronter des situations dévoilant leur vision de l'école, et leur fantasme d'une école. Nous souhaiterions également faire suivre des cours du cursus à Daniel, cet homme qui après plus de 30 ans passé en son sein, travail au plus proche des étudiants et pourrait également nous apprendre beaucoup sur sa vision de l'art dans cette école.

Contenus

Ventriloquie Le talent des ventriloques consiste à interpréter un personnage, généralement une marionnette, en prenant une voix différente de la leur, sans faire bouger leurs lèvres. Ils créent une illusion, exactement comme les magiciens.

Méthodologie

Il faut sauver le soldat Daniel est un projet de film que nous tenterons de mettre en œuvre en 2019. Le film met en scène Daniel Chung (technicien audiovisuel proche de la retraite à l'école de Grenoble), lors de ses nombreuses années au sein de notre école Daniel a développé un regard sur les étudiants, l'école, le monde de l'art. Nous partirons à la recherche d'éléments du passé que Daniel a pu conserver et nous révéler. La reconstitution de scènes ainsi que la création de situation sont l'un des points forts du film.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu

Références

Robert Filliou et avec la participation de John Cage, « Enseigner et apprendre, arts vivants », livre de Robert Filliou.

3.1-6 : ARC : LES INDES NOIRES, TRAVERSER L'OMBRE

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Eric Hurtado.

Objectifs

« Voir. L'ombre et la qualité du silence. La photographie, un chemin de contemplation.

Approcher la limite entre le rien et le presque rien, rendre visible cette sensation invisible, l'espace par le cadre. Une harmonique de la distance, au sujet ou à sa disparition. »

Eric Hurtado

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

Contenus

Partir du livre de Jules Verne, *Les Indes noires*, roman de la nuit et de l'abîme, texte emblématique de cette double quête, celle des ténèbres dans la mine, puis du jour au sortir de celle-ci. « 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 ! » *Les Indes noires*.

L'Arc débutera par la projection de deux films à la Cinémathèque de Grenoble, *Sombre* de Philippe Grandrieux suivi de *l'Etrange 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, dans le cadre de cette expérience « tellurique » de l'ombre, un premier à la grotte de la Luire, à St Aignan-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.)

Un travail sera proposé, celui de photographier ou de filmer l'école de Grenoble la nuit. Rendre compte d'un territoire invisible, celui qui repose au-delà de son activité, de son échange factuel avec lui. Ce lieu resterait-il à l'écoute ? A nous de le voir.

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

Méthodologie

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.

Modalités et critères d'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).

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 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 : Etant Donnes 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

3.1-7: ARC : DESSIN PEINTURE

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Frédéric L'église.

Objectifs

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.

Contenus

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.

Méthodologie

Pratique intensive et régulière de ces médiums 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.

Modalités et critères d'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.

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 ...

3.1-8: ARC : UN MOT ISOLÉ EST-IL LE MINIMUM POUR QU'IL Y AIT DÉSACCORD SUR L'ÉNONCÉ ?

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Antoinette Ohannessian et Benjamin Seror.

Objectifs

Agiter la question. Est-ce que tout problème peut devenir un problème d'art ?
Qu'est-ce qu'une situation pédagogique ? Que peut donc enseigner un professeur en école d'art ?

Contenus

Le cartel est le panonceau ou la petite étiquette sur laquelle apparaît la légende de l'œuvre présentée dans un musée. Le cartel est généralement placé au plus près de l'œuvre, grâce à cette proximité, il a une fonction de GPS pour localiser l'art. Cet ARC propose de rédiger et d'installer les cartels des « œuvres » sans « artiste » traînant sur les trottoirs, dans les rues, les allées, les passerelles, les avenues du quartier d'Aubervilliers, et d'étendre la coutume muséale à la banlieue parisienne, durant un

voyage à Paris de 4 jours. Après l'observation, nous nous poserons la question comment faire récit de ce que nous avons, comment écrire un cartel, que garder, que transmettre, comment transmettre des idées, des souvenirs, des émotions. Avec des mots, des impressions, des chansons ?

Méthodologie

L'atelier est une œuvre collective, une mise en commun de nos savoirs et de nos ignorances comme étant déjà une connaissance. L'atelier est fondé sur des échanges critiques et non affirmatifs. Les étudiantes et étudiants apprennent à fréquenter des situations d'incertitudes, d'hésitations, de flottements, en faisant l'expérience du paradoxe. Ils, elles apprennent à sélectionner. La sélection comme technique de survie, de décision formelle. Je traverse avant ou après le passage de la voiture ? Est-il préférable de mettre du rouge ou du bleu ? De poser ceci devant ou derrière ? Ou à côté ? Ou devant ?

Modalités et critères d'évaluation

La structure-école demande de la participation, de la présence, des tentatives, des essais, des paradoxes, des brouillons et des aboutissements.

Références

Toutes les références des étudiantes et étudiants Gertrude Stein, Les américains d'Amérique - Editions Bartillat. Gertrude Stein, L'autobiographie de tout le monde - Edition Seuil. Arnaud Des Pallière, Is Dead Les chansons d'Anne Sylvestre

3.1-9: MÉTHODARCOLOGIE

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Les enseignants d'ARC.

Objectifs

Permettre à l'étudiant.e d'avoir un cadre spécifique où la méthodologie requise pour son Atelier de Recherche et de Création est prise en compte.

Contenus

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

Méthodologie

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

Modalités et critères d'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.

Références

Voir les références données pour l'ARC en question.

3.1-10: ATELIER PRATIQUE : FABRIQUE DE L'IMAGE

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par Catherine Tauveron.

Objectifs

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).

Contenus

Il est proposé aux étudiants d'engager une direction de recherche, de pratique et de production à partir d'une image repérée dans le contexte du Mois de la Photographie. En écho à cette « photographie, point de départ », un ensemble de 36 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. 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 (développement film, tirage argentique, photogramme, chimigramme...). Des

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

Méthodologie

Cet atelier se définit comme un atelier d'expérimentation, d'accompagnement et de productions 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.

Modalités et critères d'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).

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-araigo.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).

3.1-11: ATELIER PRATIQUE : SANS TITRE

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par Camille Barjou et Antoinette Ohannessian.

Objectifs

Écrire, lire.

Contenus

L'atelier sera une sorte de salle de sport avec des situations et des exercices pour s'entraîner à écrire des trucs: de la prose, des alexandrins, des formes courtes, un roman policier, un roman de gare, des prospectus, des lettres de démission, des courriers administratifs, un discours politique. L'atelier sera également l'endroit où on s'entraîne à lire ces trucs.

Méthodologie

Des exercices pour trouver sa méthode ou son manque de méthode qui deviendra sa nouvelle méthode.

Modalités et critères d'évaluation

Quelles modalités et/ou critères d'évaluation? Les discuter ensemble. La structure-école offre un lieu intermédiaire d'utopie et à la fois d'adhérence au réel. La structure-école demande de la participation, de la présence, des tentatives, des essais, des paradoxes, des brouillons et des aboutissements.

Références

Louis Sukofsky: Le poème commençant par «la» édition La Nerthe 2019 Et toutes les

références des étudiantes et étudiants.

3.1-12 : ATELIER PRATIQUE : ÉDIT

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par Joël Bartoloméo, Aurélie Quinodoz (intervenante) et Pascale Riou.

Objectifs

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.

Contenus

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.

Méthodologie

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.

Modalités et critères d'évaluation

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

Références

Arthur Cravan – Pas Maintenant, Éditions Cent Pages *Anne Moeélin-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.] Ulises Carrión, Quant aux livres *Clôde Culpier, 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

3.1-13: ATELIER PRATIQUE : SCIENCE FICTION

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par Bernard Joisten.

Objectifs

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.

Contenus

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.

Méthodologie

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.

Modalités et critères d'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 durant la semaine du 25 janvier 2021.

Références

Films: 2001 l'Odyssée de l'Espace de Stanley Kubrick (disponible à l'ÉSAD). Blade Runner de Ridley Scott (disponible à l'ÉSAD).

Livres: Vermillon Sand, JG Ballard, Souple, Editions Tristram. Nouvelles complètes, JG Ballard, Editions Tristram (disponible à l'ÉSAD). Les temps hypermodernes, de Gilles Lipovetsky. Editions Grasset.

3.1-14 : ATELIER PRATIQUE : COMBIEN ÇA COÛTE, COMBIEN ÇA PÈSE, LE SON
Ce cours **dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par Benjamin Seror.**

Objectifs

Une vie d'artiste 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 une collection de savoir souvent très vaste.

Contenus

Cet Atelier Pratique poursuit une série débutée 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 évitée 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 sont de grands alliés pour préciser des questions de mises en scènes. Nous regarderons comment l'installer mais aussi comment le travailler, quels différents types

de son nous rencontrons, sons résiduels, musique d'ascenseur et symphonies en tous genres, nous travaillerons à la mise en scène du son comme un espace très sûr pour travailler nos émotions.

Méthodologie

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 envisagées par chacune des participant.e.s.

Modalités et critères d'évaluation

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

Références

Luc Ferrari, Presque rien

ZULI, One (Cairo Tape)

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

L'oeuvre complète de Laurie Anderson

3.1-15 : ATELIER PRATIQUE : FORMES D'ACTIVISME VISUEL, SONORE ET PERFORMATIF: UN PARCOURS THÉORIQUE ET PRATIQUE EN COLLABORATION AVEC JOTA MOMBAÇA ET AMELIA UMUHIRE

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par Simone Franği et Katia Schneller.

Objectifs

Grâce à la collaboration avec deux artistes, ce parcours vise à questionner, à l'aune des pratiques féministes intersectionnelles, décoloniales et antiracistes contemporaines, le statut et le rôle que la recherche artistique peut jouer dans les mouvements activistes contemporains revendiquant une justice sociale plus forte. L'IR prend comme point de

départ la notion d'activisme visuel proposée par Nicholas Mirzoeff et essaie de l'élargir aux pratiques performatives et sonores qui seront mises à l'honneur lors du festival des gestes de la recherche en novembre 2020.

Contenus

12-15 octobre 2020: Workshop avec Jota Mombaça en partenariat avec le MAC VAL. Jota Mombaça est écrivaine, performeuse et chercheuse se définissant comme une « bicha » non binaire née dans le nord-est du Brésil. Iel est titulaire d'un Master en Sciences Sociales de l'UFRN (BR), pour lequel iel a mené une recherche autour des questions de la vocalisation et des connaissances subalternes, des études anales, de l'anthropophagie négative, de la pensée décoloniale et de l'esthétique « cuir » en dialogue avec l'artiste Pêdra Costa. Sa recherche actuelle porte sur les relations entre la monstruosité et l'humanité, en particulier en ce qui concerne les thèmes de l'inexistence sociale, de la fin du monde comme exigence politique contre la violence normative à partir de sa propre expérience en tant que personne non-binaire racialisée de grande taille vivant dans la périphérie brésilienne appauvrie. Dans son travail artistique et militant, iel s'intéresse aux études « cuir », aux postures décoloniales, à l'intersectionnalité politique, à la justice anticoloniale, à la redistribution de la violence. Sa pratique émerge sous la forme d'une fiction visionnaire au carrefour des champs éthique, esthétique et politique dans les productions de la connaissance du monde entier et du sud. Iel collabore actuellement avec Oficina de Imagem Política (São Paulo) et la résidence artistique avec Capacete's 2017 à la Documenta (Athènes / Cassel). Pensé comme une machine à voyager dans le temps, ce workshop intitulé "Not a Single Time, Not a Single Being" proposera à partir de lectures de textes de science fiction et de théorie critique décoloniale de réfléchir sur les dimensions performatives et critiques du déplacement temporel et de ses effets politiques et éthiques. Il s'agira ainsi de développer un imaginaire cuir de désobéissance aux injonctions de genre et de l'oppression coloniale.

23-27 novembre 2020: Workshop avec Amelia Umuhire et les Radio Papesse. Amelia Umuhire est une cinéaste rwando-allemande basée à Berlin, née à Kigali en 1991. Elle a réalisé en 2017 la web série Polyglot (disponible sur Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCe3iU0Ka__I5DXKeC9byQHg/videos) qui a reçu plusieurs récompenses. Son travail a été montré, entre autre au MOCA Los Angeles, au MCA Chicago, au Tribeca Film Festival, au Smithsonian African American Film Festival et à l'International Film Festival Rotterdam. Alliant vidéo et travail radiophonique, ses recherches portent sur la précarité collective et la violence politique

et explorent les relations existant entre les récits personnels, les politiques nationales et la culture contemporaine dans un contexte pan-africain. Le workshop de quatre jours sera mené, en collaboration avec le duo curatoriale radiophonique Radio Papesse, dans le cadre du Festival des gestes de la recherche consacré aux pratiques sonores nourries par les dynamiques diasporiques. Festival des gestes de la recherche - Edition n° 1: dynamiques diasporiques et pratiques sonores Les étudiant.es seront également impliqué.e.s dans l'organisation et le suivi curatorial de la première édition du Festival des Gestes de la Recherche réunissant les performances de Joséfa Ntjam, Alessandra Eramo, Lydia Ourahmane, Abdellah Hassak; une séance d'écoute proposée par la curatrice Kamila Metwaly; un documentaire radiophonique de Amelia Umuhire; les conférences de Lotte Arndt et Samir Boumediene; un film de Pierre Michelon.

Méthodologie

Cet enseignement se structure autour de deux workshops de quatre jours avec Amelia Umuhire et Jota Mombaça (ce dernier sera en partenariat avec le MAC VAL) au cours desquels auront lieu des expérimentations artistiques et des sessions de lectures théoriques. L'autre partie de cet enseignement vise à se familiariser avec l'activité curatoriale en contribuant à l'organisation du festival des gestes de la recherche (23 - 27 Novembre 2020) de l'Unité de recherche "Hospitalité artistique et activisme visuel pour une Europe diasporique et post-occidentale".

Modalités et critères d'évaluation

Présence, assiduité et engagement dans le projet.

Références

- Jota Mombaça. The Time Has Come in Which the Lights of this Epoch Were Lit Everywhere. Link: https://www.internationaleonline.org/opinions/131_the_time_has_come_in_which_the_lights_of_this_epoch_were_lit_everywhere
- Bryan Kamaoli Kuwada, We Live in the Future. Come Join Us: <https://hehiale.wordpress.com/2015/04/03/we-live-in-the-future-come-join-us/>
- Conversation entre Amelia Umuhire et Yasmina Price, e-flux, 26 mai 2020, <https://www.e-flux.com/video/331962/amelia-umuhire-nbsp-polyglot-ep-2-le-mal-du-pays-nbsp-homesickness/>
- Sandra Delacourt, Katia Schneller, Vanessa Théodoropoulou (dir.), Le Chercheur et ses doubles, Paris, B52, 2016.
- Nicholas Mirzoeff, How to see the world, Basic books, 2016.
- Nicholas. Mirzoeff (ed.), The Visual Culture Reader, Routledge, London-New

3.1-16 : ATELIER PRATIQUE : RÉSEAU CINÉMA

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par François Nouguiès.

Objectifs

Cette année le cours s'intéressera à la notion de réalité virtuelle et réalité augmentée. À cette occasion nous souhaiterions inviter le réalisateur et programmeur Olivier Gondry.

Contenus

Il s'agit d'un atelier vidéo qui s'appuie sur les recherches collectives du Réseau cinéma inter-école d'art, pouvant proposer séminaires, workshop, exposition. 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 étudiant·e·s.

Méthodologie

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. Entre 2017-2019, il est soutenu comme programme de recherche par le Ministère de la Culture. Un site web est dédié aux activités du réseau: <https://reseaucinema.org/>. Dans une première phase (2016-2018) nous avons interrogé l'autorité des muséographies ethnographiques et ordres paysagers des jardins tropicaux en prenant appui dans la pensée d'Achille Mbembe et son idée d'œuvrer pour un lieu autre, un antimusée qui à l'inverse de l'emprise du musée ethnographique et colonial, permet à l'hospitalité radicale d'advenir: «Lieu de refuge, l'antimusée se conçoit également comme un lieu de repos et d'asile sans conditions pour tous, les rebuts de l'humanité, les "damnés de la terre", ceux-là qui témoignent du système sacrificiel qu'aura été l'histoire de notre modernité — histoire que le concept d'archive peine à contenir». Pour son programme actuel, le Réseau Cinéma souhaite poser les bases de différents axes pour interroger et inventer des formes collaboratives. Il s'agira d'investir les possibles rôles du cinéma, objets filmiques ou cinéma élargi, dans la

création de lieux où faire-et-penser-ensemble, des lieux d'accueil de l'hétérogène, de l'ailleurs et du loin, des lieux d'hospitalité et de convivialité, d'échanges et non d'appropriations. Comment le collectif peut-il se nourrir de l'ailleurs et se reconfigurer en interaction avec lui ? Comment travailler le collectif, d'une manière non autoritaire, tout en maintenant la possibilité d'une autonomie créatrice ? Le collectif selon Jean Ouryest celui au contraire qui permet de voir émerger les singularités quelconques, singularités de toute sorte, car s'ouvrant sur leurs devenirs et non une soumission au groupe. Faire place à l'expérience avec, et voir émerger, peut-être, des cinémas-expériences qui n'imposent pas une seule idée-forme de cinéma.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu.

Références

Votre filmographie... Virtuel ? Angel Quintana, édition Cahiers du Cinéma, 2009 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.

3.1-17 : ATELIER PRATIQUE : POINT DE VUE, POINT DE FUITE

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par Eric Hurtado.

Objectifs

« 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.

Contenus

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 expérimenterons lors d'ateliers pratiques, à l'ÉSAD comme lors de sorties à l'extérieur.

Méthodologie

Cours théoriques à l'ÉSAD 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.

Modalités et critères d'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).

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

3.1-18: ATELIER PRATIQUE : LA DERIVE - "NO WALK, NO WORK"

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par Slimane Raïs.

Objectifs

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, 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 les peintures, les sculptures, les photographies, mais le plus souvent des médias modernes comme les projections (films, vidéos), des sons, des éclairages. Cet atelier a pour but d'aider les étudiants à « domestiquer » l'espace et à trouver le juste équilibre entre des formes produites (objets, images, vidéos, sons... etc.) et l'espace qui les accueille.

Contenus

La dérive est un mot issu de la marine, qui désigne un élément fixe ou mobile d'un bateau permettant de maintenir un cap. Dans le sens commun ce mot aurait tendance à désigner l'inverse. Car lorsque l'on dit de quelqu'un qu'il dérive, c'est que bien souvent il s'éloigne du « cap » et du consensuel ... Le consensuel qui se traduit par le "sans surprise" et le "sans risques"...

Dériver, c'est flâner, marcher, arpenter, errer, emprunter des chemins de traverse et les pas d'autrui... mais c'est aussi regarder, réfléchir, méditer ou militer ou protester, car la dérive peut constituer un moyen et une fin, un parcours et une destination.

Si dans ce workshop il est question de dérive, nous nous intéresserons plus particulièrement à l'objet de la dérive. Nous avons tous employé ou entendu l'expression "objet dérivé" ou "produit dérivé", qui signifie, en marketing, un produit issu d'une œuvre, et s'appuyant sur sa notoriété pour se vendre. Mais que signifierait pour vous : l'objet de la dérive ?

Méthodologie

Cours magistral, en atelier, classe en entière.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu et une présentation des travaux en fin du semestre sous forme d'un parcours-exposition.

Références

1. Michel Maffesoli, L'art de la dérive. Ed. De Boeck Supérieur | Sociétés. 2003
2. Dérive artistique et destination. Ed. Le Magasin. 1997
3. Daniel Klébaner, Poétique de la dérive. Ed. Gallimard, 1979.

4. Christel Hollevoet, Déambulations dans la ville. De la flânerie et la dérive à l'appréhension de l'espace urbain dans Fluxus et l'art conceptuel, Parachute, n°68, 1992

5. Thierry Davila, Les Figures de la marche, un siècle d'arpenteurs, Antibes, 2001

6. Thierry Davila, Marcher, Créer, Paris, Regard, 2002

3.1-19: ATELIER PRATIQUE : FABLAB ATELIER INTERDISCIPLINAIRE « OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE »

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par Joël Chevrier et Milena Stefanova.

Objectifs

Voici un lien audio pour découvrir le point de départ de l'atelier cette année :

<https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/11224-atelier-interdisciplinaire-objectifs-du-developpement-durable/>

Les projets seront définis par groupes de 4. Les groupes se formeront et définiront un projet qui implique un dispositif à réaliser lié à l'une de ces questions universelles et d'actualité. Pour l'ensemble des séances, nous bénéficierons des locaux du CCSTI, du FabMSTIC sur la Campus, des Ecoles d'Art et d'Architecture de Grenoble le lundi soir 18h-21h (8x3h) Ce cours est une collaboration entre l'UGA, le CCSTI de Grenoble, la Résidence ENSCI Les Ateliers à Grenoble, l'ÉSAD •Grenoble/Valence et l'ENSAG (Architecture).

A partir d'une proposition construite avec les médiateurs des FabLab et les enseignants, les étudiants par groupe de 4 auront 8 séances de 3h pour explorer et faire évoluer la question posée. Le résultat pourra être un prototype, une mesure, une observation, ...

Méthodologie

Travail en FabLab en petits groupes accompagnés des professeurs de l'UGA (Joël Chevrier), de l'ENSAG (Milena Stefanova) et de l'Éncsi.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu. Exposer et expliquer son projet.

Références

Fournies lors des séances. - page Facebook :

<https://www.facebook.com/Fablabjamsession/?fref=ts> Formations équivalentes dans le

monde : La STEAM School de Mumbai : <https://steam.makersasylum.com/school/A>

Shenzhen en Chine : <http://www.isdg-shenzhen.org> Au CRI Paris (Uni Paris 5) :

<https://cri-paris.org/aire-edtech-master/presentation/program/ue-1-2-learning-by-doing/>

UE 2 : HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

3.2-1: L'ART CONTEMPORAIN ET L'HISTOIRE DE L'ART : RUPTURES, FILIATIONS, RÉSURGENCES...

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Pascale Riou.

Objectifs

Explorer l'art contemporain en questionnant les notions de rupture, de filiation et de résurgence. Comprendre ce qui se joue dans la seconde moitié du XXe siècle : les positionnements d'artistes, les mouvements, les relations artistiques internationales, les liens entre artistes, théoriciens et critiques d'art...

Contenus

Le cours donnera des repères dans l'histoire de l'art contemporain à partir d'études de cas : artistes, œuvres, textes, expositions, éditions, structures... Des analyses plus précises de certains objets seront amenées par les étudiantes et étudiants. Les études de cas seront pensées en écho au corpus d'écrits d'artistes étudié avec Camille Barjou (HA semaine A).

Méthodologie

Cours théorique par études de cas, cours co-construit par les discussions collectives.

Présentations individuelles à l'oral et en groupe à l'écrit.

Modalités et critères d'évaluation

Implication, participation active. Exposés oraux et rendu écrit, individuels ou en groupe.

Références

- (Collectif), L'art de l'exposition, Une documentation sur trente expositions exemplaires du XXème siècle, Paris, Éditions du Regard, 1998.
- GOLDBERG Roselee, La performance du futurisme à nos jours, Paris, éd. Thames & Hudson, 2001.
- HARRISON Charles, WOOD Paul (dir.), L'art en théorie, 1900-1990 : une anthologie, Paris, éd. Hazan, 1997.
- KRAUSS Rosalind, L'originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes, Paris, éd. Macula, coll. Vues, 1993.
- LEVÉ Edouard, Œuvres, Paris, P.O.L., 2002.
- MACEL Christine, MYTKOWSKA Joanna, Les promesses du passé, Une histoire discontinue de l'art dans l'ex-Europe de l'Est, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2010.
- RIEBER Audrey (dir.), Penser l'art, penser l'histoire, Paris, éd. L'harmattan, 2014.

3.2-2: ÉCRITS D'ARTISTES

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Camille Barjou.

Objectifs

Travailler en étroite collaboration avec l'étagère « écrits d'artistes » de la bibliothèque. Assister et participer aux propositions pédagogiques proposées par les étudiant-e-s de l'initiation à la recherche autour de la question des écrits d'artistes. Réunir et établir un corpus critique de textes d'artistes. Écrire à partir de là.

Contenus

« Je dois reconnaître que lorsque je relis *Through the Flower*, je tressaille devant tant d'honnêteté sans fard ; mais en même temps, je suis heureuse que mon jeune « moi » ait eu le courage de parler avec une telle franchise de ma vie et de mon travail. Je doute

être capable, aujourd'hui, de réanimer la candeur qui imprègne ce livre et reflète une confiance absolue dans l'accueil que le monde réserverait à des révélations si dénuées de conscience de soi. Et pourtant, c'est précisément cela qui donne son atmosphère particulière au livre, l'atmosphère des années 1970, où nous étions si nombreuses et nombreux à croire que nous pourrions changer le monde, dans le bon sens, un objectif qui a été – comme a dit l'une de mes amies – « violenté par la réalité ». Cependant, un espoir exagérément idéaliste d'améliorer le monde vaut mieux que l'acceptation cynique du statu quo. Au moins, avons-nous essayé – et je continue d'essayer. Peut-être suis-je de toute façon trop vieille, désormais, pour changer. » Judy Chicago (à propos de son premier livre).

Qu'est ce qu'un « écrit d'artiste » ? Comment l'artiste en arrive aux mots, à l'écriture ? Qu'en fait-il-elle ? Le cours propose d'étudier les registres et les formes d'écriture utilisées pour se réapproprier le discours de l'art, pour reprendre sa voix. L'écriture peut devenir une pratique artistique à part entière ou accompagner un processus, un questionnement sur ce que l'on produit et pourquoi on le fait. Comment l'écriture poétique, la correspondance, le journal, l'essai, le manifeste ou les autres formes d'écriture s'opèrent et opèrent dans le champ de l'art. Le choix des textes peut s'envisager dans toutes les époques.

Methodologie

Cours partagé avec les étudiants de l'initiation à la recherche de 4 et 5e année qui mettent en place des situations d'enseignement, de transmission. Alternance de travail en groupes et toutes ensemble.

Modalités et critères d'évaluation

Présence, assiduité et participation. Rendu en fin de semestre d'un outil constitué collectivement.

Références

- Les écrits d'artistes depuis 1940 : actes du colloque international Paris et Caen, Institut Mémoires de l'édition contemporaine, 2004.
- Didier Arnaudet, Des artistes, des écrits : une anthologie, le Bleu du ciel, 2006.
- Louise Bourgeois, Destruction du père, reconstruction du père : écrits et entretiens, 1923-2000, D. Lelong, 2000.
- Judy Chicago, Trough the flower – Mon combat d'artiste femme, Les Presses

- du Réel, 2018.
- Antoinette Ohannessian, *Un an*, Les éditions au Forges de Vulcain, 2012
 - Yvonne Rainer, *Une femme qui... Écrits, entretiens, essais critiques*, Les presses du Réel, 2008.
 - Olivia Rosenthal, « Entretien avec Valérie Mréjen », *Littérature* 2010/4 (n°160), p. 89-95.
 - et toute l'étagère écrits d'artistes » de la bibliothèque de l'école.
-

3.2-3: ETAT DE L'ART.

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Aurélie Quinodoz (intervenante).

Objectifs

Ce cours vise à accroître la compétence informationnelle de l'étudiant.e, à développer une connaissance des artistes oeuvrant dans un territoire proche de ses recherches plastiques. L'étudiant.e est amené.e à produire une bibliographie argumentée à partir d'un ensemble de ressources documentaires.

Contenus

A partir du fonds documentaire et des bases en ligne, l'étudiant.e construit un parcours de recherche et un texte argumenté en résonance avec une problématique de recherche.

Méthodologie

La méthode d'enseignement comprend un enseignement théorique (présentation des différentes sources d'information et des modalités de recherche) et une mise en situation avec un accompagnement individualisé. Les étudiant.e.s sont invité.e.s à élaborer une carte mentale qui servira de point d'appui à la rédaction.

Modalités et critères d'évaluation

Participation et implication, qualités rédactionnelles, qualités de l'argumentation (utilisation de sources diversifiées, bibliographie)

Références

Fonds documentaire de la bibliothèque : <http://catalogue.bm-grenoble.fr/> Base

spécialisée Art et Design: <http://bsad.eu> Carte mentale des Arts confinés
https://coggle.it/diagram/XoHCi-pGhyW8i_if/t/arts-encore-confin%C3%A9s

3.2-4: ANGLAIS – LANGUE ET CULTURE GÉNÉRALE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Béatrice Vigato.

Contenus

L'histoire du portrait à travers une sélection d'oeuvres, selon les époques et les médiums.

Méthodologie

Groupes et rendez-vous individuels; supports multi-média

Modalités et critères d'évaluation

Productions écrite et orale sous forme de contrôle continu et/ou bilan

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 »

Références

Supports papier, DVD en lien avec la Bibliothèque de l'ÉSAD Sites internet

Outils en ligne, type dictionnaires, assistants de rédaction: Collins Dictionaries, Grammarly.com, Linguee.com, Oxford Dictionaries, Reverso Context, Wordreference.com

UE 3: RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS

3.3-1: RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par

Eric Hurtado, Slimane Raïs et Pascale Riou.

Objectifs

Se familiariser avec la conception, l'élaboration et la réalisation d'un travail personnel, et avec l'exploration théorique et pratique de tous ses matériaux.

Contenus

Chaque étudiant doit développer des travaux d'atelier sur des supports choisis et à partir d'enjeux, de thèmes, de sujets et de formes libres. Il devra placer ses recherches dans un champ suffisamment large pour explorer différentes méthodologies, pour se familiariser aux techniques, aux outils et aux diverses pratiques plastiques, tout en construisant une réflexion pertinente et exigeante sur les enjeux artistiques et esthétiques de son travail.

Méthodologie

Travail dans les ateliers. Recherches documentaires. Échanges réguliers en petits groupes ou sur RV individuels.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur la capacité de l'étudiant à développer un travail personnel, sur la méthodologie utilisée et sur ses facultés réflexives.

Références

seront donnés lors des cours.

UE 4 : BILAN

3.4-1: BILAN - PRÉSENTATION ET MISE EN ESPACE DU TRAVAIL

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Ensemble des professeurs année 2.

Objectifs

Retour et mise en perspective du semestre. Présenter, accrocher et échanger sur son

travail et ses sources. Il est alors demandé à l'étudiant d'éclairer les projets réalisés de ses inspirations et d'une réflexion théorique en tissant des liens. Présenter les lectures, les films, les expositions, voyages et rencontres marquantes.

Entrevoir les pistes du second semestre. Dégager une problématique personnelle qui donnera lieu à une étude approfondie dans le « document de synthèse » constitué au second semestre.

Méthodologie

Le bilan évalue le travail présenté en tant qu'ensemble permettant l'accès aux recherches et expérimentations de l'étudiant, à son implication dans les ARC, ateliers pratiques et recherches personnelles. L'échange avec les enseignants évalue la réflexivité, la capacité à établir des passerelles et des résonances, l'esprit critique et l'écoute ainsi que la mise en relief et en perspective du travail.

SEMESTRE 2

UE 1: MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

UE 2: HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

UE 3: RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS

UE 4: BILAN

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 5

L'organisation du semestre 5 de la phase programme doit favoriser la poursuite d'une pratique et d'une réflexion critique qui tiendront compte des problématiques et des enjeux de l'art contemporain. Il est donc important pour l'étudiant de s'impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et dans le travail en atelier. Tout au long de ce semestre, il développe un travail pluridisciplinaire et affirme un engagement fort dans ses recherches. Cela implique une présence régulière dans les ateliers et dans les cours, et une participation active aux conférences, aux voyages et aux visites d'expositions. Tous les cours et ateliers sont obligatoires; l'étudiant s'inscrit dans un ARC (Atelier de recherche et de création) et un atelier pratique. Les ARC et les ateliers pratiques sont des ateliers transversaux composés de petits groupes d'étudiants des années 2 à 5. Chaque année l'étudiant doit choisir un enseignant différent pour son ARC et son atelier pratique, ce qui lui permet de changer de type de pédagogie et traverser des expériences de diverses manières.

L'étudiant de l'année 3 doit obligatoirement faire un stage, auprès d'un artiste ou d'un établissement culturel, au cours des semestres 3, 4 ou 5. Un rapport doit être rédigé et rendu au Coordonnateur ECTS avant le mois de janvier (fin du semestre 5). Ce stage, d'une durée de 5 jours minimum à 4 semaines maximum, est crédité au semestre 6.

Le séjour à l'étranger, que chaque étudiant effectuera au semestre 8 de l'année 4, se prépare et se négocie au cours des semestres 5 et 6. Cette préparation débute par une réunion d'information qui se tiendra entre décembre et février de chaque année académique. Elle se structure en deux temps: - écriture d'un projet qui oblige l'étudiant non seulement à décrire et à documenter ses choix, mais également à les identifier, les préciser et les justifier. Un portfolio accompagnera ce projet. Ces deux documents seront validés à l'examen du semestre; - soutenance de ce projet devant un jury, composé du directeur, des coordinateurs ECTS et du responsable des échanges internationaux, qui évalue l'intérêt des motivations et des choix, des moyens et des fins, des intentions et des objectifs. Dès l'acceptation et la validation du projet, s'ajoute une période de préparation au départ au cours de laquelle l'étudiant suivra éventuellement une formation linguistique complémentaire et explorera toutes les informations disponibles sur l'établissement et le pays d'accueil.

ÉVALUATIONS DU SEMESTRE 5

À la fin du semestre, l'étudiant présentera à l'ensemble des professeurs concernés ses travaux, ils seront évalués selon les modalités et critères précisés dans chaque fiche de cours. Les réponses apportées aux exercices proposés seront prises en compte, et aussi ce que l'étudiant en aura tiré et appliqué dans sa recherche personnelle.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 5

Quatre Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie du semestre 5. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

UE1: Méthodologie, techniques et mises en œuvre
UE2: Histoire, théorie des arts et langue étrangère
UE3: Recherches personnelles plastiques
UE4: Bilan

DATES DES EXAMENS DU SEMESTRE 5

Examen du semestre 5: 13 et 14 janvier 2021

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 6

L'organisation du semestre 6 de la phase programme doit soutenir la poursuite de la pratique et de la réflexion critique entamées au semestre 5, et elle doit contribuer à renforcer un travail de recherche et de création. Il est donc important pour l'étudiant de s'impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et dans le travail en atelier. Tous les cours et workshops sont obligatoires (l'étudiant s'inscrit dans l'un des 4 "workshops mixtes" proposés).

Tout au long de ce semestre, l'étudiant développe un travail pluridisciplinaire dans une orientation spécialisée et doit affirmer un engagement fort dans ses recherches. Cela implique une présence régulière dans les ateliers et dans les cours, et une participation active aux conférences, aux voyages et aux visites d'expositions.

La soutenance, devant un jury, du projet de mobilité (séjour à l'étranger) se fera au cours de ce semestre. Seront évalués: l'intérêt des motivations et des choix, des moyens et des fins, des intentions et des objectifs. Dès cette épreuve passée, l'étudiant pourra éventuellement suivre une formation linguistique complémentaire et s'informer sérieusement sur l'établissement d'accueil qu'il aura choisi.

ÉVALUATIONS DU SEMESTRE 6

Au courant du semestre, l'étudiant présentera à l'ensemble des professeurs concernés, ainsi qu'à des professionnels de l'art invités, ses travaux lors d'un workshop-accrochage (anciennement appelé "DNA blanc"). Une commission de diplômabilité composée de l'ensemble des professeurs concernés a lieu une fois l'ensemble des évaluations de crédits, moins le diplôme, est passé. Elle aura pour but d'examiner l'aptitude de l'étudiant à se présenter aux épreuves du DNA de fin de semestre.

Le semestre 6 s'achève par la présentation aux épreuves du DNA.

L'entrée dans la phase projet (semestres 7, 8, 9 et 10) est soumise à la présentation, devant un jury composé des professeurs, non seulement d'un projet que l'étudiant développera au cours des deux années préparatoires au DNSEP, mais également de l'esquisse d'une recherche.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 6

Cinq Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie du semestre 6. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

UE1: Méthodologie, techniques et mises en œuvre
UE2: Histoire, théorie des arts et langue étrangère
UE3: Recherches personnelles plastiques
UE4: Diplôme
UE5: Stage

DATES DES EXAMENS DU SEMESTRE 6

Workshop accrochage (anciennement DNAP blanc): 10 et 11 mars 2021

Commission de diplômabilité:

DNA: 15, 16 et 17 juin 2021

Commission d'admission en Phase Projet (ART 4) : 18 juin 2021

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Méthodologie, Techniques et Mises en œuvre		12
ARC : Corps extérieur. EMC3	5.1-1	6
ARC : Re – (Cycles)	5.1-2	6
ARC : Relier les mondes du vivant	5.1-3	(6)
ARC : A domicile, "Ne pas se séparer du monde"	5.1-4	6
ARC : Il faut sauver le soldat Daniel Chung	5.1-5	6
ARC : Les indes noires, traverser l'ombre	5.1-6	6
ARC : Dessin peinture	5.1-7	6
ARC : Un mot isolé est-il le minimum pour qu'il y ait désaccord sur l'énoncé ?	5.1-8	6
MéthodARCologie	5.1-9	2
Atelier pratique : Fabrique de l'image	5.1-10	4
Atelier pratique : Sans titre	5.1-11	4
Atelier pratique : Édit	5.1-12	4
Atelier pratique : Science fiction	5.1-13	4
Atelier pratique : Combien ça coûte, combien ça pèse, le son	5.1-14	4
Atelier pratique : Formes d'activisme visuel, sonore et performatif: un parcours théorique et pratique en collaboration avec Jota Mombaça et Amelia Umuhire	5.1-15	4
Atelier Pratique : Réseau cinéma	5.1-16	4
Atelier pratique : Point de vue, point de fuite	5.1-17	4
Atelier pratique : La derive - "No walk, no work"	5.1-18	4
Atelier Pratique : FabLab Atelier interdisciplinaire « Objectifs du développement durable »	5.1-19	4
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8
Perdre le Nord : pratiques visuelles, artistiques et curatoriales à l'épreuve de l'option décoloniale	5.2-1	2
Actualités de l'art contemporain : excursions dans le champ grenoblois	5.2-2	2
Rencontres – Actrices/acteurs et structures – culture et art contemporains	5.2-3	2
Anglais et atelier de mobilité	5.2-4	2
UE 3 : Recherches personnelles plastiques		6

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Méthodologie, Techniques et Mises en œuvre		4
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		5
UE 3 : Recherches personnelles plastiques		4
UE 4 : Diplôme		15
UE 5 : Stage		2

UE 1: MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

5.1-1: ARC : CORPS EXTÉRIEUR. EMC3

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Camille Barjou et Joël Bartoloméo.

Objectifs

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.

Contenus

« 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.

Méthodologie

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.

Modalités et critères d'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.

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.
- Catherine Contour: « Une plongée avec Catherine Contour - Créer avec l'outil hypnotique », éd. Naïca, 2017.
- 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 & Rivages, 2012.
- Gilles A. Tieberghien, Finis terrae, imaginaire et imaginations cartographiques, Bayard, 2007.
- 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.

5.1-2: ARC : RE – (CYCLES)

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Bernard Joisten.

Objectifs

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 oeuvre 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.

Contenus

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.

Méthodologie

Cours en atelier. La méthode d'enseignement parcourt différents registres de travail : théorique, pratique, centrés sur l'expérimentation des matériaux et conceptuelle. L'accent sera porté sur la possibilité de mettre en oeuvre 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 re(cyclage) 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'oeuvre et son cadre d'existence.

Modalités et critères d'évaluation

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

Références

- Le plus grand défi de l'humanité Aurélien Barrau, Michel Lafon.
 - Le Monde englouti, JG Ballard, Folio sf Gallimard.
-

5.1-3: ARC : RELIER LES MONDES DU VIVANT

Cette option dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Elle est encadrée par

Catherine Tauveron et Béatrice Vigato.

Objectifs

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.

« C'est un jeu qui amène des compréhensions du vivant qui débordent, qui sont au-delà des notions d'espèces, de genre et qui nous conduisent à vivre d'autres émotions. Ce sont des espaces de liberté où rien n'est acquis, fugaces mais si intenses. » Abraham Poincheval. (4)

Contenus

"We often forget that WE ARE NATURE. Nature is not something separate from us. So when we say that we have lost our connection to nature, we've lost our connection to ourselves." Andy Goldsworthy. (1)

Désormais confrontés à la modification des équilibres planétaires et au changement climatique, nous prenons la mesure de notre vulnérabilité et de nos dépendances au sein des éco-systèmes. Cette prise de conscience nous rappelle que nous habitons la Terre en cohabitation avec les autres espèces, nos parentes dans la « nature ».

Notre regard décillé, nous devons prendre en compte l'ensemble du vivant et repenser nos relations d'interdépendance avec des « égards ajustés ». (2) En éprouvant notre ascendance commune avec toute forme de vie (du plancton à l'oiseau, du cèdre à la mouche, du lichen au loup...), réapprendre à percevoir et considérer ce qui nous unit et nous distingue. Donner place à une nouvelle culture du vivant qui nous conduise à des attitudes qui témoignent de plus de justesse.

“Il nous faut reconnaître avec émerveillement que nous avons le futur entre nos mains et que nous avons la chance de pouvoir être artisan de ce travail”. Joanna Macy. (3)

Méthodologie

Nous amplifierons notre conscience d'appartenance au vivant : - observant comment les artistes plasticiens s'engagent plus ou moins radicalement, avec responsabilité et deviennent des “artistes” (art + activisme) avec leurs moyens spécifiques (représentation, symbolisation, dénonciation, déconstruction, immersion, expérimentation, prospection, éthique...)- actualisant nos appréhensions dans tous les champs de la connaissance,- découvrant de nouvelles notions,- approfondissant notre langage même qui nous renvoie souvent à des clivages (nature/culture, humain/animal, physique/surnaturel, sauvage/domestique, habité/désert...)- recueillant un vocable approprié qui nous permette de penser et dire la complexité de nos perceptions et relations aux mondes du vivant.- considérant comment les gestes artistiques se relient au vivant, ou encore tentent de réparer selon le principe du “care” ...- accueillant un art opérationnel, qui crée et mobilise des communautés éco-solidaires.

Notre sensibilité nous conduira à de multiples propositions et productions. Le rythme de l'ARC sera ponctué d'apports et de rencontres, au sein du groupe et avec des intervenants extérieurs. Des échanges continus permettront une évolution et des finalisations régulières. Également, nous conduirons un projet de micro-édition, d'un glossaire illustré... Et par ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, nous mènerons la constitution d'un dossier de candidature pour un appel à projet.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fait tout au long du projet par : - la prise en compte de la capacité que montre l'étudiant.e 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 (3 à 5 minutes). 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 finalisées et un salon de lecture.

Références

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

- (1) GOLDSWORTHY Andy. Refuges d'art. Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) : Musée de Digne ; Roche-La-Molière (Loire) : Artha, 2002
- (2) MORIZOT Baptiste, Manières d'être vivant, Actes Sud, février 2020.(3) MACY Joanna, Entendre le cri de la terre en nous, entretien avec Eric Tariant <https://utopiesdaujourd'hui.fr/index.php/spiritualite/entretiens/796-entendre-le-cri-de-la-terre-en-nous>
- dir. MOUILLON Philippe, Paysage-animal, Local.Contemporain N° 11, novembre 2019.
- DESCOLA Philippe, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005.
 - PELLUCHON Corine, Réparons le monde, Rivages poche, mai 2020.
 - KOHN Eduardo, Comment pensent les forêts, Vers une anthropologie au-delà de l'humain, Zones Sensibles, février 2017.
 - DESPRET Vinciane. Que diraient les animaux, si... on leur posait les bonnes questions? La Découverte Poche, octobre 2014.
 - KRAUSE Bernie. Le Grand orchestre des animaux, célébrer la symphonie de la nature, Champ sciences 2018.
 - Le grand orchestre des animaux, Fondation Cartier pour l'art contemporain, avec un CD Audio inédit de la bande son de l'exposition, Juillet 2016.
 - FLOC'H Nicolas. Glaz [Jean-Marc Huitorel, Yves Henocque, Nicolas Floc'h, Hubert Loisel] Roma publications 2018. <http://www.nicolasfloch.net>
 - 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

5.1-4 : ARC : A DOMICILE, "NE PAS SE SÉPARER DU MONDE"

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Slimane Raïs.

Objectifs

Nous avons vécu une situation inédite et avons traversé une grande épreuve. La notion de famille, de travail et de mode de vie n'auront plus le même sens pour nous. Des mois de confinement, à vivre à distance du monde, seuls-es ou en famille, s'ils ont, indéniablement, changé notre rapport au monde, auront aussi ouvert de nouvelles brèches, permis d'explorer de nouveaux espaces et d'inventer de nouveaux outils de travail, jusque-là ignorés ou méconnus.

Cet ARC questionne le rapport entre espace de vie et espace de travail.

Contenus

Depuis quelques décennies, les nouvelles technologies et le numérique ont refaçonné notre manière de vivre et de travailler. Internet a non seulement ôté la frontière entre l'espace de travail (bureau, atelier, entreprise..) et l'espace de vie (habitat, loisir..), mais il a aussi ôté la frontière entre le temps de travail et le temps de vivre. Ainsi, nous pourrions passer toute notre vie à travailler. Habiter, c'est vivre sa demeure comme le prolongement de soi. Celle-ci est un lieu délimité qui différencie l'espace privé de l'espace public : l'espace privé est compatible avec la transgression de la « convenance » et de « la règle » il est l'espace de la vie quotidienne avec son immédiate lisibilité.

La notion de chez-soi induit deux choses : l'habitation et l'intimité. Selon Perla Serfaty-Garzon, « le chez-soi, l'habitat et l'intimité dessinent les pôles d'un même champ d'intelligibilité, qui est celui de l'habiter ». Se constituer son « chez-soi », c'est investir un lieu et le posséder par l'appropriation, y faire habiter son corps, y faire habiter ses objets. L'habitat est à la fois le nid, l'habit, le repère. Comment habiter, vivre et créer chez-soi ? Comment se mettre à distance ou à proximité du monde ? Comment traiter ces espaces de l'entre-deux, la pénétration des regards dans l'intime ? C'est là l'enjeu de cet ARC qui consiste à réconcilier l'expérience du quotidien et celle de l'art. Chaque étudiant inscrit à cet ARC, investira son propre

espace de vie «chez-soi», tel un atelier de travail, d'expérimentation et de recherche. Ainsi, l'habitat devient à la fois le lieu et le matériau de travail. Le bâtiment, les meubles, les objets personnels, mais aussi, les odeurs, les bruits, le silence, la lumière, la chaleur, la présence et l'absence, constitueront les matériaux de base pour de nouvelles expérimentations artistiques.

Méthodologie

Théorique et pratique : cours magistral et en atelier.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu et une présentation des travaux en fin du semestre sous forme d'un parcours-exposition.

Références

Ne pas se séparer du monde. On ne rate pas sa vie lorsqu'on la met dans la lumière. Tout mon effort, dans toutes les positions, les malheurs, les désillusions, c'est de retrouver les contacts. Contacts avec le vrai, la nature d'abord, et puis l'art de ceux qui ont compris, et mon art si j'en suis capable. Sinon, la lumière et l'eau et l'ivresse sont encore devant moi, et les lèvres humides du désir. Désespoir souriant. Sans issue, mais exerçant sans cesse une domination qu'on sait vaine. L'essentiel : ne pas se perdre, et ne pas perdre ce qui, de soi, dort dans le monde. Albert Camus | Carnets I

- Perla Serfaty-Garzon. Chez soi, les territoires de l'intimité, Paris, Ed. Armand Colin. 2005
- Michel de Certeau. L'invention du quotidien, vol. 1 (arts de faire) et vol. 2 (habiter, cuisiner), Paris. Ed. Gallimard. 1990
- Martin Heidegger. Bâtir, habiter, penser, essais et conférences, Paris. Ed. Gallimard. 1958
- Gaston Bachelard. La poétique de l'espace, Paris, Ed. PUF, 2005
- Dianne Watteau, Vivre l'intime (dans l'art contemporain), Ed. Thalia. 2010
- Elianne Chiron, L'intime, le privé, le public dans l'art contemporain, Ed de la Sorbonne, 2012

5.1-5: ARC : IL FAUT SAUVER LE SOLDAT DANIEL CHUNG

Ce cours **dur** 120 heures **et permet l'obtention de 6 crédits**. Il est encadré par François Nouguiès.

Objectifs

Ce cours est une expérience avec Daniel et des étudiants. Il s'agit pour les étudiants d'imaginer des scènes du passé comme du présent mettant en scène Daniel, de confronter des situations dévoilant leur vision de l'école, et leur fantasme d'une école. Nous souhaiterions également faire suivre des cours du cursus à Daniel, cet homme qui après plus de 30 ans passé en son sein, travail au plus proche des étudiants et pourrait également nous apprendre beaucoup sur sa vision de l'art dans cette école.

Contenus

Ventriloquie Le talent des ventriloques consiste à interpréter un personnage, généralement une marionnette, en prenant une voix différente de la leur, sans faire bouger leurs lèvres. Ils créent une illusion, exactement comme les magiciens.

Méthodologie

Il faut sauver le soldat Daniel est un projet de film que nous tenterons de mettre en œuvre en 2019. Le film met en scène Daniel Chung (technicien audiovisuel proche de la retraite à l'école de Grenoble), lors de ses nombreuses années au sein de notre école Daniel a développé un regard sur les étudiants, l'école, le monde de l'art. Nous partirons à la recherche d'éléments du passé que Daniel a pu conserver et nous révéler. La reconstitution de scènes ainsi que la création de situation sont l'un des points forts du film.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu

Références

Robert Filliou et avec la participation de John Cage, « Enseigner et apprendre, arts vivants », livre de Robert Filliou.

5.1-6 : ARC : LES INDES NOIRES, TRAVERSER L'OMBRE

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Eric Hurtado.

Objectifs

« Voir. L'ombre et la qualité du silence. La photographie, un chemin de contemplation.

Approcher la limite entre le rien et le presque rien, rendre visible cette sensation invisible, l'espace par le cadre. Une harmonique de la distance, au sujet ou à sa disparition. »

Eric Hurtado

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

Contenus

Partir du livre de Jules Verne, *Les Indes noires*, roman de la nuit et de l'abîme, texte emblématique de cette double quête, celle des ténèbres dans la mine, puis du jour au sortir de celle-ci. « 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 ! » *Les Indes noires*.

L'Arc débutera par la projection de deux films à la Cinémathèque de Grenoble, *Sombre* de Philippe Grandrieux suivi de *l'Etrange 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, dans le cadre de cette expérience « tellurique » de l'ombre, un premier à la grotte de la Luire, à St Aignan-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.)

Un travail sera proposé, celui de photographier ou de filmer l'école de Grenoble la nuit. Rendre compte d'un territoire invisible, celui qui repose au-delà de son activité, de son échange factuel avec lui. Ce lieu resterait-il à l'écoute ? A nous de le voir.

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

Méthodologie

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.

Modalités et critères d'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).

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 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 : Etant Donnes 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

5.1-7: ARC : DESSIN PEINTURE

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Frédéric Léglise.

Objectifs

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.

Contenus

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.

Méthodologie

Pratique intensive et régulière de ces médiums 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.

Modalités et critères d'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.

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 ...

5.1-8: ARC : UN MOT ISOLÉ EST-IL LE MINIMUM POUR QU'IL Y AIT DÉSACCORD SUR L'ÉNONCÉ ?

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Antoinette Ohannessian et Benjamin Seror.

Objectifs

Agiter la question. Est-ce que tout problème peut devenir un problème d'art ?
Qu'est-ce qu'une situation pédagogique ? Que peut donc enseigner un professeur en école d'art ?

Contenus

Le cartel est le panneau ou la petite étiquette sur laquelle apparaît la légende de l'œuvre présentée dans un musée. Le cartel est généralement placé au plus près de l'œuvre, grâce à cette proximité, il a une fonction de GPS pour localiser l'art. Cet ARC propose de rédiger et d'installer les cartels des « œuvres » sans « artiste » traînant sur les trottoirs, dans les rues, les allées, les passerelles, les avenues du quartier d'Aubervilliers, et d'étendre la coutume muséale à la banlieue parisienne, durant un

voyage à Paris de 4 jours. Après l'observation, nous nous poserons la question comment faire récit de ce que nous avons, comment écrire un cartel, que garder, que transmettre, comment transmettre des idées, des souvenirs, des émotions. Avec des mots, des impressions, des chansons ?

Méthodologie

L'atelier est une œuvre collective, une mise en commun de nos savoirs et de nos ignorances comme étant déjà une connaissance. L'atelier est fondé sur des échanges critiques et non affirmatifs. Les étudiantes et étudiants apprennent à fréquenter des situations d'incertitudes, d'hésitations, de flottements, en faisant l'expérience du paradoxe. Ils, elles apprennent à sélectionner. La sélection comme technique de survie, de décision formelle. Je traverse avant ou après le passage de la voiture ? Est-il préférable de mettre du rouge ou du bleu ? De poser ceci devant ou derrière ? Ou à côté ? Ou devant ?

Modalités et critères d'évaluation

La structure-école demande de la participation, de la présence, des tentatives, des essais, des paradoxes, des brouillons et des aboutissements.

Références

Toutes les références des étudiantes et étudiants Gertrude Stein, Les américains d'Amérique - Editions Bartillat. Gertrude Stein, L'autobiographie de tout le monde - Edition Seuil. Arnaud Des Pallière, Is Dead Les chansons d'Anne Sylvestre

5.1-9 : MÉTHODARCOLOGIE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Les enseignants d'ARC.

Objectifs

Permettre à l'étudiant.e d'avoir un cadre spécifique où la méthodologie requise pour son Atelier de Recherche et de Création est prise en compte.

Contenus

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

Méthodologie

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

Modalités et critères d'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.

Références

Voir les références données pour l'ARC en question.

5.1-10: ATELIER PRATIQUE : FABRIQUE DE L'IMAGE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Catherine Tauveron.

Objectifs

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).

Contenus

Il est proposé aux étudiants d'engager une direction de recherche, de pratique et de production à partir d'une image repérée dans le contexte du Mois de la Photographie. En écho à cette « photographie, point de départ », un ensemble de 36 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. 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 (développement film, tirage argentique, photogramme, chimigramme...). Des

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

Méthodologie

Cet atelier se définit comme un atelier d'expérimentation, d'accompagnement et de productions 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.

Modalités et critères d'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).

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-araigo.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).

5.1-11: ATELIER PRATIQUE : SANS TITRE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Camille Barjou et Antoinette Ohannessian.

Objectifs

Écrire, lire.

Contenus

L'atelier sera une sorte de salle de sport avec des situations et des exercices pour s'entraîner à écrire des trucs: de la prose, des alexandrins, des formes courtes, un roman policier, un roman de gare, des prospectus, des lettres de démission, des courriers administratifs, un discours politique. L'atelier sera également l'endroit où on s'entraîne à lire ces trucs.

Méthodologie

Des exercices pour trouver sa méthode ou son manque de méthode qui deviendra sa nouvelle méthode.

Modalités et critères d'évaluation

Quelles modalités et/ou critères d'évaluation? Les discuter ensemble. La structure-école offre un lieu intermédiaire d'utopie et à la fois d'adhérence au réel. La structure-école demande de la participation, de la présence, des tentatives, des essais, des paradoxes, des brouillons et des aboutissements.

Références

Louis Sukofsky: Le poème commençant par «la» édition La Nerthe 2019 Et toutes les

références des étudiantes et étudiants.

5.1-12 : ATELIER PRATIQUE : ÉDIT

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Joël Bartoloméo, Aurélie Quinodoz (intervenante) et Pascale Riou.

Objectifs

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.

Contenus

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.

Méthodologie

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.

Modalités et critères d'évaluation

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

Références

Arthur Cravan – Pas Maintenant, Éditions Cent Pages *Anne Moeélin-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.] Ulises Carrión, Quant aux livres *Clôde Culpier, 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

5.1-13: ATELIER PRATIQUE : SCIENCE FICTION

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Bernard Joisten.

Objectifs

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.

Contenus

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.

Méthodologie

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.

Modalités et critères d'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 durant la semaine du 25 janvier 2021.

Références

Films: 2001 l'Odyssée de l'Espace de Stanley Kubrick (disponible à l'ÉSAD). Blade Runner de Ridley Scott (disponible à l'ÉSAD).

Livres: Vermillon Sand, JG Ballard, Souple, Editions Tristram. Nouvelles complètes, JG Ballard, Editions Tristram (disponible à l'ÉSAD). Les temps hypermodernes, de Gilles Lipovetsky. Editions Grasset.

5.1-14 : ATELIER PRATIQUE : COMBIEN ÇA COÛTE, COMBIEN ÇA PÈSE, LE SON
Ce cours **dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Benjamin Seror.**

Objectifs

Une vie d'artiste 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 une collection de savoir souvent très vaste.

Contenus

Cet Atelier Pratique poursuit une série débutée 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 évitée 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 sont de grands alliés pour préciser des questions de mises en scènes. Nous regarderons comment l'installer mais aussi comment le travailler, quels différents types

de son nous rencontrons, sons résiduels, musique d'ascenseur et symphonies en tous genres, nous travaillerons à la mise en scène du son comme un espace très sûr pour travailler nos émotions.

Méthodologie

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 envisagées par chacune des participant.e.s.

Modalités et critères d'évaluation

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

Références

Luc Ferrari, Presque rien

ZULI, One (Cairo Tape)

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

L'oeuvre complète de Laurie Anderson

5.1-15 : ATELIER PRATIQUE : FORMES D'ACTIVISME VISUEL, SONORE ET PERFORMATIF: UN PARCOURS THÉORIQUE ET PRATIQUE EN COLLABORATION AVEC JOTA MOMBAÇA ET AMELIA UMUHIRE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Simone Franği et Katia Schneller.

Objectifs

Grâce à la collaboration avec deux artistes, ce parcours vise à questionner, à l'aune des pratiques féministes intersectionnelles, décoloniales et antiracistes contemporaines, le statut et le rôle que la recherche artistique peut jouer dans les mouvements activistes contemporains revendiquant une justice sociale plus forte. L'IR prend comme point de

départ la notion d'activisme visuel proposée par Nicholas Mirzoeff et essaie de l'élargir aux pratiques performatives et sonores qui seront mises à l'honneur lors du festival des gestes de la recherche en novembre 2020.

Contenus

12-15 octobre 2020: Workshop avec Jota Mombaça en partenariat avec le MAC VAL. Jota Mombaça est écrivaine, performeuse et chercheuse se définissant comme une « bicha » non binaire née dans le nord-est du Brésil. Iel est titulaire d'un Master en Sciences Sociales de l'UFRN (BR), pour lequel iel a mené une recherche autour des questions de la vocalisation et des connaissances subalternes, des études anales, de l'anthropophagie négative, de la pensée décoloniale et de l'esthétique « cuir » en dialogue avec l'artiste Pêdra Costa. Sa recherche actuelle porte sur les relations entre la monstruosité et l'humanité, en particulier en ce qui concerne les thèmes de l'inexistence sociale, de la fin du monde comme exigence politique contre la violence normative à partir de sa propre expérience en tant que personne non-binaire racialisée de grande taille vivant dans la périphérie brésilienne appauvrie. Dans son travail artistique et militant, iel s'intéresse aux études « cuir », aux postures décoloniales, à l'intersectionnalité politique, à la justice anticoloniale, à la redistribution de la violence. Sa pratique émerge sous la forme d'une fiction visionnaire au carrefour des champs éthique, esthétique et politique dans les productions de la connaissance du monde entier et du sud. Iel collabore actuellement avec Oficina de Imagem Política (São Paulo) et la résidence artistique avec Capacete's 2017 à la Documenta (Athènes / Cassel). Pensé comme une machine à voyager dans le temps, ce workshop intitulé "Not a Single Time, Not a Single Being" proposera à partir de lectures de textes de science fiction et de théorie critique décoloniale de réfléchir sur les dimensions performatives et critiques du déplacement temporel et de ses effets politiques et éthiques. Il s'agira ainsi de développer un imaginaire cuir de désobéissance aux injonctions de genre et de l'oppression coloniale.

23-27 novembre 2020: Workshop avec Amelia Umuhire et les Radio Papesse. Amelia Umuhire est une cinéaste rwando-allemande basée à Berlin, née à Kigali en 1991. Elle a réalisé en 2017 la web série Polyglot (disponible sur Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCe3iU0Ka__I5DXKeC9byQHg/videos) qui a reçu plusieurs récompenses. Son travail a été montré, entre autre au MOCA Los Angeles, au MCA Chicago, au Tribeca Film Festival, au Smithsonian African American Film Festival et à l'International Film Festival Rotterdam. Alliant vidéo et travail radiophonique, ses recherches portent sur la précarité collective et la violence politique.

et explorent les relations existant entre les récits personnels, les politiques nationales et la culture contemporaine dans un contexte pan-africain. Le workshop de quatre jours sera mené, en collaboration avec le duo curatoriale radiophonique Radio Papesse, dans le cadre du Festival des gestes de la recherche consacré aux pratiques sonores nourries par les dynamiques diasporiques. Festival des gestes de la recherche - Edition n° 1: dynamiques diasporiques et pratiques sonores Les étudiant.es seront également impliqué.e.s dans l'organisation et le suivi curatorial de la première édition du Festival des Gestes de la Recherche réunissant les performances de Joséfa Ntjam, Alessandra Eramo, Lydia Ourahmane, Abdellah Hassak; une séance d'écoute proposée par la curatrice Kamila Metwaly; un documentaire radiophonique de Amelia Umuhire; les conférences de Lotte Arndt et Samir Boumediene; un film de Pierre Michelon.

Méthodologie

Cet enseignement se structure autour de deux workshops de quatre jours avec Amelia Umuhire et Jota Mombaça (ce dernier sera en partenariat avec le MAC VAL) au cours desquels auront lieu des expérimentations artistiques et des sessions de lectures théoriques. L'autre partie de cet enseignement vise à se familiariser avec l'activité curatoriale en contribuant à l'organisation du festival des gestes de la recherche (23 - 27 Novembre 2020) de l'Unité de recherche "Hospitalité artistique et activisme visuel pour une Europe diasporique et post-occidentale".

Modalités et critères d'évaluation

Présence, assiduité et engagement dans le projet.

Références

- Jota Mombaça. The Time Has Come in Which the Lights of this Epoch Were Lit Everywhere. Link: https://www.internationaleonline.org/opinions/131_the_time_has_come_in_which_the_lights_of_this_epoch_were_lit_everywhere
- Bryan Kamaoli Kuwada, We Live in the Future. Come Join Us: <https://hehiale.wordpress.com/2015/04/03/we-live-in-the-future-come-join-us/>
- Conversation entre Amelia Umuhire et Yasmina Price, e-flux, 26 mai 2020, <https://www.e-flux.com/video/331962/amelia-umuhire-nbsp-polyglot-ep-2-le-mal-du-pays-nbsp-homesickness/>
- Sandra Delacourt, Katia Schneller, Vanessa Théodoropoulou (dir.), Le Chercheur et ses doubles, Paris, B52, 2016.
- Nicholas Mirzoeff, How to see the world, Basic books, 2016.
- Nicholas. Mirzoeff (ed.), The Visual Culture Reader, Routledge, London-New

5.1-16 : ATELIER PRATIQUE : RÉSEAU CINÉMA

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par François Nouguiès.

Objectifs

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.

Contenus

Il s'agit d'un atelier vidéo qui s'appuie sur les recherches collectives du Réseau cinéma inter-école d'art, pouvant proposer séminaires, workshop, exposition. 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 étudiant·e·s.

Méthodologie

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. Entre 2017-2019, il est soutenu comme programme de recherche par le Ministère de la Culture. Un site web est dédié aux activités du réseau: <https://reseaucinema.org/>. Dans une première phase (2016-2018) nous avons interrogé l'autorité des muséographies ethnographiques et ordres paysagers des jardins tropicaux en prenant appui dans la pensée d'Achille Mbembe et son idée d'œuvrer pour un lieu autre, un antimusée qui à l'inverse de l'emprise du musée ethnographique et colonial, permet à l'hospitalité radicale d'advenir: «Lieu de refuge, l'antimusée se conçoit également comme un lieu de repos et d'asile sans conditions pour tous, les rebuts de l'humanité, les "damnés de la terre", ceux-là qui témoignent du système sacrificiel qu'aura été l'histoire de notre modernité — histoire que le concept d'archive peine à contenir». Pour son programme actuel, le Réseau Cinéma souhaite poser les bases de différents axes pour interroger et inventer des formes collaboratives. Il s'agira d'investir les possibles rôles du cinéma, objets filmiques ou cinéma élargi, dans la

création de lieux où faire-et-penser-ensemble, des lieux d'accueil de l'hétérogène, de l'ailleurs et du loin, des lieux d'hospitalité et de convivialité, d'échanges et non d'appropriations. Comment le collectif peut-il se nourrir de l'ailleurs et se reconfigurer en interaction avec lui ? Comment travailler le collectif, d'une manière non autoritaire, tout en maintenant la possibilité d'une autonomie créatrice ? Le collectif selon Jean Ouryest celui au contraire qui permet de voir émerger les singularités quelconques, singularités de toute sorte, car s'ouvrant sur leurs devenirs et non une soumission au groupe. Faire place à l'expérience avec, et voir émerger, peut-être, des cinémas-expériences qui n'imposent pas une seule idée-forme de cinéma.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu.

Références

Votre filmographie... Virtuel ? Angel Quintana, édition Cahiers du Cinéma, 2009 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 Rhoto-graphique. 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.

5.1-17 : ATELIER PRATIQUE : POINT DE VUE, POINT DE FUITE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Eric Hurtado.

Objectifs

« 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.

Contenus

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 expérimenterons lors d'ateliers pratiques, à l'ÉSAD comme lors de sorties à l'extérieur.

Méthodologie

Cours théoriques à l'ÉSAD 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.

Modalités et critères d'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).

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
Sarajevo
Film socialisme
Gilad Baram, Koudelka shooting
holy land
Heinz Büttler, Henri Cartier-Bresson, biographie d'un regard

5.1-18: ATELIER PRATIQUE : LA DERIVE - "NO WALK, NO WORK"

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Slimane Raïs.

Objectifs

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, 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 les peintures, les sculptures, les photographies, mais le plus souvent des médias modernes comme les projections (films, vidéos), des sons, des éclairages. Cet atelier a pour but d'aider les étudiants à « domestiquer » l'espace et à trouver le juste équilibre entre des formes produites (objets, images, vidéos, sons... etc.) et l'espace qui les accueille.

Contenus

La dérive est un mot issu de la marine, qui désigne un élément fixe ou mobile d'un bateau permettant de maintenir un cap. Dans le sens commun ce mot aurait tendance à désigner l'inverse. Car lorsque l'on dit de quelqu'un qu'il dérive, c'est que bien souvent il s'éloigne du « cap » et du consensuel ... Le consensuel qui se traduit par le "sans surprise" et le "sans risques"...

Dériver, c'est flâner, marcher, arpenter, errer, emprunter des chemins de traverse et les pas d'autrui... mais c'est aussi regarder, réfléchir, méditer ou militer ou protester, car la dérive peut constituer un moyen et une fin, un parcours et une destination.

Si dans ce workshop il est question de dérive, nous nous intéresserons plus particulièrement à l'objet de la dérive. Nous avons tous employé ou entendu l'expression "objet dérivé" ou "produit dérivé", qui signifie, en marketing, un produit issu d'une œuvre, et s'appuyant sur sa notoriété pour se vendre. Mais que signifierait pour vous : l'objet de la dérive ?

Méthodologie

Cours magistral, en atelier, classe en entière.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu et une présentation des travaux en fin du semestre sous forme d'un parcours-exposition.

Références

1. Michel Maffesoli, L'art de la dérive. Ed. De Boeck Supérieur | Sociétés. 2003
2. Dérive artistique et destination. Ed. Le Magasin. 1997
3. Daniel Klébaner, Poétique de la dérive. Ed. Gallimard, 1979.

4. Christel Hollevoet, Déambulations dans la ville. De la flânerie et la dérive à l'appréhension de l'espace urbain dans Fluxus et l'art conceptuel, Parachute, n°68, 1992

5. Thierry Davila, Les Figures de la marche, un siècle d'arpenteurs, Antibes, 2001

6. Thierry Davila, Marcher, Créer, Paris, Regard, 2002

5.1-19: ATELIER PRATIQUE : FABLAB ATELIER INTERDISCIPLINAIRE « OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE »

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Joël Chevrier et Milena Stefanova.

Objectifs

Voici un lien audio pour découvrir le point de départ de l'atelier cette année :

<https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/11224-atelier-interdisciplinaire-objectifs-du-developpement-durable/>

Les projets seront définis par groupes de 4. Les groupes se formeront et définiront un projet qui implique un dispositif à réaliser lié à l'une de ces questions universelles et d'actualité. Pour l'ensemble des séances, nous bénéficierons des locaux du CCSTI, du FabMSTIC sur la Campus, des Ecoles d'Art et d'Architecture de Grenoble le lundi soir 18h-21h (8x3h) Ce cours est une collaboration entre l'UGA, le CCSTI de Grenoble, la Résidence ENSCI Les Ateliers à Grenoble, l'ÉSAD •Grenoble/Valence et l'ENSAG (Architecture).

A partir d'une proposition construite avec les médiateurs des FabLab et les enseignants, les étudiants par groupe de 4 auront 8 séances de 3h pour explorer et faire évoluer la question posée. Le résultat pourra être un prototype, une mesure, une observation, ...

Méthodologie

Travail en FabLab en petits groupes accompagnés des professeurs de l'UGA (Joël Chevrier), de l'ENSAG (Milena Stefanova) et de l'Éncsi.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu. Exposer et expliquer son projet.

Références

Fournies lors des séances. - page Facebook :

<https://www.facebook.com/Fablabjamsession/?fref=ts> Formations équivalentes dans le

monde : La STEAM School de Mumbai : <https://steam.makersasylum.com/school/A>

Shenzhen en Chine : <http://www.isdg-shenzhen.org> Au CRI Paris (Uni Paris 5) :

<https://cri-paris.org/aire-edtech-master/presentation/program/ue-1-2-learning-by-doing/>

UE 2 : HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

5.2-1 : PERDRE LE NORD : PRATIQUES VISUELLES, ARTISTIQUES ET CURATORIALES À L'ÉPREUVE DE L'OPTION DÉCOLONIALE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Simone Frangi.

Objectifs

- Reconsidérer les notions de racisme et anti-racisme dans leur complexité sociale et politique en tant que dispositifs de construction identitaire et d'articulation hégémonique
- Remettre en cause la notion de race à la lumière du tournant postcolonial et décolonial qui caractérise certaines courantes de la philosophie critique contemporaine
- Analyser d'un point de vue épistémologique la sédimentation des pratiques contemporaines de domination qui s'appuient sur les tropes modernistes de classe, race et sexe
- Approcher la question des identités sexuées d'un point de vue ethnique, en essayant de déconstruire certains préjugés raciaux liés au « système sexe/genre » et leur matérialisations dans les pratiques artistiques et curatoriales contemporaines :

Contenus

Le cours prends comme point de départ l'injonction à la "dénaturalisation de la race" que Hannah Arendt propose dans Les origines du totalitarisme: "La race est, politiquement parlant, non pas le commencement de l'humanité mais sa fin, non pas la naissance naturelle de l'homme mais sa mort non-naturelle". Pour ce faire, le cours retrace l'émergence du débat sur le racisme dans l'art contemporain entre 2017 et 2018 (Décoloniser les Arts et Curating as an Anti-Racist Practice), pour après penser: la relation entre racisme, culture et institutions (Frantz Fanon, Elsa Dorlin, Norman Ajari), la performativité et non-performativité de l'anti-racisme (whiteness studies, Sarah Ahmed, Linda Martin Alcoff, Joseph Pugliese); la porosité des oppressions (genre, sexualité, classe et race) dans le modèle intersectionnel.

Méthodologie

L'enseignement est organisé sur un planning hebdomadaire: le travail se fait par des séances de lectures de textes et commentaires d'œuvres. Le moment du cours nous permettra d'établir un terrain de jeu commun, pour permettre aux étudiants de développer des stratégies autonomes d'interprétation des textes et des œuvres.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu et examen écrit. L'évaluation se fera sur la base de la participation aux cours et sur la base de l'engagement dans les modules de lecture et discussion. Une participation active et assidue à tous les moments de l'enseignement est fortement encouragée.

Références

0 - Racisme et art contemporain: l'émergence du débat entre 2017 et 2020

N. Bayer, B. Kazeem-Kamiński, N. Sternfeld (a cura di), Kuratieren als antirassistische Praxis (Curating as an antiracist practice), De Gruyter, Berlin/Boston 2017. (essai choisi)

L. Cukierman, G. Dambury, F Vergès (sous la direction de), Décolonisons les arts, L'Arche, Paris 2018.

S. Luste Boulbina, Les miroirs vagabonds ou la décolonisation des savoirs (art, littérature, philosophie), Les Presses du réel, Paris 2018;

1 - Racisme, culture, institutions et visibilité : des actions réciproques

N. Ajari, *La dignité ou la mort : éthique et politique de la race*, La Découverte, Paris 2019;

E. Dorlin, *Se défendre. Une philosophie de la violence*, La Découverte, Paris 2017;

C. Guillaumin, *L'Idéologie raciste, genèse et langage actuel*, Mouton, Paris/La Haye, Réédition : Gallimard, Coll. Folio essais (no 410), 2002;

J. Butler, "Endangered/Endangering: Schematic Racism and White Paranoia", in Gooding Williams, R., (a cura di), *Reading Rodney King/Reading Urban Uprising*, Routledge, New York, 1993;

2 - Performativité et non-performativité de l'anti-racisme : l'appel à un positionnement décolonial pro-actif.

A. Mbembe, *Critique de la raison nègre*, Editions de la Découverte, Paris 2013;

A. Mbembe, "Nécropolitique" dans *Raisons Politiques. Etudes de pensée politique*, 2006/1 (n. 21), Presse de Sciences Po;

F. Vergès, *Un féminisme décolonial*, La Fabrique, Paris 2019; H. Bouteldja, *Les Blancs, les Juifs et nous : vers une politique de l'amour révolutionnaire*, Paris, La Fabrique, 2016; H. Bentouhami, *Race, cultures, identités : une approche féministe et postcoloniale*, Paris, PUF, Paris 2015.

5.2-2: ACTUALITÉS DE L'ART CONTEMPORAIN : EXCURSIONS DANS LE CHAMP GRENOBLOIS

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Pascale Riou.

Objectifs

Elargir et préciser ses connaissances du champ de l'art contemporain par sa partie

émergée – expositions, événements publics – autant que par sa partie non visible – production, processus, activité en train de se faire. Rencontrer diverses manières de penser, de faire et de montrer pour pouvoir affiner ses envies et se fabriquer son propre positionnement. Comprendre quelle place on peut occuper au sein des réseaux artistiques.

Contenus

Chaque rencontre apportera un point de vue, un parcours, une manière de faire art et de s'inscrire dans le champ de l'art contemporain. L'échange sera basé sur la participation active de chacun.e, l'ouverture et le dialogue.

Méthodologie

Sorties sur le terrain. Rencontres et échanges avec les actrices et acteurs du champ de l'art contemporain local. Visites de structures de diffusion, d'expositions, de propositions artistiques, de lieux de production, d'ateliers. NB: le cours prendra la forme d'une série de rencontres qui seront annoncées au fur et à mesure du semestre. Un dernier rendez-vous conclusif aura lieu à l'école.

Modalités et critères d'évaluation

Présence, assiduité et participation. Rendu écrit ou oral en fin de semestre.

Références

-Alexis Argyrogló, Manuel à l'usage des artistes débutants et amateur, Paris, éditions Eyrolles, 2011. -Céline Eyquem et Virginie Lyobart, De visu. Lieux d'expérimentations des arts plastiques, Vénissieux, éditions La passe du vent, 2013. -Véronique Goudinoux (dir.), Collaboration et co-création entre artistes des années 1960 à nos jours, Lille, éditions Septentrion, 2018 -Stine Hebert, Anne Szefer Karlsen (dir.), Self-Organised: Occasional Table, Londres, Open Editions, 2013 Critique en ligne :

<https://journals.openedition.org/critiquedart/12750> -Leigh Claire La Berge, Wages Against Artworks, Duke University Press, 2019 Introduction en ligne :

https://www.dukeupress.edu/Assets/PubMaterials/978-1-4780-0482-0_601.pdf

-Pas par là, séminaire, esaaa, Annecy, 2012 :

<https://takhlene-blog.tumblr.com/introduction>

5.2-3: RENCONTRES – ACTRICES/ACTEURS ET STRUCTURES – CULTURE ET ART CONTEMPORAINS

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Inge Linder-Gaillard.

Objectifs

Elargir et préciser ses connaissances des actrices, acteurs et des structures de la culture et de l'art contemporains par le biais des études de cas. Comprendre en quoi une structure de la culture ou de l'art contemporains peut être un outil de travail pour un.e artiste et comment il/elle peut s'en emparer pour travailler. Comprendre quelle place il/elle peut occuper au sein des réseaux des actrices, acteurs et des lieux pour en profiter et exercer sa pratique.

Contenus

Chaque actrice, acteur ou structure rencontrée nous apportera un témoignage concernant ses activités, son modus operandi ou sa raison d'être, et son parcours ou son histoire. La discussion et le dialogue avec les étudiant.e.s sont des éléments importants de la rencontre.

Méthodologie

Rencontres et discussions avec les actrices, acteurs et les professionnel.le.s des structures diverses, à l'extérieur: chez elles ou eux, ou sur le terrain. Série de 7 rencontres qui seront annoncées au cours du semestre suivi d'un dernier rendez-vous en fin de semestre à l'école pour le bilan.

Modalités et critères d'évaluation

Présence, assiduité et participation. Rendu écrit ou oral en fin de semestre.

Références

Des références seront fournies au cours du semestre.

5.2-4: ANGLAIS ET ATELIER DE MOBILITÉ

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Béatrice Vigato.

Objectifs

L'admission en quatrième année (1ère année phase projet) est soumise, entre autres évaluations, à la validation d'un projet qui se déroulera à l'étranger, sous la forme d'une poursuite d'études ou d'un stage, au second semestre (semestre 8).

Par projet, il faut entendre l'identification par l'écrit des enjeux d'une recherche ainsi que la description de son contexte de réalisation (école, institution artistique, assistance d'artistes, association, entreprise, etc.). Ce travail d'écriture est un exercice de méthodologie qui participe de l'élaboration d'un point de vue. L'accent sera également mis sur l'accompagnement de l'étudiant(e) dans l'écriture de ses statement, lettre de motivation et CV en français et en anglais.

Les étudiants non francophones réaliseront un stage en France de préférence, ou travailleront sur un projet en pays francophone. En effet, il est indispensable, dans l'optique du DNSEP, de continuer à bénéficier d'un enseignement en français et de continuer ainsi à pratiquer cette langue très régulièrement.

ATTENTION: Déposer et soutenir un dossier de mobilité n'entraîne pas une admission automatique en 4ème année.

Méthodologie

1/ Séances de travail en groupes: pour la consultation des projets de mobilité soutenus par les étudiants des promotions antérieures, les portfolios envoyés aux écoles étrangères et lieux de stage et la prise de connaissance des retours d'expérience (rapports de mobilité rédigés par les étudiants de 4ème année). Pour la présentation de différents statements d'artistes, lettres de motivation et CV. Entraînement à la soutenance du projet. 2/ Rendez-vous individuels pour l'élaboration du projet et du dossier de mobilité. Pour la première rencontre, l'étudiant.e apportera une première sélection d'éléments tirés de son document de synthèse de 2ème année.

Modalités et critères d'évaluation

Pour les étudiant.e.s intéressé.e.s par une mobilité

Début mai, l'étudiant.e dépose un dossier de mobilité auprès de Carine Lewis, assistante aux relations internationales. Ce dossier est composé d'un dossier administratif version pdf, d'un projet de mobilité rédigé en français version pdf et 1 exemplaire version papier et d'un portfolio bilingue anglais-français en 2 exemplaires

papier et 1 version pdf. Il/elle soutient ensuite son projet devant la commission de mobilité. L'évaluation du projet se fait selon une grille précise qui appelle une note sur 20 : La pertinence du projet est évaluée sur 10 points. Les qualités rédactionnelles, iconographiques et des références sur 5 points. Les qualités de la présentation orale et de l'argumentation sur 5 points.

Pour les autres étudiant-e-s/elles déposeront début mai un portfolio bilingue anglais-français version pdf et papier (voir fiche Portfolio) N.B : → Les dates de dépôt seront communiquées en temps voulu par Carine Lewis → La participation active et assidue de l'étudiant.e sera prise en compte pour l'obtention des ECTS.

Références

Anthropologie du projet, Jean-Pierre Boutinet, PUF 1990 L'expérience et le modèle, Jean-Marie Légay, INRA éditions, 1997 Les décisions absurdes, Christian Morel, Gallimard, 2002 Reciprocal expertise, François Deck, Third Text, Vol. 18, Issue 6, December 2004 Construisez votre avenir, Alain Delourme, Seuil, 2006 Outils type dictionnaires en ligne, assistants de rédaction : Grammarly.com, Wordreference.com, Linguee.com, Reverso Context... Site de l'ÉSAD : ÉSAD.gv, onglet International

UE 3: RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES

5.3-1: RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Camille Barjou, Joël Bartoloméo et François Nouguiès.

Objectifs

L'objectif de cette recherche personnelle est la production d'un travail plastique. Ce travail peut prendre la forme d'une ou de plusieurs pièces. Il n'y a pas d'orientation thématique demandée. Il s'agit d'un travail qui doit être pleinement décidée et produit par l'étudiant dans le cadre de l'école.

Contenus

Le contenu doit être proposé par l'étudiant et discuté avec les enseignants avant sa

mise en production.

Méthodologie

La méthode d'enseignement est essentiellement discursive. L'étudiant est invité à montrer, lors des rencontres prévues dans le calendriers, toutes les étapes de son travail. Ces étapes sont discutées soit collectivement avec les autres étudiants et professeurs soit dans des entretiens individuels avec le ou les professeurs. Les rencontres se situent tout au long du premier semestre au cours de rendez-vous établis.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation porte sur les qualités de la réalisation et sa pertinence dans le champ de l'art. Seront également prises en compte les références formulées par l'étudiant ainsi que l'énoncé des enjeux qui caractérisent le travail. Parallèlement à la qualité de l'exécution formelle sera jugée l'intérêt des références choisies par l'étudiant. La pertinence de la mise en espace fera partie également des critères d'appréciation. Ces productions feront l'objet des bilans du semestre 1. Cette production pourra figurer dans le contexte du DNA.

UE 4 : BILAN

5.4-1: BILAN - PRÉSENTATION ET MISE EN ESPACE DU TRAVAIL

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Camille Barjou, Joël Bartoloméo et François Nouguiès.

Objectifs

Mise en œuvre d'une installation d'une pièce ou de plusieurs pièces de l'étudiant faites lors de la Recherche Personnelle Plastique.

Contenus

Développement dans l'espace d'exposition des formes expérimentées par l'étudiant.

Méthodologie

Discussion devant la présentation des travaux.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation porte sur les qualités de la réflexion et des références formulées par l'étudiant, sur sa capacité à énoncer les contours et les enjeux de son travail. Le bilan détermine aussi sa capacité réelle à participer au concours de fin d'année.

SEMESTRE 2

UE 1: MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

UE 2: HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

UE 3: RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES

UE 4: DIPLÔME

UE 5: STAGE

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 7

L'organisation de la phase projet vise à offrir une formation pratique et théorique de haut niveau – un prolongement professionnel et pluridisciplinaire des recherches personnelles menées au cours des semestres 3 à 6 – afin de donner à chaque étudiant les moyens d'une maîtrise assurée et assumée de ce qui travaille ses projets et ses recherches. Pour cela, les 4 semestres de cette phase ambitionnent de créer une interaction entre les pratiques et les théories contemporaines et d'encourager la maîtrise et la production d'outils méthodologiques de création et de recherche, c'est-à-dire de permettre à l'étudiant d'édifier en quelque sorte un lieu pluridisciplinaire de création et de réflexion critiques.

À côté du développement maîtrisé d'un travail personnel engagé et ambitieux, l'étudiant rédigera, tout au long du semestre 7, un mémoire qui prendra la forme d'un dialogue, d'une confrontation, entre ses propres préoccupations artistiques et une problématique articulée (une oeuvre, un artiste, une question théorique, un champ d'expérimentation artistique...). Ce travail sera suivi par les enseignants désignés. Le mémoire sera présenté lors des évaluations des travaux des semestres 7 et 8, à l'ensemble des professeurs concernés de la phase projet.

Chaque étudiant doit également s'inscrire à une Initiation à la recherche et en suivre les enseignements et les séminaires. Les crédits seront validés lors de l'examen de fin de semestre.

Afin que les étudiants de l'année 4 puissent mener un travail d'exploration et de prospective, c'est-à-dire trouver les conditions de s'initier à la recherche à la fois sur, par et à travers l'art, ils doivent s'inscrire dans un des ateliers proposés chaque année et participer obligatoirement à ses activités. Il s'agit d'apporter une aide pragmatique, programmatique et constructive à l'élaboration de leurs projets personnels. Les travaux proposés visent aussi bien à étudier et à apprécier de nouvelles attitudes ou positions, que d'aborder des réflexions et des connaissances inédites, à travers l'examen de savoirs et de savoir-faire. Les ateliers d'initiation à la recherche de l'option Art travaillent en partenariat avec des structures de recherche ou des établissements d'enseignement supérieur et organisent des enseignements et des séminaires, invitent des personnalités qualifiées et collaborent à des programmes d'échange et

d'exploration.

L'étudiant s'inscrit dans un ARC (Atelier de recherche et de création) et un atelier pratique. Les ARC et les ateliers pratiques sont des ateliers transversaux composés de petits groupes d'étudiants des années 2 à 5. Chaque année l'étudiant doit choisir un enseignant différent pour son ARC et son atelier pratique, ce qui lui permet de changer de type de pédagogie et traverser des expériences de diverses manières.

ÉVALUATIONS DU SEMESTRE 7

À la fin du semestre, l'étudiant présentera ses travaux à l'ensemble des professeurs pour être évalués selon les modalités et les critères précisés dans chaque fiche de cours. C'est son projet qui sera évalué et c'est autour de lui que l'ensemble des professeurs se structurera pour émettre un avis, donner des notes et attribuer des crédits.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 7

Trois Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie de l'année 4. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

UE 1: Initiation à la recherche - suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts
UE 2: Projet plastique - prospective, méthodologie, production
UE 3: Langue étrangère

DATES DES EXAMENS DU SEMESTRE 7

Examen du semestre 7: 20 janvier 2020

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 8

L'organisation de la phase projet vise à offrir une formation pratique et théorique de haut niveau – un prolongement professionnel et pluridisciplinaire des recherches personnelles de l'étudiant – afin de lui donner les moyens d'une maîtrise assurée et assumée de ce qui travaille ses projets et ses recherches. Pour cela, les 4 semestres de cette phase ambitionnent de créer une interaction entre les pratiques et les théories contemporaines et d'encourager la maîtrise et la production d'outils méthodologiques de création et de recherche, c'est-à-dire de permettre à l'étudiant d'édifier en quelque sorte un lieu pluridisciplinaire de création et de réflexion critiques.

Au cours du semestre 8, l'étudiant soutient et nourrit le développement maîtrisé d'un projet personnel engagé et ambitieux. Parallèlement, il poursuit la rédaction de son mémoire, toujours suivi par deux enseignants désignés. Le mémoire sera présenté lors de l'évaluation des travaux en fin de semestre, à l'ensemble des professeurs concernés de la phase projet.

Le semestre 8 est consacré à la mobilité. Chaque étudiant est encouragé à partir à l'étranger se confronter aux exigences du monde en effectuant, soit un séjour d'étude dans un lieu institutionnel européen, soit un stage dans une structure professionnelle, pendant une période de deux mois minimum. Une aide financière peut lui être apportée par l'attribution d'une bourse. Ce séjour aura été préparé au cours des semestres 5 et 6.

ÉVALUATIONS DU SEMESTRE 8

À la fin de chacun de ces deux semestres, l'étudiant présentera ses travaux à l'ensemble des professeurs concernés pour être évalués selon les modalités et les critères précisés dans chaque fiche de cours. C'est son projet qui sera évalué et c'est autour de lui que l'ensemble des professeurs se structurera pour émettre un avis, donner des notes et attribuer des crédits.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 8

Trois Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie de l'année 4. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

UE 1: Initiation à la recherche - suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts
UE 2: Projet plastique - prospective, méthodologie, production
UE 3: Langue étrangère

DATES DES EXAMENS DU SEMESTRE 8

Examen du semestre 8: les dates seront communiquées ultérieurement

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		9
Suivi d'écrits : le mémoire	7.1-1	5
Écrits d'artistes	7.1-2	4
Initiation à la recherche : Formes d'activisme visuel, sonore et performatif: un parcours théorique et pratique en collaboration avec Jota Mombaça et Amelia Umuhire	7.1-3	4
Initiation à la recherche : Conditions de l'œuvre : espaces, outils, matériaux	7.1-4	4
Initiation à la recherche : Suivi de création scénique	7.1-5	4
Initiation à la recherche : Art et santé	7.1-6	4
UE 2 : Projet plastique - Prospective, méthodologie, production		20
ARC : Corps extérieur. EMC3	7.2-1	6
ARC : Re – (Cycles)	7.2-2	6
ARC : Relier les mondes du vivant	7.2-3	6
ARC : A domicile, "Ne pas se séparer du monde"	7.2-4	6
ARC : Il faut sauver le soldat Daniel Chung	7.2-5	6
ARC : Les indes noires, traverser l'ombre	7.2-6	6
ARC : Dessin peinture	7.2-7	6
ARC : Un mot isolé est-il le minimum pour qu'il y ait désaccord sur l'énoncé ?	7.2-8	6
MéthodARCologie	7.2-9	2
Atelier pratique : Fabrique de l'image	7.2-10	4
Atelier pratique : Sans titre	7.2-11	4
Atelier pratique : Édit	7.2-12	4
Atelier pratique : Science fiction	7.2-13	4
Atelier pratique : Combien ça coûte, combien ça pèse, le son	7.2-14	4
Atelier pratique : Formes d'activisme visuel, sonore et performatif: un parcours théorique et pratique en collaboration avec Jota Mombaça et Amelia Umuhire	7.2-15	4
Atelier Pratique : Réseau cinéma	7.2-16	4
Atelier pratique : Point de vue, point de fuite	7.2-17	4

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		9
Mobilité : mémoire	8.1-1	6
Séminaire « retour de mobilité »	8.1-2	3
UE 1 : Initiation à la recherche – suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		9
UE 2 : Projet plastique - Prospective, méthodologie, production		20
Mobilité internationale	8.2-1	20
UE 2 : Projet plastique – prospective, méthodologie, production		20
UE 3 : Langue étrangère		1

UE 1: INITIATION À LA RECHERCHE, SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

7.1-1: SUIVI D'ÉCRITS : LE MÉMOIRE

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par Katia Schneller et Antoinette Ohannessian.

Objectifs

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.

Contenus

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.

Méthodologie

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.

Modalités et critères d'évaluation

Présence, assiduité et rendu de pages rédigées.

Références

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

7.1-2 : ÉCRITS D'ARTISTES

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Camille Barjou.

Objectifs

Travailler en étroite collaboration avec l'étagère « écrits d'artistes » de la bibliothèque. Assister et participer aux propositions pédagogiques proposées par les étudiant-e-s de l'initiation à la recherche autour de la question des écrits d'artistes. Réunir et établir un corpus critique de textes d'artistes. Écrire à partir de là.

Contenus

« Je dois reconnaître que lorsque je relis *Through the Flower*, je tressaille devant tant d'honnêteté sans fard ; mais en même temps, je suis heureuse que mon jeune « moi » ait eu le courage de parler avec une telle franchise de ma vie et de mon travail. Je doute être capable, aujourd'hui, de réanimer la candeur qui imprègne ce livre et reflète une confiance absolue dans l'accueil que le monde réserverait à des révélations si dénuées de conscience de soi. Et pourtant, c'est précisément cela qui donne son atmosphère particulière au livre, l'atmosphère des années 1970, où nous étions si nombreuses et nombreux à croire que nous pourrions changer le monde, dans le bon sens, un objectif qui a été – comme a dit l'une de mes amies – « violenté par la réalité ». Cependant, un espoir exagérément idéaliste d'améliorer le monde vaut mieux que l'acceptation cynique du statu quo. Au moins, avons-nous essayé – et je continue d'essayer. Peut-être suis-je de toute façon trop vieille, désormais, pour changer. » Judy Chicago (à propos de son premier livre).

Qu'est ce qu'un « écrit d'artiste » ? Comment l'artiste en arrive aux mots, à

l'écriture ? Qu'en fait-elle ? Le cours propose d'étudier les registres et les formes d'écriture utilisées pour se réapproprier le discours de l'art, pour reprendre sa voix. L'écriture peut devenir une pratique artistique à part entière ou accompagner un processus, un questionnement sur ce que l'on produit et pourquoi on le fait. Comment l'écriture poétique, la correspondance, le journal, l'essai, le manifeste ou les autres formes d'écriture s'opèrent et opèrent dans le champ de l'art. Le choix des textes peut s'envisager dans toutes les époques.

Méthodologie

Cours partagé avec les étudiants de l'initiation à la recherche de 4 et 5e année qui mettent en place des situations d'enseignement, de transmission. Alternance de travail en groupes et toutes ensemble.

Modalités et critères d'évaluation

Présence, assiduité et participation. Rendu en fin de semestre d'un outil constitué collectivement.

Références

- Les écrits d'artistes depuis 1940 : actes du colloque international Paris et Caen, Institut Mémoires de l'édition contemporaine, 2004.
 - Didier Arnaudet, Des artistes, des écrits : une anthologie, le Bleu du ciel, 2006.
 - Louise Bourgeois, Destruction du père, reconstruction du père : écrits et entretiens, 1923-2000, D. Lelong, 2000.
 - Judy Chicago, Trough the flower – Mon combat d'artiste femme, Les Presses du Réel, 2018.
 - Antoinette Ohannessian, Un an, Les éditions au Forges de Vulcain, 2012
 - Yvonne Rainer, Une femme qui... Écrits, entretiens, essais critiques, Les presses du Réel, 2008.
 - Olivia Rosenthal, « Entretien avec Valérie Mréjen », Littérature 2010/4 (n°160), p. 89-95.
 - et toute l'étagère écrits d'artistes » de la bibliothèque de l'école.
-

7.1-3: INITIATION À LA RECHERCHE : FORMES D'ACTIVISME VISUEL, SONORE ET PERFORMATIF: UN PARCOURS THÉORIQUE ET PRATIQUE EN COLLABORATION AVEC JOTA MOMBAÇA ET AMELIA UMUHIRE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Simone Franği et Katia Schneller.

Objectifs

Grâce à la collaboration avec deux artistes, ce parcours vise à questionner, à l'aune des pratiques féministes intersectionnelles, décoloniales et antiracistes contemporaines, le statut et le rôle que la recherche artistique peut jouer dans les mouvements activistes contemporains revendiquant une justice sociale plus forte. L'IR prend comme point de départ la notion d'activisme visuel proposée par Nicholas Mirzoeff et essaie de l'élargir aux pratiques performatives et sonores qui seront mises à l'honneur lors du festival des gestes de la recherche en novembre 2020.

Contenus

12-15 octobre 2020: Workshop avec Jota Mombaça en partenariat avec le MAC VAL. Jota Mombaça est écrivaine, performeuse et chercheuse se définissant comme une « bicha » non binaire née dans le nord-est du Brésil. Iel est titulaire d'un Master en Sciences Sociales de l'UFRN (BR), pour lequel iel a mené une recherche autour des questions de la vocalisation et des connaissances subalternes, des études anales, de l'anthropophagie négative, de la pensée décoloniale et de l'esthétique « cuir » en dialogue avec l'artiste Pêdra Costa. Sa recherche actuelle porte sur les relations entre la monstrosité et l'humanité, en particulier en ce qui concerne les thèmes de l'inexistence sociale, de la fin du monde comme exigence politique contre la violence normative à partir de sa propre expérience en tant que personne non-binaire racialisée de grande taille vivant dans la périphérie brésilienne appauvrie. Dans son travail artistique et militant, iel s'intéresse aux études « cuir », aux postures décoloniales, à l'intersectionnalité politique, à la justice anticoloniale, à la redistribution de la violence. Sa pratique émerge sous la forme d'une fiction visionnaire au carrefour des champs éthique, esthétique et politique dans les productions de la connaissance du monde entier et du sud. Iel collabore actuellement avec Oficina de Imagem Política (São Paulo) et la résidence artistique avec Capacete's 2017 à la Documenta (Athènes / Cassel). Pensé comme une machine à voyager dans le temps, ce workshop intitulé "Not a Single Time, Not a Single Being" proposera à partir de lectures de textes de science fiction et de théorie critique décoloniale de réfléchir sur les dimensions performatives

et critiques du déplacement temporel et de ses effets politiques et éthiques. Il s'agira ainsi de développer un imaginaire kuir de désobéissance aux injonctions de genre et de l'oppression coloniale.

23-27 novembre 2020: Workshop avec Amelia Umuhire et les Radio Papesse Amelia Umuhire est une cinéaste rwando-allemande basée à Berlin, née à Kigali en 1991. Elle a réalisé en 2017 la web série Polyglot (disponible sur Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCe3iUOKa__I5DXKeC9byQHg/videos) qui a reçu plusieurs récompenses. Son travail a été montré, entre autre au MOCA Los Angeles, au MCA Chicago, au Tribeca Film Festival, au Smithsonian African American Film Festival et à l'International Film Festival Rotterdam. Alliant vidéo et travail radiophonique, ses recherches portent sur la précarité collective et la violence politique et explorent les relations existant entre les récits personnels, les politiques nationales et la culture contemporaine dans un contexte pan-africain. Le workshop de quatre jours sera mené, en collaboration avec le duo curatoriale radiophonique Radio Papesse, dans le cadre du Festival des gestes de la recherche consacré aux pratiques sonores nourries par les dynamiques diasporiques. Festival des gestes de la recherche - Edition n° 1: dynamiques diasporiques et pratiques sonores Les étudiant.e.s seront également impliqué.e.s dans l'organisation et le suivi curatorial de la première édition du Festival des Gestes de la Recherche réunissant les performances de Joséfa Ntjam, Alessandra Eramo, Lydia Ourahmane, Abdellah Hassak; une séance d'écoute proposée par la curatrice Kamila Metwaly; un documentaire radiophonique de Amelia Umuhire; les conférences de Lotte Arndt et Samir Boumediene; un film de Pierre Michelon.

Méthodologie

Cet enseignement se structure autour de deux workshops de quatre jours avec Amelia Umuhire et Jota Mombaça (ce dernier sera en partenariat avec le MAC VAL) au cours desquels auront lieu des expérimentations artistiques et des sessions de lectures théoriques. L'autre partie de cet enseignement vise à se familiariser avec l'activité curatoriale en contribuant à l'organisation du festival des gestes de la recherche (23 - 27 Novembre 2020) de l'Unité de recherche "Hospitalité artistique et activisme visuel pour une Europe diasporique et post-occidentale".

Modalités et critères d'évaluation

Présence, assiduité et engagement dans le projet.

Références

- Jota Mombaça. The Time Has Come in Which the Lights of this Epoch Were Lit Everywhere. Link: https://www.internationaleonline.org/opinions/131_the_time_has_come_in_which_the_lights_of_this_epoch_were_lit_everywhere
- Bryan Kamaoli Kuwada, We Live in the Future. Come Join Us:

<https://hehiale.wordpress.com/2015/04/03/we-live-in-the-future-come-join-us/>

- Conversation entre Amelia Umuhire et Yasmina Price, e-flux, 26 mai 2020, <https://www.eflux.com/video/331962/amelia-umuhire-nbsp-polyglot-ep-2-le-mal-du-pays-nbsp-homesickness/>
- Sandra Delacourt, Katia Schneller, Vanessa Théodoropoulou (dir.), Le Chercheur et ses doubles, Paris, B52, 2016.
- Nicholas Mirzoeff, How to see the world, Basic books, 2016.
- Nicholas. Mirzoeff (ed.), The Visual Culture Reader, Routledge, London-New York, 1998.

7.1-4 : INITIATION À LA RECHERCHE : CONDITIONS DE L'ŒUVRE : ESPACES, OUTILS, MATÉRIAUX

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Pascale Riou.

Objectifs

Partager des réflexions à propos des conditions matérielles et immatérielles des œuvres: contexte de production, de monstration, conditions des pratiques et des projets, construction d'outils, de techniques, de méthodes pour faire.

Contenus

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.

Rencontres et entretiens avec des artistes, théoricien.ne.s, acteurs et actrices du champ de l'art contemporain, à propos des espaces, outils et matériaux.

Méthodologie

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 en dehors.

Modalités et critères d'évaluation

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

Références

- BILLETTER Jean François, Leçons sur Tchouang-Tseu, 2019, Paris, Allia
- 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.
- HUYGHE Pierre-Damien, Commencer à deux, Paris, Éditions MIX, 2009.
- JULLIEN Francois, Traité de l'efficacité, Paris, Grasset, 1996.
- INGOLD Tim, Faire. Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture, Paris, Dehors, 2017.
- OBRIST Hans Ulrich, Conversations volume 1, Paris, Manuella éditions, 2008.
- STRASSER Catherine, Le temps de la production, Strasbourg, École des arts décoratifs, 1997.

7.1-5: INITIATION À LA RECHERCHE : SUIVI DE CRÉATION SCÉNIQUE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Gretchen Schiller et Julie Valero.

Méthodologie

L'atelier Suivi de la création invite les étudiant.es à suivre et analyser un processus de création de spectacle vivant (cirque, danse, théâtre) 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, CCN, CDC, TMG, EST...). Cette année, l'atelier proposera une triple approche, chorégraphique, circassienne et théâtrale, ce qui permettra aux étudiant.es de diversifier les méthodologies mises en oeuvre et d'enrichir leurs connaissances des processus de création, dans une perspective interdisciplinaire.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu. Présence assidue aux cours.

7.1-6 : INITIATION À LA RECHERCHE : ART ET SANTÉ

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Léa Andreolety et Pauline Bouchet.

Objectifs

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. Compétences travaillées: LE RECIT DE SOI, LE RECIT DES AUTRES, L'IMPROVISATION, LE TRAVAIL DU CORPS, L'ECOUTE, LE REGARD, LA REPRÉSENTATION.

Références

- Cynthia FLEURY, Le Soins est un humanisme, Paris, Tracts Gallimard, 2019.
 - Jean FLORENCE, Art et thérapie, liaison dangereuse ?, Bruxelles, Facultés Universitaires Saint-Louis, 1997.
 - Rémi GNAYRE, Patrick PAUL, Le rôle de l'art dans les éducations en santé. Paris, L'Harmattan, 2008.
 - Florence GIUST-DESPRAIRIES, Mireille CIFALI et Thomas PÉRILLEUX, Processus de création et processus cliniques, Paris, PUF, 2015.
-

7.2-1: ARC : CORPS EXTÉRIEUR. EMC3

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Camille Barjou et Joël Bartoloméo.

Objectifs

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.

Contenus

« 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.

Méthodologie

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.

Modalités et critères d'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.

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.
- Catherine Contour: « Une plongée avec Catherine Contour - Créer avec l'outil hypnotique », éd. Naïca, 2017.
- 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 & Rivages, 2012.
- Gilles A. Tieberghien, *Finis terrae, imaginaire et imaginations cartographiques*, Bayard, 2007.
- 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.

7.2-2: ARC : RE – (CYCLES)

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Bernard Joisten.

Objectifs

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 oeuvre 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.

Contenus

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.

Méthodologie

Cours en atelier. La méthode d'enseignement parcourt différents registres de travail : théorique, pratique, centrés sur l'expérimentation des matériaux et conceptuelle. 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 re(cyclage) 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.

Modalités et critères d'évaluation

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

Références

- Le plus grand défi de l'humanité Aurélien Barrau, Michel Lafon.
- Le Monde englouti, JG Ballard, Folio sf Gallimard.

7.2-3: ARC : RELIER LES MONDES DU VIVANT

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Catherine Tauveron et Béatrice Vigato.

Objectifs

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.

« C'est un jeu qui amène des compréhensions du vivant qui débordent, qui sont au-delà des notions d'espèces, de genre et qui nous conduisent à vivre d'autres émotions. Ce sont des espaces de liberté où rien n'est acquis, fugaces mais si intenses. » Abraham Poincheval. (4)

Contenus

"We often forget that WE ARE NATURE. Nature is not something separate from us. So when we say that we have lost our connection to nature, we've lost our connection to ourselves." Andy Goldsworthy. (1)

Désormais confrontés à la modification des équilibres planétaires et au changement climatique, nous prenons la mesure de notre vulnérabilité et de nos dépendances au sein des éco-systèmes. Cette prise de conscience nous rappelle que nous habitons la Terre en cohabitation avec les autres espèces, nos parentes dans la « nature ».

Notre regard décillé, nous devons prendre en compte l'ensemble du vivant et repenser nos relations d'interdépendance avec des « égards ajustés ». (2) En éprouvant notre

ascendance commune avec toute forme de vie (du plancton à l'oiseau, du cèdre à la mouche, du lichen au loup...), réapprendre à percevoir et considérer ce qui nous unit et nous distingue. Donner place à une nouvelle culture du vivant qui nous conduise à des attitudes qui témoignent de plus de justesse.

“Il nous faut reconnaître avec émerveillement que nous avons le futur entre nos mains et que nous avons la chance de pouvoir être artisan de ce travail”. Joanna Macy. (3)

Méthodologie

Nous amplifierons notre conscience d'appartenance au vivant: - observant comment les artistes plasticiens s'engagent plus ou moins radicalement, avec responsabilité et deviennent des “artistes” (art + activisme) avec leurs moyens spécifiques (représentation, symbolisation, dénonciation, déconstruction, immersion, expérimentation, prospection, éthique...)- actualisant nos appréhensions dans tous les champs de la connaissance,- découvrant de nouvelles notions,- approfondissant notre langage même qui nous renvoie souvent à des clivages (nature/culture, humain/animal, physique/surnaturel, sauvage/domestique, habité/désert...)- recueillant un vocable approprié qui nous permette de penser et dire la complexité de nos perceptions et relations aux mondes du vivant.- considérant comment les gestes artistiques se relient au vivant, ou encore tentent de réparer selon le principe du “care” ...- accueillant un art opérationnel, qui crée et mobilise des communautés éco-solidaires.

Notre sensibilité nous conduira à de multiples propositions et productions. Le rythme de l'ARC sera ponctué d'apports et de rencontres, au sein du groupe et avec des intervenants extérieurs. Des échanges continus permettront une évolution et des finalisations régulières.Également, nous conduirons un projet de micro-édition, d'un glossaire illustré...Et par ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, nous mènerons la constitution d'un dossier de candidature pour un appel à projet.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fait tout au long du projet par: - la prise en compte de la capacité que montre l'étudiant.e 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 (3 à 5 minutes). 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 finalisées et un salon de lecture.

Références

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

(1) GOLDSWORTHY Andy. Refuges d'art. Digne-les-Bains

(Alpes-de-Haute-Provence) : Musée de Digne ; Roche-La-Molière (Loire) : Artha, 2002

(2) MORIZOT Baptiste, Manières d'être vivant, Actes Sud, février 2020.(3) MACY

Joanna, Entendre le cri de la terre en nous, entretien avec Eric Tariant <https://utopiesdaujourd'hui.fr/index.php/spiritualite/entretiens/796-entendre-le-cri-de-la-terre-en-nous>

dir. MOUILLON Philippe, Paysage-animal, Local.Contemporain N° 11, novembre 2019.

– DESCOLA Philippe, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005.

– PELLUCHON Corine, Réparons le monde, Rivaiges poche, mai 2020.

– KOHN Eduardo, Comment pensent les forêts, Vers une anthropologie au-delà de l'humain, Zones Sensibles, février 2017.

– DESPRET Vinciane. Que diraient les animaux, si... on leur posait les bonnes questions? La Découverte Poche, octobre 2014.

– KRAUSE Bernie. Le Grand orchestre des animaux, célébrer la symphonie de la nature, Champ sciences 2018.

– Le grand orchestre des animaux, Fondation Cartier pour l'art contemporain, avec un CD Audio inédit de la bande son de l'exposition, Juillet 2016.

– FLOC'H Nicolas. Glaz [Jean-Marc Huitorel, Yves Henocque, Nicolas Floc'h, Hubert Loisel] Roma publications 2018. <http://www.nicolasfloch.net>

– 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/>

7.2-4 : ARC : A DOMICILE, "NE PAS SE SÉPARER DU MONDE"

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Slimane Raïs.

Objectifs

Nous avons vécu une situation inédite et avons traversé une grande épreuve. La notion de famille, de travail et de mode de vie n'auront plus le même sens pour nous. Des mois de confinement, à vivre à distance du monde, seuls-es ou en famille, s'ils ont, indéniablement, changé notre rapport au monde, auront aussi ouvert de nouvelles brèches, permis d'explorer de nouveaux espaces et d'inventer de nouveaux outils de travail, jusque-là ignorés ou méconnus.

Cet ARC questionne le rapport entre espace de vie et espace de travail.

Contenus

Depuis quelques décennies, les nouvelles technologies et le numérique ont refaçonné notre manière de vivre et de travailler. Internet a non seulement ôté la frontière entre l'espace de travail (bureau, atelier, entreprise..) et l'espace de vie (habitat, loisir..), mais il a aussi ôté la frontière entre le temps de travail et le temps de vivre. Ainsi, nous pourrions passer toute notre vie à travailler. Habiter, c'est vivre sa demeure comme le prolongement de soi. Celle-ci est un lieu délimité qui différencie l'espace privé de l'espace public : l'espace privé est compatible avec la transgression de la « convenance » et de « la règle » il est l'espace de la vie quotidienne avec son immédiate lisibilité.

La notion de chez-soi induit deux choses : l'habitation et l'intimité. Selon Perla Serfaty-Garzon, « le chez-soi, l'habitat et l'intimité dessinent les pôles d'un même champ d'intelligibilité, qui est celui de l'habiter ». Se constituer son « chez-soi », c'est investir un lieu et le posséder par l'appropriation, y faire habiter son corps, y faire habiter ses objets. L'habitat est à la fois le nid, l'habit, le repère. Comment habiter, vivre et créer chez-soi ? Comment se mettre à distance ou à proximité du monde ? Comment traiter ces espaces de l'entre-deux, la pénétration des regards dans l'intime ? C'est là l'enjeu de cet ARC qui consiste à réconcilier l'expérience du quotidien et celle de l'art. Chaque étudiant inscrit à cet ARC, investira son propre espace de vie « chez-soi », tel un atelier de travail, d'expérimentation et de recherche. Ainsi, l'habitat devient à la fois le lieu et le matériau de travail. Le bâtiment, les meubles, les objets personnels, mais aussi, les odeurs, les bruits, le silence, la lumière, la chaleur, la présence et l'absence, constitueront les matériaux de base pour de nouvelles expérimentations artistiques.

Méthodologie

Théorique et pratique : cours magistral et en atelier.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu et une présentation des travaux en fin du semestre sous forme d'un parcours-exposition.

Références

Ne pas se séparer du monde. On ne rate pas sa vie lorsqu'on la met dans la lumière. Tout mon effort, dans toutes les positions, les malheurs, les désillusions, c'est de retrouver les contacts. Contacts avec le vrai, la nature d'abord, et puis l'art de ceux qui ont compris, et mon art si j'en suis capable. Sinon, la lumière et l'eau et l'ivresse sont encore devant moi, et les lèvres humides du désir. Désespoir souriant. Sans issue, mais exerçant sans cesse une domination qu'on sait vaine. L'essentiel: ne pas se perdre, et ne pas perdre ce qui, de soi, dort dans le monde. Albert Camus | Carnets |

- Perla Serfaty-Garzon. Chez soi, les territoires de l'intimité, Paris, Ed. Armand Colin. 2005
- Michel de Certeau. L'invention du quotidien, vol. 1 (arts de faire) et vol. 2 (habiter, cuisiner), Paris. Ed. Gallimard. 1990
- Martin Heidegger. Bâtir, habiter, penser, essais et conférences, Paris. Ed. Gallimard. 1958
- Gaston Bachelard. La poétique de l'espace, Paris, Ed. PUF, 2005
- Dianne Watteau, Vivre l'intime (dans l'art contemporain), Ed. Thalia. 2010
- Elianne Chiron, L'intime, le privé, le public dans l'art contemporain, Ed de la Sorbonne, 2012

7.2-5: ARC : IL FAUT SAUVER LE SOLDAT DANIEL CHUNG

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par François Nouguiès.

Objectifs

Ce cours est une expérience avec Daniel et des étudiants. Il s'agit pour les étudiants d'imaginer des scènes du passé comme du présent mettant en scène Daniel, de confronter des situations dévoilant leur vision de l'école, et leur fantasme d'une école. Nous souhaiterions également faire suivre des cours du cursus à Daniel, cet homme qui après plus de 30 ans passé en son sein, travail au plus proche des étudiants et pourrait également nous apprendre beaucoup sur sa vision de l'art dans cette école.

Contenus

Ventriloquie Le talent des ventriloques consiste à interpréter un personnage, généralement une marionnette, en prenant une voix différente de la leur, sans faire bouger leurs lèvres. Ils créent une illusion, exactement comme les magiciens.

Méthodologie

Il faut sauver le soldat Daniel est un projet de film que nous tenterons de mettre en œuvre en 2019. Le film met en scène Daniel Chung (technicien audiovisuel proche de la retraite à l'école de Grenoble), lors de ses nombreuses années au sein de notre école Daniel a développé un regard sur les étudiants, l'école, le monde de l'art. Nous partirons à la recherche d'éléments du passé que Daniel a pu conserver et nous révéler. La reconstitution de scènes ainsi que la création de situation sont l'un des points forts du film.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu

Références

Robert Filliou et avec la participation de John Cage, « Enseigner et apprendre, arts vivants », livre de Robert Filliou.

7.2-6: ARC : LES INDES NOIRES, TRAVERSER L'OMBRE

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Eric Hurtado.

Objectifs

« Voir. L'ombre et la qualité du silence. La photographie, un chemin de contemplation.

Approcher la limite entre le rien et le presque rien, rendre visible cette sensation invisible, l'espace par le cadre. Une harmonique de la distance, au sujet ou à sa disparition. »

Eric Hurtado

Emmener les étudiants à faire l'expérience artistique de l'ombre et de sa traversée, par

l'image photographique et vidéo-graphique. Que celle-ci devienne par cette expérience une conscience et donc une réalisation du monde. Le seuil de la lumière.

Contenus

Partir du livre de Jules Verne, *Les Indes noires*, roman de la nuit et de l'abîme, texte emblématique de cette double quête, celle des ténèbres dans la mine, puis du jour au sortir de celle-ci. « 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 ! » *Les Indes noires*.

L'Arc débutera par la projection de deux films à la Cinémathèque de Grenoble, *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, dans le cadre de cette expérience « tellurique » de l'ombre, un premier à la grotte de la Luire, à St Aignan-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.)

Un travail sera proposé, celui de photographier ou de filmer l'école de Grenoble la nuit. Rendre compte d'un territoire invisible, celui qui repose au-delà de son activité, de son échange factuel avec lui. Ce lieu resterait-il à l'écoute ? A nous de le voir.

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

Méthodologie

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.

Modalités et critères d'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).

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 Eric Hurtado, Le point aveugle, Musée Hébert

- Films : Philippe Grandrieux, Sombre

Manoel de Oliveira, L'Etrange affaire Angélica Clemens Klopfenstein, Histoire de la nuit

- Musique : Etant Donnes 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

7.2-7: ARC : DESSIN PEINTURE

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Frédéric Léglise.

Objectifs

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.

Contenus

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.

Méthodologie

Pratique intensive et régulière de ces médiums 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.

Modalités et critères d'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.

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 ...

7.2-8: ARC : UN MOT ISOLÉ EST-IL LE MINIMUM POUR QU'IL Y AIT DÉSACCORD SUR L'ÉNONCÉ ?

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Antoinette Ohannessian et Benjamin Seror.

Objectifs

Agiter la question. Est-ce que tout problème peut devenir un problème d'art ? Qu'est-ce qu'une situation pédagogique ? Que peut donc enseigner un professeur en école d'art ?

Contenus

Le cartel est le panneau ou la petite étiquette sur laquelle apparaît la légende de l'œuvre présentée dans un musée. Le cartel est généralement placé au plus près de l'œuvre, grâce à cette proximité, il a une fonction de GPS pour localiser l'art. Cet ARC propose de rédiger et d'installer les cartels des « œuvres » sans « artiste » traînant sur les trottoirs, dans les rues, les allées, les passerelles, les avenues du quartier d'Aubervilliers, et d'étendre la coutume muséale à la banlieue parisienne, durant un voyage à Paris de 4 jours. Après l'observation, nous nous poserons la question comment faire récit de ce que nous avons, comment écrire un cartel, que garder, que transmettre, comment transmettre des idées, des souvenirs, des émotions. Avec des mots, des impressions, des chansons ?

Méthodologie

L'atelier est une œuvre collective, une mise en commun de nos savoirs et de nos ignorances comme étant déjà une connaissance. L'atelier est fondé sur des échanges critiques et non affirmatifs. Les étudiantes et étudiants apprennent à fréquenter des situations d'incertitudes, d'hésitations, de flottements, en faisant l'expérience du paradoxe. Ils, elles apprennent à sélectionner. La sélection comme technique de survie, de décision formelle. Je traverse avant ou après le passage de la voiture ? Est-il préférable de mettre du rouge ou du bleu ? De poser ceci devant ou derrière ? Ou à côté ? Ou devant ?

Modalités et critères d'évaluation

La structure-école demande de la participation, de la présence, des tentatives, des essais, des paradoxes, des brouillons et des aboutissements.

Références

Toutes les références des étudiantes et étudiants Gertrude Stein, Les américains d'Amérique - Editions Bartillat. Gertrude Stein, L'autobiographie de tout le monde - Edition Seuil. Arnaud Des Pallière, Is Dead Les chansons d'Anne Sylvestre

7.2-9: MÉTHODARCOLOGIE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Les enseignants d'ARC.

Objectifs

Permettre à l'étudiant.e d'avoir un cadre spécifique où la méthodologie requise pour son Atelier de Recherche et de Création est prise en compte.

Contenus

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

Méthodologie

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

Modalités et critères d'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.

Références

Voir les références données pour l'ARC en question.

7.2-10: ATELIER PRATIQUE : FABRIQUE DE L'IMAGE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Catherine Tauveron.

Objectifs

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).

Contenus

Il est proposé aux étudiants d'engager une direction de recherche, de pratique et de production à partir d'une image repérée dans le contexte du Mois de la Photographie. En écho à cette « photographie, point de départ », un ensemble de 36 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. 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 (développement film, tirage argentique, photogramme, chimigramme...). Des groupes de travail seront organisés en rassemblant les étudiants partageant un même intérêt ou une même direction de recherche.

Méthodologie

Cet atelier se définit comme un atelier d'expérimentation, d'accompagnement et de

productions 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.

Modalités et critères d'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).

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-araço.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).

7.2-11: ATELIER PRATIQUE : SANS TITRE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Camille Barjou et Antoinette Ohannessian.

Objectifs

Écrire, lire.

Contenus

L'atelier sera une sorte de salle de sport avec des situations et des exercices pour s'entraîner à écrire des trucs : de la prose, des alexandrins, des formes courtes, un roman policier, un roman de gare, des prospectus, des lettres de démission, des courriers administratifs, un discours politique. L'atelier sera également l'endroit où on s'entraîne à lire ces trucs.

Méthodologie

Des exercices pour trouver sa méthode ou son manque de méthode qui deviendra sa nouvelle méthode.

Modalités et critères d'évaluation

Quelles modalités et/ou critères d'évaluation ? Les discuter ensemble. La structure-école offre un lieu intermédiaire d'utopie et à la fois d'adhérence au réel. La structure-école demande de la participation, de la présence, des tentatives, des essais, des paradoxes, des brouillons et des aboutissements.

Références

Louis Sukofsky : Le poème commençant par « la » édition La Nerthe 2019 Et toutes les références des étudiantes et étudiants.

7.2-12: ATELIER PRATIQUE : ÉDIT

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Joël Bartoloméo, Aurélie Quinodoz (intervenant) et Pascale Riou.

Objectifs

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.

Contenus

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.

Méthodologie

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.

Modalités et critères d'évaluation

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

Références

Arthur Cravan – Pas Maintenant, Éditions Cent Pages *Anne Moeëlin-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.] 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

7.2-13: ATELIER PRATIQUE : SCIENCE FICTION

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Bernard Joisten.

Objectifs

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.

Contenus

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.

Méthodologie

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.

Modalités et critères d'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 durant la semaine du 25 janvier 2021.

Références

Films: 2001 l'Odyssée de l'Espace de Stanley Kubrick (disponible à l'ÉSAD). Blade Runner de Ridley Scott (disponible à l'ÉSAD).

Livres: Vermillon Sand, JG Ballard, Souple, Editions Tristram. Nouvelles complètes, JG Ballard, Editions Tristram (disponible à l'ÉSAD). Les temps hypermodernes, de Gilles Lipovetsky. Editions Grasset.

7.2-14 : ATELIER PRATIQUE : COMBIEN ÇA COÛTE, COMBIEN ÇA PÈSE, LE SON
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Benjamin Seror.

Objectifs

Une vie d'artiste 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 une collection de savoir souvent très vaste.

Contenus

Cet Atelier Pratique poursuit une série débutée 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 évitée 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 sont de grands alliés pour préciser des questions de mises en scènes. Nous regarderons comment l'installer mais aussi comment le travailler, quels différents types de son nous rencontrons, sons résiduels, musique d'ascenseur et symphonies en tous genres, nous travaillerons à la mise en scène du son comme un espace très sûr pour travailler nos émotions.

Méthodologie

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 envisagées par chacune des participant.e.s.

Modalités et critères d'évaluation

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

Références

Luc Ferrari, Presque rien

ZULI, One (Cairo Tape)

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

L'oeuvre complète de Laurie Anderson

7.2-15: ATELIER PRATIQUE : FORMES D'ACTIVISME VISUEL, SONORE ET PERFORMATIF: UN PARCOURS THÉORIQUE ET PRATIQUE EN COLLABORATION AVEC JOTA MOMBAÇA ET AMELIA UMUHIRE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Simone Franği et Katia Schneller.

Objectifs

Grâce à la collaboration avec deux artistes, ce parcours vise à questionner, à l'aune des pratiques féministes intersectionnelles, décoloniales et antiracistes contemporaines, le statut et le rôle que la recherche artistique peut jouer dans les mouvements activistes contemporains revendiquant une justice sociale plus forte. L'IR prend comme point de départ la notion d'activisme visuel proposée par Nicholas Mirzoeff et essaie de l'élargir aux pratiques performatives et sonores qui seront mises à l'honneur lors du festival des gestes de la recherche en novembre 2020.

Contenus

12-15 octobre 2020: Workshop avec Jota Mombaça en partenariat avec le MAC VAL. Jota Mombaça est écrivaine, performeuse et chercheuse se définissant comme une « bicha » non binaire née dans le nord-est du Brésil. Iel est titulaire d'un Master en Sciences Sociales de l'UFRN (BR), pour lequel iel a mené une recherche autour des questions de la vocalisation et des connaissances subalternes, des études anales, de l'anthropophagie négative, de la pensée décoloniale et de l'esthétique « cuir » en dialogue avec l'artiste Pêdra Costa. Sa recherche actuelle porte sur les relations entre la monstruosité et l'humanité, en particulier en ce qui concerne les thèmes de l'inexistence sociale, de la fin du monde comme exigence politique contre la violence normative à partir de sa propre expérience en tant que personne non-binaire racialisée de grande taille vivant dans la périphérie brésilienne appauvrie. Dans son travail artistique et militant, iel s'intéresse aux études « cuir », aux postures décoloniales, à l'intersectionnalité politique, à la justice anticoloniale, à la redistribution de la violence. Sa pratique émerge sous la forme d'une fiction visionnaire au carrefour des champs éthique, esthétique et politique dans les productions de la connaissance du monde entier et du sud. Iel collabore actuellement avec Oficina de Imagem Política (São Paulo) et la résidence artistique avec Capacete's 2017 à la Documenta (Athènes / Cassel). Pensé comme une machine à voyager dans le temps, ce workshop intitulé "Not a Single Time, Not a Single Being" proposera à partir de lectures de textes de science fiction et de théorie critique décoloniale de réfléchir sur les dimensions performatives et critiques du déplacement temporel et de ses effets politiques et éthiques. Il s'agira ainsi de développer un imaginaire cuir de désobéissance aux injonctions de genre et de l'oppression coloniale.

23-27 novembre 2020: Workshop avec Amelia Umuhire et les Radio Papesse. Amelia Umuhire est une cinéaste rwando-allemande basée à Berlin, née à Kigali en 1991. Elle a réalisé en 2017 la web série Polyglot (disponible sur Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCe3iU0Ka__I5DXKeC9byQHg/videos) qui a reçu plusieurs récompenses. Son travail a été montré, entre autre au MOCA Los Angeles, au MCA Chicago, au Tribeca Film Festival, au Smithsonian African American Film Festival et à l'International Film Festival Rotterdam. Alliant vidéo et travail radiophonique, ses recherches portent sur la précarité collective et la violence politique et explorent les relations existant entre les récits personnels, les politiques nationales et la culture contemporaine dans un contexte pan-africain. Le workshop de quatre jours sera mené, en collaboration avec le duo curatoriale radiophonique Radio Papesse, dans le cadre du Festival des gestes de la recherche consacré aux pratiques sonores

nourries par les dynamiques diasporiques. Festival des gestes de la recherche - Edition n° 1: dynamiques diasporiques et pratiques sonores Les étudiant.es seront également impliqué.e.s dans l'organisation et le suivi curatorial de la première édition du Festival des Gestes de la Recherche réunissant les performances de Joséfa Ntjam, Alessandra Eramo, Lydia Ourahmane, Abdellah Hassak; une séance d'écoute proposée par la curatrice Kamila Metwaly; un documentaire radiophonique de Amelia Umuhire; les conférences de Lotte Arndt et Samir Boumediene; un film de Pierre Michelin.

Méthodologie

Cet enseignement se structure autour de deux workshops de quatre jours avec Amelia Umuhire et Jota Mombaça (ce dernier sera en partenariat avec le MAC VAL) au cours desquels auront lieu des expérimentations artistiques et des sessions de lectures théoriques. L'autre partie de cet enseignement vise à se familiariser avec l'activité curatoriale en contribuant à l'organisation du festival des gestes de la recherche (23 - 27 Novembre 2020) de l'Unité de recherche "Hospitalité artistique et activisme visuel pour une Europe diasporique et post-occidentale".

Modalités et critères d'évaluation

Présence, assiduité et engagement dans le projet.

Références

- Jota Mombaça. The Time Has Come in Which the Lights of this Epoch Were Lit Everywhere. Link: https://www.internationaleonline.org/opinions/131_the_time_has_come_in_which_the_lights_of_this_epoch_were_lit_everywhere
- Bryan Kamaoli Kuwada, We Live in the Future. Come Join Us: <https://hehiale.wordpress.com/2015/04/03/we-live-in-the-future-come-join-us/>
- Conversation entre Amelia Umuhire et Yasmina Price, e-flux, 26 mai 2020, <https://www.e-flux.com/video/331962/amelia-umuhire-nbsp-polyglot-ep-2-le-mal-du-pays-nbsp-homesickness/>
- Sandra Delacourt, Katia Schneller, Vanessa Théodoropoulou (dir.), *Le Chercheur et ses doubles*, Paris, B52, 2016.
- Nicholas Mirzoeff, *How to see the world*, Basic books, 2016.
- Nicholas. Mirzoeff (ed.), *The Visual Culture Reader*, Routledge, London-New York, 1998.

7.2-16 : ATELIER PRATIQUE : RÉSEAU CINÉMA

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par François Nouguiès.

Objectifs

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.

Contenus

Il s'agit d'un atelier vidéo qui s'appuie sur les recherches collectives du Réseau cinéma inter-école d'art, pouvant proposer séminaires, workshop, exposition. 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 étudiant.e.s.

Méthodologie

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. Entre 2017-2019, il est soutenu comme programme de recherche par le Ministère de la Culture. Un site web est dédié aux activités du réseau: <https://reseaucinema.org/>. Dans une première phase (2016-2018) nous avons interrogé l'autorité des muséographies ethnographiques et ordres paysagers des jardins tropicaux en prenant appui dans la pensée d'Achille Mbembe et son idée d'œuvrer pour un lieu autre, un antimusée qui à l'inverse de l'emprise du musée ethnographique et colonial, permet à l'hospitalité radicale d'advenir: «Lieu de refuge, l'antimusée se conçoit également comme un lieu de repos et d'asile sans conditions pour tous, les rebuts de l'humanité, les "damnés de la terre", ceux-là qui témoignent du système sacrificiel qu'aura été l'histoire de notre modernité — histoire que le concept d'archive peine à contenir». Pour son programme actuel, le Réseau Cinéma souhaite poser les bases de différents axes pour interroger et inventer des formes collaboratives. Il s'agira d'investir les possibles rôles du cinéma, objets filmiques ou cinéma élargi, dans la création de lieux où faire-et-penser-ensemble, des lieux d'accueil de l'hétérogène, de l'ailleurs et du loin, des lieux d'hospitalité et de convivialité, d'échanges et non d'appropriations. Comment le collectif peut-il se nourrir de l'ailleurs et se reconfigurer en interaction avec lui? Comment travailler le collectif, d'une manière non autoritaire,

tout en maintenant la possibilité d'une autonomie créatrice ? Le collectif selon Jean Ouryest celui au contraire qui permet de voir émerger les singularités quelconques, singularités de toute sorte, car s'ouvrant sur leurs devenirs et non une soumission au groupe. Faire place à l'expérience avec, et voir émerger, peut-être, des cinémas-expériences qui n'imposent pas une seule idée-forme de cinéma.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu.

Références

Votre filmographie... Virtuel ? Angel Quintana, édition Cahiers du Cinéma, 2009 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 Rhotographique. 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.

7.2-17 : ATELIER PRATIQUE : POINT DE VUE, POINT DE FUITE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Eric Hurtado.

Objectifs

« 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.

Contenus

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'ÉSAD comme lors de sorties à l'extérieur.

Méthodologie

Cours théoriques à l'ÉSAD 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.

Modalités et critères d'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).

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

7.2-18: ATELIER PRATIQUE : LA DERIVE - "NO WALK, NO WORK"

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Slimane Raïs.

Objectifs

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, 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 les peintures, les sculptures, les photographies, mais le plus souvent des médias modernes comme les projections (films, vidéos), des sons, des éclairages. Cet atelier a pour but d'aider les étudiants à « domestiquer » l'espace et à trouver le juste équilibre entre des formes produites (objets, images, vidéos, sons...

etc.) et l'espace qui les accueille.

Contenus

La dérive est un mot issu de la marine, qui désigne un élément fixe ou mobile d'un bateau permettant de maintenir un cap. Dans le sens commun ce mot aurait tendance à désigner l'inverse. Car lorsque l'on dit de quelqu'un qu'il dérive, c'est que bien souvent il s'éloigne du « cap » et du consensuel ... Le consensuel qui se traduit par le "sans surprise" et le "sans risques"...

Dériver, c'est flâner, marcher, arpenter, errer, emprunter des chemins de traverse et les pas d'autrui... mais c'est aussi regarder, réfléchir, méditer ou militer ou protester, car la dérive peut constituer un moyen et une fin, un parcours et une destination.

Si dans ce workshop il est question de dérive, nous nous intéresserons plus particulièrement à l'objet de la dérive. Nous avons tous employé ou entendu l'expression "objet dérivé" ou "produit dérivé", qui signifie, en marketing, un produit issu d'une œuvre, et s'appuyant sur sa notoriété pour se vendre. Mais que signifierait pour vous : l'objet de la dérive ?

Méthodologie

Cours magistral, en atelier, classe en entière.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu et une présentation des travaux en fin du semestre sous forme d'un parcours-exposition.

Références

1. Michel Maffesoli, L'art de la dérive. Ed. De Boeck Supérieur | Sociétés. 2003
2. Dérive artistique et destination. Ed. Le Magasin. 1997
3. Daniel Klébaner, Poétique de la dérive. Ed. Gallimard, 1979.
4. Christel Hollevoet, Déambulations dans la ville. De la flânerie et la dérive à l'appréhension de l'espace urbain dans Fluxus et l'art conceptuel, Parachute, n°68, 1992

5. Thierry Davila, Les Figures de la marche, un siècle d'arpenteurs, Antibes, 2001

6. Thierry Davila, Marcher, Créer, Paris, Regard, 2002

7.2-19 : ATELIER PRATIQUE : FABLAB ATELIER INTERDISCIPLINAIRE « OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE »

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Joël Chevrier et Milena Stefanova.

Objectifs

Voici un lien audio pour découvrir le point de départ de l'atelier cette année :

<https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/11224-atelier-interdisciplinaire-objectifs-du-developpement-durable/>

Les projets seront définis par groupes de 4. Les groupes se formeront et définiront un projet qui implique un dispositif à réaliser lié à l'une de ces questions universelles et d'actualité. Pour l'ensemble des séances, nous bénéficierons des locaux du CCSTI, du FabMSTIC sur la Campus, des Ecoles d'Art et d'Architecture de Grenoble le lundi soir 18h-21h (8x3h) Ce cours est une collaboration entre l'UGA, le CCSTI de Grenoble, la Résidence ENSCI Les Ateliers à Grenoble, l'ÉSAD •Grenoble/Valence et l'ENSAG (Architecture).

A partir d'une proposition construite avec les médiateurs des FabLab et les enseignants, les étudiants par groupe de 4 auront 8 séances de 3h pour explorer et faire évoluer la question posée. Le résultat pourra être un prototype, une mesure, une observation, ...

Méthodologie

Travail en FabLab en petits groupes accompagnés des professeurs de l'UGA (Joël Chevrier), de l'ENSAG (Milena Stefanova) et de l'Éncsi.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu. Exposer et expliquer son projet.

Références

Fournies lors des séances. – page Facebook :

<https://www.facebook.com/Fablabjamsession/?fref=ts> Formations équivalentes dans le monde : La STEAM School de Mumbai : <https://steam.makersasylum.com/school/> A Shenzhen en Chine : <http://www.isdg-shenzhen.org> Au CRI Paris (Uni Paris 5) : <https://cri-paris.org/aire-edtech-master/presentation/program/ue-1-2-learning-by-doing/>

7.2-20: PROJET PERSONNEL

Ce cours dure 160 heures et permet l'obtention de 8 crédits. Il est encadré par Antoinette Ohannessian.

Objectifs

Amener l'étudiant à prendre conscience des enjeux théoriques et plastiques de son travail, afin de potentialiser celui-ci, ainsi que lui offrir les outils théoriques et critiques permettant de contextualiser son œuvre en regard de la création contemporaine.

Contenus

Le semestre 7 et l'entrée en 4^{ème} année correspondent au développement d'une nouvelle dynamique de travail, celle de l'élaboration d'une recherche personnelle. L'étudiant, débutant en phase projet, doit être à même d'éclaircir les enjeux de son travail, afin de les définir, pour le structurer et lui donner de l'essor. La création n'est plus le fruit d'une sollicitation pédagogique, mais une réponse à un questionnement, théorique, plastique et parfois existentiel. Le travail généré lors de ce semestre est d'autant plus important, que l'étudiant, au semestre 8, partira en mobilité, souvent à l'étranger, loin de ses repères. La poursuite de celui-ci est essentielle pour intégrer l'harmonique de sa résonance avec une culture différente et découvrir la perspective de son territoire plastique pour la 5^{ème} année.

Méthodologie

Rendez-vous collectifs et individuels sur demande. Prise de parole et présentation du projet personnel de chaque étudiant, pour une mise en lumière de celui-ci et de son avancée, en confrontation également avec les travaux des autres étudiants de 4^{ème} année.

Modalités et critères d'évaluation

L'étudiant sera évalué sur la pertinence et l'originalité de ses travaux, la qualité de sa recherche et de ses références culturelles, sur l'inscription théorique et pratique de son travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).

UE 3: LANGUE ÉTRANGÈRE

7.3-1: ANGLAIS – LANGUE ET CULTURE GÉNÉRALE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Béatrice Vigato.

Contenus

La question du voyage: du 'Grand Tour' à nos jours. A travers différents artistes et médiums. Atelier d'écriture: préparation au Travel Book demandé au semestre 9 «hors les murs» et qui participera à l'exposition de retour de mobilité

Méthodologie

Groupes et rendez-vous individuels; supports multi-média

Modalités et critères d'évaluation

Productions écrite et orale sous forme de contrôle continu et/ou bilan

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 »

Références

Supports papier, DVD en lien avec la Bibliothèque de l'ÉSAD Sites internet

Outils en ligne, type dictionnaires, assistants: Collins

Dictionaries Grammarly.com Linguee.com Oxford Dictionaries Reverso

Context Wordreference.com

UE 1: INITIATION À LA RECHERCHE, SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

8.1-1: MOBILITÉ : MÉMOIRE

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Antoinette Ohannessian.

Objectifs

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

Contenus

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 d'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.

8.1-2 : SÉMINAIRE « RETOUR DE MOBILITÉ »

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Antoinette Ohannessian et Katia Schneller.

Objectifs

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

Contenus

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

Méthodologie

Séminaire.

Modalités et critères d'évaluation

Participation et implication.

Références

A voir ensemble selon les mobilités entreprises.

UE 1: INITIATION À LA RECHERCHE – SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

UE 2: PROJET PLASTIQUE - PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

8.2-1: MOBILITÉ INTERNATIONALE

Ce cours dure 400 heures et permet l'obtention de 20 crédits. Il est encadré par Antoinette Ohannessian.

Objectifs

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.

Contenus

Selon le projet validé.

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).

Modalités et critères d'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.

UE 2: PROJET PLASTIQUE – PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

UE 3: LANGUE ÉTRANGÈRE

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 9

L'organisation de l'année 5 vise à donner à l'étudiant les moyens de finaliser pratiquement, plastiquement et théoriquement son projet. Elle doit lui donner les moyens d'acquérir et de maîtriser les outils méthodologiques nécessaires pour revendiquer d'une manière précise tout ce qui fonde l'ensemble de ses recherches et de ses productions. Pour cela, le semestre 9 ambitionne de fournir à chaque étudiant les conditions matérielles et intellectuelles, pratiques et théoriques, qui lui permettront de parfaire son projet. La maîtrise des outils méthodologiques de création et de recherche est donc fortement encouragée.

À côté du développement soutenu de ses recherches et de son projet personnel, l'étudiant poursuivra et achèvera la rédaction de son mémoire.

Chaque étudiant doit également s'inscrire à une Initiation à la recherche et en suivre les enseignements et les séminaires. Les crédits seront validés lors de l'examen de fin de semestre.

Afin que les étudiants de l'année 5 puissent mener un travail d'exploration et de prospective, c'est-à-dire trouver les conditions de s'initier à la recherche à la fois sur, par et à travers l'art, ils doivent s'inscrire dans un des ateliers proposés chaque année et participer obligatoirement à ses activités. Il s'agit d'apporter une aide pragmatique, programmatique et constructive à l'élaboration de leurs projets personnels. Les travaux proposés visent aussi bien à étudier et à apprécier de nouvelles attitudes ou positions, que d'aborder des réflexions et des connaissances inédites, à travers l'examen de savoirs et de savoir-faire. Les ateliers d'initiation à la recherche de l'option Art travaillent en partenariat avec des structures de recherche ou des établissements d'enseignement supérieur et organisent des enseignements et des séminaires, invitent des personnalités qualifiées et collaborent à des programmes d'échange et d'exploration.

Au cours du semestre, il rédigera également un court texte, d'une dizaine de lignes, dans lequel il fera un descriptif précis de son projet et une synthèse compréhensible de son contenu.

Les étudiants sont invités à suivre les ARC (Atelier de Recherche et de Création) et un atelier pratique proposés aux étudiants des années 2 à 4.

ÉVALUATIONS DU SEMESTRE 9

À la fin du semestre 9, l'étudiant présentera ses travaux et son mémoire à l'ensemble des professeurs concernés pour être évalués selon les modalités et critères précisés dans chaque fiche de cours. C'est son projet qui sera évalué et c'est autour de lui que l'ensemble des professeurs se structurera pour émettre un avis, donner des notes et attribuer des crédits.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 9

Deux Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie du semestre 9. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après.

UE 1: Méthodologie de la recherche UE 2: Mise en forme du projet personnel

DATES DES EXAMENS DU SEMESTRE 9

Examen du semestre 9: 20 janvier 2020

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 10

L'organisation du semestre 10 vise à donner à l'étudiant les moyens de finaliser pratiquement, plastiquement et théoriquement son projet. Elle doit lui donner les moyens d'acquérir et de maîtriser les outils méthodologiques nécessaires pour revendiquer d'une manière précise tout ce qui fonde l'ensemble de ses recherches et de ses productions. Pour cela, ce dernier semestre ambitionne de fournir à chaque étudiant les conditions matérielles et intellectuelles, pratiques et théoriques, qui lui permettront de se présenter sereinement devant un jury et d'y soutenir avec conviction son mémoire et son travail plastique. La maîtrise des outils méthodologiques de création et de recherche est donc fortement encouragée.

À côté de la finalisation de ses recherches et de son projet personnel, l'étudiant achèvera la rédaction de son mémoire, le mettra en forme et le soutiendra devant un jury.

ÉVALUATIONS DU SEMESTRE 10

Le semestre 10 s'achève par la présentation aux épreuves du DNSEP. Elles se

déroulent en deux temps : soutenance du mémoire, puis soutenance du travail plastique.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 10

1 Unité d'Enseignement (UE) structure et organise les programmes et la pédagogie du semestre 10.

UE3 : Épreuves du diplôme

DATES DES EXAMENS DU SEMESTRE 10

DNSEP :

Soutenance du mémoire :

Epreuve plastique : 2, 3 et 4 juin 2021

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)		20
Méthodologie de la recherche	9.1-1	5
Suivi du mémoire (Directeur.ice de mémoire)	9.1-2	8
Initiation à la recherche : Écrits d'artistes	9.1-3	6
Initiation à la recherche : Formes d'activisme visuel, sonore et performatif: un parcours théorique et pratique en collaboration avec Jota Mombaça et Amelia Umuhire	9.1-4	6
Initiation à la recherche : Conditions de l'œuvre : espaces, outils, matériaux	9.1-5	6
Initiation à la recherche : Suivi de création scénique	9.1-6	6
Initiation à la recherche : Art et santé	9.1-7	6
Anglais – Langue et Culture générale	9.1-8	1
UE 2 : Mise en forme du projet personnel		10
ARC : Corps extérieur. EMC3	9.2-1	6
ARC : Re – (Cycles)	9.2-2	6
ARC : Relier les mondes du vivant	9.2-3	6
ARC : A domicile, "Ne pas se séparer du monde"	9.2-4	6
ARC : Il faut sauver le soldat Daniel Chung	9.2-5	6
ARC : Les indes noires, traverser l'ombre	9.2-6	6
ARC : Dessin peinture	9.2-7	6
ARC : Un mot isolé est-il le minimum pour qu'il y ait désaccord sur l'énoncé ?	9.2-8	6
MethodARCologie	9.2-9	1
Atelier pratique : Fabrique de l'image	9.2-10	3
Atelier pratique : Sans titre	9.2-11	3
Atelier pratique : Édit	9.2-12	3
Atelier pratique : Science fiction	9.2-13	3
Atelier pratique : Combien ça coûte, combien ça pèse, le son	9.2-14	3
Atelier pratique : Formes d'activisme visuel, sonore et performatif: un parcours théorique et pratique en collaboration avec Jota Mombaça et Amelia Umuhire	9.2-15	3
Atelier Pratique : Réseau cinéma	9.2-16	3

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 3 : Épreuves du diplôme		30
Soutenance de mémoire	10.3-1	5
Soutenance du projet plastique	10.3-2	25

UE 1: MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (DONT SUIVI DU MÉMOIRE)

9.1-1: MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par Benjamin Seror.

Objectifs

La rédaction du mémoire est l'occasion pour l'étudiant de la phase projet de déployer une question qui le concerne au sein de sa recherche plastique et qu'il puisse mettre en écho avec des lectures. L'étudiant doit trouver une manière pertinente et originale de donner une forme à sa réflexion.

Contenus

Poursuivant le travail mené en année 4, l'étudiant finalisera son mémoire au semestre 9. Le mémoire qui comprendra 75 000 signes minimum, devra comporter un sommaire, une problématique, des développements logiques et démonstratifs, une bibliographie, une présentation des sources et des notes en bas de page.

Méthodologie

Les étudiants travailleront avec deux professeurs référents, et ils auront l'obligation de les rencontrer régulièrement lors de séances de travail collectif ou pendant des rendez-vous individuels. Pendant ces rencontres, différentes activités seront développées afin d'entreprendre le travail nécessaire à l'achèvement du mémoire et à sa soutenance.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur la maîtrise du sujet, le volume de travail, la méthodologie, l'originalité, l'indépendance, l'esprit critique, la clarté et la qualité des recherches.

9.1-2 : SUIVI DU MÉMOIRE (DIRECTEUR.ICE DE MÉMOIRE)

Ce cours dure 160 heures et permet l'obtention de 8 crédits. Il est encadré par

Objectifs

Le travail de rédaction du mémoire qui est demandé à l'étudiant de la phase projet, est de montrer qu'il peut faire preuve d'une capacité à tenir un raisonnement sur son travail – en «dialogue» avec celui d'un autre sujet –, qu'il est capable de trouver une application à ce raisonnement et qu'il est capable de le communiquer. Ce travail s'inscrit dans l'activité générale de l'élaboration et du développement de son projet plastique personnel.

Contenus

Poursuivant le travail mené en année 4, l'étudiant finalisera son mémoire au semestre 9 selon les règles habituelles de rédaction. Ainsi, le mémoire qui comprendra 75 000 signes minimum, devra comporter un sommaire, une problématique, des développements logiques et démonstratifs, une bibliographie, une présentation des sources et des notes en bas de page.

Méthodologie

Les étudiants travailleront avec leur directeur de mémoire référent et ils auront l'obligation de le rencontrer régulièrement lors de rendez-vous individuels qui puissent permettre au Directeur un suivi continu.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation portera sur la maîtrise du sujet, le volume de travail, la méthodologie, l'originalité, l'indépendance, l'esprit critique, la clarté et la qualité des recherches.

9.1-3 : INITIATION À LA RECHERCHE : ÉCRITS D'ARTISTES

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Camille Barjou.

Objectifs

Travailler en étroite collaboration avec l'étagère «écrits d'artistes» de la bibliothèque. Pour l'initiation à la recherche, il s'agit de mettre en place des propositions

pédagogiques à destination des 2^e année sur la question des écrits d'artistes. L'enseignante propose des outils et des axes d'étude pour mettre en place ces situations. On réfléchit ensemble. Les étudiant-e-s inscrit-e-s s'intéressent aux questions de pédagogie et à comment transmettre les outils pour lire, analyser, critiquer, discuter des textes. Réunir et établir un corpus critique de textes d'artistes. Écrire à partir de là.

Contenus

« Je dois reconnaître que lorsque je relis *Through the Flower*, je tressaille devant tant d'honnêteté sans fard ; mais en même temps, je suis heureuse que mon jeune « moi » ait eu le courage de parler avec une telle franchise de ma vie et de mon travail. Je doute être capable, aujourd'hui, de réanimer la candeur qui imprègne ce livre et reflète une confiance absolue dans l'accueil que le monde réserverait à des révélations si dénuées de conscience de soi. Et pourtant, c'est précisément cela qui donne son atmosphère particulière au livre, l'atmosphère des années 1970, où nous étions si nombreuses et nombreux à croire que nous pourrions changer le monde, dans le bon sens, un objectif qui a été – comme a dit l'une de mes amies – « violenté par la réalité ». Cependant, un espoir exagérément idéaliste d'améliorer le monde vaut mieux que l'acceptation cynique du statu quo. Au moins, avons-nous essayé – et je continue d'essayer. Peut-être suis-je de toute façon trop vieille, désormais, pour changer. » Judy Chicago (à propos de son premier livre). Qu'est-ce qu'un « écrit d'artiste » ? Comment l'artiste en arrive aux mots, à l'écriture ? Qu'en fait-il-elle ? Le cours propose d'étudier les registres et les formes d'écriture utilisées pour se réapproprier le discours de l'art, pour reprendre sa voix. L'écriture peut devenir une pratique artistique à part entière ou accompagner un processus, un questionnement sur ce que l'on produit et pourquoi on le fait. Comment l'écriture poétique, la correspondance, le journal, l'essai, le manifeste ou les autres formes d'écriture s'opèrent et opèrent dans le champ de l'art. Le choix des textes peut s'envisager dans toutes les époques.

Méthodologie

Cours commun avec les 2^e année. Travail par petits groupes pour les préparations et temps en groupe entier.

Modalités et critères d'évaluation

Présence, assiduité et participation. Rendu en fin de semestre d'un outil constitué collectivement.

Références

Les écrits d'artistes depuis 1940 : actes du colloque international Paris et Caen, Institut Mémoires de l'édition contemporaine, 2004.

Didier Arnaudet, Des artistes, des écrits : une anthologie, le Bleu du ciel, 2006.

Louise Bourgeois, Destruction du père, reconstruction du père : écrits et entretiens, 1923-2000, D. Lelong, 2000.

Judy Chicago, Trough the flower – Mon combat d'artiste femme, Les Presses du Réel, 2018.

Antoinette Ohannessian, Un an, Les éditions au Forges de Vulcain, 2012

Yvonne Rainer, Une femme qui... Écrits, entretiens, essais critiques, Les presses du Réel, 2008.

Olivia Rosenthal, « Entretien avec Valérie Mréjen », Littérature 2010/4 (n°160), p. 89-95.

Et toute l'étagère écrits d'artistes » de la bibliothèque de l'école.

9.1-4 : INITIATION À LA RECHERCHE : FORMES D'ACTIVISME VISUEL, SONORE ET PERFORMATIF: UN PARCOURS THÉORIQUE ET PRATIQUE EN COLLABORATION AVEC JOTA MOMBAÇA ET AMELIA UMUHIRE

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Simone Franği et Katia Schneller.

Objectifs

Grâce à la collaboration avec deux artistes, ce parcours vise à questionner, à l'aune des pratiques féministes intersectionnelles, décoloniales et antiracistes contemporaines, le statut et le rôle que la recherche artistique peut jouer dans les mouvements activistes contemporains revendiquant une justice sociale plus forte. L'IR prend comme point de départ la notion d'activisme visuel proposée par Nicholas Mirzoeff et essaie de l'élargir

aux pratiques performatives et sonores qui seront mises à l'honneur lors du festival des gestes de la recherche en novembre 2020.

Contenus

12-15 octobre 2020: Workshop avec Jota Mombaça en partenariat avec le MAC VAL. Jota Mombaça est écrivaine, performeuse et chercheuse se définissant comme une « bicha » non binaire née dans le nord-est du Brésil. Iel est titulaire d'un Master en Sciences Sociales de l'UFRN (BR), pour lequel iel a mené une recherche autour des questions de la vocalisation et des connaissances subalternes, des études anales, de l'anthropophagie négative, de la pensée décoloniale et de l'esthétique « cuir » en dialogue avec l'artiste Pêdra Costa. Sa recherche actuelle porte sur les relations entre la monstruosité et l'humanité, en particulier en ce qui concerne les thèmes de l'inexistence sociale, de la fin du monde comme exigence politique contre la violence normative à partir de sa propre expérience en tant que personne non-binaire racialisée de grande taille vivant dans la périphérie brésilienne appauvrie. Dans son travail artistique et militant, iel s'intéresse aux études « cuir », aux postures décoloniales, à l'intersectionnalité politique, à la justice anticoloniale, à la redistribution de la violence. Sa pratique émerge sous la forme d'une fiction visionnaire au carrefour des champs éthique, esthétique et politique dans les productions de la connaissance du monde entier et du sud. Iel collabore actuellement avec Oficina de Imaginação Política (São Paulo) et la résidence artistique avec Capacete's 2017 à la Documenta (Athènes / Cassel). Pensé comme une machine à voyager dans le temps, ce workshop intitulé "Not a Single Time, Not a Single Being" proposera à partir de lectures de textes de science fiction et de théorie critique décoloniale de réfléchir sur les dimensions performatives et critiques du déplacement temporel et de ses effets politiques et éthiques. Il s'agira ainsi de développer un imaginaire cuir de désobéissance aux injonctions de genre et de l'oppression coloniale.

23-27 novembre 2020: Workshop avec Amelia Umuhire et les Radio Papesse. Amelia Umuhire est une cinéaste rwando-allemande basée à Berlin, née à Kigali en 1991. Elle a réalisé en 2017 la web série Polyglot (disponible sur Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCe3iU0Ka__I5DXKeC9byQHg/videos) qui a reçu plusieurs récompenses. Son travail a été montré, entre autre au MOCA Los Angeles, au MCA Chicago, au Tribeca Film Festival, au Smithsonian African American Film Festival et à l'International Film Festival Rotterdam. Alliant vidéo et travail radiophonique, ses recherches portent sur la précarité collective et la violence politique et explorent les relations existant entre les récits personnels, les politiques nationales

et la culture contemporaine dans un contexte pan-africain. Le workshop de quatre jours sera mené, en collaboration avec le duo curatoriale radiophonique Radio Papesse, dans le cadre du Festival des gestes de la recherche consacré aux pratiques sonores nourries par les dynamiques diasporiques. Festival des gestes de la recherche - Edition n° 1: dynamiques diasporiques et pratiques sonores Les étudiant.es seront également impliqué.e.s dans l'organisation et le suivi curatorial de la première édition du Festival des Gestes de la Recherche réunissant les performances de Joséfa Ntjam, Alessandra Eramo, Lydia Ourahmane, Abdellah Hassak; une séance d'écoute proposée par la curatrice Kamila Metwaly; un documentaire radiophonique de Amelia Umuhire; les conférences de Lotte Arndt et Samir Boumediene; un film de Pierre Michelon.

Méthodologie

Cet enseignement se structure autour de deux workshops de quatre jours avec Amelia Umuhire et Jota Mombaça (ce dernier sera en partenariat avec le MAC VAL) au cours desquels auront lieu des expérimentations artistiques et des sessions de lectures théoriques. L'autre partie de cet enseignement vise à se familiariser avec l'activité curatoriale en contribuant à l'organisation du festival des gestes de la recherche (23 - 27 Novembre 2020) de l'Unité de recherche "Hospitalité artistique et activisme visuel pour une Europe diasporique et post-occidentale".

Modalités et critères d'évaluation

Présence, assiduité et engagement dans le projet.

Références

– Jota Mombaça. The Time Has Come in Which the Lights of this Epoch Were Lit Everywhere. Link: https://www.internationaleonline.org/opinions/131_the_time_has_come_in_which_the_lights_of_this_epoch_were_lit_everywhere

– Bryan Kamaoli Kuwada, We Live in the Future. Come Join Us:

<https://hehiale.wordpress.com/2015/04/03/we-live-in-the-future-come-join-us/>

– Conversation entre Amelia Umuhire et Yasmina Price, e-flux, 26 mai 2020, <https://www.eflux.com/video/331962/amelia-umuhire-nbsp-polyglot-ep-2-le-mal-du-pays-nbsp-homesickness/>

– Sandra Delacourt, Katia Schneller, Vanessa Théodoropoulou (dir.), Le Chercheur et ses doubles, Paris, B52, 2016.

- Nicholas Mirzoeff, How to see the world, Basic books, 2016.
 - Nicholas. Mirzoeff (ed.), The Visual Culture Reader, Routledge, London-New York, 1998.
-

9.1-5 : INITIATION À LA RECHERCHE : CONDITIONS DE L'ŒUVRE : ESPACES, OUTILS, MATÉRIAUX

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Pascale Riou.

Objectifs

Partager des réflexions à propos des conditions matérielles et immatérielles des œuvres : contexte de production, de monstration, conditions des pratiques et des projets, construction d'outils, de techniques, de méthodes pour faire.

Contenus

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. Rencontres et entretiens avec des artistes, théoricien.ne.s, acteurs et actrices du champ de l'art contemporain, à propos des espaces, outils et matériaux.

Méthodologie

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 en dehors.

Modalités et critères d'évaluation

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

Références

- BILLETTER Jean François, Leçons sur Tchouang-Tseu, 2019, Paris, Allia
- 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.
- HUYGHE Pierre-Damien, Commencer à deux, Paris, Éditions MIX, 2009.
 - JULLIEN Francois, Traité de l'efficacité, Paris, Grasset, 1996.
 - INGOLD Tim, Faire. Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture, Paris, Dehors, 2017.
 - OBRIST Hans Ulrich, Conversations volume 1, Paris, Manuella éditions, 2008.
 - STRASSER Catherine, Le temps de la production, Strasbourg, École des arts décoratifs, 1997.
-

9.1-6 : INITIATION À LA RECHERCHE : SUIVI DE CRÉATION SCÉNIQUE

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Gretchen Schiller et Julie Valero.

Méthodologie

L'atelier Suivi de la création invite les étudiant.es à suivre et analyser un processus de création de spectacle vivant (cirque, danse, théâtre) 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, CCN, CDC, TMG, EST...). Cette année, l'atelier proposera une triple approche, chorégraphique, circassienne et théâtrale, ce qui permettra aux étudiant.es de diversifier les méthodologies mises en oeuvre et d'enrichir leurs connaissances des processus de création, dans une perspective interdisciplinaire.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu. Présence assidue aux cours.

9.1-7 : INITIATION À LA RECHERCHE : ART ET SANTÉ

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Léa Andreolety et Pauline Bouchet.

Objectifs

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. Compétences travaillées: LE RECIT DE SOI, LE RECIT DES AUTRES, L'IMPROVISATION, LE TRAVAIL DU CORPS, L'ECOUTE, LE REGARD, LA REPRÉSENTATION.

Références

- Cynthia FLEURY, Le Soin est un humanisme, Paris, Tracts Gallimard, 2019.
 - Jean FLORENCE, Art et thérapie, liaison dangereuse ?, Bruxelles, Facultés Universitaires Saint-Louis, 1997.
 - Rémi GNAYRE, Patrick PAUL, Le rôle de l'art dans les éducations en santé. Paris, L'Harmattan, 2008.
 - Florence GIUST-DESPRAIRIES, Mireille CIFALI et Thomas PÉRILLEUX, Processus de création et processus cliniques, Paris, PUF, 2015.
-

9.1-8: ANGLAIS – LANGUE ET CULTURE GÉNÉRALE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Béatrice Vigato.

Contenus

Revisite et mise à jour du portfolio de 3ème année. Revisite et mise à jour des biographie, statement et CV. Travail autour du mémoire: mise en anglais de l'abstract
Travail autour de la résidence d'artistes

Méthodologie

Groupes et rendez-vous individuels; supports multimédia

Modalités et critères d'évaluation

Productions écrite et orale sous forme de contrôle continu et/ou bilan

Références

Supports papier, DVD en lien avec la Bibliothèque de l'ÉSAD Sites internet

Outils en ligne, type dictionnaires, assistants :

Collins Dictionaries Grammarly.com Linguee.com Oxford Dictionaries Reverso
Context Wordreference.com

UE 2: MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL

9.2-1: ARC : CORPS EXTÉRIEUR. EMC3

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Camille Barjou et Joël Bartoloméo.

Objectifs

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.

Contenus

« 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.

Méthodologie

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.

Modalités et critères d'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.

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.
- Catherine Contour: « Une plongée avec Catherine Contour - Créer avec l'outil hypnotique », éd. Naïca, 2017.
- 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 Roustan: « Qu'est-ce que l'hypnose? », éd. de Minuit, 1994.
- Henry David Thoreau, *Les forêts du Maine*, Paris, Ed. Payot & Rivages, 2012.
- Gilles A. Tieberghien, *Finis terrae, imaginaire et imaginations cartographiques*, Bayard, 2007.
- 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.

9.2-2: ARC : RE – (CYCLES)

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par

Bernard Joisten.

Objectifs

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 oeuvre 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.

Contenus

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.

Méthodologie

Cours en atelier. La méthode d'enseignement parcourt différents registres de travail : théorique, pratique, centrés sur l'expérimentation des matériaux et conceptuelle. L'accent sera porté sur la possibilité de mettre en oeuvre 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 re(cyclage) 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'oeuvre et son cadre d'existence.

Modalités et critères d'évaluation

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

production.

Références

- Le plus grand défi de l'humanité Aurélien Barrau, Michel Lafon.
 - Le Monde englouti, JG Ballard, Folio sf Gallimard.
-

9.2-3: ARC : RELIER LES MONDES DU VIVANT

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Catherine Tauveron et Béatrice Vigato.

Objectifs

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.

« C'est un jeu qui amène des compréhensions du vivant qui débordent, qui sont au-delà des notions d'espèces, de genre et qui nous conduisent à vivre d'autres émotions. Ce sont des espaces de liberté où rien n'est acquis, fugaces mais si intenses. » Abraham Poincheval. (4)

Contenus

"We often forget that WE ARE NATURE. Nature is not something separate from us. So when we say that we have lost our connection to nature, we've lost our connection to ourselves." Andy Goldsworthy. (1)

Désormais confrontés à la modification des équilibres planétaires et au changement climatique, nous prenons la mesure de notre vulnérabilité et de nos dépendances au sein des éco-systèmes. Cette prise de conscience nous rappelle que nous habitons la Terre en cohabitation avec les autres espèces, nos parentes dans la « nature ».

Notre regard décillé, nous devons prendre en compte l'ensemble du vivant et repenser nos relations d'interdépendance avec des « égards ajustés ». (2) En éprouvant notre ascendance commune avec toute forme de vie (du plancton à l'oiseau, du cèdre à la mouche, du lichen au loup...), réapprendre à percevoir et considérer ce qui nous unit et nous distingue. Donner place à une nouvelle culture du vivant qui nous conduise à des attitudes qui témoignent de plus de justesse.

“Il nous faut reconnaître avec émerveillement que nous avons le futur entre nos mains et que nous avons la chance de pouvoir être artisan de ce travail”. Joanna Macy. (3)

Méthodologie

Nous amplifierons notre conscience d'appartenance au vivant : - observant comment les artistes plasticiens s'engagent plus ou moins radicalement, avec responsabilité et deviennent des “artistes” (art + activisme) avec leurs moyens spécifiques (représentation, symbolisation, dénonciation, déconstruction, immersion, expérimentation, prospection, éthique...)- actualisant nos appréhensions dans tous les champs de la connaissance,- découvrant de nouvelles notions,- approfondissant notre langage même qui nous renvoie souvent à des clivages (nature/culture, humain/animal, physique/surnaturel, sauvage/domestique, habité/désert...)- recueillant un vocable approprié qui nous permette de penser et dire la complexité de nos perceptions et relations aux mondes du vivant.- considérant comment les gestes artistiques se relient au vivant, ou encore tentent de réparer selon le principe du “care” ...- accueillant un art opérationnel, qui crée et mobilise des communautés éco-solidaires.

Notre sensibilité nous conduira à de multiples propositions et productions. Le rythme de l'ARC sera ponctué d'apports et de rencontres, au sein du groupe et avec des intervenants extérieurs. Des échanges continus permettront une évolution et des finalisations régulières. Également, nous conduirons un projet de micro-édition, d'un glossaire illustré... Et par ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, nous mènerons la constitution d'un dossier de candidature pour un appel à projet.

Modalités et critères d'évaluation

L'évaluation se fait tout au long du projet par : - la prise en compte de la capacité que montre l'étudiant.e 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 (3 à 5 minutes). 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 finalisées et un salon de lecture.

Références

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

(1) GOLDSWORTHY Andy. Refuges d'art. Digne-les-Bains

(Alpes-de-Haute-Provence) : Musée de Digne ; Roche-La-Molière (Loire) : Artha, 2002

(2) MORIZOT Baptiste, Manières d'être vivant, Actes Sud, février 2020.(3) MACY

Joanna, Entendre le cri de la terre en nous, entretien avec Eric Tariant <https://utopiesdaujourd'hui.fr/index.php/spiritualite/entretiens/796-entendre-le-cri-de-la-terre-en-nous>

dir. MOUILLON Philippe, Paysage-animal, Local.Contemporain N° 11, novembre 2019.

– DESCOLA Philippe, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005.

– PELLUCHON Corine, Réparons le monde, Rivages poche, mai 2020.

– KOHN Eduardo, Comment pensent les forêts, Vers une anthropologie au-delà de l'humain, Zones Sensibles, février 2017.

– DESPRET Vinciane. Que diraient les animaux, si... on leur posait les bonnes questions? La Découverte Poche, octobre 2014.

– KRAUSE Bernie. Le Grand orchestre des animaux, célébrer la symphonie de la nature, Champ sciences 2018.

– Le grand orchestre des animaux, Fondation Cartier pour l'art contemporain, avec un CD Audio inédit de la bande son de l'exposition, Juillet 2016.

– FLOC'H Nicolas. Glaz [Jean-Marc Huitorel, Yves Henocque, Nicolas Floc'h, Hubert Loisel] Roma publications 2018. <http://www.nicolasfloch.net>

– 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

9.2-4: ARC : A DOMICILE, "NE PAS SE SÉPARER DU MONDE"

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Slimane Raïs.

Objectifs

Nous avons vécu une situation inédite et avons traversé une grande épreuve. La notion de famille, de travail et de mode de vie n'auront plus le même sens pour nous. Des mois de confinement, à vivre à distance du monde, seuls-es ou en famille, s'ils ont, indéniablement, changé notre rapport au monde, auront aussi ouvert de nouvelles brèches, permis d'explorer de nouveaux espaces et d'inventer de nouveaux outils de travail, jusque-là ignorés ou méconnus.

Cet ARC questionne le rapport entre espace de vie et espace de travail.

Contenus

Depuis quelques décennies, les nouvelles technologies et le numérique ont refaçonné notre manière de vivre et de travailler. Internet a non seulement ôté la frontière entre l'espace de travail (bureau, atelier, entreprise..) et l'espace de vie (habitat, loisir..), mais il a aussi ôté la frontière entre le temps de travail et le temps de vivre. Ainsi, nous pourrions passer toute notre vie à travailler. Habiter, c'est vivre sa demeure comme le prolongement de soi. Celle-ci est un lieu délimité qui différencie l'espace privé de l'espace public : l'espace privé est compatible avec la transgression de la « convenance » et de « la règle » il est l'espace de la vie quotidienne avec son immédiate lisibilité.

La notion de chez-soi induit deux choses : l'habitation et l'intimité. Selon Perla Serfaty-Garzon, « le chez-soi, l'habitat et l'intimité dessinent les pôles d'un même champ d'intelligibilité, qui est celui de l'habiter ». Se constituer son « chez-soi », c'est investir un lieu et le posséder par l'appropriation, y faire habiter son corps, y faire habiter ses objets. L'habitat est à la fois le nid, l'habit, le repère. Comment habiter, vivre et créer chez-soi ? Comment se mettre à distance ou à proximité du monde ? Comment traiter ces espaces de l'entre-deux, la pénétration des regards dans l'intime ? C'est là l'enjeu de cet ARC qui consiste à réconcilier l'expérience du quotidien et celle de l'art. Chaque étudiant inscrit à cet ARC, investira son propre

espace de vie «chez-soi», tel un atelier de travail, d'expérimentation et de recherche. Ainsi, l'habitat devient à la fois le lieu et le matériau de travail. Le bâtiment, les meubles, les objets personnels, mais aussi, les odeurs, les bruits, le silence, la lumière, la chaleur, la présence et l'absence, constitueront les matériaux de base pour de nouvelles expérimentations artistiques.

Méthodologie

Théorique et pratique : cours magistral et en atelier.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu et une présentation des travaux en fin du semestre sous forme d'un parcours-exposition.

Références

Ne pas se séparer du monde. On ne rate pas sa vie lorsqu'on la met dans la lumière. Tout mon effort, dans toutes les positions, les malheurs, les désillusions, c'est de retrouver les contacts. Contacts avec le vrai, la nature d'abord, et puis l'art de ceux qui ont compris, et mon art si j'en suis capable. Sinon, la lumière et l'eau et l'ivresse sont encore devant moi, et les lèvres humides du désir. Désespoir souriant. Sans issue, mais exerçant sans cesse une domination qu'on sait vaine. L'essentiel : ne pas se perdre, et ne pas perdre ce qui, de soi, dort dans le monde. Albert Camus | Carnets I

- Perla Serfaty-Garzon. Chez soi, les territoires de l'intimité, Paris, Ed. Armand Colin. 2005
- Michel de Certeau. L'invention du quotidien, vol. 1 (arts de faire) et vol. 2 (habiter, cuisiner), Paris. Ed. Gallimard. 1990
- Martin Heidegger. Bâtir, habiter, penser, essais et conférences, Paris. Ed. Gallimard. 1958
- Gaston Bachelard. La poétique de l'espace, Paris, Ed. PUF, 2005
- Dianne Watteau, Vivre l'intime (dans l'art contemporain), Ed. Thalia. 2010
- Elianne Chiron, L'intime, le privé, le public dans l'art contemporain, Ed de la Sorbonne, 2012

9.2-5: ARC : IL FAUT SAUVER LE SOLDAT DANIEL CHUNG

Ce cours **dur** 120 heures **et permet l'obtention de 6 crédits**. Il est encadré par François Nouguiès.

Objectifs

Ce cours est une expérience avec Daniel et des étudiants. Il s'agit pour les étudiants d'imaginer des scènes du passé comme du présent mettant en scène Daniel, de confronter des situations dévoilant leur vision de l'école, et leur fantasme d'une école. Nous souhaiterions également faire suivre des cours du cursus à Daniel, cet homme qui après plus de 30 ans passé en son sein, travail au plus proche des étudiants et pourrait également nous apprendre beaucoup sur sa vision de l'art dans cette école.

Contenus

Ventriloquie Le talent des ventriloques consiste à interpréter un personnage, généralement une marionnette, en prenant une voix différente de la leur, sans faire bouger leurs lèvres. Ils créent une illusion, exactement comme les magiciens.

Méthodologie

Il faut sauver le soldat Daniel est un projet de film que nous tenterons de mettre en œuvre en 2019. Le film met en scène Daniel Chung (technicien audiovisuel proche de la retraite à l'école de Grenoble), lors de ses nombreuses années au sein de notre école Daniel a développé un regard sur les étudiants, l'école, le monde de l'art. Nous partirons à la recherche d'éléments du passé que Daniel a pu conserver et nous révéler. La reconstitution de scènes ainsi que la création de situation sont l'un des points forts du film.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu

Références

Robert Filliou et avec la participation de John Cage, « Enseigner et apprendre, arts vivants », livre de Robert Filliou.

9.2-6: ARC : LES INDES NOIRES, TRAVERSER L'OMBRE

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Eric Hurtado.

Objectifs

« Voir. L'ombre et la qualité du silence. La photographie, un chemin de contemplation.

Approcher la limite entre le rien et le presque rien, rendre visible cette sensation invisible, l'espace par le cadre. Une harmonique de la distance, au sujet ou à sa disparition. »

Eric Hurtado

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

Contenus

Partir du livre de Jules Verne, *Les Indes noires*, roman de la nuit et de l'abîme, texte emblématique de cette double quête, celle des ténèbres dans la mine, puis du jour au sortir de celle-ci. « 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 ! » *Les Indes noires*.

L'Arc débutera par la projection de deux films à la Cinémathèque de Grenoble, *Sombre* de Philippe Grandrieux suivi de *L'Etrange 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, dans le cadre de cette expérience « tellurique » de l'ombre, un premier à la grotte de la Luire, à St Aignan-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.)

Un travail sera proposé, celui de photographier ou de filmer l'école de Grenoble la nuit. Rendre compte d'un territoire invisible, celui qui repose au-delà de son activité, de son échange factuel avec lui. Ce lieu resterait-il à l'écoute ? A nous de le voir.

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

Méthodologie

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.

Modalités et critères d'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).

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 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 : Etant Donnes 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

9.2-7: ARC : DESSIN PEINTURE

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Frédéric Léglise.

Objectifs

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.

Contenus

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.

Méthodologie

Pratique intensive et régulière de ces médiums 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.

Modalités et critères d'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.

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 ...

9.2-8: ARC : UN MOT ISOLÉ EST-IL LE MINIMUM POUR QU'IL Y AIT DÉSACCORD SUR L'ÉNONCÉ ?

Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par Antoinette Ohannessian et Benjamin Seror.

Objectifs

Agiter la question. Est-ce que tout problème peut devenir un problème d'art ?
Qu'est-ce qu'une situation pédagogique ? Que peut donc enseigner un professeur en école d'art ?

Contenus

Le cartel est le panneau ou la petite étiquette sur laquelle apparaît la légende de l'œuvre présentée dans un musée. Le cartel est généralement placé au plus près de l'œuvre, grâce à cette proximité, il a une fonction de GPS pour localiser l'art. Cet ARC propose de rédiger et d'installer les cartels des « œuvres » sans « artiste » traînant sur les trottoirs, dans les rues, les allées, les passerelles, les avenues du quartier d'Aubervilliers, et d'étendre la coutume muséale à la banlieue parisienne, durant un

voyage à Paris de 4 jours. Après l'observation, nous nous poserons la question comment faire récit de ce que nous avons, comment écrire un cartel, que garder, que transmettre, comment transmettre des idées, des souvenirs, des émotions. Avec des mots, des impressions, des chansons ?

Méthodologie

L'atelier est une œuvre collective, une mise en commun de nos savoirs et de nos ignorances comme étant déjà une connaissance. L'atelier est fondé sur des échanges critiques et non affirmatifs. Les étudiantes et étudiants apprennent à fréquenter des situations d'incertitudes, d'hésitations, de flottements, en faisant l'expérience du paradoxe. Ils, elles apprennent à sélectionner. La sélection comme technique de survie, de décision formelle. Je traverse avant ou après le passage de la voiture ? Est-il préférable de mettre du rouge ou du bleu ? De poser ceci devant ou derrière ? Ou à côté ? Ou devant ?

Modalités et critères d'évaluation

La structure-école demande de la participation, de la présence, des tentatives, des essais, des paradoxes, des brouillons et des aboutissements.

Références

Toutes les références des étudiantes et étudiants Gertrude Stein, Les américains d'Amérique - Editions Bartillat. Gertrude Stein, L'autobiographie de tout le monde - Edition Seuil. Arnaud Des Pallière, Is Dead Les chansons d'Anne Sylvestre

9.2-9: MÉTHODARCOLOGIE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Les enseignants d'ARC.

Objectifs

Permettre à l'étudiant.e d'avoir un cadre spécifique où la méthodologie requise pour son Atelier de Recherche et de Création est prise en compte.

Contenus

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

Méthodologie

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

Modalités et critères d'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.

Références

Voir les références données pour l'ARC en question.

9.2-10: ATELIER PRATIQUE : FABRIQUE DE L'IMAGE

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Catherine Tauveron.

Objectifs

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).

Contenus

Il est proposé aux étudiants d'engager une direction de recherche, de pratique et de production à partir d'une image repérée dans le contexte du Mois de la Photographie. En écho à cette « photographie, point de départ », un ensemble de 36 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. 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 (développement film, tirage argentique, photogramme, chimigramme...). Des

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

Méthodologie

Cet atelier se définit comme un atelier d'expérimentation, d'accompagnement et de productions 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.

Modalités et critères d'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).

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-araigo.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).

9.2-11: ATELIER PRATIQUE : SANS TITRE

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Camille Barjou et Antoinette Ohannessian.

Objectifs

Écrire, lire.

Contenus

L'atelier sera une sorte de salle de sport avec des situations et des exercices pour s'entraîner à écrire des trucs: de la prose, des alexandrins, des formes courtes, un roman policier, un roman de gare, des prospectus, des lettres de démission, des courriers administratifs, un discours politique. L'atelier sera également l'endroit où on s'entraîne à lire ces trucs.

Méthodologie

Des exercices pour trouver sa méthode ou son manque de méthode qui deviendra sa nouvelle méthode.

Modalités et critères d'évaluation

Quelles modalités et/ou critères d'évaluation? Les discuter ensemble. La structure-école offre un lieu intermédiaire d'utopie et à la fois d'adhérence au réel. La structure-école demande de la participation, de la présence, des tentatives, des essais, des paradoxes, des brouillons et des aboutissements.

Références

Louis Sukofsky: Le poème commençant par «la» édition La Nerthe 2019 Et toutes les

références des étudiantes et étudiants.

9.2-12: ATELIER PRATIQUE : ÉDIT

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Joël Bartoloméo, Aurélie Quinodoz (intervenante) et Pascale Riou.

Objectifs

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.

Contenus

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.

Méthodologie

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.

Modalités et critères d'évaluation

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

Références

Arthur Cravan – Pas Maintenant, Éditions Cent Pages *Anne Moeélin-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.] Ulises Carrión, Quant aux livres *Clôde Culpier, 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

9.2-13: ATELIER PRATIQUE : SCIENCE FICTION

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Bernard Joisten.

Objectifs

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.

Contenus

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.

Méthodologie

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.

Modalités et critères d'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 durant la semaine du 25 janvier 2021.

Références

Films: 2001 l'Odyssée de l'Espace de Stanley Kubrick (disponible à l'ÉSAD). Blade Runner de Ridley Scott (disponible à l'ÉSAD).

Livres: Vermillon Sand, JG Ballard, Souple, Editions Tristram. Nouvelles complètes, JG Ballard, Editions Tristram (disponible à l'ÉSAD). Les temps hypermodernes, de Gilles Lipovetsky. Editions Grasset.

9.2-14: ATELIER PRATIQUE : COMBIEN ÇA COÛTE, COMBIEN ÇA PÈSE, LE SON
Ce cours **dur** 60 heures **et permet l'obtention de 3 crédits**. Il est encadré par Benjamin Seror.

Objectifs

Une vie d'artiste 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 une collection de savoir souvent très vaste.

Contenus

Cet Atelier Pratique poursuit une série débutée 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 évitée 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 sont de grands alliés pour préciser des questions de mises en scènes. Nous regarderons comment l'installer mais aussi comment le travailler, quels différents types

de son nous rencontrons, sons résiduels, musique d'ascenseur et symphonies en tous genres, nous travaillerons à la mise en scène du son comme un espace très sûr pour travailler nos émotions.

Méthodologie

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 envisagées par chacune des participant.e.s.

Modalités et critères d'évaluation

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

Références

Luc Ferrari, Presque rien

ZULI, One (Cairo Tape)

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

L'oeuvre complète de Laurie Anderson

9.2-15: ATELIER PRATIQUE : FORMES D'ACTIVISME VISUEL, SONORE ET PERFORMATIF: UN PARCOURS THÉORIQUE ET PRATIQUE EN COLLABORATION AVEC JOTA MOMBAÇA ET AMELIA UMUHIRE

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Simone Franği et Katia Schneller.

Objectifs

Grâce à la collaboration avec deux artistes, ce parcours vise à questionner, à l'aune des pratiques féministes intersectionnelles, décoloniales et antiracistes contemporaines, le statut et le rôle que la recherche artistique peut jouer dans les mouvements activistes contemporains revendiquant une justice sociale plus forte. L'IR prend comme point de

départ la notion d'activisme visuel proposée par Nicholas Mirzoeff et essaie de l'élargir aux pratiques performatives et sonores qui seront mises à l'honneur lors du festival des gestes de la recherche en novembre 2020.

Contenus

12-15 octobre 2020: Workshop avec Jota Mombaça en partenariat avec le MAC VAL. Jota Mombaça est écrivaine, performeuse et chercheuse se définissant comme une « bicha » non binaire née dans le nord-est du Brésil. Iel est titulaire d'un Master en Sciences Sociales de l'UFRN (BR), pour lequel iel a mené une recherche autour des questions de la vocalisation et des connaissances subalternes, des études anales, de l'anthropophagie négative, de la pensée décoloniale et de l'esthétique « cuir » en dialogue avec l'artiste Pêdra Costa. Sa recherche actuelle porte sur les relations entre la monstruosité et l'humanité, en particulier en ce qui concerne les thèmes de l'inexistence sociale, de la fin du monde comme exigence politique contre la violence normative à partir de sa propre expérience en tant que personne non-binaire racialisée de grande taille vivant dans la périphérie brésilienne appauvrie. Dans son travail artistique et militant, iel s'intéresse aux études « cuir », aux postures décoloniales, à l'intersectionnalité politique, à la justice anticoloniale, à la redistribution de la violence. Sa pratique émerge sous la forme d'une fiction visionnaire au carrefour des champs éthique, esthétique et politique dans les productions de la connaissance du monde entier et du sud. Iel collabore actuellement avec Oficina de Imagem Política (São Paulo) et la résidence artistique avec Capacete's 2017 à la Documenta (Athènes / Cassel). Pensé comme une machine à voyager dans le temps, ce workshop intitulé "Not a Single Time, Not a Single Being" proposera à partir de lectures de textes de science fiction et de théorie critique décoloniale de réfléchir sur les dimensions performatives et critiques du déplacement temporel et de ses effets politiques et éthiques. Il s'agira ainsi de développer un imaginaire cuir de désobéissance aux injonctions de genre et de l'oppression coloniale.

23-27 novembre 2020: Workshop avec Amelia Umuhire et les Radio Papesse. Amelia Umuhire est une cinéaste rwando-allemande basée à Berlin, née à Kigali en 1991. Elle a réalisé en 2017 la web série Polyglot (disponible sur Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCe3iU0Ka__I5DXKeC9byQHg/videos) qui a reçu plusieurs récompenses. Son travail a été montré, entre autre au MOCA Los Angeles, au MCA Chicago, au Tribeca Film Festival, au Smithsonian African American Film Festival et à l'International Film Festival Rotterdam. Alliant vidéo et travail radiophonique, ses recherches portent sur la précarité collective et la violence politique.

et explorent les relations existant entre les récits personnels, les politiques nationales et la culture contemporaine dans un contexte pan-africain. Le workshop de quatre jours sera mené, en collaboration avec le duo curatoriale radiophonique Radio Papesse, dans le cadre du Festival des gestes de la recherche consacré aux pratiques sonores nourries par les dynamiques diasporiques. Festival des gestes de la recherche - Edition n° 1: dynamiques diasporiques et pratiques sonores Les étudiant.es seront également impliqué.e.s dans l'organisation et le suivi curatorial de la première édition du Festival des Gestes de la Recherche réunissant les performances de Joséfa Ntjam, Alessandra Eramo, Lydia Ourahmane, Abdellah Hassak; une séance d'écoute proposée par la curatrice Kamila Metwaly; un documentaire radiophonique de Amelia Umuhire; les conférences de Lotte Arndt et Samir Boumediene; un film de Pierre Michelon.

Méthodologie

Cet enseignement se structure autour de deux workshops de quatre jours avec Amelia Umuhire et Jota Mombaça (ce dernier sera en partenariat avec le MAC VAL) au cours desquels auront lieu des expérimentations artistiques et des sessions de lectures théoriques. L'autre partie de cet enseignement vise à se familiariser avec l'activité curatoriale en contribuant à l'organisation du festival des gestes de la recherche (23 - 27 Novembre 2020) de l'Unité de recherche "Hospitalité artistique et activisme visuel pour une Europe diasporique et post-occidentale".

Modalités et critères d'évaluation

Présence, assiduité et engagement dans le projet.

Références

- Jota Mombaça. The Time Has Come in Which the Lights of this Epoch Were Lit Everywhere. Link: https://www.internationaleonline.org/opinions/131_the_time_has_come_in_which_the_lights_of_this_epoch_were_lit_everywhere
- Bryan Kamaoli Kuwada, We Live in the Future. Come Join Us: <https://hehiale.wordpress.com/2015/04/03/we-live-in-the-future-come-join-us/>
- Conversation entre Amelia Umuhire et Yasmina Price, e-flux, 26 mai 2020, <https://www.e-flux.com/video/331962/amelia-umuhire-nbsp-polyglot-ep-2-le-mal-du-pays-nbsp-homesickness/>
- Sandra Delacourt, Katia Schneller, Vanessa Théodoropoulou (dir.), Le Chercheur et ses doubles, Paris, B52, 2016.
- Nicholas Mirzoeff, How to see the world, Basic books, 2016.
- Nicholas. Mirzoeff (ed.), The Visual Culture Reader, Routledge, London-New

9.2-16: ATELIER PRATIQUE : RÉSEAU CINÉMA

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par François Nouguiès.

Objectifs

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.

Contenus

Il s'agit d'un atelier vidéo qui s'appuie sur les recherches collectives du Réseau cinéma inter-école d'art, pouvant proposer séminaires, workshop, exposition. 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 étudiant·e·s.

Méthodologie

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. Entre 2017-2019, il est soutenu comme programme de recherche par le Ministère de la Culture. Un site web est dédié aux activités du réseau: <https://reseaucinema.org/>. Dans une première phase (2016-2018) nous avons interrogé l'autorité des muséographies ethnographiques et ordres paysagers des jardins tropicaux en prenant appui dans la pensée d'Achille Mbembe et son idée d'œuvrer pour un lieu autre, un antimusée qui à l'inverse de l'emprise du musée ethnographique et colonial, permet à l'hospitalité radicale d'advenir: «Lieu de refuge, l'antimusée se conçoit également comme un lieu de repos et d'asile sans conditions pour tous, les rebuts de l'humanité, les "damnés de la terre", ceux-là qui témoignent du système sacrificiel qu'aura été l'histoire de notre modernité — histoire que le concept d'archive peine à contenir». Pour son programme actuel, le Réseau Cinéma souhaite poser les bases de différents axes pour interroger et inventer des formes collaboratives. Il s'agira d'investir les possibles rôles du cinéma, objets filmiques ou cinéma élargi, dans la

création de lieux où faire-et-penser-ensemble, des lieux d'accueil de l'hétérogène, de l'ailleurs et du loin, des lieux d'hospitalité et de convivialité, d'échanges et non d'appropriations. Comment le collectif peut-il se nourrir de l'ailleurs et se reconfigurer en interaction avec lui ? Comment travailler le collectif, d'une manière non autoritaire, tout en maintenant la possibilité d'une autonomie créatrice ? Le collectif selon Jean Ouryest celui au contraire qui permet de voir émerger les singularités quelconques, singularités de toute sorte, car s'ouvrant sur leurs devenirs et non une soumission au groupe. Faire place à l'expérience avec, et voir émerger, peut-être, des cinémas-expériences qui n'imposent pas une seule idée-forme de cinéma.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu.

Références

Votre filmographie... Virtuel ? Angel Quintana, édition Cahiers du Cinéma, 2009Le 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.

9.2-17 : ATELIER PRATIQUE : POINT DE VUE, POINT DE FUITE

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Eric Hurtado.

Objectifs

« 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.

Contenus

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 expérimenterons lors d'ateliers pratiques, à l'ÉSAD comme lors de sorties à l'extérieur.

Méthodologie

Cours théoriques à l'ÉSAD 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.

Modalités et critères d'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).

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

9.2-18: ATELIER PRATIQUE : LA DERIVE - "NO WALK, NO WORK"

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Slimane Raïs.

Objectifs

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, 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 les peintures, les sculptures, les photographies, mais le plus souvent des médias modernes comme les projections (films, vidéos), des sons, des éclairages. Cet atelier a pour but d'aider les étudiants à « domestiquer » l'espace et à trouver le juste équilibre entre des formes produites (objets, images, vidéos, sons... etc.) et l'espace qui les accueille.

Contenus

La dérive est un mot issu de la marine, qui désigne un élément fixe ou mobile d'un bateau permettant de maintenir un cap. Dans le sens commun ce mot aurait tendance à désigner l'inverse. Car lorsque l'on dit de quelqu'un qu'il dérive, c'est que bien souvent il s'éloigne du « cap » et du consensuel ... Le consensuel qui se traduit par le "sans surprise" et le "sans risques"...

Dériver, c'est flâner, marcher, arpenter, errer, emprunter des chemins de traverse et les pas d'autrui... mais c'est aussi regarder, réfléchir, méditer ou militer ou protester, car la dérive peut constituer un moyen et une fin, un parcours et une destination.

Si dans ce workshop il est question de dérive, nous nous intéresserons plus particulièrement à l'objet de la dérive. Nous avons tous employé ou entendu l'expression "objet dérivé" ou "produit dérivé", qui signifie, en marketing, un produit issu d'une œuvre, et s'appuyant sur sa notoriété pour se vendre. Mais que signifierait pour vous : l'objet de la dérive ?

Méthodologie

Cours magistral, en atelier, classe en entière.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu et une présentation des travaux en fin de semestre sous forme d'un parcours-exposition.

Références

1. Michel Maffesoli, L'art de la dérive. Ed. De Boeck Supérieur | Sociétés. 2003
2. Dérive artistique et destination. Ed. Le Magasin. 1997
3. Daniel Klébaner, Poétique de la dérive. Ed. Gallimard, 1979.

4. Christel Hollevoet, Déambulations dans la ville. De la flânerie et la dérive à l'appréhension de l'espace urbain dans Fluxus et l'art conceptuel, Parachute, n°68, 1992

5. Thierry Davila, Les Figures de la marche, un siècle d'arpenteurs, Antibes, 2001

6. Thierry Davila, Marcher, Créer, Paris, Regard, 2002

9.2-19: ATELIER PRATIQUE : FABLAB ATELIER INTERDISCIPLINAIRE « OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE »

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Joël Chevrier et Milena Stefanova.

Objectifs

Voici un lien audio pour découvrir le point de départ de l'atelier cette année :

<https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/11224-atelier-interdisciplinaire-objectifs-du-developpement-durable/>

Les projets seront définis par groupes de 4. Les groupes se formeront et définiront un projet qui implique un dispositif à réaliser lié à l'une de ces questions universelles et d'actualité. Pour l'ensemble des séances, nous bénéficierons des locaux du CCSTI, du FabMSTIC sur la Campus, des Ecoles d'Art et d'Architecture de Grenoble le lundi soir 18h-21h (8x3h) Ce cours est une collaboration entre l'UGA, le CCSTI de Grenoble, la Résidence ENSCI Les Ateliers à Grenoble, l'ÉSAD •Grenoble/Valence et l'ENSAG (Architecture).

A partir d'une proposition construite avec les médiateurs des FabLab et les enseignants, les étudiants par groupe de 4 auront 8 séances de 3h pour explorer et faire évoluer la question posée. Le résultat pourra être un prototype, une mesure, une observation, ...

Méthodologie

Travail en FabLab en petits groupes accompagnés des professeurs de l'UGA (Joël Chevrier), de l'ENSAG (Milena Stefanova) et de l'Éncsi.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu. Exposer et expliquer son projet.

Références

Fournies lors des séances. - page Facebook :

<https://www.facebook.com/Fablabjamsession/?fref=ts> Formations équivalentes dans le

monde : La STEAM School de Mumbai : <https://steam.makersasylum.com/school/> A

Shenzhen en Chine : <http://www.isdg-shenzhen.org> Au CRI Paris (Uni Paris 5) :

<https://cri-paris.org/aire-edtech-master/presentation/program/ue-1-2-learning-by-doing/>

9.2-20 : ATELIER PRATIQUE : PROJET PERSONNEL

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Simone Frangi et Benjamin Seror.

Objectifs

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

Contenus

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

Méthodologie

Travail individuel encadré par le responsable de l'année.

Modalités et critères d'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.

UE 3: ÉPREUVES DU DIPLÔME

10.3-1: SOUTENANCE DE MÉMOIRE

Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par les membres du jury.

Contenus

Le mémoire est un instrument de réflexion qui développe sur le plan théorique un questionnement qui est central dans le travail plastique de l'étudiant. Il l'amènera à élaborer une problématique et à articuler des idées et des références culturelles. L'étudiant le soutiendra devant un jury pendant 20 minutes. La soutenance consiste à exposer l'ensemble du travail et à présenter quelques idées importantes. Cet exposé doit présenter le contexte de la recherche et son ancrage théorique, la méthodologie employée – documentation, hypothèses et arguments soulevés –, les principales thématiques ou idées développées, les conclusions et les perspectives envisagées. Il est suivi d'une discussion avec le jury. Attention, la soutenance n'est ni un résumé du mémoire ni sa lecture.

Modalités et critères d'évaluation

Le mémoire et sa soutenance seront appréciés par le jury à partir de plusieurs critères qui sont donnés ici à titre indicatif. Pour le mémoire: pertinence et qualité de la recherche, légitimité de la méthodologie, rigueur rédactionnelle, exigence critique, etc.

Pour la soutenance: clarté et cohérence de l'exposé, appropriation du sujet, aptitude à convaincre, qualité et précision de la discussion avec le jury.

À l'issue de la soutenance, le jury rédigera un rapport écrit qui sera communiqué à tous les membres du jury du DNSEP, seuls habilités à valider le diplôme

10.3-2: SOUTENANCE DU PROJET PLASTIQUE

Ce cours dure 500 heures et permet l'obtention de 25 crédits. Il est encadré par les membres du jury.

Contenus

Les membres du jury du DNSEP sanctionneront l'engagement de l'étudiant dans son travail de recherche et dans son projet. Ils évalueront les méthodologies employées, la qualité formelle et visuelle des travaux présentés, la cohérence des moyens d'expression techniques et technologiques utilisés et la légitimité des références culturelles et théoriques énoncées. Le jury regardera attentivement non seulement les travaux exposés mais aussi l'ensemble de la production de l'étudiant (présent dans la documentation accompagnant les travaux) afin d'explorer, donc de mieux comprendre, les différentes étapes suivies par l'étudiant pour élaborer et réaliser son projet. À l'issue de cette épreuve, il délibèrera sur l'attribution du diplôme en tenant compte du rapport rédigé par le jury de soutenance du mémoire et il délivrera les crédits correspondant au travail plastique (25 crédits) et au mémoire (5 crédits).

Modalités et critères d'évaluation

Les travaux présentés aux membres du jury seront évalués et notés à partir de quatre critères: présentation des travaux, origine et évolution du projet, inscription culturelle du travail et qualité des réalisations.

ÉSAD • VALENCE, ANNÉE 1

Responsable d'année : Lotte Arndt

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Les deux semestres de l'année 1 offrent un programme d'étude chargé, au terme duquel l'étudiant aura acquis toutes les connaissances nécessaires pour poursuivre des études supérieures dans les options proposées par l'établissement. Il est donc de sa responsabilité de s'impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et de participer activement aux conférences, aux visites d'expositions et aux voyages. Toutes les unités de cours sont obligatoires.

Les disciplines abordées au cours des deux semestres couvrent tous les champs des pratiques artistiques. À cette formation pratique et technique vient s'ajouter un enseignement théorique qui couvre l'histoire et la philosophie de l'art, et les sciences humaines. L'étudiant sera ainsi confronté aux principales pratiques artistiques et théories sur l'art, ce qui lui en assurera une perception intelligible, une compréhension certaine de ses enjeux esthétiques et philosophiques, et l'aidera à développer une plus grande autonomie créatrice et intellectuelle.

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L'ANNÉE 1

Traverser des expériences. Acquérir un début d'autonomie théorique et plastique. Acquérir un début de lecture critique de travaux. Approche basique de certains outils numériques et analogiques.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

Trois Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent l'ensemble du programme et la pédagogie de l'année 1. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

UE 1: Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques
UE 2: Histoire, théorie des arts et langue étrangère
UE 3: Bilan du travail plastique et théorique

ÉVALUATIONS

Les modalités d'évaluations seront précisées ultérieurement. Le passage de l'étudiant du semestre 1 au semestre 2 est subordonné à l'obtention d'au moins 24 crédits. Pour passer en année 2, il est exigé d'avoir obtenu les 60 crédits annuels de l'année 1 et

d'avoir été accepté par une commission d'admission.

DATES DES ÉVALUATIONS

Évaluations du semestre 1: du 18 au 21 janvier 2021
Évaluations du semestre 2: du 21 au 23 juin 2021

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques		18
Initiation aux techniques et aux outils numériques	V.1.1-1	2
RDV cinématographique	V.1.1-6	1
Appropriation typographique	V.1.1-7	2
PER—FORM—ANCE	V.1.1-9	2
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		10
Dalles et rhizomes	V.1.2-1	3
UE 3 : Bilan du travail plastique et théorique		2

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques		16
Initiation aux techniques et aux outils numériques	V.2.1-1	2
Made in by, for, how	V.2.1-6	2
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		10
Dalles et rhizomes	V.2.2-1	2
UE 3 : Bilan du travail plastique et théorique		4

SEMESTRE 1

UE 1: INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES

V.1.1-1: INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX OUTILS NUMÉRIQUES

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Philippe Estienne.

Objectifs

Familiarisation à la bonne utilisation de l'outil informatique.

Contenus

Initiation aux logiciels permettant de travailler sur les textes et les images. Apprentissage de l'ensemble des manipulations de bases de l'outil et du réseau informatique de l'École. Étude des fonctions basiques de logiciels.

Méthodologie

Démonstration et exercices d'application, suite d'exercices d'initiation à la technique.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité. Investissement et participation au cours. Engagement personnel et collectif. Progression en cours de semestre par rapport aux acquis initiaux. Acquisitions techniques mesurée par des exercices. Capacité à mettre en relation les divers acquis.

V.1.1-6: RDV CINÉMATOGRAPHIQUE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Yaël Perlman.

Objectifs

Acquérir des connaissances du langage cinématographique et des auteurs pour développer une approche pratique et Théorique, développer ses facultés d'analyse.

Contenus

Présente aux étudiants des films et des vidéos divers, du cinéma expérimental au documentaire d'artiste . La présentation des film s'accompagnent de discussions qui mettent en évidence les partis pris d'écriture spécifique à chaque film. Élaborer une réflexion sur le « sens » et la nature de l'image, sa construction, sa production et son contexte. Une image n'existe que si elle est scrutée et commenté par le regard ou les mots.

Méthodologie

Des projections de films suivies de discussions.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité, engagement personnel, curiosité, participation.

V.1.1-7: APPROPRIATION TYPOGRAPHIQUE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Marie Gaspar.

Objectifs

— Développer le regard porté sur le matériel typographique qui nous entoure en se l'appropriant.

— Faire travailler l'endurance dans le processus de production d'images et développer la capacité à fabriquer des nouvelles formes.

— Travailler en équipe dans le but de créer une production à caractère collectif.

Contenus

À partir de modules variables composés de grilles de points, les étudiant.e.s construiront des caractères typographiques. Ce travail de dessin servira de base pour élaborer des nouvelles formes typographiques qui seront découpées, puis imprimées sur la presse typographique. L'ensemble de ce travail sera collectif et collaboratif.

Méthodologie

Cours dans l'atelier de première année avec la classe entière. La deuxième phase sera

complétée par des équipes de travail en petits groupes dans l'atelier d'impression.

Modalités et critères d'évaluation

Deux rendus évalués par l'enseignante correspondant aux deux phases de travail. Les notes sont données avant la phase de crédits de fin de semestre.

Références

- Alan Kitching, *A Life in Letterpress*, Laurence King Publishing, London, 2016
- Karel Martens, *Printed matters*, Hyphen Press, London, 2002
- Bruno Munari, *Air Made Visible*, Lars Müller Publishers, 2000
- Karl Nawrot, *Mind Walks*, Rollo Press, 2019
- Richard Niessen, *A hermetic Compendium of Typographic Masonry*, Franciscopolis, 2014
- Dieter Roth, *Books + Multiples*, Hansjörg Mayer Edition, London, 2004
- Weingart: *My Way to Typography*, Lars Müller Publishers, 2000
- ABZ, *Alphabets, graphismes, typos et autres signes*, Éditions Autrement, Paris, 2003

V.1.1-9: PER—FORM—ANCE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Loreto Martinez-Troncoso.

Objectifs

Faire des soupes.

Contenus

Une action a (eu) lieu à une date, à une heure, dans un lieu, une situation et un contexte précis; face à/devant un public convoqué ou pris en halte dans les flots de sa vie quotidienne. Parfois elle ne peut s'adresser qu'à une seule personne... Mais en s'adressant à une multitude, ne s'adresse t-on pas à un ensemble de singularités? Ou pour reprendre l'expression évocatrice de Pierre Schaeffer, une assemble de solitaires? « L'objet d'art dépend d'un récepteur, [...]. Chaque récepteur est individuel », nous rappelle Yona Friedman qui considère qu'il y a autant de messages qu'il y a de publics et d'individus. D'autres fois, elle a lieu devant personne et elle arrive jusqu'à nous sous forme de vidéo, de photographie ou par le récit de quelqu'un. Œil

témoin, oreille parlant de l'éphémère, et là la question de la trace se pose entre ces actions-gestes qui délibérément sont filmés ou photographiés et ces actions qui ont été filmées ou photographiées sans l'intention a priori d'un devenir Œuvre. Une action qui « correspond en effet à une situation temporelle, spatiale et émotionnelle de communication. » (1) Action miroir, action écran, action mirilla – ouverture dans un mur ou dans une porte qui donne vers l'extérieur pour voir qui appelle –, en français: judas [1. traître, en allusion au personnage biblique qui trahit Jésus; 2. instrument optique à lentilles permettant de voir sans être vu]. Action ouverture. Action ré-tro-action. Action introspective, impulsive, im-pulsative, propulsive... Action d'un « je » qui n'est pas un ente isolé mais une entité constitutive et constituante d'une communauté. Corp(u)s-coeur résonant. Qui se place, se positionne, trouve ou crée sa place. Un je singulier pluriel qui fait/est un écho de la société dans laquelle il vit, il respire, il inspire, il expire, il soupire. Quand un geste est/fait acte? Quel genre de situation ou de rituel on met en place pour convoquer cette communauté et/ou rappeler cette singularité, cette assemblée de singularités? Quand « je est un autre » (?) Quelle est la place du spectateur? Qu'il soit en communauté ou isolé, face ou à l'intérieur d'une action. Témoin, participe: qui fait partie, participant, acteur, auteur? « L'artiste n'a pas d'importance. L'objet d'art n'a pas d'importance. C'est le public qui est important. » (2) Ou comme Fabrice Raymond, qui en parlant d'« écrire au frein à main », parle: de fermer le livre et d'aller faire quelque chose avec, dans la vie, « s'en servir ailleurs ». [Temps.] Comment créer, convoquer du commun?

1. Janig Bégoc, Nathalie Boulouch et Elvan Zabunyan, La performance. Entre archives et pratiques contemporaines. Ed. Presses Universitaires de Rennes, 2010.

2. Une rétrospective parlée de Yona Friedman, dans le cadre du projet d'exposition de Mathieu Copeland « Une exposition parlée », Jeu de Paume, Paris, 2013.

Méthodologie

Soupe au caillou. Il y a une légende (3) qui raconte qu'un jour, un homme/femme/x (4) est arrivé.e à la place d'un village. Assis.e sur une pierre, elle/il s'est mis.e à faire un feu et de son petit sac a sorti une casserole où il/elle a mis de l'eau et un caillou. Peu de temps après, un.e voisin.e est venu.e à sa rencontre et lui a demandé qu'est-ce qu'elle/il était en train de faire. – Uma sopa de pedra, une soupe de pierre. – Mais, elle sera meilleure avec du lardon? Attendez, je vais en chercher à la maison. Plus tard, d'autres voisin.e.s se sont approché.e.s et chacun.e a ramené et rajouté à la casserole des légumes de leurs récoltes (5). Ainsi tou.te.s ensemble ont dégusté une délicieuse

soupe, autour et en compagnie de ce/cette nouvelle/nouveau arrivant.e. Disons nous que notre casserole d'eau et de pierre s'appelle performance (6). Les ingrédients: nos pratiques et tout ce qui est autour de, des gestes artistiques qui nous inspirent ou desquels nous nous sentons proches; des écrits, des lectures, des films, des musiques, des chansons, des mots, des brides des mots, des choses qu'on entend, des choses qu'on nous fait entendre et que nous aurions peut-être préféré ne pas entendre; voir,— vivre... [à suivre] — les détourner. Les outils: notre langue et nos langues — on dit: « On ne parle pas la même langue. » —, notre bouche, notre corps/coeur, nos mains, nos crayons, nos é-cri-t-s, nos silences, nos regards, nos multiples x (gestes?) pour dire que nous sommes bien (vivant.e..s) ici et maintenant. Le feu: nous. Son intensité: nos désirs, nos préoccupations, nos engagements, nos doutes (7), nos rages, nos amours, nos rêves, nos (en)vies (8).

3. Il y a plusieurs variantes de cette légende mais j'essaie ici de vous l'adresser, comme elle revient à ma mémoire à partir de celle qu'on m'a racontée. Et par le geste de vous l'écrire, elle devient une nouvelle façon de, — en écrivant, je (la) découvre —, par rapport à la dernière fois que je l'ai raconté, il n'y a pas si longtemps que ça, de vive voix.

4. Telle qu'on me l'a racontée, il s'agissait d'un pèlerin. Ici l'adaptation est volontaire.

5. Anecdote: avant l'(auto)correction de ce mot, il était écrit à la place de récolte, 'revolte' — e sans ', et v à la place de c — par inattention de frappe ?

6. Puisqu'il semblerait que nous sommes censés apprendre la performance...

7. Doutez de tout — dit une petite voix à l'intérieur de ma tête —, ne lâchez rien.

8. (En)vies, nos envies en vie.

Modalités et critères d'évaluation

Pour réussir des bonnes soupes — parce que nous ferions plusieurs dans l'année — mieux c'est si on les fait et on les re-mue ensemble, en échangeant à partir de nos expériences, nos héritages, nos histoires et Histoire, en les détournant, en enlevant et en rajoutant des nouveaux ingrédients pour leur donner un ou des nouveaux devenir. Et, comme une femme m'a dit un jour en sortant d'une performance — on y revient: plus on est, — mieux on nous entend —, mieux c'est.

UE 2: HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

V.1.2-1: DALLES ET RHIZOMES

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Lotte Arndt et Tom Henni.

Objectifs

- travailler depuis un contexte spécifique et réfléchir autour des enjeux de cette pratique contextuelle
- acquérir une connaissance de l'emplacement de l'école et de ses acteurs
- collaborer ensemble
- rencontrer le groupe
- apprendre une pédagogie de projet
- se familiariser avec les bases des théories culturelles

Contenus

En 2018, le centre d'art MAC VAL montrait une exposition l'artiste Kader Attia intitulée « Les racines poussent aussi dans le béton ». Attia y réclamait les architectures des villes nouvelles des années 1970, devenues les banlieues d'aujourd'hui comme contexte fondateur et terreau culturel riche, dans une perspective de trajectoire individuelle et collective. Sa recherche résonne avec l'exposition Dans le désert de la modernité, proposé par Marion von Osten à Berlin en 2009. La commissaire y interrogeait les conceptions à la base des grands ensembles architecturaux des années 1950, au Maroc, en Israël, en France... dans leurs promesses et contradictions. Mais aussi et notamment pour sortir d'une histoire eurocentrée qui ne prendrait pas en compte les enchevêtrements des territoires, les adaptations des formes, les usages des colonies comme « laboratoires de la modernité ». Des artistes modernes (l'école de Casablanca; Le Corbusier; Patrice de Mazières, Renée

Gailhoustet...) et contemporaines (Alejandra Riera, Flavie Pinatel, Samir Ramdani, Laurence Bonvin, Jeremy Gravayat, Till Roeskens et Marie Bouts, Hélène Harder et Karima El Kharraze...) qui ont investi.e.s ces formes et espaces seront pr esent e.s et discut e.s. A partir de l'histoire architecturale et sociale de ces villes, le cours se propose de travailler plus spécifiquement sur le quartier de Fontbarlettes, pour en connaître l'histoire, pour y construire des attaches, pour apprendre à y vivre et travailler. Lors de la deuxième partie de l'année, le cours évoluera vers un format plus extroverti: de l'étude et de l'observation, de la création des bases pour tisser des liens, on proposera de planter et de cultiver ensemble. L'enseignement se fera partiellement en échange avec Tom Henni, dont la proposition pédagogique se concentrera sur le portrait, le dessin et le jardin. L'ensemble sera nourri par des lectures, des travaux artistiques, des discussions et des sorties.

Méthodologie

Cours sur le marché de Fontbarlettes Cours en groupe complet Parfois avec travail en groupe

Modalités et critères d'évaluation

contrôle continu sur la base de la participation active prendre la responsabilité du bon déroulement du cours (modérations, préparations, organisations) contribuer des recherches structurer le débat amener des ouvertures avec branchements vers d'autres problématiques

Références

Ren e Gailhoustet: Une poétique du logement. Editions du Patrimoine, 2020.

Bénédicte Chaljub: La politesse des maisons. Ren e Gailhoustet architecte. Paris: Actes Sud, coll. L'Impensé, Paris, 2009.

Alejandra Riera: Enquete sur le/notre dehors. 2012.

Samia Henni: Architecture de la contre-révolution. Paris, B42, 2019.

Tom Avermaete, Serhat Karakayali, Marion von Osten (eds) : Colonial Modern. Aesthetics of the Past - Rebellions for the Future, Black Dog Publishing 2010.

Maud Houssais: Les Intégrations: Faraoui et de Mazières. 1966–1982. Du Temps de

l'Art au Temps de la Vie, <http://www.bauhausimaginista.org/articles/2387/lesintegrationsfaraoui-and-mazieres-1966-1982/fr>

« Les racines poussent aussi dans le béton ». Exposition monographique de Kader Attia. Du 14 avril au 16 septembre 2018

Mathieu Rigouste : La guerre à l'intérieur : la militarisation du contrôle des quartiers populaires ; Dans La frénésie sécuritaire ; La Découverte, 2008.

The Funambulist Podcasts : Les quartiers populaires <https://thefunambulist.net/podcast>

Helene Harder, Karima El Kharraze : Casamantes. Carnet de recherche 1, Qalqalah, <https://qalqalah.org/fr/carnetsderecherche/casamantes-1>

UE 3: BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

SEMESTRE 2

UE 1: INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES

V.2.1-1: INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX OUTILS NUMÉRIQUES

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Philippe Estienne.

Objectifs

Familiarisation à la bonne utilisation de l'outil informatique.

Contenus

Initiation aux logiciels permettant de travailler sur les textes et les images. Apprentissage de l'ensemble des manipulations de bases de l'outil et du réseau informatique de l'École. Étude des fonctions basiques de logiciels.

Méthodologie

Démonstration et exercices d'application, suite d'exercices d'initiation à la technique.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité. Investissement et participation au cours. Engagement personnel et collectif. Progression en cours de semestre par rapport aux acquis initiaux. Acquisitions techniques mesurée par des exercices. Capacité à mettre en relation les divers acquis.

V.2.1-6: MADE IN BY, FOR, HOW

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Franck David.

Objectifs

À travers les moyens nécessaires (techniques, conceptuels, etc.) à la réalisation de projets, clarifier ou mettre en forme des méthodes de travail structurantes pour

l'étudiant.e

Contenus

L'apprentissage de changements de points de vue, de la prise de distance ou encore l'éveil de la curiosité en seront les outils fondamentaux. Énonciation des sujets appuyée, à titre d'exemple et en vue d'en clarifier les objectifs, par des références (prenant des formes diverses: projection vidéo, diapositives, livres, etc.). sont donnés des sujets collectifs. Ils font l'objet de suivis individuels jusqu'au moment du rendu qui est débattu collectivement.

Méthodologie

Travail en atelier.

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à répondre aux exercices demandés en mettant en avant de manière synthétique, à la fois un imaginaire et l'observation du monde qui nous entoure.

UE 2: HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

V.2.2-1: DALLES ET RHIZOMES

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Lotte Arndt et Tom Henni.

Objectifs

- travailler depuis un contexte spécifique et réfléchir autour des enjeux de cette pratique contextuelle
- acquérir une connaissance de l'emplacement de l'école et de ses acteurs
- collaborer ensemble
- rencontrer le groupe

- apprendre une pédagogie de projet
- se familiariser avec les bases des théories culturelles

Contenus

En 2018, le centre d'art MAC VAL montrait une exposition l'artiste Kader Attia intitulée « Les racines poussent aussi dans le béton ». Attia y réclamait les architectures des villes nouvelles des années 1970, devenues les banlieues d'aujourd'hui comme contexte fondateur et terreau culturel riche, dans une perspective de trajectoire individuelle et collective. Sa recherche résonne avec l'exposition Dans le désert de la modernité, proposé par Marion von Osten à Berlin en 2009. La commissaire y interrogeait les conceptions à la base des grands ensembles architecturaux des années 1950, au Maroc, en Israël, en France... dans leurs promesses et contradictions. Mais aussi et notamment pour sortir d'une histoire eurocentrée qui ne prendrait pas en compte les enchevêtrements des territoires, les adaptations des formes, les usages des colonies comme « laboratoires de la modernité ». Des artistes modernes (l'école de Casablanca; Le Corbusier; Patrice de Mazières, Renée Gailhoustet...) et contemporaines (Alejandra Riera, Flavie Pinatel, Samir Ramdani, Laurence Bonvin, Jeremy Gravayat, Till Roeskens et Marie Bouts, Hélène Harder et Karima El Kharraze...) qui ont investi.e.s ces formes et espaces seront présenté.e.s et discuté.e.s. A partir de l'histoire architecturale et sociale de ces villes, le cours se propose de travailler plus spécifiquement sur le quartier de Fontbarlettes, pour en connaître l'histoire, pour y construire des attaches, pour apprendre à y vivre et travailler. Lors de la deuxième partie de l'année, le cours évoluera vers un format plus extroverti: de l'étude et de l'observation, de la création des bases pour tisser des liens, on proposera de planter et de cultiver ensemble. L'enseignement se fera partiellement en échange avec Tom Henni, dont la proposition pédagogique se concentrera sur le portrait, le dessin et le jardin. L'ensemble sera nourri par des lectures, des travaux artistiques, des discussions et des sorties.

Méthodologie

Cours sur le marché de Fontbarlettes Cours en groupe complet Parfois avec travail en groupe

Modalités et critères d'évaluation

contrôle continu sur la base de la participation active prendre la responsabilité du bon déroulement du cours (modérations, préparations, organisations) contribuer des

recherches structurer le débat amener des ouvertures avec branchements vers d'autres problématiques

Références

Renée Gailhoustet : Une poétique du logement. Editions du Patrimoine, 2020.

Bénédicte Chaljub : La politesse des maisons. Renée Gailhoustet architecte. Paris : Actes Sud, coll. L'Impensé, Paris, 2009.

Alejandra Riera : Enquete sur le/notre dehors. 2012.

Samia Henni : Architecture de la contre-révolution. Paris, B42, 2019.

Tom Avermaete, Serhat Karakayali, Marion von Osten (eds) : Colonial Modern. Aesthetics of the Past - Rebellions for the Future, Black Dog Publishing 2010.

Maud Houssais : Les Intégrations : Faraoui et de Mazières. 1966–1982. Du Temps de l'Art au Temps de la Vie, <http://www.bauhausimaginista.org/articles/2387/lesintegrationsfaraoui-and-mazieres-1966-1982/fr>

« Les racines poussent aussi dans le béton ». Exposition monographique de Kader Attia. Du 14 avril au 16 septembre 2018

Mathieu Rigouste : La guerre à l'intérieur : la militarisation du contrôle des quartiers populaires ; Dans La frénésie sécuritaire ; La Découverte, 2008.

The Funambulist Podcasts : Les quartiers populaires <https://thefunambulist.net/podcast>

Helene Harder, Karima El Kharraze : Casamantes. Carnet de recherche 1, Qalqalah, <https://qalqalah.org/fr/carnetsderecherche/casamantes-1>

UE 3: BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 3

L'organisation de la phase programme, et particulièrement du semestre 3, doit permettre la consolidation des enseignements fondamentaux reçus en année 1 et le commencement d'une pratique qui tiendra compte des problématiques et des enjeux de l'art contemporain. Il est donc important pour l'étudiant de s'impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et de participer activement aux conférences, aux voyages et aux visites d'expositions. Tous les cours et ateliers sont obligatoires.

Au cours de ce semestre, l'ensemble des enseignements pratiques, théoriques et techniques est structuré autour de 4 modules :

Autofiction Il n'y a pas de hors contexte Présence/ Corps/ Espace / Monde Langages sonores

Ces Modules sont pensés comme des lieux, des interfaces de rencontres pluridisciplinaires qui doivent permettre à l'étudiant.e de penser sa pratique au delà d'un médium spécifique. Les enseignements pratiques d'ateliers ou bien ceux plus théoriques ne sont pas forcément séparés, l'on pense en médium comme l'on fabrique avec la pensée, la culture et l'histoire. De même, l'on fabrique une image en peinture, en cinéma, en dessin, en histoire... Les enseignements seront donc amenés à être croisés, comme faisant partie d'espaces d'échanges et de croisements qui éclaireront les potentielles questions spécifiques des médiums par ces champs d'interrogations plus larges. Ils sont dirigés et animés par plusieurs enseignant.e.s. Ces enseignements croisés n'en seront pas moins nourris par des cours pratiques dispensés par les enseignant.e.s. L'évaluation se fondera donc à la fois à partir des réponses données à ses cours pratiques et par leur inscription dans les questionnements soulevés par les modules. Au début du semestre, chaque étudiant.e travaille sur les projets proposés par des enseignant.e.s en lien avec les Modules. Il.elle suit obligatoirement les séances programmées et animées par les enseignant.e.s. Les premières semaines sont consacrées au démarrage du travail de recherche et de mise en forme, les enseignant.e.s assurant le suivi du travail. Tout au long du semestre, l'étudiant.e présentera l'évolution de ses travaux.

L'étudiant.e de la phase Programme doit faire un stage au cours des semestres 3, 4, 5 ou 6, auprès d'un artiste ou d'un établissement culturel: attention, il doit être approuvé par le Coordonnateur ECTS. Un rapport doit être rédigé et rendu au Coordonnateur avant l'examen du semestre 6 (examen du 2ème semestre d'Art 3). Ce stage, d'une durée de 5 jours minimum à 4 semaines maximum, sera donc validé lors de cet examen.

Des ARC (Ateliers de Recherche et de Création) et des Workshops sont proposés: chacun.e doit en choisir deux à partir d'une liste et d'un descriptif détaillé, et s'y inscrire en début de semestre. Ils seront validés à l'examen du semestre 4.

ÉVALUATIONS

À la fin du semestre, l'étudiant.e présentera à l'ensemble des enseignant.e.s ses travaux, ils seront évalués selon les modalités et les critères précisés dans chaque fiche de cours. Les réponses apportées aux exercices proposés seront prises en compte, et aussi ce que l'étudiant.e en aura tiré et appliqué dans sa recherche personnelle.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

Quatre Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie de l'année 2. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

UE 1: Méthodologie, Techniques et Mises en œuvre
UE 2: Histoire, Théorie des arts et Langue étrangère
UE 3: Recherches et expérimentations
UE 4: Bilan

DATES DES EXAMENS

Examen du semestre 3: 26 et 27 janvier 2021

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 4

Le semestre 4, doit permettre la consolidation des enseignements reçus au semestre 3, le développement de la recherche et de la création, et le commencement d'une pratique et d'une réflexion critique qui tiendront compte des problématiques et des enjeux de l'art contemporain. Il est donc important pour l'étudiant de s'impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et de participer activement aux conférences, aux voyages et aux visites d'expositions. Tous les cours et ateliers sont obligatoires.

Comme au semestre 3, l'ensemble des enseignements pratiques, théoriques et techniques est structuré autour de 4 modules :

Autofiction II n'y a pas de hors contexte Présence/ Corps/ Espace / Monde Langages sonores

Ces Modules sont pensés comme des lieux, des interfaces de rencontres pluridisciplinaires qui doivent permettre à l'étudiant.e de penser sa pratique au delà d'un médium spécifique. Les enseignements pratiques d'ateliers ou bien ceux plus théoriques ne sont pas forcément séparés, l'on pense en médium comme l'on fabrique avec la pensée, la culture et l'histoire. De même, l'on fabrique une image en peinture, en cinéma, en dessin, en histoire... Les enseignements seront donc amenés à être croisés, comme faisant partie d'espaces d'échanges et de croisements qui éclaireront les potentielles questions spécifiques des médiums par ces champs d'interrogations plus larges. Ils sont dirigés et animés par plusieurs enseignant.e.s. Ces enseignements croisés n'en seront pas moins nourris par des cours pratiques dispensés par les enseignant.e.s. L'évaluation se fondera donc à la fois à partir des réponses données à ses cours pratiques et par leur inscription dans les questionnements soulevés par les modules. Au début du semestre, chaque étudiant.e travaille sur les projets proposés par des enseignant.e.s en lien avec les Modules. Il.elle suit obligatoirement les séances programmées et animées par les enseignant.e.s. Les premières semaines sont consacrées au démarrage du travail de recherche et de mise en forme, les enseignant.e.s assurant le suivi du travail. Tout au long du semestre, l'étudiant.e présentera l'évolution de ses travaux.

L'étudiant.e de la phase Programme doit faire un stage au cours des semestres 3, 4, 5 ou 6, auprès d'un artiste ou d'un établissement culturel : attention, il doit être approuvé par le Coordonnateur ECTS. Un rapport doit être rédigé et rendu au Coordonnateur avant l'examen du semestre 6 (examen du 2ème semestre d'Art 3). Ce stage, d'une durée de 5 jours minimum à 4 semaines maximum, sera donc validé lors de cet examen.

Des ARC (Ateliers de Recherche et de Création) et des Workshops sont proposés : chacun.e doit en choisir deux à partir d'une liste et d'un descriptif détaillé, et s'y inscrire en début de semestre. Ils seront validés à l'examen de ce semestre 4.

ÉVALUATIONS

À la fin du semestre, l'étudiant.e présentera à l'ensemble des enseignant.e.s ses travaux, ils seront évalués selon les modalités et les critères précisés dans chaque fiche de cours. Les réponses apportées aux exercices proposés seront prises en compte, et aussi ce que l'étudiant.e en aura tiré et appliqué dans sa recherche personnelle.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

Quatre Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie de l'année 2. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

UE 1: Méthodologie, Techniques et Mises en œuvre
UE 2: Histoire, Théorie des arts et Langue étrangère
UE 3: Recherches et expérimentations
UE 4: Bilan

DATES DES EXAMENS

Examen du semestre 4: 3 et 4 juin 2021

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Méthodologie, Techniques et Mises en œuvre		16
Module de perfectionnement aux techniques et aux outils numériques	3.A.1-1	2
Vidéo	3.A.1-2	1
Dessin de pensée	3.A.1-3	1
Pratique et théorie de la peinture	3.A.1-6	2
ARC : On monte	3.A.1-7	4
ARC : Weather Report	3.A.1-8	4
ARC : Défense d'afficher	3.A.1-9	4
ARC : Crayon et vapeur	3.A.1-10	4
ARC : Tout Le Monde Sait Écrire	3.A.1-11	4
ARC : Le mur du son	3.A.1-12	4
ARC : Claquer des langues, claquant des tongés	3.A.1-13	4
ARC : Ciné-club	3.A.1-14	4
ARC : Accueil livre d'image	3.A.1-15	4
ARC : Comment toucher le fonds, des multiples...	3.A.1-16	4
Workshop : Arts of the Working Class	3.A.1-17	4
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8
Ce à quoi nous tenons	3.A.2-1	2
Histoire et théorie de l'art	3.A.2-2	2
Arty Farty	3.A.2-3	2
UE 3 : Recherches et expérimentations		2
UE 4 : Bilan		4

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Méthodologie, Techniques et Mises en œuvre		14
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8
UE 3 : Recherches et expérimentations		4
UE 4 : Bilan		4

UE 1: MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

3.A.1-1: MODULE DE PERFECTIONNEMENT AUX TECHNIQUES ET AUX OUTILS NUMÉRIQUES

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Philippe Estienne.

Objectifs

Atelier de perfectionnement à l'utilisation de logiciels propres aux arts visuels et aux images numériques.

Contenus

Se familiariser aux procédés de traitement numérique des images, à l'utilisation des outils graphiques et de leurs principaux périphériques et à divers modes de création numérique. Apprendre à développer un regard critique sur les procédés de création numérique et sur les rapports que peuvent entretenir les arts et les technologies numériques.

Méthodologie

Démonstration et exercices d'application. Suite d'exercices.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité. Investissement et participation au cours. Appropriation des savoir-faire. Intégration des acquis techniques dans le travail de création (projets personnels et de groupe).

3.A.1-2: VIDÉO

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par

Florence Lazar.

Objectifs

Arpenter, décrire, (s')enregistrer, s'inventer dans le quartier de Fontbarlettes. Ce cours sera consacré à la prise en main de la caméra et du son, sur la pratique du montage.

Contenus

En partant de la question du « point de vue documenté » nous expérimentons la formation d'un point de vue subjectif ; la fabrication de l'image comme un agencement du réel. Nous interrogerons les conditions de production des images et des récits.

Méthodologie

Visionnage collectif de films, élaboration de films à dimensions variables

Modalités et critères d'évaluation

Participation active aux cours, curiosité, implication dans le travail

Références

Le moindre geste / Fernand Deligny Vers la tendresse / ALice Diop Enquête sur le notre / dehors / Aljandra Riere Hôtel Monterey / Chantal Ackerman

3.A.1-3 : DESSIN DE PENSÉE

Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par Geoffroy Gross.

Objectifs

comprendre ce qu'est un « projet personnel », rencontrer et mettre en place une/des méthodologies. Prise de conscience du contexte des recherches et de leur portée contemporaine.

Contenus

Rencontre et analyse de documents (filmiques, écrits, audios), qui transmettent la parole et l'expérience personnelle d'artistes.

Méthodologie

Découverte et analyse des documents en salle banalisée, échanges en ateliers. Compréhension et appropriation de la méthodologie rencontrée par le dessin (schéma, diagramme, liste, écriture etc..). Projection des premières pistes de recherches.

Modalités et critères d'évaluation

présence – engagement – pertinence des propositions dessinées.

Références

à venir

3.A.1-6: PRATIQUE ET THÉORIE DE LA PEINTURE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Geoffroy Gross.

Objectifs

Permettre une appropriation sensible et contextualisée dans notre contemporanéité des outils techniques et conceptuels de la peinture à dessein d'une recherche personnelle.

Contenus

Seront poursuivis les apprentissages et rencontres des inventions de la peinture dans son histoire et de leurs inscriptions contextuelles. Rencontre des questions majeures de la modernité à l'aune de la question de l'image. Question sera posée quant à la pertinence d'un travail medium aujourd'hui.

Méthodologie

Pratique en atelier, cours théoriques en salle banalisée, accrochages collectifs.

Modalités et critères d'évaluation

Progression dans l'apprentissage de techniques, et repères fondamentaux dans l'histoire de la peinture. Aptitude à conscientiser son travail dans un contexte contemporain.

Références

à venir

3.A.1-7: ARC : ON MONTE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Franck David, Florence Lazar et Yaël Perlman.

Objectifs

Culture et analyse de l'image cinématographique ainsi que des processus cinématographiques à l'œuvre.

Contenus

Voir - entendre, c'est du travail et non pas du donné. [...] Le doute règne au montage : le doute sur ce qui est filmé. [...] C'est donc un apprentissage du regard et de l'écoute qui suppose que rien n'a été vu, rien entendu, rien gagné définitivement au tournage...
Jean-Louis Comolli Voir et pouvoir - Éditions Verdier

Le montage comme un moment décisif de la mise en scène, le cinéma produit du sens, particulièrement grâce au montage. Le montage c'est L'écriture, il ne se contente pas d'additionner les plans, mais il implique – et au besoin invente – une relation logique entre eux. Il produit donc un sens qui n'appartient, strictement parlant, à aucun des deux plans qu'il juxtapose, mais qui apparaît au moment de cette juxtaposition. Il est le lieu de convergence de l'ensemble des disciplines qui concourent à la fabrication du film (son, texte, musique, étalonnage..) mais aussi le choix de mode de dispositif dans lequel le film va prendre corps (salle de cinéma, projection, multi projection, etc..), autant de paramètres qui chacun pour leur part sont constamment pris en compte au montage.

Méthodologie

Un travail en atelier de « Pratique du cinéma » à partir des projets de films des étudiant.e.s.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité, engagement personnel, curiosité, participation.

3.A.1-8: ARC : WEATHER REPORT

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Lotte Arndt, Dean Inkster et Florence Lazar.

Objectifs

- approfondir les connaissances des politiques et évolutions environnementales des dernières années - débattre des pratiques artistiques relatives à l'environnement - croiser écologie et politiques décoloniales - envisager des pratiques à l'échelle globale en les articulant avec le local

Contenus

Projections, lectures, discussions

Méthodologie

Étude et analyse de documents et de travaux artistiques en salle de cours et accrochage, échanges en ateliers. Projection de films, sorties, discussions. Assemblage des premières pistes de recherches.

Modalités et critères d'évaluation

présence – engagement – pertinence des propositions dessinées.

Références

- Malcom Ferdinand: Écologie décoloniale, 2020.
- Raphael Confiant: Chronique d'une mort annoncée, 2006.
- Rachel Carsson: Printemps silencieux, 1986.
- Frédéric Keck: Les sentinelles des pandémies, 2020.
- Vinciane Despret: Vivre en oiseaux, Actes Sud 2020.

3.A.1-9: ARC : DÉFENSE D’AFFICHER

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Lotte Arndt, Dean Inkster, Florence Lazar et Loreto Martinez-Troncoso.

Objectifs

Nous interrogerons la forme et le contenu de la pratique innovatrice du collage contre le féminicide et sa présence dans l'espace publique comme geste à la fois anonyme et

égalitaire.

Contenus

En trois séances collectives, nous analyserons et commenterons des collages contre le féminicide en les situant dans le contexte historique de l'affichage dit « sauvage », de l'art politique, et de l'engagement féministe. Nous nous appuierons sur ce travail de lecture et d'analyse et sur les questions qu'elles soulèvent afin de concevoir et expérimenter nos propres affiches.

Méthodologie

Étude, analyse et de discussion à partir de documents, échanges

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité, investissement et engagement.

3.A.1-10 : ARC : CRAYON ET VAPEUR

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Dean Inkster et Florence Lazar.

Objectifs

Nous voulons interroger l'expérience artistique en créant un espace hybride où objet artistiques et nature coexistent et se constituent mutuellement.

Contenus

Comment repenser aujourd'hui le premier constat de l'invention photographique, celui de Talbot, qui voit dans la technique photographique non pas une « invention » de l'« homme », mais plutôt la découverte d'une technique mise à disposition de la nature elle-même pour qu'elle révèle sa propre main, sa propre œuvre ? Comment envisager à nouveau la place de la nature et son œuvre à travers les gestes artistiques d'aujourd'hui, qu'ils soient photographique, cinématographique, sonore, sculpturale, picturale, etc ?

Méthodologie

Étude et analyse de documents et de travaux artistiques, échanges et travail plastique, Pratiques individuelles et collectives.

Modalités et critères d'évaluation

présence, engagement, pertinence des propositions plastiques.

Références

- Henry Fox-Talbot, *The Crayon of Nature* (1844); *Le crayon de la nature*, Editions Casimiro, 2014.
 - Andréas Malm, *L'anthropocène contre l'histoire. Le réchauffement climatique à l'ère du capital*, Editions la fabrique, 2017.
 - Walter Benjamin, «La petite histoire de la photographie», <https://journals.openedition.org/etudesphotographiques/99>
 - Teresa Castro, *Plant Agency: A Filmic Anthology*, <https://www.youtube.com/watch?v=ILwOW9UG2io>
 - Teresa Castro Perig Pitrou, et Marie Rebecchi (dir.), *Puissance du végétal et cinéma animiste. La vitalité révélée par la technique*, Les Presses du réel, 2020.
-

3.A.1-11: ARC : TOUT LE MONDE SAIT ÉCRIRE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi et Loreto Martinez-Troncoso.

Objectifs

Recherches et créations pour expérimenter différentes formes et situations d'écriture, d'édition et de performance. Cet atelier permet aux étudiant.e.s de faire une expérience directe et collective de ce que écrire peut devenir, en prise avec les arts et l'actualité. Ecrire pour penser et faire monde à plusieurs.

Contenus

Atelier d'écriture, d'édition et de performance du désir et de l'érotisation de toute langue, de toute chose. Divers protocoles ont été collectivement élaborés et mis en pratique pour travailler ensemble, sur place et à distance, courant l'année 2019-2020. Ils seront poursuivis et certainement réinventés en osmose avec les nouvelles arrivantes et arrivants.

Méthodologie

Pour commencer l'année, les enseignantes organisent une rencontre, cette fois avec

Alexandru Balgiu et son anthologie de poésie concrète toute fraîche*. Elles proposent également une méthodologie de départ, appelée à évoluer selon les dynamiques du groupe. De façon générale, cependant, les étudiant.e.s travaillent en petits groupes puis présentent et/ou performant une ou plusieurs étapes de leur écriture et/ou performance aux autres. Une dernière phase permet à chaque groupe de décrire son processus de travail et d'émettre des critiques vis-à-vis de son propre rendu ainsi que des remarques quant au travail des autres. Des échanges collectifs closent chaque séance. Lieux: Salle des pratiques corporelles + voyage à Marseille + lancement des éditions/performances aux Laboratoires d'Aubervilliers

Modalités et critères d'évaluation

Sens de l'initiative, curiosité, participation, selon l'évolution de l'étudiant.e au fil du semestre.

3.A.1-12: ARC : LE MUR DU SON

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Fabrice Beslot, Franck David, Loreto Martinez-Troncoso et Yaël Perlman.

Objectifs

Ce projet se trouve être une proposition sur deux années. La finalité est de réaliser et concevoir une exposition avec un.e curateur.trice.

Contenus

Les étudiant.e.s s'attacheront à expérimenter la matière sonore ainsi que les supports et la diffusion sous toutes ses formes directe ou indirecte. Méthodes de travail structurantes pour l'étudiant.e afin de comprendre les enjeux du son, des supports et de la diffusion.

Méthodologie

Cours théoriques et pratiques, approches historiques, bibliographiques, esthétiques, critiques à travers d'une part: – Des séances d'écoute d'œuvres sonores et d'une conférence sonore de Théo Jarrier qui alimentera une réflexion sur l'année. – Des échanges seront organisés avec Helena de Jong du Gac d'Annonay, afin de construire un projet d'exposition Le mur du son avec le groupe d'étudiant.e.s. Suivis d'un travail de prise de son, puis d'études en studio.

Modalités et critères d'évaluation

La capacité à formuler un projet d'exposition et sonore. L'engagement, l'assiduité, la qualité de conception, la mise en œuvre, la pertinence théorique feront l'objet d'une évaluation.

Références

- Open, The necks – nothern spy records – 2013
- Laborintus 2 - Luciano Berio, Mike Patton, Ictus ensemble – Ipecac recordings - 2012
- Dig, Heddy Boubaker – Petit Label – 2013
- Le luxe de la réflexion!, Laurent Grappe – sonoris Metamkine
- Filarium, Michel Chon, Lionel Marchetti et Jérôme Noetinger – CCAM edition - 2015
- Nerve Cell_0 For cello and Computer, Zbigniew Karkowski – another sub rosa production – 2001
- Chant du milieu, KristoffK. Roll et Daunik Lazro – créativesourcesrec
- Cortar Todo, Zu - Ipecac recordings – 2015 1930, Merzbow
- Desertshore/the final Repot, Peter «Sleazy» Christopherson – 1975/2010
- Presses du réel: Esthétique de l'improvisation libre Expérimentation musicale et politique, Matthieu Saladin – 2014 Partition de réactions, avec CD, Peter Vogel - 2009 les sonorités de l'utopie, Tacet – 2018 Avant-gardes sonores en architecture, Carlotta Daro - 2013 Décade, Livre + 1 CD; Anne-James Chaton avec Andy Moor et Alva Noto, Berlin: raster-noton, mars 2012 CD/LP Transfer, Anne-James Chaton avec Andy Moor; Unsounds, Amsterdam, CD, may 2013 Transfer 4: Inbound/Outbound, Anne-James Chaton avec Andy Moor; Unsounds, Amsterdam, 45T, october 2012 Transfer 3: FLYING MACHINES, Anne-James Chaton avec Andy Moor; Unsounds, Amsterdam, 45T, february 2012 Transfer 2: PRINCESS IN A CAR, Anne-James Chaton avec Andy Moor; Unsounds, Amsterdam, 45T, may 2011 Univers, Anne-James Chaton avec Alva Noto; raster-noton, Berlin, CD, march 2011. Transfer 1: DEPARTUES, Anne-James Chaton avec Andy Moor; Unsounds, Amsterdam, 45T, février 2011 Turn, Anne-James Chaton avec The EX, Touch And Go Records, Chicago, USA, Septembre 2004.

3.A.1-13: ARC : CLAQUER DES LANGUES, CLAQUANT DES TONGS

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Fabrice Beslot et Loreto Martinez-Troncoso.

Objectifs

Construction et élaboration d'un projet personnel en vue du festival. Cela permettra aux étudiants de se confronter aux conditions du format d'un festival professionnalisant, à savoir, fournir la description et définir l'intention d'un projet, rédiger une fiche technique, contribuer à la communication, et se confronter à un public (réalisation de performances individuelles ou collectives au cours du festival). A cette occasion, les étudiants suivront des cycles de conférences et accéderont à divers champs de la performance Européenne. Ce projet sera l'occasion d'interroger individuellement et/ou collectivement des espaces tels que les écritures: la partition, le langage, le son, le corps et les lieux. Cela sera le support de travail qui permettra aux étudiants de venir questionner la notion du « geste sonore ». Si l'enregistrement et la diffusion dans un espace sont quelque chose qu'on peut écouter et réécouter, ils peuvent aussi être le support d'un geste en direct et/ou différé (file recording - look). Le son est non seulement une trace mais aussi un espace, une temporalité conçue comme la manifestation d'une logique historique et continue passée, présente et futur. Quel adresse (?).

Contenus

Cela sera l'occasion de questionner les écritures - les partitions comme préambule de l'espace corporel et sonore. Il y a des sons qui réveillent des mémoires collectives à l'écoute est font surgir une expérience personnelle, singulière.

Méthodologie

Cours en atelier et partenariat avec l'école de Besançon dans le cadre du festival "excentricités"- du 6 au 8 Avril 2021.

Modalités et critères d'évaluation

Présence, participation et rendu.

3.A.1-14: ARC : CINÉ-CLUB

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par

Madeleine Aktypi, Franck David et Yaël Perlman.

Objectifs

Culture et analyse de l'image cinématographique.

Contenus

Nous célébrerons l'expérience partagée d'un espace noir dédié aux images mobiles de toutes natures et temporalités, traversée autant de souvenirs mutiques que de paroles analytiques, et toujours accompagnée de pop corn ou de glace, question de saison.

Méthodologie

Des projections mensuelles de films suivies de discussions.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité, engagement personnel, curiosité, participation aux séances et à la programmation.

3.A.1-15 : ARC : ACCUEIL LIVRE D'IMAGE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Franck David, Dean Inkster et Yaël Perlman.

Objectifs

Le principe de l' « Accueil Livre d'Image » consiste à créer une zone d'hospitalité autour du film. L'institution, le lieu, la personne invitante sont conviés à concevoir et réaliser l'espace dans lequel "Le livre d'image" sera montré. • L'auteur indique quelques éléments, qu'il estime utiles à cet accueil partagé. • À ces éléments de base, l'institution ou la personne invitante peut y ajouter ce qu'elle souhaite et organiser le tout comme elle l'entend, selon ses moyens et ses désirs ... et surtout selon son rapport singulier au "Livre d'image" et au travail de Jean-Luc Godard. • Une photographie témoin et une capture vidéo de chaque « Accueil Livre d'Image » seront prises par l'hôte et envoyées à la production (L'Atelier). Au fur et à mesure, chacune des photographies viendra s'accrocher à la suite des autres. Toutes ensemble constitueront l'album des différents « Accueil Livre d'image ». Ce sera la Galerie des Bons Offices. L'espace peut ainsi être créé n'importe où dans le monde.

Contenus

Recherche des modalités, de l'opportunité, de la pertinence et de la faisabilité de l'accueil du projet de J-L Godard, qui nécessite autant de trouver un lieu pour cela que de créer un public à son dispositif. Toutes les étapes de ce projet seront conduites par les étudiant.e.s suivis par leurs enseignant.e.s chaque mois et qui prendront la forme de projections de films, de lectures, d'analyse de textes critiques, d'anecdotes, et de rencontres de lieux et/ou structures existantes ou à inventer.

Méthodologie

Création collective et suivi de projet.

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à formuler et articuler des recherches et des réalisations en relation avec le projet, ses contraintes autant que ses zones d'appropriation.

3.A.1-16 : ARC : COMMENT TOUCHER LE FONDS, DES MULTIPLES...

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Fabrice Beslot et Franck David.

Objectifs

Exposition de l'option Art actuelle en résonance avec le fonds des estampes de l'école de 1980 à 2021. Cette initiative sera menée en collaboration avec les structures partenaires professionnalisantes, sur la ville de Valence. Le travail de commissariat, de communication et de scénographie sera réalisé par les étudiant.e.s avec l'appui de l'équipe pédagogique.

Contenus

Le fonds des estampes est inscrit comme un élément d'évidence de notre pédagogie et poursuivre ce qui fit l'histoire de notre option à l'école. Les artistes et théoricien.ne.s qui font cette option exposeront leurs travaux, leurs recherches en temps qu'artistes-théoricien(ne)s.

Méthodologie

Cours en atelier, Impression traditionnelle et contemporaine.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu, présence, participation.

Références

- Direction, collaboration, réalisation des tirages des estampes de l'ÉSAD g-v.
 - Emmanuel Rousseau, estampe numérique 2018
 - Anne-James Chaton, estampes sérigraphiques quadri 2015
 - Julien Blaine, estampes offset 2014
 - Fred Mars, estampes sérigraphique 2014
 - Jean Yves Cousseau, estampes offset 2014
 - De 2003 à 2012, Nicolas Guiet estampes offset, Xavier Droné estampes offset & sérigraphique, Pierre soletti estampes offset, Jean-Marie Blanchet estampes offset, Nina Childress estampes offset et papier peint offset.
-

3.A.1-17: WORKSHOP : ARTS OF THE WORKING CLASS

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Franck David, Dean Inkster et Clara Pacquet (intervenante).

Objectifs

Etablir la pertinence ; l'originalité, mais aussi les limites et les ambivalences du modèle économique, critique et politique d'un tel projet éditorial au sein du champ de l'art.

Contenus

Nous interrogerons ensemble, à l'appui d'un petit corpus de textes venant éclairer et problématiser les enjeux, le concept éditorial, artistique et graphique de Arts of the Working Class. Par exemple, ce projet n'est pas exempt de contradictions. Depuis son relatif succès, des institutions du monde de l'art (galeries, centres d'art et musées) toujours plus nombreuses souhaitent vendre elles aussi le magazine, créant une certaine concurrence avec les personnes précaires à qui le projet initial s'adressait. En outre, ces mêmes institutions utilisent chaque nouvelle édition pour publier leurs publicités, source de financement essentiel au modèle économique lui-même. Ces contradictions ne sont-elles pas symptomatiques de ce qui tiraille, voire paralyse, le monde de l'art ? D'autant plus lorsqu'il s'agit de démarches qui se veulent politiques, avant de se voir récupérées, et finalement aliénées, par un marché qui demeure l'instance suprême à l'apparition du moindre succès ? Car succès et visibilité créent de la valeur, une valeur

d'échange qui tend à écraser la valeur d'usage que souhaitait produire le projet originel.

Méthodologie

Étude et analyse de documents; discussion collective.

Modalités et critères d'évaluation

Présence, assiduité, et participation

Références

- BECKER Howard, Les Mondes de l'art [1982], Paris, Flammarion, 2010.
- BENJAMIN Walter, L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique[1936], Paris, Gallimard (Œuvres III), 2000.
- BOLTANSKI Luc, CHIAPELLO Ève, Le Nouvel Esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999.
- CLARK T.J., The Painting Of Modern Life. Paris In The Art Of Manet And His Followers, Princeton University Press, 1984.
- DUCHAMP Marcel, Duchamp Du Signe, Paris, Flammarion, 2013.
- FOSTER Hal (dir.), The Anti-Aesthetics. Essays On Postmodern Culture, Washington, Bay Press, 1983.
- LIPOVETSKY Gilles, SERROY Jean, L'Esthétisation du monde. Vivre à l'âge du capitalisme artiste, Paris, Gallimard, 2013.
- MAUSS Marcel, « Esthétique » in Manuel d'ethnographie [1947], Paris, Payot, 1970.
- MENGER Pierre-Michel, Portrait de l'artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme, Paris, Seuil, 2003.
- MENGER Pierre-Michel, Le Travail créateur. S'accomplir dans l'incertain, Paris, Gallimard/Seuil, 2009.
- RANCIÈRE Jacques, Malaise dans l'esthétique, Paris, Galilée, 2004.

UE 2: HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

3.A.2-1: CE À QUOI NOUS TENONS

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par

Lotte Arndt.

Contenus

Le cours s'ouvre délibérément sur une formule qui n'a rien d'évident : il introduit un « nous » sans le préciser, et il lui associe des affects et des engagements. A l'issue d'une année mouvementée, entre des mois de grèves et la première étape d'une pandémie mondiale dont les effets à long terme restent encore largement inconnus, le cours interrogera la question du commun, des transversalités, des alliances et des pratiques artistiques dans la mêlée. Il regardera aussi bien des pratiques des avant-gardes historiques, que les artistes au sein des mouvements sociaux. Et il s'intéressera particulièrement aux pratiques sur le seuil entre l'engagement social et le champ de l'art. On peut ainsi penser aux performances féministes initiées au Chili et devenues virales au cours de l'hiver 2019 ; à l'importance du mouvement Y'en a marre au Sénégal au moment du renversement du président Abdoulaye Wade ; aux formes performatives accompagnées par Ariella Aisha Azoulay pour résister aux dépossessions de terres à leurs habitant.e.s en Palestine ; à la coopération multiforme du Karrabing collective en Australie, ou encore aux mouvements éco-féministes aux Etats-Unis. En faisant appel à des textes théoriques et littéraires, ainsi que des pratiques plastiques nous discuterons ces pratiques et usages pour nous interroger sur ce à quoi nous tenons, individuellement et collectivement. Pour en explorer les conditions, créer les possibilités, comprendre les enjeux et bâtir les interconnexions. Dans une architecture mouvante, les séances se construiront en dialogue avec les participant.e.s, en abordant les problématiques dans une perspective transdisciplinaire.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu La participation active sera fondamentale pour ce cours, qui sera porté par une responsabilité partagée, et des contributions visant à donner corps à une production de savoir basée sur des approches multiples et leurs résonances.

Références

- Ariella Aisha Azoulay: *Unlearning Imperialism*. Potential History, Verso, 2019.
- Helen Álvarez Virreira, « Mujeres Creando, un féminisme de luttres concrètes », *Réfractations*, n°24, Des féminismes, en veux tu en voilà, printemps 2010, <https://refractions.plusloin.org/IMG/pdf/2415.pdf>
- Elisabeth Povinelli: *Geontologies. A Requiem to Late Liberalism*, 2018.
- Annie Sprinkle and Beth Stevens: *Goodbye Gauley Mountain*, 2017.
- Koyo Kouo (ed) : *Chroniques d'une révolte. Photographies d'une saison de*

- protestations, Dakar, 2012.
- Manal Altamimi, Tal Dor & Nacira Guénif-Souilamas (eds) : Rencontres radicales. Editions Cambourakis, 2019.
-

3.A.2-2: HISTOIRE ET THÉORIE DE L'ART

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Dean Inkster.

Objectifs

L'histoire de l'art n'est pas une banque, ni même une banque de données. La conception convenue de l'enseignement de l'histoire de l'art se conforme, en grande partie, à celle décrite par le pédagogue brésilien Paulo Freire comme « une conception "bancaire" » de l'éducation, où « la seule marge de manœuvre qui s'offre aux étudiant.e.s est celle de recevoir les dépôts, de les garder et de les archiver. » Nous proposons ici une autre approche où les différents « dépôts » du passé, entre autres les faits et les dates, prennent leur place et leur importance seulement si le « savoir » historique devient sujet d'invention et de réinvention.

Contenus

Il ne s'agit pas, bien entendu, de réinventer le passé, mais de ré envisager ensemble notre rapport au passé et plus particulièrement notre rapport à l'histoire et à l'éducation comme deux manières parmi d'autres d'appréhender le devenir.

Modalités et critères d'évaluation

Présence et participation au cours, assiduité, compte rendu rédigé en fin de semestre.

Références

- Bell Hooks, Apprendre à transgresser. L'éducation comme pratique de la liberté, Editions Syllepse, 2019.
- Paulo Freire, « Apprendre à dire "pourquoi?" », [https : //www.monde-diplomatique.fr/mav/131/FREIRE/51504](https://www.monde-diplomatique.fr/mav/131/FREIRE/51504)
- Paulo Freire, La pédagogie des opprimés, Bernard Steigler, « La langue de l'oeil: Ce que veut dire "histoire de l'art" »
- Hannah Arendt, La Crise de la culture, Folio, 1989.
- Georges Didi-Huberman, Devant l'image. Question posée aux fins d'une

histoire de l'art, Edition du Minuit, 1990.

Une bibliographie plus étoffée sera fournie et présentée lors du premier cours.

3.A.2-3: ARTY FARTY

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi.

Objectifs

Le but recherché est de proposer une grande et hétéroclite boîte à outils pour commencer à prendre conscience des enjeux esthétiques et politiques complexes du monde actuel.

Contenus

arty-farty, adjectif, péjoratif US: on dit qu'une personne est arty farty pour critiquer le fait qu'elle s'intéresse à des idées ou des activités artistiques que l'on trouve ni suffisamment intéressantes ni valant la peine. UK: poseur.se, prétentieux.se

Traduit de Collins Online English Dictionary

Ce cours est une invitation à expérimenter à partir de cette drôle d'expression à la sonorité presque répétitive pour voir s'il est possible d'en inverser le signe. Sa (presque) double signification d'une côte à l'autre de l'Atlantique donne peut-être une première clef sous la forme d'une série de questions: Comment se fait-il que quelque chose soit perçu comme arty farty? à quelle fréquence aurait-on nous-mêmes envie d'employer le terme pour un film, une discussion, une œuvre ou une personne? Comment fait-on pour s'intéresser à des idées ou des activités que la plupart des gens ne trouveraient a priori ni intéressantes ni valant la peine? Est-ce toujours le cas? Est-ce que arty farty pourrait nous dire quelque chose du processus de création? Ou de la place de l'art dans la société et dans le monde? Le cours est entre autres une manière de contourner la hiérarchisation problématique entre high and low ou entre art engagé et autonomie de l'art pour aller chercher ce qui dans les milieux et les pratiques artistiques puise ses forces dans la conscience de la puissance libératrice des formes, et des luttes qui se construisent par divers moyens, pas tous politiques / pas tous artistiques. Le cours propose donc une première prise de connaissance des milieux de

l'art contemporain ainsi qu'une mise en contact avec les enjeux esthétiques et les puissances politiques des arts dans le monde actuel. Ce questionnement passe par la rencontre du travail et des processus de création de divers.es artistes et collectifs d'artistes. Si les avant-gardes des siècles précédents s'inspiraient de la guerre et de la ville, de l'électricité et de l'avenir, de l'inconscient, du féminisme et du langage, qu'est-ce que captent les antennes artistiques contemporaines et comment lit-on / (dés)écrit-on (dans) le monde algorithmique néolibéral ? Comment les artistes vivants pensent leur époque et le monde qui les entoure ? De quels outils et dans quels champs peut-on disposer pour cultiver une pensée et des pratiques artistiques à l'ère de l'Anthropocène et de Silicon Valley, sur une terre empoisonnée et sous surveillance ?

Méthodologie

Expérience croisée et en zigzag d'œuvres plastiques, de textes, de compositions sonores et de films. Pendant les séances, les étudiant.e.s occupent graduellement différentes positions : écoute, partage, questionnement, propositions, présentation. Le cours associe des textes théoriques à une documentation de la vie des galeries et des musées tout en y associant des courants de pensée contemporains en anthropologie/éthologie, poétique, études féministes et queer, philosophie des mediums et, bien sûr, histoire des arts. Modalités : classe(s) en entier, cours participatifs, dans la salle banalisée, dans l'atelier 2 et 3 ou bien dans la salle des pratiques corporelles ou la salle cinéma.

Modalités et critères d'évaluation

rendu en fin de semestre les points qui seront évalués : curiosité, implication au cours, sens de l'initiative, inventivité, compréhension des enjeux, pertinence du rendu et selon quels critères : évolution de l'étudiant.e au fil du semestre noté.e.s par Madeleine Aktypi

Références

- BERGER John, Voir le voir, Paris, B42, 2014
- CLARK T. J., Une image du peuple – Gustave Courbet et la révolution de 1848, Paris, art édition, 1991
- HARRISSON Charles, WOOD Paul, Art en théorie 1900-1990, Paris, Hazan, 2007
- ANTIN David, Ce qu'être d'avant-garde veut dire, col. MMM, Dijon, Les Presses du réel, 2008
- FORTI Simone, Handbook in Motion, New York, The Press of the Nova Scotia

- Collège of Art and Design, 1974
- LEBOVICI Elisabeth, Ce que le Sida m'a fait : Art et activisme à la fin du XXeme siècle, JRP Ringier, 2017
 - LECKEY Mark, The Universal Addressability of Dumb Things, Hayward Gallery Publishing
 - Kerry James Marshall: Mastry, collectif, Skira Rizzolli, 2016
 - MAGOR Liz, collectif, JRP Ringier, 2017
 - MOLESWORTH Helen, This will have been: art, love and politics in the 80s, New Haven et Londres, Museum of Contemporary Art Chicago, in association with Yale University, 2013
 - ROSLER Martha: sur-sous le pavé, collectif, PU Rennes, 2006
 - SEKULA Allan, Ecrits sur la photographie, Paris, ENSBA, 2013
 - SIEGELAUB Seth, Beyond Conceptual Art, Amsterdam, Steijdelijk Museum, 2016
 - Diverses revues: l'incroyable, la belle revue, zéro deux, frieze, artforum, jef klak, f. r. david, octopus, hyperallergic.com, etc.
-

UE 3: RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS

UE 4: BILAN

SEMESTRE 2

UE 1: MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

UE 2: HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

UE 3: RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS

UE 4: BILAN

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 5

L'organisation du semestre 5 de la phase programme doit favoriser la poursuite d'une pratique et d'une réflexion critiques qui tiendront compte des problématiques et des enjeux de l'art contemporain. Il est donc important pour l'étudiant de s'impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et dans le travail en atelier. Tout au long de ce semestre, il développe un travail pluridisciplinaire et affirme un engagement fort dans ses recherches. Cela implique une présence régulière dans les ateliers et dans les cours, et une participation active aux conférences, aux voyages et aux visites d'expositions.

Au cours de ce semestre, l'ensemble des enseignements pratiques, théoriques et techniques est structuré autour de 4 modules: Autofiction Il n'y a pas de hors contexte Présence/ Corps/ Espace /Monde Langages sonores

Des rendez-vous doivent être pris avec les professeurs pour suivre l'avancement des travaux.

L'étudiant de l'année 3 doit obligatoirement faire un stage, au cours des semestres 3, 4, 5 ou 6, auprès d'un artiste ou d'un établissement culturel: attention, il doit être approuvé par le Coordonnateur ECTS. Un rapport doit être rédigé et rendu au Coordonnateur avant le mois de juin (fin du semestre 6). Ce stage, d'une durée de 5 jours minimum à 4 semaines maximum, sera validé lors de cet examen.

Le séjour à l'étranger, que chaque étudiant effectuera au semestre 8 de l'année 4, se prépare et se négocie au cours des semestres 5 et 6. Cette préparation débute par une réunion d'information qui se tiendra entre décembre et février de chaque année académique. Elle se structure en deux temps:

- écriture d'un projet qui oblige l'étudiant non seulement à décrire et à documenter ses choix, mais également à les identifier, les préciser et les justifier. Un portfolio accompagnera ce projet. Ces deux documents seront validés à l'examen du semestre;

- soutenance de ce projet devant un jury, composé du directeur, des coordinateurs ECTS et du responsable des échanges internationaux, qui évalue l'intérêt des

motivations et des choix, des moyens et des fins, des intentions et des objectifs.

Dès l'acceptation et la validation du projet, s'ajoute une période de préparation au départ au cours de laquelle l'étudiant suivra éventuellement une formation linguistique complémentaire et explorera toutes les informations disponibles sur l'établissement et le pays d'accueil. Si l'étudiant ne peut pas effectuer un séjour à l'étranger, il réalisera un Book présentant l'ensemble de ses travaux, son parcours et ses références. Ce Book sera validé à l'examen du semestre.

Des ARC (Ateliers de Recherche et de Création) et des Workshops sont proposés : chacun doit en choisir deux à partir d'une liste et d'un descriptif détaillé, et s'y inscrire en début de semestre. Ils seront validés à l'examen du semestre 6.

ÉVALUATIONS

À la fin du semestre, l'étudiant présentera à l'ensemble des professeurs ses travaux, ils seront évalués selon les modalités et critères précisés dans chaque fiche de cours. Les réponses apportées aux exercices proposés seront prises en compte, et aussi ce que l'étudiant en aura tiré et appliqué dans sa recherche personnelle.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

Quatre Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie de l'année 3. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

UE 1: Méthodologie, Techniques et Mises en œuvre
UE 2: Histoire, Théorie des arts et Langue étrangère
UE 3: Recherches personnelles plastiques
UE 4: Bilan et Diplôme

DATES DES EXAMENS

Examen du semestre 5: du 11 au 14 janvier 2021

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 6

L'organisation du semestre 6 de la phase programme doit favoriser la poursuite d'une pratique et d'une réflexion critiques qui tiendront compte des problématiques et des enjeux de l'art contemporain. Il est donc important pour l'étudiant de s'impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et dans le travail en atelier.

Tout au long de ce semestre, il développe un travail pluridisciplinaire et affirme un engagement fort dans ses recherches. Cela implique une présence régulière dans les ateliers et dans les cours, et une participation active aux conférences, aux voyages et aux visites d'expositions.

Au cours de ce semestre, l'ensemble des enseignements pratiques, théoriques et techniques ainsi que les workshops sont structurés autour de 4 axes: - Autofiction- Il n'y a pas de hors contexte- Présence/ Corps/ Espace /Monde- Langages sonores

Des rendez-vous doivent être pris avec les professeurs pour suivre l'avancement des travaux.

La soutenance, devant un jury, du projet de mobilité (séjour à l'étranger) se fera au cours de ce semestre. Seront évalués: l'intérêt des motivations et des choix, des moyens et des fins, des intentions et des objectifs. Dès cette épreuve passée, l'étudiant pourra éventuellement suivre une formation linguistique complémentaire et s'informer sérieusement sur l'établissement d'accueil qu'il aura choisi.

Les ARC (Ateliers de Recherche et de Création) et les Workshops, dans lesquels l'étudiant s'est inscrit au semestre 5, se poursuivent. Ils seront validés à l'examen du semestre. Le stage que l'étudiant aura effectué auprès d'un artiste ou d'un établissement culturel, au cours des semestres 3, 4, 5 ou 6 sera validé à l'examen de ce semestre. Un rapport aura été rendu au Coordonnateur ECTS avant la fin du mois de mars.

ÉVALUATIONS

À la fin du semestre, l'étudiant présentera à l'ensemble des professeurs ses travaux, ils seront évalués selon les modalités et critères précisés dans chaque fiche de cours. Les réponses apportées aux exercices proposés seront prises en compte, et aussi ce que l'étudiant en aura tiré et appliqué dans sa recherche personnelle. Le semestre 6 s'achève par la présentation aux épreuves du DNAP. L'entrée dans la phase projet (semestres 7, 8, 9 et 10) est soumise à la présentation, devant un jury composé des professeurs, non seulement d'un projet que l'étudiant développera au cours des deux années préparatoires au DNSEP, mais également de l'esquisse d'une recherche.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

Quatre Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la

pédagogie de l'année 3. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

UE 1: Méthodologie, Techniques et Mises en œuvre
UE 2: Histoire, Théorie des arts et Langue étrangère
UE 3: Recherches personnelles plastiques
UE 4: Bilan et Diplôme
UE 5: Stage

DATES DES EXAMENS

DNA: 15, 16 et 17 juin 2021
Commission d'admission en Phase Projet (ART 4) : 18 juin 2021

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Méthodologie, Techniques et Mises en œuvre		12
ARC : Pratique et théorie de la peinture	5.A.1-1	4
ARC : On monte	5.A.1-2	4
ARC : Weather Report	5.A.1-3	4
ARC : Tout Le Monde Sait Écrire	5.A.1-4	4
ARC : Le mur du son	5.A.1-5	4
ARC : Claquer des langues, claquant des tongés	5.A.1-6	4
ARC : Ciné-club	5.A.1-7	4
Accrochage mobile parlé	5.A.1-8	3
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8
Ce à quoi nous tenons	5.A.2-1	2
Arty Farty	5.A.2-3	2
UE 3 : Recherches personnelles plastiques		6
UE 4 : Bilan		4

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Méthodologie, Techniques et Mises en œuvre		4
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		5
UE 4 : Diplôme		15
UE 5 : Stage		2

SEMESTRE 1

UE 1: MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

5.A.1-1: ARC : PRATIQUE ET THÉORIE DE LA PEINTURE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Geoffroy Gross.

Objectifs

Permettre un approfondissement de la pensée-formelle de son travail de peinture et le contextualiser dans notre contemporanéité. Décloisonner l'atelier peinture de ses habitudes de genre.

Contenus

Étude de textes d'artistes et de textes critiques, en fonction du travail à l'œuvre des étudiant.e.s, mise en perspective de ces derniers lors de discussions régulières en groupe à l'atelier lors d'accrochages. Cours techniques spécifiques en fonction du travail à l'œuvre des étudiant.e.s.

Méthodologie

Étude de textes, pratique en atelier, discussions et accrochages collectifs.

Modalités et critères d'évaluation

Engagement, écoute, propositions

Références

à venir

5.A.1-2: ARC : ON MONTE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Franck David, Florence Lazar et Yaël Perlman.

Objectifs

Culture et analyse de l'image cinématographique ainsi que des processus cinématographiques à l'œuvre.

Contenus

Voir - entendre, c'est du travail et non pas du donné. [...] Le doute règne au montage : le doute sur ce qui est filmé. [...] C'est donc un apprentissage du regard et de l'écoute qui suppose que rien n'a été vu, rien entendu, rien gagné définitivement au tournage...
Jean-Louis Comolli Voir et pouvoir - Éditions Verdier

Le montage comme un moment décisif de la mise en scène, le cinéma produit du sens, particulièrement grâce au montage. Le montage c'est L'écriture, il ne se contente pas d'additionner les plans, mais il implique – et au besoin invente – une relation logique entre eux. Il produit donc un sens qui n'appartient, strictement parlant, à aucun des deux plans qu'il juxtapose, mais qui apparaît au moment de cette juxtaposition. Il est le lieu de convergence de l'ensemble des disciplines qui concourent à la fabrication du film (son, texte, musique, étalonnage..) mais aussi le choix de mode de dispositif dans lequel le film va prendre corps (salle de cinéma, projection, multi projection, etc..), autant de paramètres qui chacun pour leur part sont constamment pris en compte au montage.

Méthodologie

Un travail en atelier de « Pratique du cinéma » à partir des projets de films des étudiant.e.s.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité, engagement personnel, curiosité, participation.

5.A.1-3: ARC : WEATHER REPORT

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Lotte Arndt, Dean Inkster et Florence Lazar.

Objectifs

- approfondir les connaissances des politiques et évolutions environnementales des dernières années - débattre des pratiques artistiques relatives à l'environnement - croiser écologie et politiques décoloniales - envisager des pratiques à l'échelle globale

en les articulant avec le local

Contenus

Projections, lectures, discussions

Méthodologie

Étude et analyse de documents et de travaux artistiques en salle de cours et accrochage, échanges en ateliers. Projection de films, sorties, discussions. Assemblage des premières pistes de recherches.

Modalités et critères d'évaluation

présence – engagement – pertinence des propositions dessinées.

Références

- Malcom Ferdinand: Écologie décoloniale, 2020.
- Raphael Confiant: Chronique d'une mort annoncée, 2006.
- Rachel Carsson: Printemps silencieux, 1986.
- Frédéric Keck: Les sentinelles des pandémies, 2020.
- Vinciane Despret: Vivre en oiseaux, Actes Sud 2020.

5.A.1-4: ARC : TOUT LE MONDE SAIT ÉCRIRE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi et Loreto Martinez-Troncoso.

Objectifs

Recherches et créations pour expérimenter différentes formes et situations d'écriture, d'édition et de performance. Cet atelier permet aux étudiant.e.s de faire une expérience directe et collective de ce que écrire peut devenir, en prise avec les arts et l'actualité. Écrire pour penser et faire monde à plusieurs.

Contenus

Atelier d'écriture, d'édition et de performance du désir et de l'érotisation de toute langue, de toute chose. Divers protocoles ont été collectivement élaborés et mis en pratique pour travailler ensemble, sur place et à distance, courant l'année 2019-2020. Ils seront poursuivis et certainement réinventés en osmose avec les nouvelles

arrivantes et arrivants.

Méthodologie

Pour commencer l'année, les enseignantes organisent une rencontre, cette fois avec Alexandru Balgiu et son anthologie de poésie concrète toute fraîche*. Elles proposent également une méthodologie de départ, appelée à évoluer selon les dynamiques du groupe. De façon générale, cependant, les étudiant.e.s travaillent en petits groupes puis présentent et/ou performant une ou plusieurs étapes de leur écriture et/ou performance aux autres. Une dernière phase permet à chaque groupe de décrire son processus de travail et d'émettre des critiques vis-à-vis de son propre rendu ainsi que des remarques quant au travail des autres. Des échanges collectifs closent chaque séance. Lieux: Salle des pratiques corporelles + voyage à Marseille + lancement des éditions/performances aux Laboratoires d'Aubervilliers

Modalités et critères d'évaluation

Sens de l'initiative, curiosité, participation, selon l'évolution de l'étudiant.e au fil du semestre.

5.A.1-5: ARC : LE MUR DU SON

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Fabrice Beslot, Franck David, Loreto Martinez-Troncoso et Yaël Perlman.

Objectifs

Ce projet se trouve être une proposition sur deux années. La finalité est de réaliser et concevoir une exposition avec un.e curateur.trice.

Contenus

Les étudiant.e.s s'attacheront à expérimenter la matière sonore ainsi que les supports et la diffusion sous toutes ses formes directe ou indirecte. Méthodes de travail structurantes pour l'étudiant.e afin de comprendre les enjeux du son, des supports et de la diffusion.

Méthodologie

Cours théoriques et pratiques, approches historiques, bibliographiques, esthétiques, critiques à travers d'une part: – Des séances d'écoute d'œuvres sonores et d'une

conférence sonore de Théo Jarrier qui alimentera une réflexion sur l'année. – Des échanges seront organisés avec Helena de Jong du Gac d'Annonay, afin de construire un projet d'exposition Le mur du son avec le groupe d'étudiant.e.s. Suivis d'un travail de prise de son, puis d'études en studio.

Modalités et critères d'évaluation

La capacité à formuler un projet d'exposition et sonore. L'engagement, l'assiduité, la qualité de conception, la mise en œuvre, la pertinence théorique feront l'objet d'une évaluation.

Références

- Open, The necks – nothern spy records – 2013
- Laborintus 2 - Luciano Berio, Mike Patton, Ictus ensemble – Ipecac recordings - 2012
- Dig, Heddy Boubaker – Petit Label – 2013
- Le luxe de la réflexion!, Laurent Grappe – sonoris Metamkine
- Filarium, Michel Chon, Lionel Marchetti et Jérôme Noetinger – CCAM edition - 2015
- Nerve Cell_0 For cello and Computer, Zbigniew Karkowski – another sub rosa production – 2001
- Chant du milieu, KristoffK. Roll et Daunik Lazro – créativesourcesrec
- Cortar Todo, Zu - Ipecac recordings – 2015 1930, Merzbow
- Desertshore/the final Repot, Peter « Sleazy » Christopherson – 1975/2010
- Presses du réel: Esthétique de l'improvisation libre Expérimentation musicale et politique, Matthieu Saladin – 2014 Partition de réactions, avec CD, Peter Vogel - 2009 les sonorités de l'utopie, Tacet – 2018 Avant-gardes sonores en architecture, Carlotta Daro - 2013 Décade, Livre + 1 CD; Anne-James Chaton avec Andy Moor et Alva Noto, Berlin: raster-noton, mars 2012 CD/LP Transfer, Anne-James Chaton avec Andy Moor; Unsounds, Amsterdam, CD, may 2013 Transfer 4: Inbound/Outbound, Anne-James Chaton avec Andy Moor; Unsounds, Amsterdam, 45T, october 2012 Transfer 3: FLYING MACHINES, Anne-James Chaton avec Andy Moor; Unsounds, Amsterdam, 45T, february 2012 Transfer 2: PRINCESS IN A CAR, Anne-James Chaton avec Andy Moor; Unsounds, Amsterdam, 45T, may 2011 Univers, Anne-James Chaton avec Alva Noto; raster-noton, Berlin, CD, march 2011. Transfer 1: DEPARTUES, Anne-James Chaton avec Andy Moor; Unsounds, Amsterdam, 45T, février 2011 Turn, Anne-James Chaton

5.A.1-6 : ARC : CLAQUER DES LANGUES, CLAQUANT DES TONGS

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Fabrice Beslot et Loreto Martinez-Troncoso.

Objectifs

Construction et élaboration d'un projet personnel en vue du festival. Cela permettra aux étudiants de se confronter aux conditions du format d'un festival professionnalisant, à savoir, fournir la description et définir l'intention d'un projet, rédiger une fiche technique, contribuer à la communication, et se confronter à un public (réalisation de performances individuelles ou collectives au cours du festival). A cette occasion, les étudiants suivront des cycles de conférences et accéderont à divers champs de la performance Européenne. Ce projet sera l'occasion d'interroger individuellement et/ou collectivement des espaces tels que les écritures : la partition, le langage, le son, le corps et les lieux. Cela sera le support de travail qui permettra aux étudiants de venir questionner la notion du « geste sonore ». Si l'enregistrement et la diffusion dans un espace sont quelque chose qu'on peut écouter et réécouter, ils peuvent aussi être le support d'un geste en direct et/ou différé (file recording - look). Le son est non seulement une trace mais aussi un espace, une temporalité conçue comme la manifestation d'une logique historique et continue passée, présente et futur. Quel adresse (?).

Contenus

Cela sera l'occasion de questionner les écritures - les partitions comme préambule de l'espace corporel et sonore. Il y a des sons qui réveillent des mémoires collectives à l'écoute est font surgir une expérience personnelle, singulière.

Méthodologie

Cours en atelier et partenariat avec l'école de Besançon dans le cadre du festival "excentricités" - du 6 au 8 Avril 2021.

Modalités et critères d'évaluation

Présence, participation et rendu.

5.A.1-7: ARC : CINÉ-CLUB

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi, Franck David et Yaël Perlman.

Objectifs

Culture et analyse de l'image cinématographique.

Contenus

Nous célébrerons l'expérience partagée d'un espace noir dédié aux images mobiles de toutes natures et temporalités, traversée autant de souvenirs mutiques que de paroles analytiques, et toujours accompagnée de pop corn ou de glace, question de saison.

Méthodologie

Des projections mensuelles de films suivies de discussions.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité, engagement personnel, curiosité, participation aux séances et à la programmation.

5.A.1-8: ACCROCHAGE MOBILE PARLÉ

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi et Yaël Perlman.

Objectifs

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

Contenus

Le cours propose des séances d'accrochages improvisés où les étudiant.e.s apportent un travail, fini ou pas, et le posent ou activent dans un espace, qui est différent chaque fois, en prenant en compte ce qui s'y trouve déjà. Loin d'être statique, l'accrochage est vu comme un ensemble d'essais prompts à déclencher des échanges sur ce qu'on

perçoit. La prise de la parole n'a pourtant pas lieu pour expliquer ou justifier ce qu'on a sous les yeux ou autour de nous, mais plutôt pour accompagner ce qu'on perçoit et en permettre le partage le plus large. Le but recherché est la création d'un espace conversationnel où penser à plusieurs devient possible par le biais de ces accrochages éphémères et changeants. Ce sont des accrochages mobiles puisque les travaux sont ré-agencés suivant les commentaires, les essais et les propositions des un.e.s et des autres. Ce sont des accrochages parlés puisque ce sont nos conversations qui permettent et motivent les déplacements et les ré-agencements de l'ensemble aussi bien que de chaque proposition plastique.

Méthodologie

Expérimentations collectives selon divers protocoles de montage et de prise de parole qui abordent l'accrochage comme une activité aussi bien perceptuelle que langagière. Lieux : salle expo 1, chapiteau, salle des pratiques corporelles, cours de l'école, extérieur.

Modalités et critères d'évaluation

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

Références

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

UE 2: HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

5.A.2-1: CE À QUOI NOUS TENONS

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Lotte Arndt.

Contenus

Le cours s'ouvre délibérément sur une formule qui n'a rien d'évident : il introduit un « nous » sans le préciser, et il lui associe des affects et des engagements. A l'issue d'une année mouvementée, entre des mois de grèves et la première étape d'une pandémie mondiale dont les effets à long terme restent encore largement inconnus, le cours interrogera la question du commun, des transversalités, des alliances et des pratiques artistiques dans la mêlée. Il regardera aussi bien des pratiques des avant-gardes historiques, que les artistes au sein des mouvements sociaux. Et il s'intéressera particulièrement aux pratiques sur le seuil entre l'engagement social et le champ de l'art. On peut ainsi penser aux performances féministes initiées au Chili et devenues virales au cours de l'hiver 2019 ; à l'importance du mouvement Y'en a marre au Sénégal au moment du renversement du président Abdoulaye Wade ; aux formes performatives accompagnées par Ariella Aisha Azoulay pour résister aux dépossessions de terres à leurs habitant.e.s en Palestine ; à la coopération multiforme du Karrabing collective en Australie, ou encore aux mouvements éco-féministes aux Etats-Unis. En faisant appel à des textes théoriques et littéraires, ainsi que des pratiques plastiques nous discuterons ces pratiques et usages pour nous interroger sur ce à quoi nous tenons, individuellement et collectivement. Pour en explorer les conditions, créer les possibilités, comprendre les enjeux et bâtir les interconnexions. Dans une architecture mouvante, les séances se construiront en dialogue avec les participant.e.s, en abordant les problématiques dans une perspective transdisciplinaire.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu La participation active sera fondamentale pour ce cours, qui sera porté par une responsabilité partagée, et des contributions visant à donner corps à une production de savoir basée sur des approches multiples et leurs résonances.

Références

- Ariella Aisha Azoulay: *Unlearning Imperialism. Potential History*, Verso, 2019.
- Helen Álvarez Virreira, « Mujeres Creando, un féminisme de luttres concrètes », *Réfractions*, n°24, *Des féminismes, en veux tu en voilà*, printemps 2010, <https://refractions.plusloin.org/IMG/pdf/2415.pdf>
- Elisabeth Povinelli: *Geontologies. A Requiem to Late Liberalism*, 2018.
- Annie Sprinkle and Beth Stevens: *Goodbye Gauley Mountain*, 2017.
- Koyo Kouo (ed) : *Chroniques d'une révolte. Photographies d'une saison de protestations*, Dakar, 2012.
- Manal Altamimi, Tal Dor & Nacira Guénif-Souilamas (eds) : *Rencontres*

5.A.2-3: ARTY FARTY

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi.

Objectifs

Le but recherché est de proposer une grande et hétéroclite boîte à outils pour commencer à prendre conscience des enjeux esthétiques et politiques complexes du monde actuel.

Contenus

arty-farty, adjectif, péjoratif US: on dit qu'une personne est arty farty pour critiquer le fait qu'elle s'intéresse à des idées ou des activités artistiques que l'on trouve ni suffisamment intéressantes ni valant la peine. UK: poseur.se, prétentieux.se

Traduit de Collins Online English Dictionary

Ce cours est une invitation à expérimenter à partir de cette drôle d'expression à la sonorité presque répétitive pour voir s'il est possible d'en inverser le signe. Sa (presque) double signification d'une côte à l'autre de l'Atlantique donne peut-être une première clef sous la forme d'une série de questions: Comment se fait-il que quelque chose soit perçu comme arty farty? à quelle fréquence aurait-on nous-mêmes envie d'employer le terme pour un film, une discussion, une œuvre ou une personne? Comment fait-on pour s'intéresser à des idées ou des activités que la plupart des gens ne trouveraient a priori ni intéressantes ni valant la peine? Est-ce toujours le cas? Est-ce que arty farty pourrait nous dire quelque chose du processus de création? Ou de la place de l'art dans la société et dans le monde? Le cours est entre autres une manière de contourner la hiérarchisation problématique entre high and low ou entre art engagé et autonomie de l'art pour aller chercher ce qui dans les milieux et les pratiques artistiques puise ses forces dans la conscience de la puissance libératrice des formes, et des luttes qui se construisent par divers moyens, pas tous politiques / pas tous artistiques. Le cours propose donc une première prise de connaissance des milieux de l'art contemporain ainsi qu'une mise en contact avec les enjeux esthétiques et les puissances politiques des arts dans le monde actuel. Ce questionnement passe par la

rencontre du travail et des processus de création de divers.es artistes et collectifs d'artistes. Si les avant-gardes des siècles précédents s'inspiraient de la guerre et de la ville, de l'électricité et de l'avenir, de l'inconscient, du féminisme et du langage, qu'est-ce que captent les antennes artistiques contemporaines et comment lit-on / (dés)écrit-on (dans) le monde algorithmique néolibéral ? Comment les artistes vivants pensent leur époque et le monde qui les entoure ? De quels outils et dans quels champs peut-on disposer pour cultiver une pensée et des pratiques artistiques à l'ère de l'Anthropocène et de Silicon Valley, sur une terre empoisonnée et sous surveillance ?

Méthodologie

Expérience croisée et en zigzag d'œuvres plastiques, de textes, de compositions sonores et de films. Pendant les séances, les étudiant.e.s occupent graduellement différentes positions : écoute, partage, questionnement, propositions, présentation. Le cours associe des textes théoriques à une documentation de la vie des galeries et des musées tout en y associant des courants de pensée contemporains en anthropologie/éthologie, poétique, études féministes et queer, philosophie des mediums et, bien sûr, histoire des arts. Modalités : classe(s) en entier, cours participatifs, dans la salle banalisée, dans l'atelier 2 et 3 ou bien dans la salle des pratiques corporelles ou la salle cinéma.

Modalités et critères d'évaluation

rendu en fin de semestre les points qui seront évalués : curiosité, implication au cours, sens de l'initiative, inventivité, compréhension des enjeux, pertinence du rendu et selon quels critères : évolution de l'étudiant.e au fil du semestre noté.e.s par Madeleine Aktypi

Références

- BERGER John, Voir le voir, Paris, B42, 2014
- CLARK T. J., Une image du peuple – Gustave Courbet et la révolution de 1848, Paris, art édition, 1991
- HARRISSON Charles, WOOD Paul, Art en théorie 1900-1990, Paris, Hazan, 2007
- ANTIN David, Ce qu'être d'avant-garde veut dire, col. MMM, Dijon, Les Presses du réel, 2008
- FORTI Simone, Handbook in Motion, New York, The Press of the Nova Scotia College of Art and Design, 1974
- LEOVICI Elisabeth, Ce que le Sida m'a fait : Art et activisme à la fin du

- XXeme siècle, JRP Ringier, 2017
- LECKEY Mark, The Universal Addressability of Dumb Things, Hayward Gallery Publishing
 - Kerry James Marshall: Mastry, collectif, Skira Rizzoli, 2016
 - MAGOR Liz, collectif, JRP Ringier, 2017
 - MOLESWORTH Helen, This will have been: art, love and politics in the 80s, New Haven et Londres, Museum of Contemporary Art Chicago, in association with Yale University, 2013
 - ROSLER Martha: sur-sous le pavé, collectif, PU Rennes, 2006
 - SEKULA Allan, Ecrits sur la photographie, Paris, ENSBA, 2013
 - SIEGELAUB Seth, Beyond Conceptual Art, Amsterdam, Steijdelijk Museum, 2016
 - Diverses revues: l'incroyable, la belle revue, zéro deux, frieze, artforum, jef klak, f. r. david, octopus, hyperallergic.com, etc.
-

UE 3: RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES

UE 4: BILAN

SEMESTRE 2

UE 1: MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

UE 2: HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

UE 4: DIPLÔME

UE 5: STAGE

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 7

L'organisation de la phase projet vise à offrir une formation pratique et théorique de haut niveau – un prolongement professionnel et pluridisciplinaire des recherches personnelles menées au cours des semestres 3 à 6 – afin de donner à chaque étudiant les moyens d'une maîtrise assurée et assumée de ce qui travaille ses projets et ses recherches. Pour cela, les 4 semestres de cette phase ambitionnent de créer une interaction entre les pratiques et les théories contemporaines et d'encourager la maîtrise et la production d'outils méthodologiques de création et de recherche, c'est-à-dire de permettre à l'étudiant d'édifier en quelque sorte un lieu pluridisciplinaire de création et de réflexions critiques.

Au cours de ce semestre, l'ensemble des enseignements pratiques et théoriques est structuré autour de 4 modules : Autofiction // n'y a pas de hors contexte / Présence / Corps / Espace / Langages sonores

Ces Modules sont pensés comme des lieux, des interfaces de rencontres pluridisciplinaires qui doivent permettre à l'étudiant.e de penser sa pratique au delà d'un médium spécifique. Les enseignements pratiques d'ateliers ou bien ceux plus théoriques ne sont pas forcément séparés, l'on pense en médium comme l'on fabrique avec la pensée, la culture et l'histoire. De même, on fabrique une image en peinture, en cinéma, en dessin, en histoire... Les enseignements seront donc amenés à être croisés, comme faisant partie d'espaces d'échanges et de pluridisciplinarités qui éclaireront les potentielles questions spécifiques des médiums par ces champs d'interrogations plus larges. Ils sont dirigés et animés par plusieurs enseignant.e.s. et ponctuellement soutenus par des intervenant.e-s au sein des Arc et workshops proposés.

Ces ARC (Ateliers de Recherche et de Création) et ces Workshops sont logés au sein des modules et viennent travailler les problématiques qui y sont développées : chacun.e doit en choisir deux à partir d'une liste et d'un descriptif détaillé (chacun de ceux choisis doivent l'être dans un module différent), et s'y inscrire en début de semestre. Ils seront validés à l'examen du semestre 7.

L'étudiant.e de la phase Projet doit faire un voyage de mobilité au cours du semestre 8, auprès d'un artiste ou d'une structure artistique (école d'art, centre d'art, musée..)

qui fait l'objet d'une recherche et validation encadrée par Melanie Kenyon et Carine Lewis, co-responsables des relations internationales. La mobilité s'étend d'une durée de 1 à 5 mois maximum, et sera validé au semestre 8.

ÉVALUATIONS

À la fin du semestre, l'étudiant présentera ses travaux à l'ensemble des professeurs pour être évalués selon les modalités et les critères précisés dans chaque fiche de cours. C'est son projet qui sera évalué et c'est autour de lui que l'ensemble des professeurs se structurera pour émettre un avis, donner des notes et attribuer des crédits.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS trois Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie de l'année 4. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

UE 1: Initiation à la recherche – suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts
UE 2: Projet plastique – prospective, méthodologie, production
UE 3: Langue étrangère

DATES DES EXAMENS

Examen du semestre 7: 15 janvier 2021

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 8

L'organisation de la phase projet vise à offrir une formation pratique et théorique de haut niveau – un prolongement professionnel et pluridisciplinaire des recherches personnelles menées au cours des semestres 3 à 6 – afin de donner à chaque étudiant les moyens d'une maîtrise assurée et assumée de ce qui travaille ses projets et ses recherches. Pour cela, les 4 semestres de cette phase ambitionnent de créer une interaction entre les pratiques et les théories contemporaines et d'encourager la maîtrise et la production d'outils méthodologiques de création et de recherche, c'est-à-dire de permettre à l'étudiant d'édifier en quelque sorte un lieu pluridisciplinaire de création et de réflexions critiques.

L'étudiant.e de la phase Projet doit faire un voyage de mobilité au cours du semestre 8, se confronter aux exigences du monde en effectuant auprès d'un artiste ou d'une structure artistique (école d'art, centre d'art, musée..) un séjour d'étude qui fait l'objet d'une recherche et validation encadrée par Melanie Kenyon et Carine Lewis,

co-responsables des relations internationales. La mobilité s'étend d'une durée de 1 à 5 mois maximum, et sera validé en fin de semestre 8.

ÉVALUATIONS

À la fin du semestre, l'étudiant présentera ses travaux à l'ensemble des professeurs pour être évalués selon les modalités et les critères précisés dans chaque fiche de cours. C'est son projet qui sera évalué et c'est autour de lui que l'ensemble des professeurs se structurera pour émettre un avis, donner des notes et attribuer des crédits.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

trois Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie de l'année 4. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes d'enseignements variés.

UE 1: Initiation à la recherche – suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts
UE 2: Projet plastique – prospective, méthodologie, production
UE 3: Langue étrangère

DATES DES EXAMENS

Examen du semestre 8: 25 et 26 mai 2021

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Initiation à la recherche – suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		9
Memuaro	7.A.1-1	4
SEMINAIRE	7.A.1-2	2
Histoire et théorie de l'art	7.A.1-3	2
UE 2 : Projet plastique – prospective, méthodologie, production		20
ARC : Pratique et théorie de la peinture	7.A.2-1	4
ARC : On monte	7.A.2-2	4
ARC : Weather Report	7.A.2-3	4
ARC : Crayon et vapeur	7.A.2-5	4
ARC : Tout Le Monde Sait Écrire	7.A.2-6	4
ARC : Le mur du son	7.A.2-7	4
ARC : Claquer des langues, claquant des tongés	7.A.2-8	4
ARC : Ciné-club	7.A.2-9	4
ARC : Accueil livre d'image	7.A.2-10	4
ARC : Comment toucher le fonds, des multiples...	7.A.2-11	4
Workshop : Arts of the Working Class	7.A.2-12	4
UE 3 : Langue étrangère		1

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Initiation à la recherche – suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		9
UE 2 : Projet plastique – prospective, méthodologie, production		20
UE 3 : Langue étrangère		1

SEMESTRE 1

UE 1: INITIATION À LA RECHERCHE – SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

7.A.1-1: MEMUARO

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi, Marie Gaspar (intervenante), Géraldine Letovanec (intervenante) et Loreto Martinez-Troncoso.

Objectifs

Lancement et accompagnement des recherches et du processus d'écriture des mémoires.

Contenus

Echanges collectifs et horizontaux autour des problématiques et des questionnements soulevés par l'expérience de recherche que sont les mémoires.

Méthodologie

Workshop initial: 2 jours d'initiation à la recherche par des moyens extra-normaux: séances de jeu, de méditation, d'expériences de recherche collective hors bibliothèque, initiation à la méthode science-fictionnelle, présentation d'une collection de mémoires faits dans diverses écoles d'art, etc. Séances mensuelles: tables rondes pour partager des lectures, des problèmes, des découvertes. Nous préconisons une séance avec La Maison d'édition Hyphes et Géraldine Letovanec (pour penser avec eux ce que peut être et ce que peut devenir un mémoire) et une ou deux séances avec Marie Gaspar (pour penser avec elle la mise en forme des mémoires). Lieu: salle des pratiques corporelles

Modalités et critères d'évaluation

Suivi, participation, partages et avancées - selon l'évolution de l'étudiant.e au fil du semestre.

Références

- la bibliographie sera proposée en interaction avec les projets de recherche des étudiant.e.s.

7.A.1-2 : SEMINAIRE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi.

Objectifs

Ce séminaire bihebdomadaire vise à créer une ambiance et un espace de travail où la théorie se fait dans l'atelier et la pratique se pense collectivement.

Contenus

Le Séminaire approfondit la familiarisation avec les milieux de l'art contemporain, les enjeux esthétiques et les puissances politiques des arts dans le monde actuel. Il s'agit de partir du travail propre à chaque étudiant.e participant au Séminaire pour proposer des séances autour du travail de tel artiste ou collectif d'artistes. Un travail sur mesure qui croît collectivement. Entre salle de projection, discussions et visites d'atelier, les étudiant.e.s situent et enrichissent leurs propres pratiques artistiques au fil des séances.

Méthodologie

Des séances de natures diverses (présentation des démarches et d'écrits d'artistes, reportages et documentation apportée d'une sélection de galeries et des expositions en cours notamment parisiennes, des livres d'artistes, enregistrements de visite d'exposition avec l'artiste, invitations aux enseignant.e.s de l'école pour qu'ils présentent leur travail, etc.) se conjuguent avec des visites d'atelier et des accrochages ponctuels. Le choix des (collectifs d') artistes et des expositions présentées découle prioritairement des pratiques des participant.e.s au séminaire. Modalités: classes en entier, cours participatifs, tantôt dans l'atelier 4 et 5 tantôt en salle des pratiques corporelles tantôt en salle cinéma.

Modalités et critères d'évaluation

les points qui seront évalués: curiosité, sens de l'initiative, implication au séminaire, compréhension des enjeux abordés et selon quels critères: évolution de l'étudiant.e au

fil du semestre noté.e.s par Madeleine Aktypi

Références

- ALFONSI Isabelle, Pour une esthétique de l'émancipation, Paris, B42, 2019
- HARRISSON Charles, WOOD Paul, Art en théorie 1900-1990, Paris, Hazan, 2007
- diverses revues : l'incroyable, la belle revue, zéro deux, frieze, artforum, jef klak, f. r. david, octopus, hyperallergic.com, etc.

nota bene : le reste de la bibliographie sera établie au fil du séminaire en interaction avec les pratiques des étudiant.e.s et l'actualité

7.A.1-3 : HISTOIRE ET THÉORIE DE L'ART

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Dean Inkster.

Objectifs

Une expression devenue aujourd'hui courante, « l'histoire de l'art contemporain », n'est-elle pas un oxymore (une figure de style qui consiste à allier deux mots, en l'occurrence les mots « histoire » et « contemporain », apparemment contradictoires) ? Sans vouloir résoudre ou dépasser cette contradiction, qu'est-ce qui pourrait constituer plutôt une contre-histoire de l'art contemporain ou plus précisément une archéologie de l'art d'aujourd'hui ? A ce titre, nous proposons de passer en premier lieu par la lecture et l'analyse d'un certain nombre d'écrits d'artistes : notes, entrées de journal, carnets, essais, articles, livres, affiches, manifestes, pour ne nommer que quelques support ou formes les plus connus. Une pratique artistique ne peut pas se détacher de l'écrit et ses diverses formes, même lorsqu'il ne s'agit pas de son principal moyen d'expression et en dépit du fait que les écrits d'artistes ne constituent pas un genre littéraire ou artistique en soi.

Contenus

Chaque cours sera dédié à l'étude de la pratique d'un.e artiste chez qui l'écriture a pris une place importante ou singulière en parallèle à son œuvre, sinon au sein de celle-ci, ainsi qu'à la lecture d'un ou plusieurs textes. Nous étudierons aussi bien les formes ou les moyens discursifs déployés que le fond et le contexte de diffusion des textes choisis

afin d'établir le rôle des écrits d'artistes dans la constitution de l'art contemporain.

Modalités et critères d'évaluation

Présence et participation au cours.

Références

Une bibliographie des textes que nous étudierions sera fournie et présentée lors du premier cours.

UE 2: PROJET PLASTIQUE – PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

7.A.2-1: ARC : PRATIQUE ET THÉORIE DE LA PEINTURE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Geoffroy Gross.

Objectifs

Permettre un approfondissement de la pensée-formelle de son travail de peinture et le contextualiser dans notre contemporanéité. Décloisonner l'atelier peinture de ses habitudes de genre.

Contenus

Étude de textes d'artistes et de textes critiques, en fonction du travail à l'œuvre des étudiant.e.s, mise en perspective de ces derniers lors de discussions régulières en groupe à l'atelier lors d'accrochages. Cours techniques spécifiques en fonction du travail à l'œuvre des étudiant.e.s.

Méthodologie

Étude de textes, pratique en atelier, discussions et accrochages collectifs.

Modalités et critères d'évaluation

Engagement, écoute, propositions

Références

à venir

7.A.2-2 : ARC : ON MONTE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Franck David, Florence Lazar et Yaël Perlman.

Objectifs

Culture et analyse de l'image cinématographique ainsi que des processus cinématographiques à l'œuvre.

Contenus

Voir - entendre, c'est du travail et non pas du donné. [...] Le doute règne au montage : le doute sur ce qui est filmé. [...] C'est donc un apprentissage du regard et de l'écoute qui suppose que rien n'a été vu, rien entendu, rien gagné définitivement au tournage...
Jean-Louis Comolli Voir et pouvoir - Éditions Verdier

Le montage comme un moment décisif de la mise en scène, le cinéma produit du sens, particulièrement grâce au montage. Le montage c'est L'écriture, il ne se contente pas d'additionner les plans, mais il implique – et au besoin invente – une relation logique entre eux. Il produit donc un sens qui n'appartient, strictement parlant, à aucun des deux plans qu'il juxtapose, mais qui apparaît au moment de cette juxtaposition. Il est le lieu de convergence de l'ensemble des disciplines qui concourent à la fabrication du film (son, texte, musique, étalonnage..) mais aussi le choix de mode de dispositif dans lequel le film va prendre corps (salle de cinéma, projection, multi projection, etc..), autant de paramètres qui chacun pour leur part sont constamment pris en compte au montage.

Méthodologie

Un travail en atelier de « Pratique du cinéma » à partir des projets de films des étudiant.e.s.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité, engagement personnel, curiosité, participation.

7.A.2-3: ARC : WEATHER REPORT

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Lotte Arndt, Dean Inkster et Florence Lazar.

Objectifs

- approfondir les connaissances des politiques et évolutions environnementales des dernières années - débattre des pratiques artistiques relatives à l'environnement - croiser écologie et politiques décoloniales - envisager des pratiques à l'échelle globale en les articulant avec le local

Contenus

Projections, lectures, discussions

Méthodologie

Étude et analyse de documents et de travaux artistiques en salle de cours et accrochage, échanges en ateliers. Projection de films, sorties, discussions. Assemblage des premières pistes de recherches.

Modalités et critères d'évaluation

présence – engagement – pertinence des propositions dessinées.

Références

- Malcom Ferdinand: Écologie décoloniale, 2020.
- Raphael Confiant: Chronique d'une mort annoncée, 2006.
- Rachel Carsson: Printemps silencieux, 1986.
- Frédéric Keck: Les sentinelles des pandémies, 2020.
- Vinciane Despret: Vivre en oiseaux, Actes Sud 2020.

7.A.2-5: ARC : CRAYON ET VAPEUR

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Dean Inkster et Florence Lazar.

Objectifs

Nous voulons interroger l'expérience artistique en créant un espace hybride où objet artistiques et nature coexistent et se constituent mutuellement.

Contenus

Comment repenser aujourd'hui le premier constat de l'invention photographique, celui de Talbot, qui voit dans la technique photographique non pas une « invention » de l'« homme », mais plutôt la découverte d'une technique mise à disposition de la nature elle-même pour qu'elle révèle sa propre main, sa propre œuvre ? Comment envisager à nouveau la place de la nature et son œuvre à travers les gestes artistiques d'aujourd'hui, qu'ils soient photographique, cinématographique, sonore, sculpturale, picturale, etc ?

Méthodologie

Étude et analyse de documents et de travaux artistiques, échanges et travail plastique, Pratiques individuelles et collectives.

Modalités et critères d'évaluation

présence, engagement, pertinence des propositions plastiques.

Références

- Henry Fox-Talbot, *The Crayon of Nature* (1844); *Le crayon de la nature*, Editions Casimiro, 2014.
- Andréas Malm, *L'anthropocène contre l'histoire. Le réchauffement climatique à l'ère du capital*, Editions la fabrique, 2017.
- Walter Benjamin, «La petite histoire de la photographie», <https://journals.openedition.org/etudesphotographiques/99>
- Teresa Castro, *Plant Agency: A Filmic Anthology*, <https://www.youtube.com/watch?v=ILwOW9UG2io>
- Teresa Castro Perig Pitrou, et Marie Rebecchi (dir.), *Puissance du végétal et cinéma animiste. La vitalité révélée par la technique*, Les Presses du réel, 2020.

7.A.2-6: ARC : TOUT LE MONDE SAIT ÉCRIRE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi et Loreto Martinez-Troncoso.

Objectifs

Recherches et créations pour expérimenter différentes formes et situations d'écriture,

d'édition et de performance. Cet atelier permet aux étudiant.e.s de faire une expérience directe et collective de ce que écrire peut devenir, en prise avec les arts et l'actualité. Ecrire pour penser et faire monde à plusieurs.

Contenus

Atelier d'écriture, d'édition et de performance du désir et de l'érotisation de toute langue, de toute chose. Divers protocoles ont été collectivement élaborés et mis en pratique pour travailler ensemble, sur place et à distance, courant l'année 2019-2020. Ils seront poursuivis et certainement réinventés en osmose avec les nouvelles arrivantes et arrivants.

Méthodologie

Pour commencer l'année, les enseignantes organisent une rencontre, cette fois avec Alexandru Balgiu et son anthologie de poésie concrète toute fraîche*. Elles proposent également une méthodologie de départ, appelée à évoluer selon les dynamiques du groupe. De façon générale, cependant, les étudiant.e.s travaillent en petits groupes puis présentent et/ou performant une ou plusieurs étapes de leur écriture et/ou performance aux autres. Une dernière phase permet à chaque groupe de décrire son processus de travail et d'émettre des critiques vis-à-vis de son propre rendu ainsi que des remarques quant au travail des autres. Des échanges collectifs closent chaque séance. Lieux : Salle des pratiques corporelles + voyage à Marseille + lancement des éditions/performances aux Laboratoires d'Aubervilliers

Modalités et critères d'évaluation

Sens de l'initiative, curiosité, participation, selon l'évolution de l'étudiant.e au fil du semestre.

7.A.2-7: ARC : LE MUR DU SON

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Fabrice Beslot, Franck David, Loreto Martinez-Troncoso et Yaël Perlman.

Objectifs

Ce projet se trouve être une proposition sur deux années. La finalité est de réaliser et concevoir une exposition avec un.e curateur.trice.

Contenus

Les étudiant.e.s s'attacheront à expérimenter la matière sonore ainsi que les supports et la diffusion sous toutes ses formes directe ou indirecte. Méthodes de travail structurantes pour l'étudiant.e afin de comprendre les enjeux du son, des supports et de la diffusion.

Méthodologie

Cours théoriques et pratiques, approches historiques, bibliographiques, esthétiques, critiques à travers d'une part : – Des séances d'écoute d'œuvres sonores et d'une conférence sonore de Théo Jarrier qui alimentera une réflexion sur l'année. – Des échanges seront organisés avec Helena de Jong du Gac d'Annonay, afin de construire un projet d'exposition Le mur du son avec le groupe d'étudiant.e.s. Suivis d'un travail de prise de son, puis d'études en studio.

Modalités et critères d'évaluation

La capacité à formuler un projet d'exposition et sonore. L'engagement, l'assiduité, la qualité de conception, la mise en œuvre, la pertinence théorique feront l'objet d'une évaluation.

Références

- Open, The necks – nothern spy records – 2013
- Laborintus 2 - Luciano Berio, Mike Patton, Ictus ensemble – Ipecac recordings - 2012
- Dig, Heddy Boubaker – Petit Label – 2013
- Le luxe de la réflexion!, Laurent Grappe – sonoris Metamkine
- Filarium, Michel Chon, Lionel Marchetti et Jérôme Noetinger – CCAM edition - 2015
- Nerve Cell_0 For cello and Computer, Zbigniew Karkowski – another sub rosa production – 2001
- Chant du milieu, KristoffK. Roll et Daunik Lazro – créativesourcesrec
- Cortar Todo, Zu - Ipecac recordings – 2015 1930, Merzbow
- Desertshore/the final Repot, Peter « Sleazy » Christopherson – 1975/2010
- Presses du réel: Esthétique de l'improvisation libre Expérimentation musicale et politique, Matthieu Saladin – 2014 Partition de réactions, avec CD, Peter Vogel - 2009 les sonorités de l'utopie, Tacet – 2018 Avant-gardes sonores en architecture, Carlotta Daro - 2013 Décade, Livre + 1 CD; Anne-James Chaton avec Andy Moor et Alva Noto, Berlin: raster-noton,

mars 2012 CD/LP Transfer, Anne-James Chaton avec Andy Moor ; Unsounds, Amsterdam, CD, may 2013 Transfer 4 : Inbound/Outbound, Anne-James Chaton avec Andy Moor ; Unsounds, Amsterdam, 45T, october 2012 Transfer 3 : FLYING MACHINES, Anne-James Chaton avec Andy Moor ; Unsounds, Amsterdam, 45T, february 2012 Transfer 2 : PRINCESS IN A CAR, Anne-James Chaton avec Andy Moor ; Unsounds, Amsterdam, 45T, may 2011 Univers, Anne-James Chaton avec Alva Noto ; raster-noton, Berlin, CD, march 2011. Transfer 1 : DEPARTUES, Anne-James Chaton avec Andy Moor ; Unsounds, Amsterdam, 45T, février 2011 Turn, Anne-James Chaton avec The EX, Touch And Go Records, Chicago, USA, Septembre 2004.

7.A.2-8 : ARC : CLAQUER DES LANGUES, CLAQUANT DES TONGS

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Fabrice Beslot et Loreto Martinez-Troncoso.

Objectifs

Construction et élaboration d'un projet personnel en vue du festival. Cela permettra aux étudiants de se confronter aux conditions du format d'un festival professionnalisant, à savoir, fournir la description et définir l'intention d'un projet, rédiger une fiche technique, contribuer à la communication, et se confronter à un public (réalisation de performances individuelles ou collectives au cours du festival). A cette occasion, les étudiants suivront des cycles de conférences et accéderont à divers champs de la performance Européenne. Ce projet sera l'occasion d'interroger individuellement et/ou collectivement des espaces tels que les écritures : la partition, le langage, le son, le corps et les lieux. Cela sera le support de travail qui permettra aux étudiants de venir questionner la notion du « geste sonore ». Si l'enregistrement et la diffusion dans un espace sont quelque chose qu'on peut écouter et réécouter, ils peuvent aussi être le support d'un geste en direct et/ou différé (file recording - look). Le son est non seulement une trace mais aussi un espace, une temporalité conçue comme la manifestation d'une logique historique et continue passée, présente et futur. Quel adresse (?)

Contenus

Cela sera l'occasion de questionner les écritures - les partitions comme préambule de l'espace corporel et sonore. Il y a des sons qui réveillent des mémoires collectives à

l'écoute est font surgir une expérience personnelle, singulière.

Méthodologie

Cours en atelier et partenariat avec l'école de Besançon dans le cadre du festival "excentricités" - du 6 au 8 Avril 2021.

Modalités et critères d'évaluation

Présence, participation et rendu.

7.A.2-9: ARC : CINÉ-CLUB

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi, Franck David et Yaël Perlman.

Objectifs

Culture et analyse de l'image cinématographique.

Contenus

Nous célébrerons l'expérience partagée d'un espace noir dédié aux images mobiles de toutes natures et temporalités, traversée autant de souvenirs mutiques que de paroles analytiques, et toujours accompagnée de pop corn ou de glace, question de saison.

Méthodologie

Des projections mensuelles de films suivies de discussions.

Modalités et critères d'évaluation

Assiduité, engagement personnel, curiosité, participation aux séances et à la programmation.

7.A.2-10: ARC : ACCUEIL LIVRE D'IMAGE

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Franck David, Dean Inkster et Yaël Perlman.

Objectifs

Le principe de l' « Accueil Livre d'Image » consiste à créer une zone d'hospitalité autour du film. L'institution, le lieu, la personne invitante sont conviés à concevoir et réaliser l'espace dans lequel "Le livre d'image" sera montré. • L'auteur indique quelques éléments, qu'il estime utiles à cet accueil partagé. • À ces éléments de base, l'institution ou la personne invitante peut y ajouter ce qu'elle souhaite et organiser le tout comme elle l'entend, selon ses moyens et ses désirs ... et surtout selon son rapport singulier au "Livre d'image" et au travail de Jean-Luc Godard. • Une photographie témoin et une capture vidéo de chaque « Accueil Livre d'Image » seront prises par l'hôte et envoyées à la production (L'Atelier). Au fur et à mesure, chacune des photographies viendra s'accrocher à la suite des autres. Toutes ensemble constitueront l'album des différents « Accueil Livre d'image ». Ce sera la Galerie des Bons Offices. L'espace peut ainsi être créé n'importe où dans le monde.

Contenus

Recherche des modalités, de l'opportunité, de la pertinence et de la faisabilité de l'accueil du projet de J-L Godard, qui nécessite autant de trouver un lieu pour cela que de créer un public à son dispositif. Toutes les étapes de ce projet seront conduites par les étudiant.e.s suivis par leurs enseignant.e.s chaque mois et qui prendront la forme de projections de films, de lectures, d'analyse de textes critiques, d'anecdotes, et de rencontres de lieux et/ou structures existantes ou à inventer.

Méthodologie

Création collective et suivi de projet.

Modalités et critères d'évaluation

Capacité à formuler et articuler des recherches et des réalisations en relation avec le projet, ses contraintes autant que ses zones d'appropriation.

7.A.2-11: ARC : COMMENT TOUCHER LE FONDS, DES MULTIPLES...

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Fabrice Beslot et Franck David.

Objectifs

Exposition de l'option Art actuelle en résonance avec le fonds des estampes de l'école

de 1980 à 2021. Cette initiative sera menée en collaboration avec les structures partenaires professionnalisantes, sur la ville de Valence. Le travail de commissariat, de communication et de scénographie sera réalisé par les étudiant.e.s avec l'appui de l'équipe pédagogique.

Contenus

Le fonds des estampes est inscrit comme un élément d'évidence de notre pédagogie et poursuivre ce qui fit l'histoire de notre option à l'école. Les artistes et théoricien.ne.s qui font cette option exposeront leurs travaux, leurs recherches en temps qu'artistes-théoricien(ne)s.

Méthodologie

Cours en atelier, Impression traditionnelle et contemporaine.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu, présence, participation.

Références

- Direction, collaboration, réalisation des tirages des estampes de l'ÉSAD g-v.
- Emmanuel Rousseau, estampe numérique 2018
- Anne-James Chaton, estampes sérigraphiques quadri 2015
- Julien Blaine, estampes offset 2014
- Fred Mars, estampes sérigraphique 2014
- Jeu Yves Cousseau, estampes offset 2014
- De 2003 à 2012, Nicolas Guiet estampes offset, Xavier Droné estampes offset & sérigraphique, Pierre soletti estampes offset, Jean-Marie Blanchet estampes offset, Nina Childress estampes offset et papier peint offset.

7.A.2-12: WORKSHOP : ARTS OF THE WORKING CLASS

Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par Franck David, Dean Inkster et Clara Pacquet (intervenante).

Objectifs

Etablir la pertinence; l'originalité, mais aussi les limites et les ambivalences du modèle économique, critique et politique d'un tel projet éditorial au sein du champ de l'art.

Contenus

Nous interrogerons ensemble, à l'appui d'un petit corpus de textes venant éclairer et problématiser les enjeux, le concept éditorial, artistique et graphique de Arts of the Working Class. Par exemple, ce projet n'est pas exempt de contradictions. Depuis son relatif succès, des institutions du monde de l'art (galeries, centres d'art et musées) toujours plus nombreuses souhaitent vendre elles aussi le magazine, créant une certaine concurrence avec les personnes précaires à qui le projet initial s'adressait. En outre, ces mêmes institutions utilisent chaque nouvelle édition pour publier leurs publicités, source de financement essentiel au modèle économique lui-même. Ces contradictions ne sont-elles pas symptomatiques de ce qui tire, voire paralyse, le monde de l'art ? D'autant plus lorsqu'il s'agit de démarches qui se veulent politiques, avant de se voir récupérées, et finalement aliénées, par un marché qui demeure l'instance suprême à l'apparition du moindre succès ? Car succès et visibilité créent de la valeur, une valeur d'échange qui tend à écraser la valeur d'usage que souhaitait produire le projet originel.

Méthodologie

Étude et analyse de documents ; discussion collective.

Modalités et critères d'évaluation

Présence, assiduité, et participation

Références

- BECKER Howard, Les Mondes de l'art [1982], Paris, Flammarion, 2010.
- BENJAMIN Walter, L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique [1936], Paris, Gallimard (Œuvres III), 2000.
- BOLTANSKI Luc, CHIAPPELLO Ève, Le Nouvel Esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999.
- CLARK T.J., The Painting Of Modern Life. Paris In The Art Of Manet And His Followers, Princeton University Press, 1984.
- DUCHAMP Marcel, Duchamp Du Signe, Paris, Flammarion, 2013.
- FOSTER Hal (dir.), The Anti-Aesthetics. Essays On Postmodern Culture, Washington, Bay Press, 1983.
- LIPOVETSKY Gilles, SERROY Jean, L'Esthétisation du monde. Vivre à l'âge du capitalisme artiste, Paris, Gallimard, 2013.
- MAUSS Marcel, « Esthétique » in Manuel d'ethnographie [1947], Paris, Payot, 1970.
- MENGER Pierre-Michel, Portrait de l'artiste en travailleur. Métamorphoses

- ducapitalisme, Paris, Seuil, 2003.
- MENER Pierre-Michel, Le Travail créateur. S'accomplir dans l'incertain, Paris, Gallimard/Seuil, 2009.
 - RANCIÈRE Jacques, Malaise dans l'esthétique, Paris, Galilée, 2004.
-

UE 3: LANGUE ÉTRANGÈRE

SEMESTRE 2

UE 1: INITIATION À LA RECHERCHE – SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

UE 2: PROJET PLASTIQUE – PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

UE 3: LANGUE ÉTRANGÈRE

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 9

L'organisation de l'année 5 vise à donner à l'étudiant les moyens de finaliser pratiquement, plastiquement et théoriquement son projet. Elle doit lui donner les moyens d'acquérir et de maîtriser les outils méthodologiques nécessaires pour revendiquer d'une manière précise tout ce qui fonde l'ensemble de ses recherches et de ses productions. Pour cela, le semestre 9 ambitionne de fournir à chaque étudiant les conditions matérielles et intellectuelles, pratiques et théoriques, qui lui permettront de parfaire son projet. La maîtrise des outils méthodologiques de création et de recherche est donc fortement encouragée.

À côté du développement soutenu de ses recherches et de son projet personnel, l'étudiant poursuivra et achèvera la rédaction de son mémoire.

Au cours de ce semestre, l'ensemble des enseignements pratiques et théoriques est structuré autour de 4 modules: Autofiction Il n'y a pas de hors contexte Présence/ Corps/ Espace Langages sonores

Ces Modules sont pensés comme des lieux, des interfaces de rencontres pluridisciplinaires qui doivent permettre à l'étudiant.e de penser sa pratique au delà d'un médium spécifique. Les enseignements pratiques d'ateliers ou bien ceux plus théoriques ne sont pas forcément séparés, l'on pense en médium comme l'on fabrique avec la pensée, la culture et l'histoire. De même, on fabrique une image en peinture, en cinéma, en dessin, en histoire... Les enseignements seront donc amenés à être croisés, comme faisant partie d'espaces d'échanges et de pluridisciplinarités qui éclaireront les potentielles questions spécifiques des médiums par ces champs d'interrogations plus larges. Ils sont dirigés et animés par plusieurs enseignant.e.s. et ponctuellement soutenus par des intervenant.e-s au sein des Arc et workshops proposés.

Les étudiants sont invités à suivre les ARC (Atelier de Recherche et de Création) et les Workshops proposés aux étudiants des années 2 à 5. Ces ARC (Ateliers de Recherche et de Création) et ces Workshops sont logés au sein des modules et viennent travailler les problématiques qui y sont développées: chacun.e doit en choisir deux à partir d'une liste et d'un descriptif détaillé (chacun de ceux choisis doivent l'être dans un module différent), et s'y inscrire en début de semestre. Ils seront validés

à l'examen du semestre 9.

ÉVALUATIONS

À la fin du semestre 9, l'étudiant présentera ses travaux et son mémoire à l'ensemble des professeurs pour être évalués selon les modalités et critères précisés dans chaque fiche de cours. C'est son projet qui sera évalué et c'est autour de lui que l'ensemble des professeurs se structurera pour émettre un avis, donner des notes et attribuer des crédits.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

Deux Unités d'Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la pédagogie de l'année 5. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après.

UE 1: Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire) UE 2: Mise en forme du projet personnel

DATES DES EXAMENS

Examen du semestre 9: 28 et 29 janvier 2021
Date limite de remise du mémoire: 18 décembre 2021
Date d'envoi des mémoires aux membres du jury:

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 10

L'organisation du semestre 10 vise à donner à l'étudiant les moyens de finaliser pratiquement, plastiquement et théoriquement son projet. Elle doit lui donner les moyens d'acquérir et de maîtriser les outils méthodologiques nécessaires pour revendiquer d'une manière précise tout ce qui fonde l'ensemble de ses recherches et de ses productions. Pour cela, ce dernier semestre ambitionne de fournir à chaque étudiant les conditions matérielles et intellectuelles, pratiques et théoriques, qui lui permettront de se présenter sereinement devant un jury et d'y soutenir avec conviction son mémoire et son travail plastique. La maîtrise des outils méthodologiques de création et de recherche est donc fortement encouragée.

À côté de la finalisation de ses recherches et de son projet personnel, l'étudiant achèvera la rédaction de son mémoire, le mettra en forme et le soutiendra devant un jury.

ÉVALUATIONS

Le semestre 10 s'achève par la présentation aux épreuves du DNSEP. Elles se déroulent en deux temps : soutenance du mémoire, puis soutenance du travail plastique.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS 1 Unité d'Enseignement (UE) structure et organise les programmes et la pédagogie du semestre 10.

UE 3: Épreuves du diplôme

DATES DES EXAMENS

Soutenance du mémoire: 17 février 2021 Soutenance plastique: 1er et 2 juin 2021

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)		20
SEMINAIRE	9.A.1-1	3
Histoire et théorie de l'art	9.A.1-2	3
BOLT FROM THE BLUE	9.A.1-6	2
UE 2 : Mise en forme du projet personnel		10

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 3 : Épreuves du diplôme		30

UE 1: MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (DONT SUIVI DU MÉMOIRE)

9.A.1-1: SEMINAIRE

Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par Madeleine Aktypi.

Objectifs

Ce séminaire bihebdomadaire vise à créer une ambiance et un espace de travail où la théorie se fait dans l'atelier et la pratique se pense collectivement.

Contenus

Le Séminaire approfondit la familiarisation avec les milieux de l'art contemporain, les enjeux esthétiques et les puissances politiques des arts dans le monde actuel. Il s'agit de partir du travail propre à chaque étudiant.e participant au Séminaire pour proposer des séances autour du travail de tel artiste ou collectif d'artistes. Un travail sur mesure qui croît collectivement. Entre salle de projection, discussions et visites d'atelier, les étudiant.e.s situent et enrichissent leurs propres pratiques artistiques au fil des séances.

Méthodologie

Des séances de natures diverses (présentation des démarches et d'écrits d'artistes, reportages et documentation apportée d'une sélection de galeries et des expositions en cours notamment parisiennes, des livres d'artistes, enregistrements de visite d'exposition avec l'artiste, invitations aux enseignant.e.s de l'école pour qu'ils présentent leur travail, etc.) se conjuguent avec des visites d'atelier et des accrochages ponctuels. Le choix des (collectifs d') artistes et des expositions présentées découle prioritairement des pratiques des participant.e.s au séminaire. Modalités: classes en entier, cours participatifs, tantôt dans l'atelier 4 et 5 tantôt en salle des pratiques corporelles tantôt en salle cinéma.

Modalités et critères d'évaluation

les points qui seront évalués: curiosité, sens de l'initiative, implication au séminaire, compréhension des enjeux abordés et selon quels critères: évolution de l'étudiant.e au fil du semestre noté.e.s par Madeleine Aktypi

Références

- ALFONSI Isabelle, Pour une esthétique de l'émancipation, Paris, B42, 2019
- HARRISSON Charles, WOOD Paul, Art en théorie 1900-1990, Paris, Hazan, 2007
- diverses revues: l'incroyable, la belle revue, zéro deux, frieze, artforum, jef klak, f. r. david, octopus, hyperallergic.com, etc.

nota bene: le reste de la bibliographie sera établie au fil du séminaire en interaction avec les pratiques des étudiant.e.s et l'actualité

9.A.1-2: HISTOIRE ET THÉORIE DE L'ART

Ce cours **dur** 60 heures **et permet l'obtention de 3 crédits**. Il est encadré par Dean Inkster.

Objectifs

Une expression devenue aujourd'hui courante, «l'histoire de l'art contemporain», n'est-elle pas un oxymore (une figure de style qui consiste à allier deux mots, en l'occurrence les mots «histoire» et «contemporain», apparemment contradictoires)? Sans vouloir résoudre ou dépasser cette contradiction, qu'est-ce qui pourrait constituer plutôt une contre-histoire de l'art contemporain ou plus précisément une archéologie de l'art d'aujourd'hui? A ce titre, nous proposons de passer en premier lieu par la lecture et l'analyse d'un certain nombre d'écrits d'artistes: notes, entrées de journal, carnets, essais, articles, livres, affiches, manifestes, pour ne nommer que quelques support ou formes les plus connus. Une pratique artistique ne peut pas se détacher de l'écrit et ses diverses formes, même lorsqu'il ne s'agit pas de son principal moyen d'expression et en dépit du fait que les écrits d'artistes ne constituent pas un genre littéraire ou artistique en soi.

Contenus

Chaque cours sera dédié à l'étude de la pratique d'un.e artiste chez qui l'écriture a pris

une place importante ou singulière en parallèle à son œuvre, sinon au sein de celle-ci, ainsi qu'à la lecture d'un ou plusieurs textes. Nous étudierons aussi bien les formes ou les moyens discursifs déployés que le fond et le contexte de diffusion des textes choisis afin d'établir le rôle des écrits d'artistes dans la constitution de l'art contemporain.

Modalités et critères d'évaluation

Présence et participation au cours.

Références

Une bibliographie des textes que nous étudierons sera fournie et présentée lors du premier cours.

9.A.1-6 : BOLT FROM THE BLUE

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par Mélanie Kenyon.

Objectifs

Préparation de l'expo/journée d'échange autour du retour de mobilité en groupe au S9. Echanger et discuter pour sélectionner les éléments à montrer. Décider du type d'intervention, la logistique etc

Ecriture d'un abstracte du mémoire bilingue, rendez-vous individuels

Méthodologie

en atelier, rendez-vous individuels

Modalités et critères d'évaluation

- contrôle continu, présence et investissement réguliers, participation aux discussions - Présence aux réunions pour l'évènement retour de mobilité - capacité à informer et maintenir un lien fructueux avec le groupe.

Références

Ressources personnelles des étudiant.e.s suite à leur mobilité internationale et l'écriture de leurs mémoires.

UE 2: MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL

SEMESTRE 2

UE 3: ÉPREUVES DU DIPLÔME

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Le premier cycle du cursus Design graphique se construit, sur quatre semestres, à partir de la sensibilité esthétique et les bases théoriques et artistiques posées lors de la première année. Il couvre un large champ de spécialisation dans le domaine de la communication graphique sur les médias imprimés et numériques. La pédagogie est structurée par l'alternance de cours théoriques, de séances collectives d'atelier, de workshops et de suivis individuels. L'ensemble des enseignements, quelle que soit la méthode, cours, atelier ou suivi est obligatoire. Ces études sollicitent une présence de chaque étudiant cinq jours par semaine. Des bilans intermédiaires de l'état d'avancement des travaux ont lieu en décembre et en avril. Deux mois de stages obligatoires doivent être effectués au cours de chacune des années scolaires du cycle court, durant les périodes de vacances scolaires d'été ou des vacances en cours d'année.

Au cours du semestre 3, les éléments fondamentaux de la pratique du design graphique seront abordés à partir des notions clés de signe, de texte et d'image. De l'image du texte à l'image-signé, des signes du texte aux textes suscités par l'image, le jeu multiple de ces interrelations est l'objet de cette première découverte du vocabulaire graphique. Ainsi les productions plastiques et graphiques de l'image (dessin, photographie, vidéo, etc.), du texte (typographie, mise en pages, etc.), du signe (pictogramme, etc.), sont mises en œuvre et étayées par des approches théoriques, critiques et historiques. La synthèse de ces agencements s'opère dans l'ensemble des champs culturels du design graphique, comme celui de l'édition imprimée et numérique, sous forme de maquettes d'intentions élaborées et finalisées. Les contraintes élémentaires des médias de diffusion, format et séquence, serviront de points de repères pour situer, construire et expérimenter ces premières recherches graphiques.

Le semestre 4 marque déjà un approfondissement de ces notions, et suppose davantage d'exigence et d'autonomie. La part de culture artistique et de recherche personnelle en dehors des seuls usages et médias de communication témoigne de l'ouverture du point de vue adopté en design.

Chaque semestre est structuré par un thème de travail qui fédère tous les enseignements : – Semestre 3 : la ville – le territoire – Semestre 4 : l'objet – la mesure

Ces thèmes sont abordés sous l'angle du projet. Ils intègrent la maîtrise des outils de représentation, l'acquisition d'une méthodologie de travail (recherches de documentation, analyse et classification des sources, réflexion critique, définition d'une problématique), l'expérimentation plastique et graphique des matériaux visuels et textuels et celle des médias d'édition (imprimés et écrans). Outre ces axes de recherche communs, chaque enseignant développe des questions plus spécifiques liées à son enseignement.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

UE1: Histoire, Théorie des arts et langue étrangère
UE2: Méthodologie, Techniques et Mise en œuvre
UE3: Recherches et expérimentations personnelles
UE4: Bilan

DATES DES EXAMENS

Examen du semestre 1: 20 et 21 janvier 2021

Examen du semestre 2: 27 et 28 mai 2021

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre		16
: Photographie et graphisme : cadrer, choisir et agencer	3.D.1-1	(0)
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8
UE 3 : Recherches et expérimentations		2
UE 4 : Bilan		4

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre		14
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8
UE 3 : Recherches et expérimentations		4
UE 4 : Bilan		4

UE 1: PRATIQUE PLASTIQUE : MÉTHODOLOGIE DE PROJET, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

3.D.1-1: : PHOTOGRAPHIE ET GRAPHISME : CADRER, CHOISIR ET AGENCER

Cette option dure None heure et permet l'obtention de None crédit. Elle est encadrée par Gilles Rouffineau.

Objectifs

Représenter un lieu, évoquer un territoire. Aborder ou perfectionner sa pratique de la photographie: choix du point de vue, de la focale, de l'appareil. Cadrage, sélection, recadrage, organisation en séries cohérentes. Acquérir une culture de la photographie pour l'édition.

Contenus

La question de l'abstraction et de la modernité sont abordées au plan historique: comment signes, objets et paysage urbain font image. La sensibilisation méthodologique consiste pour chaque étudiant à présenter à la classe un texte choisi dans une large bibliographie. Les approches pratiques autour du sujet commun « Le lieu, le territoire » visent à construire et présenter un point de vue construit à partir des images selon deux méthodes et un atelier. 1/ Restreindre l'image aux limites de la description. Dans la composition rigoureuse de formes élémentaires et lisibles, l'image fonctionne comme signe simple. L'organisation en série construit un ensemble de ces fragments élémentaires, elle constitue une synthèse des relevés selon les partis pris de sélection dans un registre adopté pour décrire ce lieu. 2/ Établir une série de 10 images cohérentes et affirmer les choix pour produire cette forme de description, dans une perspective documentaire ou expressive, à partir des activités humaines dans les espaces de la vie urbaine. Enfin, vous aurez à effectuer une sélection personnelle de 10 autres images, dans le stock des documents d'un(e) autre étudiant(e) qui vous seront confiés après tirage au sort. Il s'agit de construire par cet editing, un ensemble selon

vos propres critères de cohérence. L'atelier de prises de vues à la chambre 4 x 5 initie un travail pratique en groupe, sur place, et se prolonge jusqu'à une exposition collective.

Méthodologie

Cours magistraux et atelier, classe en entière, Prise de vues par groupe de 4 en extérieur.

Modalités et critères d'évaluation

Contrôle continu et rendu en fin de semestre. Autonomie, pertinence, exigence de la démarche critique et documentaire.

Références

- BARTHES, Roland. « L'activité structuraliste », Essais critiques. Paris: Éd. du Seuil, 1964, p. 223 – 228.
- BASILICO, Gabriele. Carnet de travail 1969 – 2006. Arles: éd. Actes-Sud, 2006.
- BAUDELAIRE, Charles. « Le Peintre de la vie moderne », Paris, Le Figaro, novembre - décembre 1863, repris dans L'Art romantique. Paris: Lévy, 1885 et Au-delà du romantisme. Paris: Flammarion, 1998, pp 199-248.
- BÉGOUT, Bruce. Zéropolis. Allia, 2002.
- BENJAMIN, Walter. « Sur quelques thèmes baudelairiens », 1940, Œuvres III. Trad. Maurice de Gandillac, revue par Rainer Rochlitz. Paris: Gallimard, 2000, pp. 329-390.
- EGGLESTON, William. Spirit of Dunkerque. Paris: Adam Biro, 2006.
- Paysages, photographies: 1984 – 1985, Mission photographique de la Datar. Paris: Éd. Hazan, 1989.
- POE, Edgar Allan. « L'homme des foules », Nouvelles histoires extraordinaires. Trad. Charles Baudelaire, Garnier-Flammarion, 1965.
- STEPHENSON, Sam. Dream Street: W. Eugene Smith's Pittsburgh Project. Londres-New York: Lyndhurst-Norton, 2001.
- WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigations philosophiques, § XI. Paris: Éd. Gallimard, Tel N° 109, p.325 – 362.

- WebLee FRIEDLANDER, Andrew Smith Gallery, 2008: <http://tinyurl.com/6pnb74o>
- Aaron SISKIND Foundation: <http://www.aaronsiskind.org>
- Mission photographique de la DATAR: <https://missionphotodatar.cget.gouv.fr/a>

UE 2: HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

UE 3: RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS

UE 4: BILAN

SEMESTRE 2

UE 1: PRATIQUE PLASTIQUE : MÉTHODOLOGIE DE PROJET, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

UE 2: HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

UE 3: RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS

UE 4: BILAN

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Prolongement de l'année 2, le cursus des semestres 5 et 6 est également formé par l'alternance de cours théoriques, d'atelier, de workshops, de suivis individuels et de séances collectives. L'ensemble des enseignements, quelle que soit sa forme, est obligatoire au cours de la semaine et participe à l'évaluation semestrielle. Des bilans intermédiaires de l'état d'avancement des travaux ont lieu en décembre et en avril.

Deux nouveaux mois de stages obligatoires doivent être effectués à l'issue du semestre 6 durant les périodes de vacances scolaires d'été ou lors des vacances en cours d'année. Le parcours complet de ces stages témoigne d'une connaissance des milieux professionnels du design graphique et qualifie le type d'insertion envisagée par l'étudiant à court ou moyen terme ; studio intégré, agence, graphiste indépendant, collectif, etc. Les stages donnent lieu à des notes de rapport succincts et à une synthèse globale.

Les travaux des deux semestres visent à mettre en oeuvre des projets d'ambitions et de qualités graduellement croissantes, prenant au début la forme de trois modules bien définis permettant par la suite l'élaboration d'un projet personnel plus complet. Au semestre 5 : trois modules choisis et investis par l'étudiant ; au semestre 6 : projet de diplôme.

Les modules, aux sujets et thématiques libres, font chacun l'objet d'une définition de problématique stricte et précise. Ils nécessitent une recherche rigoureuse de documentation dans le champ concerné, supposent l'acquisition de pratiques techniques adaptées pour imposer une écriture plastique singulière et pertinente.

L'investissement dans une production est requis. L'un des modules peut éventuellement se constituer depuis une pratique. Ils font l'objet d'un triple contrat à la suite du bilan collectif de décembre. Les différents cours du semestre alimentent et accompagnent cette nouvelle phase qui réclame une réelle autonomie.

Directement déterminé et orienté par le projet de diplôme, le semestre 6 est nourri des trois expérimentations précédentes. Il ne prend pas nécessairement la forme du développement privilégié d'un de ces mini-projets initiaux, mais profite graphiquement

des acquis précédents en termes de méthodologie, de maîtrise plastique et de culture des médias. Un document écrit et mis en forme, de quelques pages dactylographiées, comprenant une bibliographie, présente le projet et situe le contexte, les enjeux et les perspectives du sujet. Il est adressé aux membres du jury fin septembre, trois semaines avant la présentation aux épreuves du diplôme, avec les notes et la synthèse des stages. Au début du semestre 6, les candidats au cycle supérieur préparent le dossier de stage de longue durée ou de séjour à l'étranger qui aura lieu un an plus tard, ou bien le portfolio qui les accompagnera une fois diplômés. L'inscription dans un établissement européen donnera lieu à l'attribution de bourses: OFAJ, Explora Sup de la Région Rhône-Alpes ou Erasmus.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

UE1: Histoire, théorie des arts et langue étrangère
UE2: Méthodologie, techniques et mise en oeuvre
UE3: Stage
UE4: Recherches et expérimentations personnelles
UE5: Bilan, diplôme

DATES DES EXAMENS

Examen du semestre 5:

Examen du semestre 6: 22, 23 et 24 juin 2021

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre		12
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		8
UE 3 : Recherches et expérimentations personnelles		6
UE 4 : Bilan		4
UE 4 : Stage, expérimentations des milieux de création et de production		2

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre		4
UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère		5
UE 3 : Recherches et expérimentations		4
UE 5 : Diplôme		15

SEMESTRE 1

UE 1: PRATIQUE PLASTIQUE : MÉTHODOLOGIE DE PROJET, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

UE 2: HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

UE 3: RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES

UE 4: BILAN

UE 4: STAGE, EXPÉRIMENTATIONS DES MILIEUX DE CRÉATION ET DE PRODUCTION

SEMESTRE 2

UE 1: PRATIQUE PLASTIQUE : MÉTHODOLOGIE DE PROJET, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

UE 2: HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

UE 3: RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS

UE 5: DIPLÔME

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

La seconde phase du cursus design graphique engage l'étudiant dans une perspective de production et de recherche marquée par l'ouverture culturelle située à partir des acquis du cycle court, recouvrant les années 2 et 3, ou d'un cycle équivalent. Cet engagement suppose une bonne pratique des outils et une bonne connaissance des langages et des enjeux du graphisme, ainsi qu'une solide culture graphique et artistique. L'ambition et la singularité du programme supérieur envisagé, sanctionné par le diplôme de fin d'études DNSEP design, option design graphique, attestera d'une capacité à s'inscrire précisément comme futur acteur exigeant, efficace et informé dans la création graphique. Les modes et champs d'action possibles du design étant nombreux, ils sont ici principalement situés dans les domaines de l'édition. La décision de différer l'insertion professionnelle, toujours possible à l'issue du DNAT, témoigne d'une volonté et d'une capacité de questionnement qui doit nourrir une recherche questionnante elle-même enrichie de rencontres et d'échanges avec de nouveaux interlocuteurs. Pour faciliter cette ouverture, les rencontres, les voyages et séjours sont encouragés au cours du semestre 8, que ceux-ci soient organisés en commun avec l'atelier de l'école ou dans le cadre individuel d'échanges européens. Au cours du semestre 7, le travail des étudiants est orienté par une thématique commune, portée par un groupe d'enseignants intervenant sous la forme de rendez-vous collectifs et individuels. Quelle que soit la thématique choisie, il s'agit de favoriser un travail d'enquête qui doit être l'occasion d'un travail de documentation dont l'objectif est d'étayer des productions de design. Cette pratique s'inscrit dans le cadre de la préparation au travail menant au DNSEP et implique des enseignements reposant notamment sur les interventions régulières d'un invité annuel, une vie d'atelier et l'initiation d'un projet de recherche, supposent que l'étudiant fasse preuve d'une grande autonomie dans ses méthodes de travail. L'invité annuel, acteur reconnu dans le champ des pratiques du design graphique, complète les propositions de cours et les projets engagés et encadrés par l'équipe des enseignants. Par ailleurs, la rédaction rigoureuse et documentée de deux premiers états de la forme écrite du projet de recherche au long des deux semestres, engageant ainsi le travail sur le mémoire, annoncent le contexte et les enjeux de la cinquième année. La question de la commande trouvera ici un temps de disponibilité favorable à des propositions engagées avec des partenaires extérieurs.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

UE1: Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts UE2:
Projet plastique, prospective, méthodologie, production UE3: Langue étrangère

DATES DES EXAMENS

Examen du semestre 7: 26 et 27 janvier 2021 Examen du semestre 8: 3 et 4 juin 2021

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Initiation à la recherche – suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		9
UE 2 : Projet plastique – prospective, méthodologie, production		20
UE 3 : Langue étrangère		1

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Initiation à la recherche – suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		9
UE 2 : Projet plastique – prospective, méthodologie, production		20
UE 3 : Langue étrangère		1

SEMESTRE 1

UE 1: INITIATION À LA RECHERCHE – SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

UE 2: PROJET PLASTIQUE – PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

UE 3: LANGUE ÉTRANGÈRE

SEMESTRE 2

UE 1: INITIATION À LA RECHERCHE – SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

UE 2: PROJET PLASTIQUE – PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

UE 3: LANGUE ÉTRANGÈRE

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Cette année 5 est principalement consacrée à la construction théorique et graphique du projet de l'étudiant annoncé, dès la fin de l'année 4 dans les premières réalisations et la version initiale du mémoire qui sera soutenu sous sa forme complète fin mai, avant la présentation plastique du DNSEP en juin. Ce projet se nourrira des expériences (stage, séjour à l'étranger dans un autre établissement...) menées lors de l'année précédente et de l'acquis méthodologique forgé durant l'ensemble du cursus. La réalisation de ce projet devra s'articuler autour des enjeux du design graphique sans pour autant fournir nécessairement des réponses appliquées. Elles devront s'envisager comme des propositions qui interrogent notre environnement visuel et éditorial; questionnent les codes; expérimentent les conditions d'usages (lecture, orientation, identification...). L'expérimentation graphique dialoguera avec la rédaction du mémoire. Il sera la synthèse théorique et critique exigeante des questions développées dans le projet au cours de sa construction. Il fera preuve de la capacité de l'étudiant à nourrir sa culture graphique par des approches transversales et à affirmer un point de vue singulier. Ainsi, ce mémoire est considéré comme l'une des productions du projet de recherche. Son élaboration doit permettre à l'étudiant de conforter et élargir le réseau de relations entrepris depuis (au moins) l'année 4. Aussi est-il invité à établir des contacts et des échanges avec des personnalités extérieures dont les compétences seraient à même de nourrir le projet. Au cours du semestre 9, ils seront invités à élaborer les rencontres d'un séminaire de recherche.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

UE1: Méthodologie de la recherche UE2: Mise en forme du projet personnel UE3:
Épreuves du diplôme

DATES DES EXAMENS ET DU DIPLÔME

Examen du semestre 9:

DNSEP:

– Soutenance du mémoire:

– Présentation du projet plastique: 9 et 10 juin 2021

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS

SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 1 : Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)		20
UE 2 : Mise en forme du projet personnel		10

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS	CODE	CRÉDITS
UE 3 : Épreuves du diplôme		30

SEMESTRE 1

UE 1: MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (DONT SUIVI DU MÉMOIRE)

UE 2: MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL

SEMESTRE 2

UE 3: ÉPREUVES DU DIPLOME

École Supérieure d'Art et Design, www.esad-gv.fr — 25 rue Lesdiguières, 38 000

•Grenoble; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, Fax +33 (0)4 76 85 28 18, M^{él.}

grenoble@esad-gv.fr; — Place des beaux-arts, CS 40 074, 26 903 •Valence cedex 9;

Tél. +33 (0)4 75 79 24 00, Fax +33 (0)4 75 79 24 40, M^{él.} valence@esad-gv.fr;