

L'École Supérieure d'Art et Design • Grenoble • Valence, une école d'art et design pour tous

UN ÉTABLISSEMENT SOUTENU PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET L'ÉTAT

L'ÉSAD • Grenoble • Valence est une école publique d'enseignement supérieur artistique née de la fusion de l'École supérieure d'art de Grenoble et de l'École régionale des beaux-arts de Valence en 2011, à la demande de l'État et préalablement à l'homologation de ses diplômes délivrés au grade Master et au grade Licence.

Occupant deux bâtiments principaux pour l'enseignement supérieur, un à Grenoble et un à Valence, et un bâtiment secondaire pour les pratiques amateurs à Grenoble, l'ÉSAD •• est un **Etablissement Public de Coopération Culturelle** (EPCC).

A ce titre, ce sont trois collectivités territoriales (Valence Romans Agglomération, Grenoble-Alpes Métropole et la région Auvergne-Rhône-Alpes) ainsi que l'État, qui, en tant que membres fondateurs, assurent l'essentiel de son financement. Les départements de l'Isère et de la Drôme sont aussi des soutiens importants et réguliers de l'ÉSAD, en particulier pour le développement de la pratique artistique amateur. Le ministère de la Culture assure la tutelle pédagogique de l'établissement pour la délivrance des diplômes et la mise en œuvre de la politique de recherche, en collaboration étroite avec le ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, comme pour les 43 autres écoles supérieures d'art et de design en France.

Habilitée par l'État à délivrer des diplômes nationaux, **l'école est financée par :**

- Grenoble-Alpes Métropole: 1.264.000€
 - la Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo: 1.466.000€
 - la Région Auvergne-Rhône-Alpes: 400.000€
 - le ministère de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes: 535.000€
- Elle est également soutenue par :
- le Département de la Drôme: 97.113€
 - le Département de l'Isère: 190.000€

DIPLÔMES NATIONAUX À LA CLÉ

L'ÉSAD •Grenoble •Valence a pour mission première **l'enseignement supérieur artistique**. L'école est régulièrement évaluée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres). Elle est partenaire de l'Université Intégrée Grenoble Alpes.

Les diplômes délivrés sont des **diplômes nationaux allant jusqu'au master** :

- **DNA** (diplôme national d'art, bac+3, valant grade licence)
 - option Art, délivré sur les deux sites •Grenoble et •Valence
 - option Design mention Design graphique •Valence
- **DNSEP** (diplôme national supérieur d'expression plastique, bac+5, valant grade master)
 - option Art •Grenoble •Valence
 - option Design mention Design graphique •Valence
 - option Design mention Parcours recherche & design graphique •Valence (diplôme délivré à l'issue de l'année universitaire 2021-2022)

En **art**, les domaines couverts sont tous ceux de l'art d'aujourd'hui: installation, performance, vidéo, photographie, son, multimédia, mais aussi dessin, peinture, volume, pratiques éditoriales et de multiples. L'Unité de recherche en art se consacre à l'étude critique de la relation entre pratiques artistiques contemporaines et transformation sociale.

En **design graphique**, l'école privilégie une approche critique et productive de la communication visuelle, dans des domaines variés (identité visuelle, signalétique, édition, typographie, ergonomie d'interfaces, impliquant tous les médias de l'imprimé et du numérique). L'Unité de recherche en design étudie et expérimente la manière dont le design graphique agit sur les structures mêmes de la constitution des savoirs et leur transmission.

Dès la première année, l'enseignement est basé sur une dynamique de projet qui s'appuie sur une **pratique expérimentale effective**. En master art ou design, le diplôme passe par la réalisation autonome et ambitieuse d'un projet personnel.

Les étudiant·e·s suivent des cours en salles et en amphithéâtre, fréquentent des **ateliers pratiques et techniques**, et des studios ou des laboratoires. Ils travaillent dans des ateliers **individuels ou collectifs**, assistent à des **conférences** et à des **séminaires** et ils fréquentent le centre de documentation. Ils assistent également à des formes particulières d'enseignements.

Ils suivent, contribuent et participent ainsi à :

- des Ateliers de Recherche et de Création (ARC)
- des Ateliers Pratiques (AP)
- des workshops (séances de travail intensives, entre deux et quatre jours, avec un·e artiste invité·e)
- des voyages d'études
- des manifestations artistiques
- la politique éditoriale
- la communication de l'école (notamment pour les journées portes ouvertes)

RECHERCHE

Les formations reposent sur une *articulation des pratiques autour de la recherche* saluée lors de l'évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres).

Unités de recherche

L'Unité de recherche *Il n'y a pas de savoirs sans transmission: contributions du design graphique* a été créée en 2013.

Ses objectifs sont :

- d'analyser l'action du design graphique dans la production et la transmission des savoirs à l'ère de la culture numérique;
- de nourrir ces recherches par les enjeux portés par les Humanités numériques;
- d'élaborer des hypothèses mises en pratique par le design et une pratique du design qui se théorise.

L'activité de cette Unité de recherche passe par des journées d'études, des colloques, des expositions, la production de textes, des éditions imprimées ou en ligne. Elle est documentée par un site spécifique, à la fois outil d'information et d'édition :

<http://enjeuxdudesigngraphique.fr>

Une seconde Unité de recherche, intitulée *Hospitalité artistique et activisme visuel pour une Europe diasporique et post-occidentale* a été créée en 2019.

Structurant la recherche de l'option art au niveau de l'établissement, cette Unité aborde la notion d'hospitalité artistique comme un outil critique permettant d'interroger les processus de subjectivation liés à la territorialité, à la mobilité des corps et à leurs déplacements et leur accès à la visualité grâce aux pratiques artistiques.

Sa coordination artistique et scientifique est assurée par Katia Schneller et Simone Franği, qui ont créé en 2015 la plateforme de recherche «Pratiques d'Hospitalité» (PdH), dont découle ce projet.

Elle articule trois objectifs :

- travailler sur les pratiques artistiques socialement engagées développant une relation avec la société civile et à leurs potentiels de transformation sociale ;
- mettre en place une activité de recherche collective dans un esprit coalitionnel avec une assise pédagogique forte ;
- questionner ce que la réévaluation critique de l'espace méditerranéen mondialisé engage pour l'espace européen.

«Hospitalité» organise son activité de recherche autour d'une résidence d'artiste de deux mois et de deux workshops avec des artistes, curateurs et théoriciens, organisés en partenariat avec des institutions telles que le MAC VAL ou le CCN2.

Ces activités associent toujours des étudiant·e·s de l'ÉSAD des niveaux licence et master et des professionnels du monde de l'art et du champ social. Elles sont présentées et documentées sur le site <https://pratiquesdhospitalite.com>.

Programmes et autres activités de recherche

L'ÉSAD •Grenoble •Valence a également initié ou contribué à plusieurs programmes de recherche. Par le passé, on peut citer :

– Réseau Peinture

Ce programme constitué en 2010 interroge ce que fait aujourd'hui la peinture à l'ère dite du « post-médium », comment elle participe activement aux tissages complexes de la création contemporaine. Initialement géré par l'ÉSAD •Grenoble •Valence, le Réseau Peinture est depuis 2017 pris en charge par l'un de ses partenaires, l'ESADHaR – École Supérieure d'Art et Design Le Havre – Rouen.

Site web : <https://delapeinture.org>

– Pratiques d'Hospitalité

Ayant précédé l'Unité de recherche « Hospitalité », PdH s'intéressait aux dynamiques d'hospitalité développées dans les pratiques situées d'une génération d'artistes, curateurs et théoriciens nés entre la fin des années 1970 et le début des années 1980. Il s'agissait d'un programme de séminaires, workshops et résidences d'artistes élaborés en partenariat avec l'université et des institutions nationales et internationales.

Actuellement, l'école est impliquée dans le programme de recherche :

– **Réseau Cinéma**

Constitué en 2015 par des enseignants, artistes et théoriciens de plusieurs écoles supérieures d'art, dont l'ÉSAD •Grenoble •Valence, ce programme 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.

Site web : <https://reseaucinema.org>

Par ailleurs, l'ÉSAD •Grenoble •Valence est partenaire de la **SFR, Structure Fédérative de Recherche** « Maison de la Création », Université Grenoble Alpes.

À ce titre, elle a contribué en 2017 à la mise en place d'une école de printemps de recherche en création dans le cadre des projets d'IDEX à l'UGA : l'école doctorale internationale *Arts in the Alps*.

L'ÉSAD est également partenaire du **Performance Lab**, projet de recherche IDEX de l'Université Grenoble Alpes.

Conçu comme une plateforme internationale, le projet Performance Lab fédère une communauté de chercheurs et chercheuses autour de problématiques contemporaines reliant corps, société et technologie.

Enfin, pour déployer ses activités en 3e cycle, et en complément des activités de son Unité de recherche en design graphique, l'ÉSAD a mis en place une « **plateforme doctorale en design graphique** ». Elle accueille trois doctorant·e·s par an engagé·e·s dans une recherche sur les modalités de transmission des savoirs par le design graphique.

LA PRATIQUE ARTISTIQUE POUR TOUS

Parallèlement à sa mission d'enseignement supérieur, l'ÉSAD •Grenoble •Valence propose des ateliers de pratiques artistiques, dits « **ateliers tous publics** » (ATP), sur les deux sites de Grenoble et Valence. Ces ateliers s'adressent aux enfants, adolescent·e·s et adultes débutants ou désirant se perfectionner dans le domaine des arts plastiques.

Chaque année, plus de 1000 auditeur·trice·s sont ainsi accueilli·e·s au sein des différents cours et stages dispensés par une équipe d'enseignant·e·s diplômé·e·s.

Ces ateliers ne délivrent aucun diplôme mais permettent **à un large public d'accéder à des formations artistiques diverses**, de la peinture à la gravure, en passant par la sculpture, la photographie ou encore le dessin d'après modèle vivant.

ATP de l'ÉSAD •Grenoble

Les ateliers tous publics de l'ÉSAD •Grenoble sont situés dans un bâtiment dédié, rue Federico García Lorca au sein du quartier Malherbe, à proximité immédiate du Conservatoire à Rayonnement Régional et de la MC2: Grenoble.

Chaque année, ils organisent :

- des journées portes ouvertes, au mois de septembre ;
- 4 ou 5 expositions programmées sur l'année, présentant les œuvres d'un artiste invité ou les travaux réalisés dans le cadre d'un cours ;
- une exposition de fin d'année présentant les travaux réalisés durant l'année par les auditeur·trice·s (enfants et adultes) ;
- des stages arts plastiques, principalement destinés aux enfants et adolescent·e·s durant les vacances scolaires.

Nouveauté 2019

Un nouveau cours d'arts plastiques à destination des enfants de 6 à 8 ans a été mis en place à la rentrée 2019, en partenariat avec la ville de Meylan. Réservé en priorité aux Meylanais, cet atelier de deux heures est animé par une enseignante des ATP, le mercredi, au sein de l'école élémentaire Mi-Plaine.

Nouveauté 2020

Initiée par l'enseignant Fabrice Nesta, [La Conserverie, Épicerie Fine Art](#) est une sorte de cabinet de curiosités itinérant qui propose un voyage à travers l'histoire de l'art et adopte comme principe le détournement artistique.

ATP de l'ÉSAD •Valence

Les ateliers tous publics de l'ÉSAD •Valence se déroulent sur place, à l'ÉSAD •Valence. Depuis la rentrée 2018, les ATP ont investi leurs nouveaux locaux, dans l'extension du site de Valence.

Chaque année, ils organisent :

- des stages arts plastiques, principalement destinés aux enfants et adolescent·e·s, durant les vacances scolaires ;
- des stages de peinture (adultes) et des ateliers de photographie (adultes et adolescent·e·s) qui se déroulent les samedis après-midi.

Nouveauté 2019

Pour favoriser la programmation artistique et pédagogique et les partenariats sur le territoire, un projet articulant les pratiques amateurs et l'enseignement supérieur a été structuré et financé dans le cadre de la politique de la ville, par l'État et la Ville de Valence : *La Prairie : Champ / Hors-champ de l'art.*

A travers différentes propositions – stages, expositions, portes ouvertes, repas de quartier – les principaux objectifs sont de permettre l'accessibilité des publics aux pratiques amateurs et la découverte de l'enseignement supérieur artistique, mais également l'appropriation de l'espace public comme champ de rencontre et d'expérimentation artistique.

L'ACCUEIL D'ÉVÉNEMENTS ET L'OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR

L'établissement dispose de plusieurs salles d'exposition, d'auditoriums et d'espaces pouvant accueillir colloques et présentations d'œuvres de toutes natures (expositions, performances, concerts, projections, etc.). Ces manifestations, dont la vocation initiale est pédagogique, sont l'occasion d'inscrire l'ÉSAD dans le réseau professionnel de l'art contemporain et de *l'ouvrir au public de la région.*

Certaines manifestations sont le fruit de collaborations avec d'autres structures grenobloises, valentinoises ou régionales.

Situés au carrefour de régions riches en établissements et en manifestations culturelles, les deux sites de l'ÉSAD •Grenoble •Valence bénéficient d'un *environnement privilégié.* Lyon, Saint-Étienne, Avignon, Nîmes, Marseille, Montpellier mais aussi Paris, Genève, Turin ou Barcelone sont facilement accessibles pour les étudiant·e·s, individuellement ou dans le cadre de déplacements organisés par l'établissement.

LA MISE EN RÉSEAU, LES ÉCHANGES ET LE PARTAGE D'EXPÉRIENCES

L'ÉSAD ●● fait partie des réseaux :

- *Adéra*, Association des écoles supérieures d'art et de design Auvergne-Rhône-Alpes. Par son intermédiaire, elle collabore régulièrement avec les écoles de la région et met en œuvre des actions de professionnalisation.
- *ANdÉA*, Association nationale des écoles supérieures d'art et de design publiques, qui fédère les 44 écoles supérieures d'art et de design sous tutelle du ministère de la Culture.
- *AC//RA*, Art Contemporain en Auvergne-Rhône-Alpes, qui fédère plus d'une centaine de lieux d'art contemporain dans la région. Depuis 2017, l'association accompagne le processus de structuration du secteur des arts visuels en Auvergne-Rhône-Alpes, grâce à l'organisation de journées professionnelles et de groupes de réflexion.

En 2016, l'ÉSAD •Grenoble •Valence est devenue membre associée de la ComUE (communauté d'universités et établissements) Université Grenoble Alpes. Depuis le 1er janvier 2020 et la fusion de l'ensemble des forces de l'enseignement supérieur public du site Grenoble Alpes, l'école est **partenaire de l'Université Intégrée Grenoble Alpes**, avec laquelle l'objectif sera de conventionner.

Les villes de Grenoble et Valence disposent en outre d'un **ensemble d'institutions culturelles complémentaires** avec lesquelles l'établissement entretient des relations étroites et suivies.

Par ailleurs, l'établissement participe à un **réseau d'échanges et de collaborations**, tant sur le plan local que national et international, avec de nombreuses institutions universitaires et le milieu professionnel de l'art contemporain.

Enfin, l'établissement développe fortement la **mobilité internationale des étudiant·e·s** via les séjours d'études temporaires dans d'autres écoles ou les stages à l'étranger. L'école est titulaire d'une charte Erasmus+. Elle participe à ce programme de la Commission Européenne pour favoriser la mobilité dans l'enseignement supérieur (étudiant·e·s, enseignant·e·s et personnels).

L'ÉSAD s'inscrit au sein d'un réseau international d'écoles qui comprend des établissements du plus haut niveau tant en Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, Estonie, Lituanie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Turquie) qu'en Argentine, au Brésil, au Canada, en Inde, au Mexique, en Suisse, en Russie, à Taïwan.

UNE POLITIQUE ÉDITORIALE SINGULIÈRE ET AMBITIEUSE

L'ÉSAD •Grenoble •Valence se distingue depuis de nombreuses années par sa politique éditoriale. Une collection d'ouvrages redessine quelques empreintes de paroles échangées, d'instantanés partagés dans l'établissement avec des hôtes de passages.

Au-delà des publications, **la question de l'édition occupe une place importante dans la vie de l'école**, où elle se déploie aujourd'hui sous toutes ses formes, papiers ou numériques.

UN PALMARÈS PRESTIGIEUX

- En 2014, l'ÉSAD figurait dans le classement des **50 meilleures écoles de design en Europe** établi par la revue italienne *Domus*, qui constitue l'une des revues les plus importantes en Europe pour l'architecture et le design. Au plan national, seules cinq écoles françaises figuraient au palmarès.

- En 2015, l'ÉSAD se classait 4e du palmarès des écoles d'art publié dans le *Journal des Arts*, résultat d'une enquête sur la formation des 2500 premiers artistes vivants de la scène française.
- En 2017, l'ÉSAD •Grenoble •Valence figurait dans le top 10 des formations en graphisme en France (sur 179 formations post-bac recensées) établi par le magazine *L'Étudiant*.
- En 2019, sept artistes issus de l'ÉSAD •Grenoble figurent dans l'Artindex, palmarès établi par le *Journal des Arts* qui classe les artistes vivants de la scène française en fonction de leurs expositions: Philippe Parreno (DNSEP 1988, 8e du classement), Dominique Gonzalez-Foerster (DNSEP 1987, 19e), Latifa Echakhch (DNAP 1997, 24e), Barthélémy Toguo (DNSEP 1997, 39e), Julien Prévieux (DNSEP 2000, 49e), Vidya Gastaldon (DNSEP 1997, 79e) et Samuel Rousseau (DNSEP 1995, 122e).

CHIFFRES CLÉS

33 professeur·e·s d'enseignement artistique (supérieur)

14 enseignant·e·s d'ateliers de pratiques artistiques (tous publics)

32 agents non enseignants

282 étudiant·e·s sur les deux sites en 2020-2021:

→ 130 sur le site de Grenoble

→ 152 sur le site de Valence

739 participant·e·s aux ateliers tous publics (enfants, adolescent·e·s et adultes):

→ 562 sur le site de Grenoble

→ 177 sur le site de Valence

