

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

semestre	code	modules d'enseignement	crédits
Semestre 5		UE 1 : Méthodologie, techniques et mises en œuvre	12
	5.1-1	Atelier Recherche et Création - Architecture automatique (BJ)	8
	5.1-2	Atelier Recherche et Création - Atmosphère (CT)	8
	5.1-3	Atelier Recherche et Création - Dessin peinture (FL)	8
	5.1-4	Atelier Recherche et Création - Faites vos jeux (SR)	8
	5.1-5	Atelier Recherche et Création - L'art comme malentendu (AO CB)	8
	5.1-6	Atelier Recherche et Création - Protect me from what i want (FN)	8
	5.1-7	Atelier Recherche et Création - Sassenage, un site du double regard (EH)	8
	5.1-8	Atelier Recherche et Création - Futur collectif (BS)	8
	5.1-10	Atelier Pratique - Auto édité oui mais quoi (AO)	4
	5.1-11	Atelier Pratique - Fabrique de l'image (CT)	4
	5.1-12	Atelier Pratique - Histoire d'archive, histoire d'école (FN, AQ)	4
	5.1-13	Atelier Pratique - Il va falloir prendre des mesures (SR)	4
	5.1-14	Atelier Pratique - Point de vue, point de fuite (EH)	4
	5.1-15	Atelier Pratique - Pratiques visuelles comme fabriques de citoyenneté flexible (KS, SF)	4
	5.1-16	Atelier Pratique - Science fiction (BJ)	4
Semestre 5		UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
	5.2-1	Actualités de l'art contemporain : rencontre avec des acteur·ices du champ artistique grenoblois et d'ailleurs (PR)	2
	5.2-2	De l'artiste qui illustre et qui écrit à l'artiste qui édite : histoires du livre d'artiste (CB)	2
	5.2-3	Document texte/image (CB)	2
	5.2-4	Anglais et Atelier de Mobilité (BV)	2
Semestre 5		UE 3 : Recherches personnelles plastiques	6
	5.3-1	Recherches personnelles plastiques	6
Semestre 5		UE 4 : Bilan	4
	5.4-1	Présentation et mise en espace du travail	4

• 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 ATMOSPHERE

enseignant·e(s) : Catherine Tauveron (semB).

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,

•Valence

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...

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.

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

● Valence

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://museedesnuaages.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'École 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 cœur de sa démarche artistique et font partie intégrante de sa manière de penser la réalisation d'une œuvre. Du bassin grenoblois aux côtes du Japon en passant par les États Unis, l'artiste, pour mener à bien ses recherches, s'associe régulièrement à d'autres, photographe, 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 Cheznel, 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

Atelier pratique : Auto - édité, oui mais quoi ?

Enseignante : Antoinette Ohannessian

Invitée : Alice Guerraz

Méthode d'enseignement :

Venir avec une idée. Essayer des techniques comme : lasanographie, le pliage, l'embaussage à froid, le gaufrage, et d'autres techniques encore inexplorées.

jeudi après-midi

Objectifs du cours :

Comment montrer une idée ?

Comment une feuille de papier peut devenir l'existence externe et physique d'une idée ?

Contenu du cours :

Faire d'un livre pour enfant un livre pour adulte.

Faire d'un livre pour adulte un livre pour enfant.

Y a-t-il une langue pour enfant et une langue pour adulte ? Faut-il changer de langue ? Faut-il traduire ?

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence, assiduité, participation et faire des livres.

Repères bibliographiques / références :

Hervé Tullet J'ai une idée

Gilles Deleuze (conférence) qu'est-ce qu'une idée

• contenu de cours 2022-2023

Atelier pratique : Fabrique de l'image

Enseignant·e(s) : Pascal Sarrazin / coordination Catherine Tauveron

intervenant·e·s : Rencontres dans le cadre du Mois de la Photo 11/2022.

année(s) ou groupe d'étudiant·e·s concernés (+ site et option) : 2 3 4 5A art Grenoble
1er semestre, semaine B, jeudi après-midi (travail personnel à prolonger en semaine A).

Méthode d'enseignement :

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

Objectifs du cours :

A travers la pratique de la photographie argentique, il s'agit de prendre la mesure de phénomènes et dimensions essentielles constitutifs de l'image : lumière, empreinte-trace, photosensibilité, négatif-positif, matérialité de l'émulsion, développement chimique, image optique, agrandissement... Au cours de cet atelier pratique, les étudiants acquièrent leur autonomie dans la réalisation et mise en forme de travaux photographiques en argentique noir et blanc (développement films, tirages papier RC).

Contenu du cours :

Il est proposé aux étudiants d'engager une direction de recherche, de pratique et de production personnelle.

Un axe de travail et quelques consignes particulières seront précisés en début d'atelier.

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

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

Modalités et critères de l'évaluation :

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

Repères bibliographiques / références :

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

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

MULAS Ugo, Verifice 1969-1972.

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

SARRAZIN Pascal, « topophotografilms » Chroniques pontoises 2002.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• contenu de cours 2022-2023

Atelier pratique : Histoire d'archive, histoire d'école

Enseignant.es : François Nouguiès et Aurélie Quinodoz

Etudiant.es de 2 3 4 5 année

1er semestre, jeudi en semaine A /B matin ou après-midi

Invités : François Deck , Michelle Crozet

Méthode d'enseignement :

contrôle continu

Objectifs du cours :

En prenant appui sur les documents à disposition, il s'agira de questionner les différents usages des archives dans la création contemporaine et de donner à voir ces fonds dans une perspective historique ou au contraire personnelle. Quelles que soient les formes proposées, il sera question de mémoire, de récit, de transmission.

A cette occasion nous souhaiterions inviter François Deck, ancien professeur et Michelle Crozet, ancienne directrice et professeure à l'Esad.

Contenu du cours :

Il s'agit de revisiter l'histoire d'une école, de votre école, à partir de récits d'archives des caves, de restes, de prétextes, d'objets évocateurs du passé.

D'un atelier qui s'appuie sur les recherches collectives école d'art, pouvant proposer séminaires, work-shop,

Modalités et critères de l'évaluation :

contrôle continu

Repères bibliographiques / références :

Les fonds d'archives (archives encore à l'école et archives déposées aux archives municipales), les fonds contemporain et ancien.

• contenu de cours 2022-2023

Atelier pratique : Il va falloir prendre des mesures

Slimane Raïs

Toutes les années, site de Grenoble

1er semestre, semaine B, jeudi après midi

Méthode d'enseignement :

En atelier, classe entière

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

Objectifs du cours :

Dans cet atelier, il est question d'espace (de l'œuvre et entre les œuvres). Par des exercices de volume simples, cet atelier a pour but d'aider les étudiants à "domestiquer" l'espace afin de trouver le juste équilibre entre des formes produites (objets, images, vidéos, sons...etc.) et l'espace qui les accueille

Contenu du cours :

Nous pouvons lire sur wikipédia, *qu'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.*

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

Modalités et critères de l'évaluation :

Évaluation continue et présentation des travaux en fin de semestre

Repères bibliographiques / références :

- Alain Alberganti, *La spatialité immersive*. Ed. L'harmatan, 2013
- Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, *Ecrire l'espace*, Ed. Presses Universitaires de Vincennes, coll. Hors-cadre, 2002
- Michel de Certeau, *Pratiques d'espace, L'invention du quotidien*. Ed. Gallimard, 1990,

• contenu de cours 2022-2023

Atelier pratique : Point de vue Point de fuite

Enseignant: Eric Hurtado

Années ou groupe d'étudiant.es concernés : De 2A à 5A, ESAD Grenoble et UGA
1er semestre, semaine B, jeudi après-midi

Méthode d'enseignement :

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

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

Objectifs du cours :

"Faire de la surface du monde un horizon."

Eric Hurtado

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

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

Contenu du cours :

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

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

● Valence

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

Modalités et critères de l'évaluation :

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

Repères bibliographiques / références :

Livres :

Raymond Depardon, *Errance*, Points / Seuil

Luc Delahaye, *L'autre*, Phaidon

Winterreise, Phaidon

Luc Delahaye, 2006 2010, Steidl

Lewis Baltz, *Texts*, Steidl

Garry Winogrand, *Catalogue Jeu de Paume*, Flammarion

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

Voir est un tout, Centre Pompidou

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

Robert Capa, *La valise mexicaine*, Actes Sud

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

Rodtchenko photographe, Parenthèses

Bernard Plossu, *Revue Lisières*, 21

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

Le point aveugle, Musée Hébert

Films :

Raymond Depardon, *Journal de France*

Michelangelo Antonioni, *Blow-up*

Wim Wenders, *Palermo shooting*

Le sel de la terre

Sasha Waters Freyer, *Garry Winogrand*

Laurent Roth, *Les yeux brûlés*

Manoel de Oliveira, *L'étrange affaire Angélica*

Jean-Luc Godard, *Je vous salue Saravejo*

Film socialisme

Gilad Baram, *Koudelka shooting holy land*

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

• contenu de cours 2022-2023

Atelier pratique : Pratiques visuelles comme fabriques de citoyenneté flexible: suivi de résidence de l'artiste Areej Huniti et suivi curatorial de la 3e édition du Festival des Gestes de la Recherche 2022

Enseignants : Katia Schneller et Simone Frangi
2e à la 5e année de L'ESAD Grenoble
1er semestre, semaine A, jeudi après-midi

Méthode d'enseignement :

- Suivi actif de 2 soirées d'études en ligne
- Suivi curatorial de la résidence d'Areej Huniti
- Participation à un workshop avec Areej Huniti
- Organisation et suivi curatorial du Festival des Gestes de la Recherche
- Rendez-vous hebdomadaires.

Objectifs du cours :

Initiation théorique aux notions de culture visuelle et d'activisme visuel. Suivi de la résidence de l'artiste Areej Huniti sur les questions du nomadisme flexible et du "désir de nostalgie" et leur relation avec l'enracinement et le déracinement, l'appartenance et la perte. Organisation et participation à la 3^eème Festival des Gestes de la Recherche (Novembre 2022) consacré aux notions de citoyenneté flexible, citoyenneté visuelle et biocitoyenneté.

Contenu du cours :

Dans le cadre de l'Unité de recherche "Hospitalité artistique et activisme visuel pour une Europe diasporique et post-occidentale", cet atelier pratique propose de s'intéresser aux notions de citoyenneté flexible, citoyenneté visuelle et biocitoyenneté, dont le potentiel politique permet de repenser la citoyenneté au-delà de la relation au pouvoir souverain de l'État-nation en tenant compte de la complexification du désir d'appartenance à un territoire, surtout à la lumière de la crise de la rhétorique des racines. Cette notion permet de prendre acte du sentiment d'appartenance à une communauté que confère le regard et la production d'"images" de ralliement. Les contributions à la citoyenneté, qu'elles soient visuelles, narratives, ou sous la forme de pratiques artistiques, participent à la refabulation d'une identité collective au-delà des narrations hégémoniques.

● Valence

L'AP débutera avec la participation à deux soirées d'études en ligne avec des théoricien·es internationales/internationaux sur les notions de citoyenneté flexible, citoyenneté visuelle et biocitoyenneté.

La deuxième activité consiste à participer au suivi curatorial de la résidence de Areej Huniti, artiste et chercheuse basée à Amman, en Jordanie. Elle s'intéresse à l'exploration de l'interrelation entre les individus et les technologies dans un contexte culturel, sociétal et politique. En tissant des éléments réels avec la fiction, elle souhaite complexifier la réalité, effondrer les géographies tout en imaginant différentes possibilités futures. Depuis 2019, Areej travaille au sein du duo d'artistes HUNITI GOLDOX avec Eliza Goldox. Dans leur pratique commune, elles utilisent les nouvelles technologies médiatiques comme la RV, l'art vidéo et l'écriture pour développer des espaces et des outils d'imagination collective. Le travail est façonné par un engagement avec des fictions et des futurs spéculatifs. Il découle du désir de comprendre et de décortiquer les profondeurs dans lesquelles les émotions et les réalités humaines sont intégrées dans les systèmes sociaux et écologiques. Leur thème principal est l'eau et la mythologie, ainsi que l'engagement avec d'autres éléments naturels, comme moyen de raconter des histoires sur des matières liquides, sèches et non physiques. Lorsqu'elles s'intéressent à la matière de l'eau, elles pensent à la manière dont nous pouvons nous vivre moins comme des entités isolées et plus comme des corps fluides qui se dissolvent dans une circulation complexe. Areej a obtenu une maîtrise en cultures numériques mondiales à l'université SOAS de Londres. Pendant ses études, elle a étudié l'impact des expériences virtuelles immersives sur le corps. Elle a également regardé au-delà de la surface et des constructions sociales du corps et a tenté de remettre en question les hypothèses qui suggèrent que les technologies numériques sont purement instrumentales. Elle a examiné comment les artistes utilisent la technologie pour contester la colonisation de l'intérieur du corps par le regard médical.

L'Atelier Pratique se poursuivra autour du temps fort que constitue la troisième édition du Festival des Gestes de la Recherche consacré à l'axe de recherche "Fabriques de citoyenneté flexible".

Pour ce faire, les participant·es suivront les activités présentées dans le planning ci-dessous:
Jeudi 6/10: Présentation de l'organisation, du Festival et des artistes invité·es et séance de portfolio review

Jeudi 20/10: Présentation du cadre théorique et curatorial du Festival et séance de lecture collective

Mardi 8/11 et mercredi 9/11 de 17h30 à 19h30: Participation aux soirées d'étude en ligne sur la "citoyenneté visuelle"

Mardi 22/11 - Vendredi 25/11: Workshop avec Areej Huniti et participation au Festival des Gestes de la Recherche

Jeudi 8/12: Débriefing

Jeudi 5/1/23: Rendu du projet de documentation

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence, assiduité et engagement dans le projet.

Repères bibliographiques / références :

-Norman Ajari, Noircœur. Race, genre, classe et pessimisme dans la pensée africaine-américaine au XXe siècle, Paris, Editions Divergences, 2022.

-Mohamed Amer Meziane, Des empires sous la terre. Histoire écologique et raciale de la sécularisation, Paris, La Découverte, 2022.

-Jennifer E. Telesca dir., "What is Visual Citizenship?", Humanity, juin 2014, consultable à <http://humanityjournal.org/issue4-3/preface-what-is-visual-citizenship/>

-Nicholas Mirzoeff, How to See the World: Visual Activism in Dangerous Times, New York, Penguin Books, 2016. Introduction accessible à <https://wp.nyu.edu/howtoseetheworld/wp-content/uploads/sites/1852/2015/05/Introduction-HTSW.pdf>

-Louisa Yousfi, Rester barbare, Paris, La Fabrique, 2022.

• contenu de cours 2022-2023

Atelier pratique : *SCIENCE FICTION*

Enseignant : Bernard Joisten.

Année(s) ou groupe d'étudiant·e·s concerné·e·s : 2, 3, 4, 5 et Master Création Artistique, UGA.
1er semestre, jeudi après-midi, semaine A/B selon calendrier.

Méthode d'enseignement :

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

Objectifs du cours :

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

Contenu du cours :

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

Modalités et critères de l'évaluation :

Rendu en fin de semestre.

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

Repères bibliographiques / références :

Films :

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

Livres :

Vermillon Sand, JG Ballard, Souple, Editions Tristram.

École Supérieure d'Art et Design
Grenoble

● Valence

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

- contenu de cours 2022-2023

Intitulé du cours :

Actualités de l'art contemporain : rencontre avec des acteur·ices du champ artistique grenoblois et d'ailleurs.

enseignante : Pascale Riou

3A Art Grenoble

1er semestre, semaine B, vendredi PM

Méthode d'enseignement :

Rencontres et échanges avec des acteur·ices du champ de l'art contemporain, local et plus lointain.
Visites de structures de diffusion de l'agglomération, rencontres avec leurs directeur·ices et équipes.
Entretiens par groupes avec des artistes et commissaires d'exposition de la région.
Un dernier rendez-vous conclusif aura lieu à l'école.

Objectifs du cours :

Élargir et préciser ses connaissances du champ de l'art contemporain et de son actualité 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 fabriquer son propre positionnement.
Comprendre quelle place on peut occuper au sein des réseaux artistiques.

Contenu du cours :

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 chacune, l'ouverture et le dialogue.

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence, assiduité et participation.
Rendu ad hoc en fin de semestre.

Repères biblio-sitographiques / références :

- 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

- Éléonore Pano-Zavaroni, *Rendezvous*, Grenoble, Éditions AAA, 2022 (parution en septembre)

- www.ac-ra.eu

•Valence

- www.labiennalede lyon.com
- www.lejournaldesarts.fr
- www.petit-bulletin.fr

Des références biblio-sitographiques complémentaires seront apportées à chaque séance.

• contenu de cours 2022-2023

Intitulé du cours : De l'artiste qui illustre et qui écrit à l'artiste qui édite : histoires du livre d'artiste

enseignant·e(s) : Camille Barjou

3e année :

1er semestre, semaine B

Méthode d'enseignement :

cours magistral, classe en entière

Objectifs du cours :

Le cours propose de découvrir les pratiques du livre d'artiste dans l'histoire de l'art depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, de comprendre ce que celles-ci mettent en jeu dans les démarches individuelles et collectives des artistes ainsi que dans les domaines ponctuellement investis de l'édition et de la littérature.

Contenu du cours :

Le cours est un cours d'histoire de l'art basé sur l'étude du livre d'artiste. Nous étudierons les pratiques d'illustration, d'écriture et d'édition qui se développent au sein des arts plastiques donnant lieu à l'émergence du livre d'artiste comme œuvre en soi. Plusieurs démarches singulières et complexes trouvent par le livre et ses corollaires en édition, des formes possibles, des réponses que les autres médiums n'offrent pas. Les pratiques artistiques tournées vers le livre visent un art qui serait idéalement plus diffusé qu'il n'est exposé, qui voudrait toucher directement son destinataire dans un rapport d'intimité propre à la lecture. Elles convoquent l'écriture et confrontent le texte aux images. Les réseaux qui se forment autour de ces pratiques reflètent les collaborations et accointances multiples qui façonnent son histoire. Comment les artistes s'emparent-ils du livre pour en explorer les possibilités en tant que support, dispositif artistique et finalement œuvre à part entière ?

Modalités et critères de l'évaluation :

assiduité au cours, participation, contrôle continu, présentation orale et rendu écrit
(pas de crédits si plus de trois absences non justifiées et pas de possibilité de participer à l'évaluation, pas de rattrapage si problèmes d'absences non justifiées)

Repères bibliographiques / références :

•Valence

BROGOWSKI, Leszek, *Éditer l'art, le livre d'artiste et l'histoire du livre*, Chatou : les Éd. de la Transparence, 2010.

Le livre d'artiste : quels projets pour l'art ?, [actes du colloque organisé par l'équipe d'accueil Arts : pratiques et poétiques, Université Rennes 2], Rennes, Éditions Incertain sens, 2013.

Antoine LEFEBVRE, *Artiste éditeur*, Les presses du réel, 2018.

La bibliothèque fantastique, site de publications d'artistes, par Antoine Lefebvre,
<http://labibliothequefantas.free.fr>

Les artistes face au livre, Scriptorial d'Avranches, [DENIS MOREL B., BROGOWSKI L., DUPEYRAT J. et al.], Tombolo presses, 2015.

DUPEYRAT Jérôme, *Entretiens : Perspectives contemporaines sur les publications d'artistes*, Rennes, Éditions Incertain sens, 2017.

MOEGLIN-DELCROIX, Anne, *Esthétique du livre d'artiste, 1960-1980*, Paris : J.-M. Place : Bibliothèque nationale de France, 1997

Intitulé: Document texte/image

Enseignante: Katia Schneller

Sem1 et 2 2022-2023

Objectifs du cours

Développement de l'autonomie critique de son travail, de la capacité de le situer par rapport à d'autres œuvres du champ de l'art et à l'articuler avec des textes théoriques.

Acquisition du vocabulaire et des modalités descriptives des œuvres plastiques.

Trouver son registre d'écriture des axes de recherches et produire un document à lire et à voir qui aidera à préparer la discussion avec le jury du diplôme.

Contenu du cours

Séances en groupes autour de propositions d'écriture et de lecture des textes écrits. Les étudiant.e.s produiront régulièrement des textes qui rendent compte de leurs recherches et qu'ils et elles articuleront dans le document texte-image. Discussions autour des textes et de la pertinence des liens entre les questions soulevées et les œuvres étudiées. Pour favoriser l'échange entre les différentes recherches, les étudiant.e.s mutualiseront leurs connaissances et leurs découvertes lors des ateliers.

Méthode d'enseignement

Ateliers d'écriture, lectures orales et discussions autour des différents projets.

Evaluation

Participation aux séances de groupe et rendu final.

Références

Des repères bibliographiques seront donnés au cas par cas à chacun des étudiants.

• contenu de cours 2022-2023

Intitulé du cours :

Anglais & Atelier de Mobilité

enseignante : Béatrice VIGATO

Année 3. Site de Grenoble – Option Art

Semestres 5 et 6, jours dédiés selon planning

Méthode d'enseignement :

1/ Séances de travail en groupes :

pour la consultation des projets de mobilité soutenus par les étudiant.e.s des promotions antérieures, les portfolios envoyés aux écoles étrangères et lieux de stage et la prise de connaissance des retours d'expérience,

pour la présentation de différents statements d'artistes, lettres de motivation et CV.

pour l'entraînement à la soutenance du projet.

2/ Rendez-vous individuels :

pour l'élaboration du projet et le suivi de l'élaboration des textes du Portfolio.

Objectifs et contenu du cours :

L'admission en 1ère année de Master 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 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 son **statement, sa lettre de motivation et son 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 1ère année de Master.

Modalités et critères de l'évaluation :

Anglais & Atelier de Mobilité

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

N.B :

→ Les dates de dépôt et de commission (courant avril) sont communiquées en temps voulu.

→ La participation active et assidue de l'étudiant.e sera prise en compte pour l'obtention des ECTS.

Repères bibliographiques / 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'ESAD : esad.gv, onglet International / Bibliothèque de l'ESAD

• contenu de cours 2022-2023

Intitulé du cours :

RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES

Encadré par Antoinette Ohannessian

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 calendrier, 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.

• contenu de cours 2022-2023

Intitulé du cours :

PRESENTATION ET MISE EN ESPACE DE TRAVAIL

Encadré par Antoinette Ohannessian

Objectifs :

Évaluation du travail personnel du 1er semestre Faire le point sur l'avancement des travaux. Préparer le document texte-image.

Contenus :

Mise en espace et en résonance des travaux. Présentation argumentée de 10 mn environ au cours de laquelle l'étudiant présente les origines, l'évolution et les enjeux de votre travail, c'est-à-dire les questions importantes que soulève votre travail. Il est important de trouver une manière appropriée pour parler du travail en nous faisant notamment part des références importantes.

Modalités et critères d'évaluation

10 mn de présentation, 10 de discussion • Qualités plastiques des travaux présentés • Capacité à formuler les enjeux du travail • Projets pour le prochain semestre