

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.

semestre	code	modules d'enseignement	crédits
Semestre 1		UE 1 : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	18
	1.1-1	Atelier Recherche et Création - Architecture automatique (BJ)	7
	1.1-2	Atelier Recherche et Création - Atmosphère (CT)	7
	1.1-3	Atelier Recherche et Création - Dessin peinture (FL)	7
	1.1-4	Atelier Recherche et Création - Faites vos jeux (SR)	7
	1.1-5	Atelier Recherche et Création - L'art comme malentendu (AO CB)	7
	1.1-6	Atelier Recherche et Création - Protect me from what i want (FN)	7
	1.1-7	Atelier Recherche et Création - Sassenage, un site du double regard (EH)	7
	1.1-8	Atelier Recherche et Création - Futur collectif (BS)	7
	1.1-9	Embarquement dans l'univers des ARC (enseignant.e:s d'ARC)	1
	1.1-10	Why not paint? Culture Peinture (FL)	1
	1.1-11	Atelier Dessin (FN)	1
	1.1-12	Atelier vidéographie (YF)	1
	1.1-13	Atelier Volume - Monumental et léger - (JSP)	2
	1.1-14	Atelier BITMAP & Cie (CT)	1
	1.1-15	Atelier de suivi de travaux d'initiatives personnelles TIP (CT PR)	3
	1.1-16	Culture Vidéo et danse (AQ et CDCN)	1
Semestre 1		UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère	10
	1.2-1	Toute l'histoire de l'art ou presque (PR, KS)	4
	1.2-2	Philosophie, théorie et actualité de l'art contemporain : Technoculture et subjectivité numérique	3
	1.2-3	Conférences : Histoires de l'art (FN)/ les chercheur.ses et leurs objets (PR et CB)	1
	1.2-4	Anglais - Théorie des arts et communication orale (BV)	1
	1.2-5	Carnets de recherche (AQ)	1
Semestre 1		UE 3 : Bilan du travail plastique et théorique	2
	1.3-1	Bilan - Présentation et mise en espace du travail	2

• contenu de cours 2022-2023

Intitulé du cours :

ARC Architecture automatique

enseignant·e(s) : Joisten Bernard

Méthode d'enseignement :

Il s'agit de cours en atelier. Les classes peuvent être entières ou par groupe. Les méthodes sont construites autour d'un thème ("Architecture Automatique"). Les médiums sont laissés au choix de l'étudiant (installation, peinture, vidéo, dessin, performance...).

Une présentation de différents modèles d'architecture et d'urbanisme sera faite sous un angle visuel. Certains paramètres théoriques seront présentés notamment à travers les textes du Corbusier et de Robert Venturi. Sera évoquée, également le procédé de l'écriture automatique élaboré par André Breton et Philippe Soupault.

Il s'agit d'un cours pratique et qui doit déboucher sur une production, qu'elle soit sculpturale, située au niveau du dessin, de la peinture ou de l'installation.

Objectifs du cours :

les acquis et expériences visés

Architecture Automatique : Le sujet découle de l'expression *écriture automatique* liée au courant surréaliste. Il s'agit de faire dessiner, peindre, construire des architectures par le jeu de l'improvisation et de l'intuition, dans un registre plus émotionnel que technique. L'idée de ce cours est d'envisager l'architecture comme un jeu sans contrainte, dans un processus de libération de l'esprit vers des formes totalement inattendues et mais ayant pour centre l'idée d'habitation, d'urbanisme, de centre commercial, de ville, voire de parc d'attractions. Les techniques sont ouvertes, non limitées, du dessin à la peinture en passant par le montage photo, le volume et même la vidéo si la pratique de l'image-film inspire l'étudiant.

Contenu de l'ARC :

Le contenu du cours est centré sur l'architecture comme jeu et comme enjeu plastique situé entre imaginaire et réalité.

Modalités et critères de l'évaluation :

L'étudiant doit être capable d'évoquer les origines du projet et d'en donner une interprétation. Il est également demandé à l'étudiant de savoir le mettre en perspective à travers des références bibliographiques et de pouvoir créer des relations avec d'autres travaux d'artistes et d'architectes.

Repères bibliographiques / références :

L'enseignement de Las Vegas, Robert Venturi, Mardaça éditeur.

Les Villes invisibles, Italo Calvino, Folio Gallimard

Vers une Architecture, Le Corbusier, Champ Flammarion

- contenu de cours 2022-2023

Intitulé du cours :
ARC Atmosphère

enseignant·e(s) : Catherine Tauveron

Intervenant régulier : Yves Monnier (semA ou B)

en partenariat avec le collectif STRATES sur le semestre, tous les 15 jours.

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

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

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

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

Cet automne nous développerons nos recherches en relation avec le projet Sensibilia de l'équipe pluridisciplinaire STRATES.

L'Atmosphère qui nous enveloppe fait partie de notre expérience quotidienne; elle est si diffuse et intimement présente que nous n'y prêtons généralement pas attention.

Néanmoins, elle sera notre point d'attention, de recherche et d'origine pour le développement de notre travail artistique.

Elle a accompagné l'évolution de la vie sur notre planète et constitue désormais notre milieu vital. Visible ou invisible, plutôt méconnue, nous la traversons et elle nous parcourt dans notre souffle. Constamment nous sommes en interaction avec elle. Elle établit un lien subtil entre tous les êtres vivants et de multiples événements. Alors d'où vient cet milieu que je respire ? Quel est-il ? Comment évolue-t-il ?

Elle nous a envahis à la naissance et a provoqué notre premier cri de nouveau-né. Qui s'en souvient vraiment ? Prenons la mesure du rapport sensible qui nous relie à sa constitution gazeuse. Prêtons attention, car l'atmosphère est aussi un abri, un véhicule, une ressource, un transmetteur, un mélangeur...

Elle est sans cesse changeante, elle agit sur nos perceptions fines et notre humeur...

Au delà des nuages de notre ciel, qui sont l'élément le plus évident du bain atmosphérique qui nous entoure, nous irons explorer et révéler des phénomènes singuliers, nous appropriant et activant des espaces essentiels.

Méthode d'enseignement :

Nous constituerons un collectif éphémère avec les étudiants de l'ARC, l'artiste Yves Monnier et les membres du projet Sensibilia issus des sciences humaines et sociales (géographe, architecte, anthropologue...). Ensemble nous interrogerons la notion de fragilité, de trace visible et invisible... le paysage et son évolution contemporaine. Nous partagerons avec l'équipe de STRATES de nombreuses expériences de terrain avec des observations, réflexions, déposes d'oeuvres en extérieur, processus de lecture et d'écriture collectives, enregistrements sonores, rencontres publiques... Nous confronterons alors nos perceptions de l'atmosphère et du paysage qui s'enrichiront des différents points de vue et regards croisés .

Objectifs / Contenu du cours :

Dans le champ de nos investigations, les multiples façons dont les artistes et scientifiques se positionnent et contribuent à des considérations nouvelles seront envisagées, tout en invitant les étudiant.es à situer leurs problématiques et enjeux personnels, à développer leurs scénarii à travers des productions plastiques originales. Nos recherches, échanges et attentions sensibles nous conduiront vers de multiples propositions et productions. Les interactions continues permettront une évolution des projets et des étapes régulières vers leur finalisation.

Modalités et critères de l'évaluation :

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

- la prise en compte de la capacité que montre l'étudiante à aborder les différentes propositions d'échanges et d'expérimentations, les phases de ses recherches et productions (méthodologie 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.
- la capacité à introduire et présenter à l'oral sa démarche et à échanger avec un public.

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... ce

Repères bibliographiques / références :

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

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

Sensibilia. Des approches sensibles pour penser les transformations des milieux de vie :

<https://sensibilia.hypotheses.org/714>

Yves Monnier. <https://yvesmonnier.com/projets/>

L'atmosphère et l'enveloppe gazeuse de la Terre :

<https://www.encyclopedie-environnement.org/air/atmosphere-et-lenveloppe-gazeuse-de-terre/>

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

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

Ardenne Paul, Un art écologique - Création plasticienne et anthropocène, Editions Le Bord de l'Eau, 2018

<https://museedesnuages.fr> et <https://climatsartistiques.art/>

Emily Parsons-Lord Art made of the air we breathe

TED février 2017 (11mn) <https://www.youtube.com/watch?v=uYR5bpu68E>

<http://www.emilyparsons-lord.com>

Les intervenants et partenaires en quelques lignes:

Yves Monnier est un artiste plasticien isérois, formé à l'Ecole Supérieure d'Art de Grenoble. Depuis plusieurs années il s'interroge sur l'usage des images et sur la part de l'histoire que nous voulons transmettre aux générations futures. Le temps, la mémoire et les questions d'environnement sont au coeur de sa démarche artistique et font partie intégrante de sa manière de penser la réalisation d'une oeuvre. Du bassin grenoblois aux côtes du Japon en passant par les Etats Unis, l'artiste, pour mener à bien ses recherches, s'associe régulièrement à d'autres, photographes, scientifiques. Ainsi le projet artistique STRATES fait l'objet d'une collaboration avec une équipe scientifique qui mène conjointement une enquête sur les relations à l'atmosphère et au paysage dans la métropole montagne grenobloise intitulée SENSIBILIA et pilotée par deux scientifiques Jean-Paul Thibaud, sociologue, et Olivier Labussière, géographe, dans le cadre du projet ANR Sensibilia. <https://yvesmonnier.com/strates/>

Olivier Labussière, géographe, est chargé de recherche au CNRS, rattaché au laboratoire Pacte à Grenoble. Il est membre de l'équipe Environnements. Ses recherches portent sur les relations entre société – espace – énergie dans le contexte contemporain de la transition climat-énergie.

Laure Brayer, architecte. Ses recherches s'intéressent aux expériences sensibles des transformations spatiales contemporaines et à leurs représentations plurielles (filmiques, graphiques, photographiques, etc). Elles interrogent l'articulation entre médiation, critique et projet.

Edith Chezel, géographe. Ses recherches portent sur les liens entre paysages et climats, à travers les collectifs d'agriculteurs et d'habitants, sur l'essor des énergies renouvelables, la (re)qualification des ressources environnementales, sur le film et la photographie.

Marc Higgin, anthropologue. Ses recherches s'intéressent aux pratiques quotidiennes de la vie sociale et, en particulier, à la place du «non humain» dans ces modes d'habiter le monde en mobilisant une expérimentation continue avec différentes pratiques de recherche – avec différentes modalités d'écriture, de cinéma et d'arts visuels – afin d'ouvrir les dimensions sensibles, corporelles et affectives de cet apprentissage.

• contenu de cours 2022-2023

Intitulé du cours :
ARC DESSIN PEINTURE

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

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

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

Selden Rodman : Selon quels critères ?

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

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

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

Méthode d'enseignement :

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

Objectifs du cours :

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

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

•Valence

Contenu du cours :

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

Modalités et critères de l'évaluation :

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

Repères bibliographiques / références :

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

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

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

Ma philosophie de A à B, Andy Warhol

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

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

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

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

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

• contenu de cours 2022-2023

Intitulé du cours :

ARC Faites vos jeux

Rien ne va plus.

Enseignant : Slimane Raïs en collaboration avec Fabrice Nesta

Objectifs du cours :

L'art et le jeu ont ceci en commun : ils ne supportent pas le scepticisme.. Tout comme dans l'art, pour jouer il faut y croire.. Seulement, qui dit jeu dit enjeu, donc quelque chose que l'on risque.. Le jeu de l'art serait donc de prendre de risque ? Pourquoi ? Comment ?

Contenu du cours :

La présence du jeu dans l'art remonte à l'antiquité. Dans une peinture de l'Égypte antique on aperçoit Néfertiti jouer aux échecs. Cinq mille ans plus tard, Marcel Duchamp, à 76 ans, en costume noir, défie à ce même jeu, Eve Babitz, nue. En 1533, l'empereur Charles Quint demanda au Titien de réaliser une copie de son portrait, réalisé un an plutôt par le peintre Jacob Seisenegger, mais en y incluant 7 différences. Le jeu des 7 erreurs est né..

Les artistes contemporains, à l'instar de Cattelan, de Signer, de Kippenberger ou encore Demand, ont considérablement réduits les frontières entre l'art et le jeu, au point d'en créer de nouvelles « règles ».. Le jeu est ainsi une manière de prendre de la distance avec le réel. Tout comme l'art, il permet le décalage, la ré-contextualisation et l'humour (parfois poussé jusqu'à l'absurde).

Modalités et critères de l'évaluation :

contrôle continu

1. . Origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production)
2. . Inscription culturelle du travail (appropriation et pertinence des références)
3. . Présentation des travaux, mise en espace.
4. . Qualité des réalisations.
5. . Relation de travail, présence en cours, engagement.
6. . Entretien 20 minutes avec l'étudiant lors du bilan. Notation /20

Repères bibliographiques / références :

Caillois Roger (1991), Les jeux et les hommes : le masque et le vertige [1957], Paris, Gallimard.
Winnicott Donald Woods (2002), Jeu et réalité : l'espace potentiel [1971], Paris, Gallimard.
Ainsi que Fluxus, Martin Kippenberger, Fischli/Weiss, Roman Signer, Maurizio Cattelan, Présence Panchouette, Pierre Joseph, Simon Starling (Autoxyloprocycloboros), Zbigniew Libera

(Konzentrationslager), et aussi Hélène Delprat (jeu davantage axé sur la parodie et l'image de soi) ou encore Véronique Boudier (Les gentilles prouesses).

• contenu de cours 2022-2023

Intitulé du cours :

ARC « L'art comme malentendu »

Enseignantes : Antoinette Ohannessian et Camille Barjou

Invitées : Alma Sauret, Emera Segara, Pascale Riou

Méthode d'enseignement :

Atelier de recherche et de création à partir de lectures, de pratiques d'écriture plastique, de performances et de media mixtes pour questionner la valeur travail au sein du groupe
lundi après-midi/mardi journée/mercredi soirée (18h-21h)

Objectifs du cours :

L'Art comme malentendu consiste à observer comment un groupe devient une communauté interprétative et simultanément une fabrique de malentendus

Contenu du cours :

Par exemple le malentendu « travail »:

« Le même mot TRAVAIL qui recouvre l'activité de tous convient-il à désigner celle de chacun en particulier ?

Un TRAVAIL n'est pas nécessairement fatigant

Un TRAVAIL n'est pas nécessairement ennuyeux

Un TRAVAIL n'est pas nécessairement difficile

Un TRAVAIL n'est pas nécessairement imposé ou subi

Un TRAVAIL n'est pas nécessairement régulier

Un TRAVAIL n'est pas nécessairement répétitif

Un TRAVAIL n'exige pas nécessairement beaucoup de temps

Un TRAVAIL n'est pas nécessairement rémunéré »

Dans l'ARC « L'art comme malentendu », nous questionnerons et agiterons entre autres ces affirmations, du groupe d'artistes GRAND MAGASIN dans leur exposé intitulé « d'orfèvre et de cochon », et nous vérifierons si ces affirmations peuvent devenir des interrogations.

Un TRAVAIL est-il nécessairement fatigant ?

Un TRAVAIL est-il nécessairement ennuyeux ?

Un TRAVAIL est-il nécessairement difficile ?

Un TRAVAIL est-il nécessairement imposé ou subi ?

Un TRAVAIL est-il nécessairement régulier ?

Un TRAVAIL est-il nécessairement répétitif ?

•Valence

Un TRAVAIL exige t-il nécessairement beaucoup de temps ?
Un TRAVAIL est-il nécessairement rémunéré ?

Modalités et critères de l'évaluation :

Questionner l'évaluation et ses malentendus. Présence, assiduité et participation.

Repères bibliographiques / références :

Joseph Beuys, Qu'est que l'art ?, Paris, L'Arche, 2003

Stanley Fish, Quand lire c'est faire, l'autorité des communautés interprétatives, édition les prairies ordinaires, 2007

Michel Thévoz, L'art comme malentendu, Paris, Ed. de Minuit, 2017

Pascale Riou, Faire ou ne pas faire? : travail et paresse dans l'activité artistique au tournant du XXIe siècle (1980-2014), thèse de doctorat, ss la dir. Laurent Baridon, Université Grenoble Alpes, 2017.

Film : L'an 01 de Jacques Doillon en 1973

Chanson : « Malentendu » de Anne Sylvestre

• contenu de cours 2022-2023

Intitulé du cours :

ARC Protect me from what i want

Enseignant : François Nouguiès

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

Méthode d'enseignement :

Contrôle continu

Objectifs du cours :

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

Contenu du cours :

Chapitre 1 protect me from what i want

Sur le panneau publicitaire à Leds surmontant la place de Times Square à New York, des messages anonymes se succèdent. Apparaissant autant sur des préservatifs que sur des T-shirts, les aphorismes de l'artiste américaine Jenny Holzer empruntent aux codes de la communication, se déclinent sur tous les supports, pour mieux envahir notre quotidien. Quel espace d'expression pour les artistes ? Quelles formes utiliser pour rendre une pensée percutante ? Sous le gouvernement de Ronald Reagan, comme aujourd'hui, la question se pose inlassablement.

Jenny Holzer, *Protect Me from What I Want*, 1982

Chapitre 2 une fiction

Dennis Hopper réalise en 1989 BACKTRACK, un thriller dans lequel il joue un tueur à gage à la solde de la Mafia chargé d'éliminer un témoin gênant interprété par Jodie Foster.

Foster incarne une artiste conceptuelle. Féru d'art contemporain, Hopper avait proposé à l'artiste new-yorkaise Jenny Holzer de réaliser les panneaux lumineux qu'on voit à l'écran censé avoir été conçus par le personnage. Dans les années 80, Holzer avait réalisé une série de photo sur lesquelles le mantra "Protect me from what I want", écrit avec des LED, se superposait sur différentes bâtisses (building, casino). Hopper va se réapproprier cet aphorisme qui apparaît régulièrement dans tout le film.

Chapitre 2 valeurs morales de l'éthique de la sollicitude

• Valence

Les considérations sur l'éthique de la sollicitude sont par conséquent devenues des prises de position politiques relatives à la « Société du soin »⁴ et à l'ensemble des aides et soins apportés en réponse concrète aux besoins des autres, dans des **économies formelles** ou **informelles**. Il constate qu'à la maison, au sein des institutions sociales ou à travers les mécanismes de **marché**, des valeurs de prévenance, responsabilité, attention éducative, compassion, attention aux besoins des autres sont traditionnellement associées aux femmes.

Modalités et critères de l'évaluation :

Auto évaluation

invité : jean Loic Tribolet

Repères bibliographiques / références :

<https://www.franceculture.fr/societe/le-care-dune-theorie-sexiste-a-un-concept-politique-et-feministe>

BACKTRACK de ennis Hopper réalise en 1989

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Second_Shift

• contenu de cours 2022-2023

Intitulé du cours :

ARC : SASSENAGE, UN SITE DU DOUBLE REGARD

Le jardin du paysage

Enseignant : Eric Hurtado

Intervenant : Klavdij Sluban, photographe

Années ou groupe d'étudiants concernés : De 2A à 5A, ESAD Grenoble

1er semestre, semaine B, lundi et mardi

Méthode d'enseignement :

Conférences et cours en atelier à l'école et en extérieur.

Projections de films, lectures.

Visites des lieux en rapport avec la recherche

et du fond photographique de Bérenger de Sassenage.

Travail photographique à Sassenage.

Exposition dans la ville de Sassenage et à l'orangerie du château de Sassenage

Objectifs du cours :

« Il franchit la clôture et vit que toute la nature est jardin »

Horace Walpole

Essai sur l'art des jardins modernes

Aller à la rencontre de la collection photographique de Raymond-Ismidon-Marie de Bérenger au château de Sassenage. Interroger sa pratique photographique comme sa collection. La cristallisation d'une question par la rencontre d'une pratique et d'un lieu. Cette question comme catalyseur d'une création contemporaine réalisée *In Situ* par les étudiants de l'École Supérieure d'Art de Grenoble.

Proposer à des étudiants photographes de réaliser des prises de vues de Sassenage et des sites photographiés par Raymond de Bérenger dans les années 1850, à l'exacte, mais évidemment avec des moyens contemporains, afin d'exposer, pour chaque endroit, chaque rue, chaque maison photographiée, les deux images en regard afin de confronter leurs créations à celle de ce dernier, si

belle et moderne par ses enjeux et perspectives esthétiques soulevées, questionnant l'essence même de l'acte photographique.

Contenu du cours :

Effectuer un travail préalable avec les étudiants sur la découverte de Sassenage, des lieux photographiés par le marquis de Bérenger, du château et de son contexte paysager, ainsi que du fond photographique.

Réalisation des photographies et tirages de celles-ci.

Pour les photos du parc et des environs, celles-ci pourraient être exposées dans l'espace de l'ancienne Orangerie, mais pour celles de Sassenage, l'intérêt est justement de pouvoir les disposer en regard des sites, afin que les Sassenageois comme les visiteurs puissent les découvrir dans le cadre d'un parcours artistique et historique (puisque certains endroits ont changé bien sûr.)

La création d'une application interactive sur le parcours photographique est prévue, ainsi qu'une plaquette ou un livre présentant le projet et les travaux réalisés. La presse sera également mise à contribution à l'occasion du vernissage de l'exposition.

Cette intervention artistique ferait donc intervenir trois partenaires, l'ESAD de Grenoble, le Château et la commune de Sassenage. Nous pensons proposer cette manifestation pour février 2023, (date anniversaire des 170 ans de la réalisation des photographies.)

SASSENAGE, UN SITE DU DOUBLE REGARD. Toute œuvre est moderne par la conscience qu'on lui accorde. Bérenger de Sassenage était tellement en avance, il a porté son regard sur le territoire l'environnant comme Raymond Depardon a aussi pu le faire récemment sur le paysage français. Sortons son travail des confins du patrimoine et de la mémoire pour la rendre au souvenir amical et vivant, confrontons-le à l'air et aux éléments, au regard et à la curiosité, à la découverte et aux sourires des passants !

Modalités et critères de l'évaluation :

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

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

Repères bibliographiques / références :

Livres:

. *L'aristocrate et la chambre noire*

. *Raymond de Bérenger, marquis de Sassenage*, musée Hébert, 2009

. Roland Recht. *La lettre de Humboldt*. Christian Bourgois

. Horace Walpole. *Essai sur l'art des jardins modernes*. Mercure de France

- . Klavdij Sluban. *Confins*. Hôtel des Arts, 2011
- . *Klavdij Sluban par Christine Delory-Momberger*. André Frère éditions
- . Raymond Depardon. *Errance*. Seuil
- . *La France de Raymond Depardon*. Seuil
- . Eric Hurtado. *Le point aveugle*. Musée Hébert
- . Eric Hurtado. *Ouvert, un chemin du visible*. Pays d'Art et d'Histoire
- . Robert Adams. *En longeant quelques rivières*. Acte Sud
- . *Gustave Le Gray, 1820- 1884*. Gallimard
- . *Atget Paris*. Hazan
- . *Atget à Sceaux*. Somoogy Editions d'Art

Films :

- Peter Grennaway, *Meurtre dans un jardin anglais*
- Manoel de Oliveira, *L'étrange affaire Angélica*
- Michelangelo Antonioni, *Blow Up*
- Gilad Baram, *Koudelka shooting holy land*

• contenu de cours 2022-2023

Intitulé du cours :
ARC Futur collectif

Enseignant : L'ensemble des participant.es - en collaboration avec Benjamin Seror
intervenant.e.s : Anouchka Oler

Méthode d'enseignement :

Travail en groupe, ateliers pratiques, projections de films, lectures, écoutes, organisation d'évènements, transmission de savoirs entre étudiant.e.s. Chaque étudiant.e est moteur.ice.

Objectifs du cours :

- Habiter l'école**, en faire un lieu de vie en communauté et de création. (En organisant des moments d'échanges, des retours réguliers sur nos travaux, des arpentages, en partageant nos lectures, nos découvertes...)
- Créer plus de collectif dans nos pratiques**. A travers des collaborations, l'organisation d'évènements (workshops, cantines, partage de techniques artistiques, drag shows...)
- Échanger des outils d'autogestion**. Permettre une organisation collective simple et fluide. Interroger les méthodes de transmission, d'auto-formation, d'éducation populaire.
- Se saisir de « **l'après école** ». Rencontrer des collectifs d'ancien-es étudiant-es (comme Fossile futur).
- Organiser des évènements artistiques collectifs** (expositions, performances...)
- Expérimenter les liens inter-école** (Lyon, Valence, Aix, Saint-Etienne...). Pour prendre du recul, comprendre mieux ce qu'est une école d'art. Rencontrer de nouvelles personnes aux intérêts similaires, et créer des liens qui font naître de nouvelles énergies.
- Sortir de l'école**. Traverser la ville, connaître les choses à notre disposition à la MACI, au musée, au pacifique, au 38, sur les marchés, les cinémas à côté, les salles d'exposition...
- Partager nos lectures** (ou tout autre culture)

Contenu du cours :

Quand penser au futur se termine en mal de crâne, il y a des questions à soulever, des choses à bouger.

À travers cet arc, nous étudierons la piste du **collectif**, du faire **ensemble**. Nous prendrons le temps (et le courage) de naviguer les questions existentielles de la « gen-z ». **Nous mettrons en place des pistes de réponse** que peuvent formuler des artistes en formation face au monde en urgence (précarité, dérèglement climatique, injustices sociales, fascisme...).

Le tout dans un espace de soin collectif et d'écoute.

On aura recours à de **nombreux médias** (performance, sérigraphie, chant, installation, peinture...) mais aussi à des pratiques curatoriales, en espérant bâtir, et ouvrir infiniment de possibles.

« Faire de l'art, rentrer dans le monde de la création esthétique, cela consisterait à quitter le champ de l'action pratique. L'art est une forme d'activité que l'on entreprend une fois qu'on a fait le deuil de la révolution. La pratique de l'art serait une manière de prolonger l'ambition utopiste de créer un autre

•Valence

monde. Mais cette ambition se déploierait désormais non plus sur le plan pratique mais sur le plan esthétique. » (L'art impossible - Geoffroy de Lagasnerie)

L'art peut-il être politique ? Doit-il se limiter au symbolisme et à son inefficacité ?

« I get what I like because I do what I want » (Number One Fan -MUNA)

Comment répondre au mieux à nos désirs ? Quelles sont nos volontés au travers et au-delà de la création ?

Modalités et critères de l'évaluation :

Un système d'auto évaluation sera réfléchi et validé collectivement en début de semestre prenant en compte les différents points:

- Prise de parole, prise de décision, inscription dans la dimension collective de l'atelier
- Contenu et qualité du journal de bord et des réalisations
- capacité à réaliser concrètement nos idées
- Participation, engagement, investissement

Repères bibliographiques / références :

- L'art impossible - Geoffroy de Lagasnerie
- La tyrannie de l'absence de structure - Joe Freeman
- L'autogestion c'est pas de la tarte - losk éditios
- Social Movement - If I can't dance, I don't want to be part of your revolution
- Walk a city - Myriam lefkowitz
- The Erotic As Power - Audre Lorde
- « Bien commun et intérêt(s) individuel(s) » Université de Zurich, 21-23 juin 2017 - Jérémie Vandenbunder

• contenu de cours 2022-2023

intitulé du cours :

Embarquement dans l'univers des ARC

enseignant.e(s) :

1ère année, 1er semestre

Méthode d'enseignement :

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

Objectifs du cours :

permettre à l'étudiant.e d'avoir un cadre 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

Contenu du cours :

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

Modalités et critères de l'évaluation :

évaluation continue

Repères bibliographiques / références :

voir les références données pour l'ARC en question

• contenu de cours 2022-2023

intitulé du cours :

Why not paint ? Culture peinture.

enseignant : Frédéric Léglise

année : 1ère année

1er semestre, semaine A, jeudi après-midi

Hans Ulrich Obrist: « ... Douglas Gordon once famously said, 'you know cinema is dead, raise the dead' You know obviously the same thing is true for painting. In a way painting has been declared dead so many but it's totally alive... » (« ...Douglas Gordon a fait un jour cette déclaration devenue célèbre: « vous savez que le cinéma est mort, ressuscitez les morts. » Vous savez que la même chose est vraie pour la peinture. D'une certaine manière, la peinture a été déclarée morte mais elle est totalement vivante... »)

Extrait de l'interview de Rose Wylie par Hans Ulrich Obrist dans son atelier du Kent, à l'occasion de son exposition « Quack Quack » à la Serpentine Gallery à Londres de Novembre 2017 à Février 2018

méthode d'enseignement :

séances de projections et de discussions en amphithéâtre 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.

après-midi : pratique de la peinture liée à des choses vues en amphithéâtre

objectifs du cours :

disposer d'une culture visuelle, culturelle et artistique sur la peinture, en particulier celle en train de se faire et lier ces connaissances à un début de pratique.

contenu du cours :

à 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

•Valence

diversité des horizons dont viennent ceux qui la pratiquent et enfin de constater son inventivité retrouvée...

modalités et critères de l'évaluation :

la présence en cours est essentielle. Il ne s'agit pas de simplement répondre par une seule production à un sujet, mais plutôt par un ensemble de travaux autour des questions proposées, afin d'acquérir un certain nombre de différentes expériences picturales. L'évaluation se fera par un accrochage et une présentation orale du travail qui devra faire des liens avec ce qui aura été vu en amphithéâtre.

Repères bibliographiques / références :

Au fur et à mesure des séances, mais notamment : David Hockney, Marlene Dumas, Nicole Eisenman, Henry Taylor, Mickaelene Thomas, Beatriz Milhaez, 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, Galerie Almine Rech, Galerie Perrotin ...

Intitulé du cours :

Jogging Dessin / Fabrice Nesta / Année 1

1er semestre 1 cours de 3h tous les 15 jours / 2nd semestre : workshop de 4 jours

Objectifs du cours :

Le dessin est une manière de saisir le monde, de capter la complexité des formes et des surfaces qui nous entourent, un puissant moyen d'expression personnel et universel. Il existait bien avant l'écriture ! Il est donc à la fois un héritage et un espace d'invention permanent, en constante évolution.

Découvrir et acquérir des techniques de dessin pour représenter le visible et l'invisible. Le dessin pour croquer, esquisser ou décrire un projet mais aussi le dessin au service d'une démarche ou d'une intention.

Contenu du cours :

À partir d'objets ou de sujets réels ou des documents, l'étudiant est invité à réaliser un dessin. D'abord sous forme d'exercices puis ensuite sous forme de projet ou sujets proposés avec une séquence de séances de modèle vivant et croquis d'extérieur.

Méthode d'enseignement :

Dans un premier temps, il s'agit de faire une série d'exercices de dessins pour découvrir les outils de représentation, leur capacité, leur possibilité et leur combinaison. (suite de cours du premier semestre)

Dans un deuxième temps, les étudiants répondront à un thème qui devra prendre forme au travers d'une proposition dessinée où ils décideront des outils à employer, de la composition et des méthodes à mettre en oeuvre. (workshop du second semestre)

Modalités et critères de l'évaluation :

Pertinence des réponses, de la composition, investissement, participation/assiduité et singularité des dessins réalisés.

Références :

« L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique » Walter Benjamin

« Le dessin à l'oeuvre » Alberto Giacometti

« Je suis ce que je vois » Alexandre Hollan

« Savoirs secrets » David Hockney

CONTENU DE COURS 2022-2023

Intitulé du cours / Atelier Cinéma/Vidéo : La répétition^{[L][S][EP]}

...

Enseignant·e : Yann Flandrin

Etudiant·e·s de 1ère année

Méthode d'enseignement :

Découverte du fonctionnement des outils audiovisuels. Suivi des projets, apprentissage des techniques et possibilités permettant des créations.

Objectifs du cours :

Appréhender et maîtriser la technique et la grammaire cinématographique afin de créer une (ou des) forme(s) artistique(s).

Contenu du cours :

Travail en groupe sur le portrait et le mouvement pour maîtriser la lumière et l'utilisation des différentes focales (leur sens narratif et l'émotion qu'elles peuvent procurer).
Réaliser – en utilisant les outils à disposition (caméra, enregistreur-son, logiciel de montage et de mixage) – une vidéo en s'appuyant sur la citation de Robert Bresson: *Fais apparaître ce qui sans toi ne serait peut-être jamais vu.*

Utiliser la répétition d'un geste ou d'un mouvement dans une ou deux actions. Avoir et montrer une réflexion sur le temps qui se fige par cette répétition avec un travail sur les mouvements qui en découlent.

Modalités et critères de l'évaluation

Création audiovisuelle finalisée (durée maximum de 8 minutes). Projection sur grand écran des créations avec tous les étudiants. Présentation de chaque création par l'étudiant et discussion une fois le film visionné avec le professeur et les autres étudiants.

Repères bibliographiques / références :

Etienne Jules Marey :

<https://www.youtube.com/watch?v=11IKItGNuiY>

Jean-Luc Godard extrait du film : Sauve qui peut la vie

<https://www.youtube.com/watch?v=a-BGojBQLEE>

Richard Serra : Hand catching lead

https://www.youtube.com/watch?v=_NBSuQLVpK4

Martin Arnold : Passage à l'acte <https://vimeo.com/398345542>

• contenu de cours 2022-2023

Monumental et léger

Enseignant·e(s) : Jeff Saint Pierre

Avec le soutien de Alma Sauret (Technicienne atelier volume)

1ère année

Mercredi matin semaine A : En classe entière

Mercredi matin semaine B : en demi-groupes, par alternance (voir calendrier)

Méthode d'enseignement :

En classe et à l'atelier de mise en oeuvre.

Objectifs du cours :

Travail du volume et de la matière. Sortir des petits formats de la création, investir l'espace par un projet de sculpture ou d'installation. Se familiariser avec de nouveaux matériaux et outils disponibles à l'atelier, s'interroger sur la notion de monumental, sur le choix du (des) matériau(x), sur l'utilisation de l'espace. Apprendre à s'équiper de son propre matériel et acquérir l'autonomie matérielle et technique.

Contenu du cours :

Choix du thème abordé par l'étudiant (pourquoi ? comment ?), Expérimenter les techniques de réalisation pour des dimensions monumentales, Aborder l'utilisation de matériaux légers, papier, carton, tissu, fils, fils de fer plastique, matériaux composites, polystyrène, mousse, autres...

Comment faire face aux diverses contraintes et les dépasser ?

Modalités et critères de l'évaluation :

Chaque étudiant sera évalué à la fois sur sa dynamique participative (assiduité), suivi de travail, pertinence de la proposition (bilan continu), évaluation de la production et mise en valeur dans un espace donné lors des bilans du 1er semestre.

Repères bibliographiques / références :

Umberto Eco : « L'œuvre ouverte », Edition Seuil (collection Points-essais)

• contenu de cours 2022-2023

intitulé du cours : BITMAP & Cie

enseignant.e(s) : Catherine Tauveron

année :1A art Grenoble

1er semestre, semaine B, jeudi après-midi (en groupes)

Ce cours permet l'obtention de 1 crédit.

méthode d'enseignement :

Ce cours se focalise sur la phase d'analyse, d'édition et de post-production des images. Il est conduit en photographie numérique. A la manière d'une commande, chaque étudiant.e réalisera un travail de prise de vue en autonomie tout au long du semestre (regard « documentaire » en relation avec les opportunités liées à la vie de/dans l'école).

Un travail en lien avec des expositions de photographies (Artothèque et Mois de la photographie) permettra d'aborder la notion de projet photographique d'auteur et les enjeux qui en résultent.

Seront précisées les attentes et l'organisation de l'ensemble du cours.

objectifs du cours :

Aborder un projet photographique en ayant conscience du médium utilisé, de ses origines, ses propriétés et qualités intrinsèques.

Explorer les singularités des images numériques et en acquérir une connaissance intime.

Développer un processus de création juste engageant le projet photographique, la conduite de réalisation des images et le traitement, « développement » des fichiers bruts...

contenu du cours :

Nos image numérique méritent d'être considérées dans leurs dimensions essentielles... qui relèvent de principes scientifiques et techniques, mais également conceptuels, philosophiques ou poétiques...

Nous développerons donc notre attention à partir de la caractéristique BITMAP des images et explorerons les principes du jeu de digitalisation (pixel, binarité, modes et espaces...). Nous pourrons alors nous laisser porter avec discernement vers des espaces d'expression, de création, de fantaisie... peut être en bousculant les règles, remettant en cause les normes, perturbant les systèmes.

modalités et critères de l'évaluation :

L'évaluation se fait tout au long du projet par la prise en compte de la capacité que montre l'étudiant à aborder les différentes phases de ses recherches (participation, travail d'exploration et recherche, acquisition de moyens nécessaires, capacité de production, qualité de l'analyse et des propositions réalisées) et lors d'un bilan à partir des images produites.

Une présentation écrite de la démarche engagée sera présentée pour étayer le bilan.

Sur ce travail chacun.e procédera à une auto-évaluation (critères définis collectivement).

repères bibliographiques / références :

VAN LIER Henri, Philosophie de la photographie, Paris, Les cahiers de la photographie 1992

FLUSSER Vilém, Pour Une Philosophie De La Photographie, Circé 2004

FONTCUBERTA Joan, Camouflages.Contrasto, 2014 (<https://vimeo.com/91334169>)

FONTCUBERTA Joan, Volte Face. A l'envers de la science, les leçons de l'histoire. Images en Manoeuvres Editions, Cairn, 2000.

MUNIZ Vik Reflex : A Vik Muniz primer, New York, Aperture Fondation 2005.

GUARE John, Chuck Close, life and work 1988-1995 / Text by John Guare, Thames and Hudson - Yarrow press , 1995

JORDAN Chris. Running the Numbers: An American Self-Portrait. Prestel Publishing, 2009

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

• contenu de cours 2022-2023

intitulé du cours : Intégration et Travail d'Initiative Personnelle (TIP).

...

enseignant·e(s) : Catherine Tauveron, Pascale Riou, Béatrice Vigato.

intervenant·e·s :

année(s) ou groupe d'étudiant·es concerné·es : 1A site de Grenoble, option Art

1er semestre, semaine B, mercredi matin et après-midi.

2^d semestre, semaine B, jeudi après-midi.

(Rendez-vous en groupes et individuels établis selon un calendrier spécifique).

Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits au semestre 1 et 2 crédits au semestre 2.

Méthode d'enseignement :

Ateliers réguliers en classe entière, en alternance avec des échanges en petits groupes et sur RV individuels. Recherches documentaires.

Objectifs du cours :

Cet atelier est un accompagnement des étudiant·es de 1° année dans le cursus entrepris en école d'art à travers des projets d'initiative personnelle qui se construisent à partir d'une phase d'expérimentation.

Ces projets pourront être déterminés librement à partir de désirs singuliers, d'enjeux, de thèmes, de sujets et de formes libres.

Au second semestre, cela pourra aussi être le développement ou prolongement de pratiques suscitées ou explorées antérieurement dans d'autres cours.

Le travail devra reposer sur un engagement et une prise de risque et conduire à développer une réflexion pertinente et exigeante sur les enjeux artistiques et esthétiques des productions.

Contenu du cours :

Ce cours est un espace de propositions, d'expérimentations, d'évaluations et de productions.

Les recherches des étudiant·es sont nourries par les nombreux échanges qu'ils et elles sollicitent. Leurs productions sont ainsi accompagnées à travers plusieurs points de vue.

Ils et elles sont en capacité de mobiliser les ressources à leur disposition dans l'école et à l'extérieur.

À l'ésad : enseignant·es, technicien·nes, étudiant·es, bibliothèque/documentation, espaces de travail, outils, moyens de production (avec fiches projet selon les ateliers).

L'étudiant·e se réservera du temps pour ces projets personnels à mener tout au long des semestres 1 et 2. Il·Elle se fixera des échéances, validera des étapes...

En Octobre, le cours s'appuiera sur une mise en relation avec l'actualité artistique nationale et locale (Métropole de Grenoble). Diverses opportunités permettront une ouverture vers les structures culturelles et leur fréquentation.

A partir de Novembre, le travail se concentrera sur les propositions élaborées par les étudiant.es et les objectifs fixés à leur propre initiative.

Modalités et critères de l'évaluation :

L'évaluation prend en compte la capacité que montre l'étudiant.e à aborder les différentes phases de son projet et se fait tout au long des rendez-vous de travail.

Les projets finalisés devront obligatoirement être présentés, chaque fin de semestre, lors du bilan (avec « accrochage » ou mise en espace).

Repères bibliographiques / références :

Les références seront données lors des cours et en fonction des travaux entrepris.

ÉSAD • GRENOBLE • VALENCE - CONTENU DE COURS 2022-2023

Intitulé du cours : Culture Vidéo et Danse

Enseignant:e(s) : Aurélie Quinodoz

En partenariat avec le CDCN

1ère année

Objectifs du cours :

Ce cours vise à construire une culture théorique et artistique de la vidéo comme « forme qui pense et permet de penser ce que sont et font les images » (Philippe Dubois). Il s'agira de mettre en partage différentes pratiques de la vidéo, depuis ses origines aux développements plus récents comme le « cinéma d'exposition ».

Contenu du cours :

A partir du visionnage d'une sélection issue du fonds documentaire, des bases de films (Tënk et Les Yeux Doc) et la base Ubuweb, nous analyserons les moyens de la vidéo, les interactions, la reprise d'images ou encore les gestes qui la différencie du cinéma.

Méthode d'enseignement :

Visionnage suivi d'un échange collectif avec apports théoriques

Modalités et critères de l'évaluation :

Participation et implication, analyse d'une vidéo

Références :

Dubois, P. (2011). La question vidéo : entre cinéma et art contemporain. Paris. Yellow Now

Campan, V., Martin, M., Rollet, S. (dir.) (2019). Qu'est-ce qu'un geste politique au cinéma. Rennes. Presses universitaires

Thouvenel, Eric., Contant, C. (2014). Fabriques du cinéma expérimental. Paris, Paris Expérimental

Leperchey, S., Moure, J. (2019). Filmer le quotidien. Bruxelles. Les impressions nouvelles

• contenu de cours 2022-2023

Intitulé du cours : Toute l'histoire de l'art ou presque

enseignant·e(s) : Katia Schneller et Pascale Riou

1ère années / option art, site de Grenoble

1er et 2^d semestre, semaine A et B, jeudi matin

Méthode d'enseignement :

Cours magistral, séances de travail en groupes à l'école et dans les salles du musée de Grenoble.

Objectifs du cours :

Aborder de manière critique la manière dont l'histoire de l'art s'élabore et s'écrit en explorant les perspectives féministes, matérialistes, post-coloniales, queers et écologiques ; s'initier aux récits historiques de la production artistique de l'Antiquité à nos jours à travers un vaste panorama présenté de manière conjointe par des séances de travail en groupes et des visites au musée de Grenoble ; mettre en dialogue l'art du passé et l'art actuel ; comprendre les questions afférentes à l'institution muséale.

Contenu du cours :

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. Le travail s'élabore à partir de textes présentant des perspectives critiques différentes (féministe, matérialiste, post-coloniale, queer et écologique) et s'articule avec des analyses d'œuvres allant de l'Antiquité à nos jours. Pour ce faire, les cours alternent avec des visites au musée de Grenoble qui permettent une confrontation directe avec les œuvres et de questionner le dispositif de monstration muséal et ses enjeux. La lecture occidentalocentrée de la discipline est questionnée par un dialogue établi avec des pratiques contemporaines non-eurocentriques.

Modalités et critères de l'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. Toute absence doit être justifiée auprès des professeur·es et de la scolarité avant la séance de cours.

Repères bibliographiques / références :

● Valence

- Anni Albers, *Du tissage*, Dijon, Les presses du réel, 2021.
- Yaëlle Biro, *Fabriquer le regard*, Dijon, Les presses du réel, 2018.
- Fabienne Dumont, *La rébellion du deuxième sexe ; l'histoire de l'art au crible des théories féministes*, Dijon, Presses du Réel, 2011.
- Sophie Cras dir., *L'économie à l'épreuve de l'art*, Dijon, Les presses du réel, 2018.
- Béatrice Joyeux-Prunel, *Les avant-gardes artistiques. Une histoire transnationale. t.1 1858-1918, t.2 1918-1945*, Paris, Gallimard, Folio, 2017.
- Anne Lafont, *L'art et la race. L'Africain (tout) contre l'oeil des Lumières*, Dijon, Les Presses du réel, 2021.
- Ileana Parvu dir., *Faire, faire faire, ne pas faire*, Dijon, Les presses du réel, 2021.
- Cédric Vincent, *Art contemporain africain : Histoire(s) d'une notion par celles et ceux qui l'ont faite*, Zurich, JRP Editions, 2021.
- Estelle Zhong Mengual, *Apprendre à voir. Le point de vue du vivant*, Nîmes, Actes Sud, 2021.

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

ESAD GV - CONTENU DE COURS 2022-2023

Intitulé du cours :

[Première année - COURS ANNUEL]

1ère année (I et II semestre)

Technoculture et subjectivités numériques: une introduction à l'esthétique, à la culture visuelle et la pensée critique contemporaines

Enseignant :

Simone Frangi

Méthode d'enseignement :

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 (TD). 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.

Objectifs du cours :

- produire un regard général sur le vaste domaine de l'esthétique contemporaine et permettre aux étudiants de familiariser avec les outils et la terminologie de la recherche philosophique sur la contemporanéité;
- dessiner les contours d'une esthétique contemporaine qui dépasse l'approche classique à l'objet artistique et qui s'élargie 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 (arts plastiques, design, architecture, cinéma, danse, etc....) 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 ; 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-digitale et les subjectivités numériques.

Contenu du cours :

Ce cours sera consacré à l'esthétique contemporaine, à sa généalogie, à ses courants et à ses enjeux mais surtout à sa relation avec le facteur technologique et à son potentiel de transformation. Dans une époque caractérisée par la médiation technologique, par l'abstraction et par une complexité sociale inédite (technoculture), 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. En s'appuyant sur la conviction que la négation de la modernité technologique est impossible et indésirable, le cours se focalisera sur le potentiel émancipatoire de la technologie et sur l'aliénation biologique et ontologique (en particulier la virtualisation) comme vecteurs de libération sociale et politique. 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 (psychologie, anthropologie et sociologie des arts).

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.

L'activité d'enseignement est développée en différents temps pédagogiques : 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-digitales.

Modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu et examen oral.

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.

Repères bibliographiques :

Module I : Connaissance sensible et virtualisation: une généalogie des politiques technologiques

D. Haraway, Tentacular thinking. Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene, e-flux journal #75, September 2016;

G. Agamben, Qu'est-ce que le contemporain ?, Payot Rivages, Paris 2008 ;

G. Agamben, Qu'est-ce qu'un dispositif?, Payot Rivages, Paris 2008.

R. Braidotti, Cyberfeminism with a difference, Traduit en français par Yves Cantraine et Anne Smolar (source: FRAC Lorraine);

R. Braidotti, La philosophie là ou on ne l'attend pas, Larousse, Paris 2009 (chapters choisis)

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;

Module II : Théorie de l'image, théorie du visuel

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 Flusser, Hans Jonas, Philippe Descola, Bruno Latour, Jan Assmann, James Elkins);

Module III : Théorie du virtuel

P. Lévy, Qu'est-ce que le virtuel ?, Edition La Découverte, Paris 1998 ;

R. Diodato, Esthétique du virtuel, Vrin, Paris 2011;

Module IV : Virtualisation, technologie, politique

G. Chamayou, Théorie du drone, La Fabrique, Paris 2013

D. Haraway, Manifeste cyborg et autres essais. Sciences, fictions, féminismes, Exils, Paris 2007
(essais choisis)

Laboria Cuboniks, Xenofeminism: A Politics for Alienation, laboriacuboniks.net;

AA. VV., « Subjectivités numériques », Revue Multitudes 2016/1(N. 61) (essais choisis)

• contenu de cours 2022-2023

intitulé du cours :

Anglais – Théorie des Arts et Communication

enseignante : Béatrice VIGATO

Année 1, niveau avancé. Site de Grenoble – Option Art

Semestre 1, semaine B

méthode d'enseignement :

groupe, supports multimédia

objectifs du cours :

acquisition de culture artistique anglophone

savoir s'exprimer sur ses productions artistiques

asseoir ses compétences à l'écrit et à l'oral

contenu du cours :

une approche des mouvements suivants : Arts and Crafts, St Ives School, Art in the Punk Years and the Young British Artists

présentation de productions artistiques

modalités et critères de l'évaluation :

contrôle continu

expression écrite, expression orale, production écrite, production orale évaluées par l'enseignante

pour en savoir plus sur les différents types d'exercices à l'oral, se référer à la fiche générale

intitulée « Communication orale - A1 à A5 »

repères bibliographiques / références :

outils en ligne, support papier :

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

• contenu de cours 2022-2023

ESAD Grenoble – Option Art

Intitulé du cours :

Anglais, renforcement

A2 –B1.1 - B1.2

enseignant.e : Béatrice Vigato

années concerné.e.s :

année 1, année 2

sur les deux semestres

Méthode d'enseignement :

Temps Forts, petits groupes

Objectifs et contenus du cours :

-par le biais d'exercices adaptés, travail des quatre compétences à l'écrit et à l'oral

-renforcement grammatical

-appréhension du champ lexical appliqué à l'art

Egalement :

année 1 : production écrite d'une 'first-year review' pour le document de synthèse de fin d'année.

année 2 : production écrite d'une première tentative de 'statement' pour le document de synthèse de fin d'année.

Modalités et critères de l'évaluation :

contrôle continu évalué par l'enseignant.e

Repères bibliographiques / références

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

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

dictionnaires, assistants de rédaction : Collins Dictionaries, Grammarly.com,

Linguee.com, Reverso Context, Wordreference.com

ÉSAD • GRENOBLE • VALENCE - CONTENU DE COURS 2022-2023

Intitulé du cours : Atelier Carnets de recherche

Enseignant.e : Aurélie Quinodoz

Etudiant.e:s de 1ère année

Objectifs du cours :

Cet atelier vise à développer la pratique de la documentation artistique en amont et en aval de la création à partir de la forme du carnet. Ces carnets seront envisagés comme lieu de pensée, lieu de flânerie, lieu d'apparition. Il s'agira de les penser comme espace de travail, comme mise à plat de la production, dans un souci d'organisation et d'inscription de la vitalité de la production.

Contenu du cours :

A partir du fonds documentaire et d'exemples de carnets d'artistes, l'étudiant.e est amené à constituer son propre ordonnancement et monde visuel en résonance avec l'enseignement de son ARC ou d'une problématique de recherche.

Méthode d'enseignement :

La méthode d'enseignement comprend un enseignement théorique (présentation et analyse des différentes sources) et une mise en œuvre

Modalités et critères de l'évaluation :

Participation et implication, démarche

Références :

Davila, T. (2018). Uniques : Cahiers écrits dessinés inimprimés. Paris. Flammarion

Bellini, A., Lombardi, S. (2020). Ecrire en dessinant : Quand la langue cherche son autre.

Genève. Skira

Bailly, J.-C. (2016). L'ineffacé : Brouillons, fragments, éclats. IMEC

BILANS PREMIER ET SECOND SEMESTRE 2022-2023

PRÉSENTATION ET MISE EN ESPACE DU TRAVAIL

Ce cours s'adresse aux étudiants de l'année 1 de l'option Art de l'ÉSAD •Grenoble.

Il permet l'obtention de 2 crédits.

Il est encadré par Catherine Tauveron, Pascale Riou et Béatrice Vigato

- Premier semestre, dates : 23, 24 et 25 janvier 2023.

L'attribution de l'ensemble des ects du semestre déterminera le passage en second semestre.

- Second semestre, dates : 15, 16 et 17 mai 2023 (semaine D20).

Suivra la Commission de passage en seconde année.

OBJECTIFS

Retour et mise en perspective du semestre à partir d'une sélection de travaux présentés dans un « accrochage ».

Présenter, accrocher et échanger sur son travail et ses sources. Il est alors demandé à l'étudiant·e d'éclairer les projets réalisés de ses inspirations et d'une réflexion théorique en tissant des liens.

Une attention particulière sera portée à la « mise en espace » et aux relations qu'il est possible d'établir entre les travaux en présence (Plusieurs salles seront utilisées pour ces présentations).

Le bilan semestriel est un moment de travail partagé entre tous·tes.

L'étudiant·e présentera à l'oral sa proposition aux enseignant·es et autres étudiant·es de sa promotion.

Il·Elle devra apporter son « carnet de bord » et pourra s'en servir pour faire partager les expériences, découvertes, rencontres... prises en compte depuis son arrivée dans l'école.

Il s'agira également d'entrevoir des pistes de travail d'initiative personnelle pour le second semestre (en prolongement, rebond...).

MÉTHODE D'ENSEIGNEMENT

Le bilan évalue le travail présenté en tant qu'ensemble permettant l'accès aux recherches et expérimentations de l'étudiant·e, à son implication dans les ARC, ateliers, recherches personnelles et cours théoriques et techniques. L'échange avec les enseignant·es 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.

Des professeur·es, ayant conduit ateliers et cours pendant le semestre seront présent·es pour dialoguer autour de la proposition de chacune. (15 à 20 mn pour ce moment de présentation et d'échange).

Du matériel de diffusion audio-visuel pourra être emprunté au magasin de l'école suite à des demandes anticipées et selon l'organisation générale des bilans.