

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 7

L'organisation de la phase projet vise à offrir une formation pratique et théorique de haut niveau – un prolongement professionnel et pluridisciplinaire des recherches personnelles menées au cours des semestres 3 à 6 – afin de donner à chaque étudiant les moyens d'une maîtrise assurée et assumée de ce qui travaille ses projets et ses recherches.

Pour cela, les 4 semestres de cette phase ambitionnent de créer une interaction entre les pratiques et les théories contemporaines et d'encourager la maîtrise et la production d'outils méthodologiques de création et de recherche, c'est-à-dire de permettre à l'étudiant d'édifier en quelque sorte un lieu pluridisciplinaire de création et de réflexion critiques.

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

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

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

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

ÉVALUATIONS DU SEMESTRE 7

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

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 7

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

UE 1 : Initiation à la recherche - suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts

UE 2 : Projet plastique - prospective, méthodologie, production

UE 3 : Langue étrangère

semestre	code	modules d'enseignement	crédits
Semestre 7		UE 1 : Initiation à la recherche - Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9
	7.1-1	Suivi d'écrits : le mémoire (CB, FL)	5
	7.1-2	Initiation à la Recherche - Pratiques mémorielles incorporées (...). (KS, SF)	4
	7.1-3	Initiation à la Recherche - Art et santé (UGA)	4
	7.1-4	Initiation à la Recherche - Dialogue entre les arts (UGA)	4
	7.1-5	Initiation à la Recherche - Cinéma et philosophie (UGA)	4
	7.1-6	Initiation à la Recherche - Art et écologie (PR, CB)	4
Semestre 7		UE 2 : Projet plastique - Prospective, méthodologie, production	20
	7.2-1	Atelier Recherche et Création - Architecture automatique (BJ)	7
	7.2-2	Atelier Recherche et Création - Atmosphère (CT)	7
	7.2-3	Atelier Recherche et Création - Dessin peinture (FL)	7
	7.2-4	Atelier Recherche et Création - Faites vos jeux (SR)	7
	7.2-5	Atelier Recherche et Création - L'art comme malentendu (AO CB)	7
	7.2-6	Atelier Recherche et Création - Protect me from what i want (FN)	7
	7.2-7	Atelier Recherche et Création - Sassenage, un site du double regard (EH)	7
	7.2-8	Atelier Recherche et Création - Futur collectif (BS)	7
	7.2-9	Champ Libre	1
	7.2-10	Professionalisation	2
	7.2-11	Atelier Pratique - Auto édité oui mais quoi (AO)	4
	7.2-12	Atelier Pratique - Fabrique de l'image (CT)	4
	7.2-13	Atelier Pratique - Histoire d'archive, histoire d'école (FN, AQ)	4
	7.2-14	Atelier Pratique - Il va falloir prendre des mesures (SR)	4
	7.2-15	Atelier Pratique - Point de vue, point de fuite (EH)	4
	7.2-16	Atelier Pratique - Pratiques visuelles comme fabriques de citoyenneté flexible (KS, SF)	4
	7.2-17	Atelier Pratique - Science fiction (BJ)	4
	7.2-18	Projet personnel	6
Semestre 7		UE 3 : Langue étrangère	1
	7.3-1	Anglais – Théorie des arts et communication orale (BV)	1

• contenu de cours 2022-2023

intitulé du cours :

Suivi d'écrits : le mémoire

enseignant.e(s) :

Camille Barjou, Frédéric Léglise

méthode d'enseignement :

L'élaboration et l'écriture du mémoire sont suivies étape par étape jusqu'à la production du texte. En fonction du sujet, le mémoire peut prendre des formes très variées dans l'écriture et la présentation. Le texte accompagné de ses illustrations n'est pas le seul et unique régime possible. D'autres types de relation entre texte et image peuvent être explorés dans la mesure où ils paraissent en phase avec le projet et conservent une dimension critique et théorique.

objectifs du cours :

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

contenu du cours :

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

modalités et critères de l'évaluation :

présence, assiduité et rendu de pages rédigées.

repères bibliographiques / références :

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

• contenu de cours 2022-2023

Initiation à la recherche : Pratiques mémorielles incorporées ou comment (et pourquoi) désarchiver la violence ? Workshops avec Dread Scott & Jenny Polak et avec Dorothee Munyaneza

Enseignant.e (s) : Katia Schneller et Simone Franği

4e et 5e année de L'ESAD Grenoble

1er semestre, semaine A, vendredi après-midi

Méthode d'enseignement :

1 workshop de 4 jours, participation aux deux soirées d'études en ligne "Prélude au Festival des Gestes de la Recherche", à la troisième édition du Festival des Gestes de la Recherche, à 1 workshop complémentaire sur l'économie de l'art et à 1 workshop de 3 jours

Objectifs du cours :

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

Contenu du cours :

Cette initiation à la recherche vise à amener les participant.es à réfléchir sur la reconnexion d'histoires déconnectées ayant trait à la migration depuis le continent africain vers l'Europe et l'histoire de la traite de l'esclavage sur le sol français. Elle investiguera ainsi l'auto-fiction de l'Europe comme espace d'homogénéité culturelle à partir de notions récentes de Black Mediterranean (qui décrit le régime nécropolitique qui régit la Méditerranée "en migration", en déplaçant les outils formulés par Paul Gilroy dans son ouvrage Black Atlantic (1993) pour interpréter le génocide des populations noires engendré par la traite transatlantique) et de Black Alps (qui décrit à son tour l'hostilité de certains secteurs naturels des espaces frontaliers et transalpins de la "forteresse Europe" pour les personnes migrantes). Les deux workshops de Dread Scott et Jenny Polak, et de Dorothee Munyaneza viendront enrichir cette élaboration.

Le workshop de 4 jours proposé par les artistes afro-américain.es Jenny Polak et Dread Scott en octobre 2022 se fera en partenariat avec l'ESAA d'Annecy et la Villa Albertine. Il abordera les intersections existantes entre la migration contemporaine de l'Afrique du Nord et du Moyen Orient en Europe et l'héritage des migrations forcées liées à la traite de l'esclavage en France. Il sera

● Valence

notamment l'occasion de croiser l'histoire locale de l'Isère où des familles bourgeoises du XVIIIe siècle se sont enrichies en développant des plantations dans les Antilles et la situation de migration contemporaine de la région alpine. Les deux artistes collaborent ensemble depuis plusieurs années sur des projets touchant à la justice sociale, mais développent également chacune une pratique individuelle qui a été présentée dans de nombreuses institutions internationales: Jenny Polak développe des projets communautaires d'art in situ qui reflètent les relations entre les immigrant·es et les citoyen·nes. Elle étudie les centres de détention, le fichage ethnique et les stratégies permettant de survivre aux autorités hostiles. Dread Scott incite les spectateurs à réexaminer les idéaux de la société américaine. Il a fait l'objet d'une « cause célèbre » auprès de la Cour Suprême des USA pour avoir défié la nouvelle loi protégeant le drapeau américain en brûlant un exemplaire sur les marches du Capitole à Washington.

Les participant·es seront ensuite amené·es à suivre activement les deux soirées d'études en ligne "Prélude au Festival des Gestes de la Recherche" ainsi que la troisième édition du Festival des Gestes de la Recherche qui porteront sur l'axe de recherche "Fabriques de citoyenneté flexible". Ces manifestations s'intéresseront 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. Des rencontres seront organisées avec les invité·es du Festival dans le but d'échanger autour de leurs méthodologies de travail.

Pour compléter la recherche sur les possibilités des reconnexion d'histoires déconnectées via la fonction mémorielle des pratiques performantives, l'Initiation à la recherche prévoit également un atelier de 3 jours animé par la musicienne, auteure et chorégraphe rwandaise Dorothee Munyaneza (Mars 2022, semaine des Workshops Mixtes) qui, dans son travail, traite des cicatrices de l'Histoire en capturant la mémoire et le corps, à la fois individuel et collectif, et questionne le génocide des Tutsis, les violences faites aux femmes et les inégalités raciales.

Dans le cadre de la mention "Holobionte. Pratiques visuelles, expositions et nouvelles écologies de l'art", une réflexion critique sur l'économie de l'art est engagée grâce au financement CulturePro donnant lieu à un workshop complémentaire sur l'économie de l'art de 3 jours mené par l'artiste Lili Reynaud Dewar sur le projet Wages For Wages Against (WFWA, wfwach) qui est un collectif militant et une campagne pour la rémunération des artistes en Suisse et ailleurs dont elle fait partie. WFWA agit pour une économie alternative et plus juste de l'art et questionne les fondements idéologiques de la situation actuelle. WFWA vise à sensibiliser aux conditions du travail précaires, de l'exploitation et des discriminations dans le domaine de l'art par le biais de débats et d'actions publiques et collectives. Plus largement, le projet agit comme un agent de changement, en sensibilisant le public aux questions de société et d'égalité des chances afin de donner accès à la pratique artistique à des personnes qui ne peuvent se permettre de travailler gratuitement. Lili Reynaud Dewar présentera également le travail de l'artiste féministe Maïa Izzo

● Valence

Foulquier qui était porte-parole du Syndicat du Travail Sexuel (STRASS) à Marseille, membre du collectif Art Whore Connection. Basée à Grenoble, Lili Reynaud Dewar développe un travail de performances et de vidéos nourri de l'histoire des cultures militantes et alternatives. Son travail a été montré dans de nombreuses institutions internationales et son projet Rome, 1er et 2 Novembre 1975 sur les derniers jours de Paolo Pasolini a reçu le Prix Marcel Duchamp en 2021. la reconnexion d'histoires déconnectées. N

Les participant.es à l'IR à la recherche de Katia Schneller et Simone Franği seront amenées à participer également à ce workshop.

Les activités s'organiseront comme suit:

Mardi 27/9 (Semaine de rentrée): Présentation de l'organisation, du sujet et des artistes invité.es

Mardi 18 - Vendredi 21/10: Workshop de Dread Scott et Jeny Polak (4 jours)

Mardi 8/11 et Mercredi 9/11 - 17h30-19h30: Participation au cycle de conférences en ligne "Prélude au Festival des Gestes de la Recherche"

Mardi 22 - Vendredi 25/11: 5 rencontres avec les artistes invité.es au Festival des Gestes de la Recherche

Mardi 6 - Vendredi 9/12: Workshop complémentaire avec Lili Reynaud Dewar

Vendredi 6/1 2023: Rendu et séance de clôture

Mercredi 1/3 - Vendredi 3/3 2023: Workshop de Dorothee Munyaneza

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence, assiduité et engagement dans le projet.

Repères bibliographiques / références :

<https://www.jennypolak.com/>

<https://www.dreadscott.net/>

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

<https://wagesforwagesagainst.org/en>

<http://treize.site/index.php/2020/maia-izzo-foulquier/>

<https://www.youtube.com/watch?v=zDB0mdgwPeY>

<https://camarçofoundation.org/fr/programmes/programmes-en-partenariat/other/dorothee-munyaneza/>

Elsa Dorlin, Matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la nation française, Paris, La découverte, 2006.

Françoise Vergès, Le ventre des femmes. Capitalisme, racialisation, féminisme, Paris, Albin Michel, 2017.

Achille Mbembe, Politiques de l'inimitié, Paris, La Découverte, 2016.

Grada Kilomba, Mémoires de la plantation: épisodes de racisme ordinaire, Paris, Anacaona éditions, 2021.

Initiation à la recherche à l'UGA

- contenu de cours 2022-2023

Initiation à la recherche : Art et Santé

Enseignantes : Pauline Bouchet

SÉMINAIRE-ATELIER ARTS-SANTÉ

(séminaire interdisciplinaire Master Création Artistique- Master VST- ESAD)

Jeudi 9h30-12h 29/09 MACI Salle 204, 06/10 MACI Salle 204, 13/10 MACI Salle 209, 20/10 MACI Salle 204, 27/10 MACI, 10/11 MACI Salle 208, 12/10 MACI Salle 204, 01/12 MACI Salle 204

Objectifs du cours :

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

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

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

Penser des projets arts-santé

1. Jeudi 29 septembre

Présentation du cours- Les projets Arts et Santé Exercices d'écriture

2. Jeudi 6 octobre

Exercices d'écriture Bibliothèque avec Belinda

3. Jeudi 13 octobre

Rencontre avec Ariane SALIGNAT+Exercices d'écriture et ébauche projets arts-santé

4. Jeudi 20 octobre

Présentation *Depuis mon corps chaud*+Travail sur projet arts-santé

5. Jeudi 27 octobre

Rencontre Gwendoline Soublin pour *Depuis mon corps chaud*

Travail par groupes autour de projets Arts et Santé

Présentation *Maintenant qu'il dort, qui me berce moi ? (Maternité : contre-récits)*

6. Jeudi 10 novembre

Retour lecture *Depuis mon corps chaud* Présentation *Survivants*

Rencontre *Cie Points Sensibles*

7. Jeudi 17 novembre

Retours spectacle *Survivants* et *Maintenant qu'il dort, qui me berce moi ? (Maternité : contre-récits)* Orléans : présentation de projets Arts-Santé

8. Jeudi 1er décembre

Rencontre Cie en Carton *Hors de moi* Orléans : présentation de projets Arts-Santé

14, 15 et 16 décembre : Résidence de la compagnie Les Songes Turbulents autour du projet Si vous voulez de la lumière/réécriture de Faust et service hématologie

Spectacles obligatoires

Depuis mon corps chaud - Gwendoline Soublin Jeudi 27 octobre – IFSI 12h/ EST- 19h

Survivants, Cie Points Sensibles Jeudi 10 novembre - EST - 19h

Maintenant qu'il dort, qui me berce moi ? (Maternité : contre-récits), Cie du Dernier Étage 8, 9 et 10 novembre- EYBENS l'Autre rive – 20h

Hors de moi, Compagnie en carton

1er décembre- EST- 19h

Lectures obligatoires

Depuis mon corps chaud Gwendoline SOUBLIN

BIBLIOGRAPHIE HUMANITÉS MÉDICALES

Monographies

Victoria BATES, Alan BEAKLEY et Sam GOODMAN, *Medicine, Health and The Arts*, London and New York, Routledge, 2014.

Patrick BEN SOUSSAN et Pascale BRIAND, *Le Cancer : approche psychodynamique chez l'adulte*, Toulouse, Eres, 2004.

Laure BERTHELOT CABARET, *Le médecin poète écrivain en France de nos jours*.

Caractéristiques et apport de l'écriture à la relation médecin patient, Thèse de médecine soutenue le 19 décembre 2008, Faculté de Médecine de Nancy.

Christian BONAH et alii, *Médecine, santé et sciences humaines*, Paris, Les Belles Lettres, 2014.

Maria de JESUS CABRAL, José DOMINGUES DE ALMEIDA, (direction), *Santé et bien-être à l'épreuve de la littérature*, Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2017.

Maria de JESUS CABRAL, Marie-France MAMZER (coord.) *Médecins, soignants, osons la littérature ! Un laboratoire virtuel pour l'éthique en santé*, Paris, Éditions Sipayat, 2019.

Georges CANGUILHEM, *Le Normal et le pathologique*, Paris, PUF, 2013 (1966).

Jean CAUNE, *Pour des humanités contemporaines : science, technique, culture : quelles médiations ?*, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2013.

Julie CHEMINAUD, *Les Évadés de la médecine : Physiologie de l'art dans la France de la deuxième moitié du XIXème siècle*, Paris, Vrin, 2018.

Mireille CIFALI, Florence GIUST-DESPRAIRIES, Thomas PÉRILLEUX

(direction), *Processus de création et processus cliniques*, Paris, PUF, 2015.

Rita CHARON, *Médecine narrative. Rendre hommage aux histoires de maladies*, Paris, Sipayat, 2015.

Colette CHILAND (Dir.), *L'entretien clinique*, Paris, PUF, 1983.

Yves CITTON, *L'Avenir des Humanités. Économies de la connaissance ou cultures de l'interprétation*, Paris, Éditions de la Découverte, 2010.

Thomas R. COLE, Nathan S. CARLIN, Ronald A. CARSON, *Medical Humanities, an introduction*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.

Gérard DANOU, *Le Corps souffrant : littérature et médecine*, Ceyzérieu, Champ Vallon, 1994.

Gérard DANOU, *Langue, récit, littérature dans l'éducation médicale*, Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2007.

Michel DUPUIS, Raymond GUEIBE (direction), *Simulation et formations aux métiers de la santé - Perspectives éthiques, pédagogiques et enjeux pour la pratique*, Paris, Seli Arslan, 2018.

Bernardino FANTINI, Louise L. LAMBRICHS (direction), *Histoire de la pensée médicale contemporaine, t.4. Evolutions, découvertes, controverses (4)*, Paris, Seuil, 2014.

Isabel FERNANDES, et al. (eds), *Creative Dialogues. Narrative and Medicine*, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2015.

Lester D. FRIEDMAN, *Cultural Sutures*, Duke University Press, 2004.

Cynthia FLEURY, *Le Soin est un humanisme*, Paris, Tracts Gallimard, 2019.

Rémi GNAYRE, Patrick PAUL, *Le rôle de l'art dans les éducations en santé*, Paris, L'Harmattan, 2008.

François GOUPY, Claire LE JEUNNE (dir.), *La médecine narrative – Une révolution pédagogique ?* Paris, Éditions Med Line, 2016.

Walter HESBEEN, *Humanisme soignant et soins infirmiers : un art du singulier*, Elsevier Masson, 2017.

Cédric JULIENS, *Le corps intime - La formation corporelle des soignants - Approches anthropologique, éthique et pédagogique*, Paris, Seli Arslan, 2016.

Céline LEFÈVE, *Devenir médecin*, Paris, collection « Questions de soin », PUF, 2012.

Céline LEFÈVE, François THOREAU, Alexis ZIMMER, *Les humanités médicales. L'engagement des sciences humaines et sociales en médecine*, Londres, Doin/John Libbey Eurotext, 2020.

Claire MARIN, *La Maladie : catastrophe intime*, Paris, collection « Questions de soin », PUF, 2014.

Catherine MERCADIER, *Le travail émotionnel des soignants à l'hôpital : Le corps au cœur de l'interaction soignant-soigné*, Paris, Seli Arslan, 2017.

Pascale MOLINIER, *Qu'est-ce le care ? : Souci des autres, sensibilité, responsabilité*, Paris, Payot, 2009.

Jean-Marc MOUILLIÉ, *Médecine, santé et sciences humaines*, Paris, Les Belles Lettres, 2011.

Pierre REBOUL, *Écouter pour accompagner : fonder une pratique*, Lyon, Chronique Sociale, 2013.

Isabelle RICHARD, Jean-Paul SAINT-ANDRÉ et Abraham FLEXNER dans *Comment nos médecins sont-ils formés*, Belles Lettres, 2012.

Arundhaty ROY, *La Pandémie, portail vers un monde nouveau*, Paris, Tracts Gallimard, 8 avril 2020.

Simon SINCLAIR, *Making Doctors. An Institutional apprenticeship*, London and New York, Routledge, 1997.

François THOMAS (coord.), *L'entretien, un acte thérapeutique*, Paris, Seli Arslan, 2020.

Joan TRONTO, *Le Risque ou le Care?*, Paris, PUF, 2012.

Marco VANOTTI, *Le Métier de médecin. Entre utopie et désenchantement*, Chêne-Bourg, Editions Médecine et hygiène, 2006.

Stéphane VELUT, *L'Hôpital, une nouvelle industrie. Le langage comme symptôme*, Paris, Tracts Gallimard, n°12, janvier 2020.

Emmanuel VENET, *Manifeste pour une psychiatrie artisanale*, Paris, Verdier, 2020.

Martin WINCKLER, *C'est grave docteur ? Ce que disent les patients, ce qu'entendent les médecins*, Paris, J'ai Lu, 2004.

Martin WINCKLER, *Le Patient et le médecin*, Montréal, Presses Universitaires de Montréal, 2014.

Frédéric WORMS, *Le Moment du soin*, Paris, collection « Éthique et philosophie morale », PUF, 2010.

Frédéric WORMS, *Pour un humanisme vital*, Paris, Odile Jacob, 2019.

Articles

« Pratiques artistiques et intervention sociale », *Vie sociale* 2014/1, n°5, Paris, Eres, 2014.

<https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2014-1-page-7.htm>

« Interventions artistiques en milieu hospitalier : questions éthiques », *Spirale*, 2008/3 (n° 47), p. 197-200. DOI : 10.3917/spi.047.0197. URL : <https://www.cairn.info/revue-spirale-2008-3-page-197.htm>

Carlo GINZBURG, « Signes, traces, pistes » *Racines d'un paradigme de l'indice*, *Le Débat*, 1980/6 n° 6, p. 3-44.

Joubert Jacques. « Le normal et le pathologique ». Relire Canquillhem in *Revue des Sciences Religieuses*, tome 73, fascicule 4, 1999. Approches de la vie. pp. 497-518.

Céline LEFÈVE, « Du monde clos de la faculté de médecine à l'univers infini des patients », *Pratiques. Les cahiers de la médecine utopique*, n° 55 sur la formation médicale, 2011, p. 54-57.

Céline LEFÈVE, « De la philosophie de la médecine de Georges Canquillhem à la philosophie du soin médical », *Revue de métaphysique et de morale*, vol. 82, no. 2, 2014, pp. 197-221.

Alessandra PELLECCIA, GAGNAYRE Rémi, « Art et maladie : perspectives pour l'éducation thérapeutique ». in *Éducation du patient et enjeux de santé*, vol 22, n°3, 2004, pp.79-85. <http://www.ipcem.org/RESSOURCES/PDFress/Pellechia.pdf>

Silvia ROSSI, « Goupy, F., Le Jeune, C., dir. (2016). *La médecine narrative – Une révolution pédagogique ?* Paris : Éditions Med Line. », *Éducation et socialisation* [En ligne], 49 | 2018, mis en ligne le 04 juillet 2018, consulté le 14 août 2019. URL : <http://journals.openedition.org/edso/3134>

Podcasts et cours en ligne

Cynthia FLEURY, « De l'intime et du soin », Colloque 2019 Médecine et psychanalyse

dans la cité, Chaire Philo, <https://chaire-philos.fr/colloque-2019-medecine-et-psychanalyse-dans-la-cite-cynthia-fleury-de-lintime-et-du-soin/>

Théâtre et médecine

Monographies et revues complètes

Jean-Philippe ASSAL, Marcos MALAVIA et Muriel ROLAND, *De La mise en scène à la mise en sens, À la convergence de la mise en scène et de la médecine*, Paris, L'Harmattan, 2009.

Emma BRODZINSKI, *Theatre in health and care*, Palgrave Macmillan, 2010.

Isabelle CROMMELYNCK, *Petit dictionnaire de la médecine au théâtre de Molière à nos jours*, Hermann, Paris, 2016.

Vinia DAKARI et Catherine ROGERS, «Medicine and/in theatre, Critical Stages/Scènes critiques », *the IATC journal/Revue de l'ACT*, Juin 2018, n°17, <http://www.critical-stages.org/17/>

Julie de FARAMOND, Florence FILIPPI (direction), *Théâtre et médecine. De l'exhibition spectaculaire de la médecine à l'analyse clinique du théâtre*, Epistemocritique, collection "Actes de colloques", 2016.

Alex MERMIKIDES, *Performance, medicine and the human*, Methuen Drama, 2020.

Marc YCHOU, Serge OUAKNINE, *Le nouveau serment d'Hippocrate : le théâtre à la rencontre de la médecine*, Paris, Editions Le Manuscrit, 2017.

ÉVALUATIONS

1) Écrit réflexif/Carnet de bord électronique du cours (50%)

Textes produits en classe (éventuellement retravaillés), matériaux accumulés (inspirations artistiques, visuelles, musicales etc...)

2) Oral par groupe de 2 ou 3 (50%) - Essayez de mélanger les étudiants en Arts de la scène et les étudiants en Sociologie et ESAD :

Ébauche d'un projet Arts-Santé (atelier d'écriture, performance, installation plastique etc...) pour une structure sociale ou de santé (Faculté de médecine, École d'infirmières, MJC, Maison des habitants, Centre Médico-psychologique, EHPAD, service hospitalier etc...)

1) Présentation de la structure choisie : lieu, nombre de personnes, raisons du choix de cette structure (besoins identifiés, défis posés par le public spécifique, questions éthiques)

2) Présentation du projet Arts-Santé et de sa mise en œuvre (planning, nombre d'ateliers etc...)

Si le projet choisi est un objet artistique sans lien avec une structure, présentez un dossier dramaturgique/Note d'intention/Présentations visuelles/ Matériaux de travail/Processus de création

Initiation à la recherche à l'UGA

• contenu de cours 2022-2023

Initiation à la recherche : Dialogue entre les arts

Descriptif du cours :

En prenant la liberté de croiser les domaines centraux des deux parcours de spécialité, Arts de la scène et Études cinématographiques, avec d'autres disciplines artistiques, photographie, radio, arts visuels, pratiques somatiques, ce cours vise à comprendre quels sont les enjeux contemporains du dialogue entre les arts.

Il s'agit en ce sens d'étudier différentes approches critiques et théoriques des différents champs artistiques afin d'interroger les nouvelles formes qui émergent de leur rencontre. Une des missions de la mention Création artistique étant, en effet, de s'immerger dans la création de manière multiple, en faisant varier les angles d'approche, les étudiant.e.s se prêteront à l'exercice de mise en relation de leurs différentes pratiques.

Calendrier :

Séance 1 (5 octobre) : Introduction (Léa Andréoléty)

Séance 2 (12 octobre) : Cinéma et photographie (Kieran Puillandre)

Séance 3 (19 octobre) : Cinéma et photographie (Kieran Puillandre)

26 octobre : pas cours / préparation de l'évaluation en autonomie

2 novembre : vacances

Séance 5 (9 novembre) : Arts visuels et cirque (Lucie Bonnet)

Séance 6 (16 novembre) : Arts visuels et cirque (Lucie Bonnet)

Séance 4 (23 novembre) : Cinéma et radio (Samuel Saint-Pé)

Séance 7 (30 novembre) : pratiques d'improvisations et pratiques somatiques (Léa Andréoléty) - C5

Séance 8 (7 décembre) : Évaluation (Kieran Puillandre)

Présentation des intervenant.e.s :

Lucie Bonnet : Doctorante en Arts de la Scène, spécialisée dans les études circassiennes. Sa thèse porte sur les pratiques aériennes et leur renouveau dans le cirque contemporain.

Kieran Puillandre : Doctorant en Études Cinématographiques, spécialisé dans les relations temporelles et les enjeux mémorielles qui se jouent au cœur de films où se croisent photographie et cinéma.

Samuel Saint-Pé : Doctorant en Études Cinématographiques, travaille sur le cinéma de genre, et plus particulièrement sur le motif esthétique du contact entre humain et non-humain en science-fiction.

Léa Andréoléty : Doctorante en arts de la scène, travaille sur la formation corporelle en santé (anatomie, étude du mouvement), les pratiques somatiques, l'improvisation en théâtre et en danse.

Initiation à la recherche à l'UGA

- contenu de cours 2022-2023

Initiation à la recherche : CINÉMA ET PHILOSOPHIE

- Mercredi 13h30-15h30, salle de projection 220 MACI, 1er cours le mercredi 14/09

En partant de textes et d'ouvrages philosophiques consacrés au cinéma (L'Image-mouvement et L'Image-temps de G. Deleuze, La Fable cinématographique de J. Rancière...) ou à l'Esthétique (Aesthetica d'A. G. Baumgarten, L'Esthétique de G. W. F. Hegel, certains aphorismes nietzschéens tirés du Gai Savoir ou de La Naissance de la tragédie...), il s'agira de comprendre et d'explorer la façon dont les formes cinématographiques dialoguent avec une certaine histoire de la pensée. L'approche des séances se vaudra volontairement transversale et interrogera la relation entre Cinéma et Philosophie à plusieurs échelles. Si les textes appartenant à la Philosophie de l'Art des XVIIIème et XIXème siècles permettront de nourrir et de complexifier une modélisation théorique du médium cinématographique, l'étude de différentes notions et concepts issus de la Métaphysique (S. Kierkegaard, L. Wittgenstein...) ou encore de la Philosophie Politique (K. Marx, M. Foucault...) fourniront des outils et des procédés formels à même de dynamiser et d'approfondir l'analyse de films ou de séquences. Une attention particulière sera accordée aux ouvrages de Gilles Deleuze (et F. Guattari), dont les « figures conceptuelles », ces personnages fictionnels qui problématisent, inquiètent et mettent en mouvement les notions traditionnelles issues de l'Histoire de la Philosophie, jetteront un nouvel éclairage sur les longs-métrages d'un Orson Welles, d'un Robert Altman, d'un Jean-Luc Godard ou d'un Werner Herzog.

• contenu de cours 2022-2023

Initiation à la recherche : Art et Ecosophie à l'échelle locale : autour et en montagne

Enseignantes : Camille Barjou et Pascale Riou
Invitées : Marion Wintrebert, Laetitia Bischoff

Méthode d'enseignement :

Lectures, partages et discussions autour des questions d'art, d'écologie et d'écosophie en "conditions", c'est-à-dire en extérieur et en montagne. Les étudiant·es en marcheureuses seront amenées à choisir des textes, à les présenter et en débattre dans le cadre du refuge de montagne, de la clairière, de la forêt, du site extérieur dans lequel l'atelier prendra nécessairement place.

Objectifs du cours :

Travailler dehors, constituer une bibliographie collective et partager des critiques de textes.

Contenu du cours :

Grenoble s'insère dans un environnement alpin exceptionnel, on côtoie le grandiose des paysages de montagnes depuis toutes les fenêtres de l'école et au bout de chaque rue. Au-delà de sa représentation et de son pouvoir romantique, le territoire de Grenoble et de sa périphérie, sa "nature sauvage" environnante sont l'occasion de soulever les articulations de l'art et de l'écologie à l'échelle locale en marchant et en allant rencontrer les acteur·rices investies dans les deux champs. Un voyage d'étude en montagne sur deux jours avec Marion Wintrebert (invitée) est au programme.

Marion Wintrebert est artiste, diplômée de l'esaaa en 2014 et vit à Grenoble. Elle pratique entre autres la sculpture, la performance, l'installation. L'envers des pentes, projet qu'elle coordonne depuis 2018, est un dispositif de résidences d'artistes en refuges alpins qui a pour objectif la recherche, l'expérimentation et la création en territoire de montagne. L'envers des pentes est un projet artistique qui croise deux autres activités de Marion Wintrebert, celle de gardienne en refuge (dans les Alpes et les Pyrénées) et celle de marcheuse en montagne.

Modalités et critères de l'évaluation :

Participation, assiduité, pertinence des textes choisis et présentés au groupe.

Repères bibliographiques / références :

• Les figures de la marche : un siècle d'arpenteurs, [Maurice Fréchuret, Daniel Arasse, Patricia Falguières, et al.], Paris : Réunion des musées nationaux, 2000

- Nunatak, Revue de d'histoires, culture et luttes des montagnes, n° 0 à 7, Saint Jean du Gard, 2016-2021. Exemplaires téléchargeables : revuenunatak.noblogs.org
- ARDENNE Paul, Un art écologique, création plasticienne et anthropocène, Le Bord de l'eau Eds, 2019.
- BISCHOFF Laëtitia, De l'univers artistique aux alpages et inversement : partir d'aujourd'hui et retrouver un certain cours de l'expérience passée, Conférence à la HEAR, 2022.
- BUFFET, Laurent [dir.], Itinérances. L'art en déplacement, [Saint-Vincent-de-Mercuze], De l'Incidence de l'éditeur, 2012.
- DAVILA, Thierry, Marcher, créer, déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du XXe siècle, Paris, Ed. du Regard, 2002.
- GARRAUD, Colette, L'idée de nature dans l'art contemporain, Paris, Flammarion, 1994.
- GARRAUD, Colette, L'Artiste contemporain dans la nature : sites et paysages européens, Paris, Hazan, 2007.
- GUATTARI, Félix, Qu'est-ce que l'écosophie ?, lignes/IMEC, 2013.
- HUTZINGER Claudie, Les grands cerfs, Grasset, 2019.
- MARTIN Natassja, Croire aux fauves, Ed. Verticales, 2019.
- MINARD Céline, Le grand jeu, Paris, Payot et Rivages, 2016.
- NAESS, Arne, Une écologie pour la vie : introduction à l'écologie profonde, Paris, Éditions du Seuil, 2017.
- NAESS, Arne, Écologie, communauté et style de vie [« Ecology, community and lifestyle »], Paris, Éditions MF, 2008.
- NAESS, Arne, ROTENBERG David, Vers l'écologie profonde, Marseille, Wildproject, 2009.
- RECLUS, Élisée, Histoire d'un ruisseau, suivi de Histoire d'une montagne, Arthaud poche, 2017.
- STEVENSON Robert Louis, Une apologie des oisifs, Allia, 1999 (1e ed 1877)
- SOLNIT, Rebecca, L'art de marcher, Babel/Actes Sud, 2004.
- THOREAU, Marcher, Le mot et le reste, 2017.

• 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'ÉSAD, 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 Chezél, 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 : Droit d'auteur

...

enseignant·e(s) : Katia Schneller

intervenant·e·s : Alex Lamarche

Etudiant·e·s de Master (Grenoble, option Art, mention Holobionte)

1er semestre, trois rencontres : une début octobre, une début décembre et une début février

méthode d'enseignement :

Projet en collaboration avec des étudiant·es en Master « Droit de la propriété intellectuelle » du département de droit de l'Université Grenoble Alpes.

objectifs du cours :

Acquérir des connaissances sur le droit d'auteur et les problèmes spécifiques aux pratiques artistiques des étudiant·es impliqués.

contenu du cours :

Ce projet vise à mettre en relation des étudiant·es de Master 1 du département de droit de l'UGA spécialisés en propriété et droit intellectuel avec une dizaine d'étudiant·es de Master de l'ESAD - Grenoble. Les étudiant·es en art présentent leurs pratiques respectives ou celle d'un·e artiste de leur choix et les problèmes juridiques en termes de droit d'auteur·e que celles-ci peuvent soulever à ceux de droit lors d'une rencontre début octobre. Ces derniers proposent des réponses lors d'une séance ouverte début décembre. Les étudiant·es en art réalisent une restitution en dialogue avec ceux/celles de droit sous forme de podcast et/ou vidéo pour début février.

modalités et critères de l'évaluation :

Présence, engagement, et mise en forme d'un contenu juridique sous la forme d'une production sonore et/ou audiovisuelle.

repères bibliographiques / références :

Jean-Michel Bruguière. Droit des propriétés intellectuelles. Ellipses, 3e édition, pp.218, 2018

École Supérieure d'Art et Design, www.esad-gv.fr — 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 — Place des Beaux-Arts CS 40074 26903 •Valence cedex 9 • Tél. +33

• contenu de cours 2022-2023

intitulé du cours :

Module curatorial

enseignant·e(s) : Pascale Riou, Benjamin Seror

intervenant·e·s : Caroline Laurent

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

1er/2^d semestre, semaine A ou B, jours de la semaine ou dates des cours si calendrier spécifique:

Mardi après midi semaine B

méthode d'enseignement :

atelier pratique

objectifs du cours :

Ce module, ouvert à une quinzaine d'étudiant·es par semestre, propose une approche à l'échelle un de la pratique de l'exposition. De manière à apprendre à concevoir et aussi mettre sur pied un projet d'exposition, il sera proposé, aux étudiant·es de réaliser au cours du semestre plusieurs projets de formats différents tel une exposition autour des mémoires de DNSEP, une exposition de fin de semestre ou encore une soirée de performance etc... Ces projets, accompagnés ou réalisés en autonomie complète, permettront de mieux comprendre les enjeux conceptuels à l'origine d'un projet d'expositions, tout comme les enjeux logistiques, le transport d'œuvres, l'accrochage, la maintenance, la surveillance d'exposition, etc...

contenu du cours :

Le module curatorial repose sur l'expérience pratique, les étudiant·e·s seront en charge des projets réalisés où la prise de décision, le dialogue avec les personnels administratifs et techniques de l'école où les partenaires extérieurs de l'école seront au coeur de l'expérience collective permettant de comprendre les différentes étapes et enjeux d'un projet de monstration. Le but est de permettre aux étudiant·e·s d'acquérir les outils conceptuels et pratiques permettant à terme de construire des projets en toute autonomie.

modalités et critères de l'évaluation :

ÉSAD, www.esad-gv.fr — 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 — Place des Beaux-Arts, CS 40074, 26903 •Valence cedex 9; Tél. +33 (0)4 75 79 24 00, Fax +33

Contrôle continu, évalués sur la présence, participation aux temps collectifs et sur leurs implications dans les projets.

repères bibliographiques / références :

Peggy Guggenheim, *Out of This Century, Confession Of An Art Addict*, édition André Deutsch

Jens Hoffman, (*Curating*) *From A to Z*, JRP editions

Peter Hook, *The Hacienda: How to not run a club*. Edition Simon et shuster.
Wikihow.com/Run-a-contemporary-art-galery

<https://la-buse.org/>

<https://installateurs-oeuvres-art.blogspot.com/>

École Supérieure d'Art et Design, www.esad-gv.fr — 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 — Place des Beaux-Arts CS 40074 26903 •Valence cedex 9 • Tél. +33

• contenu de cours 2021-2022

intitulé du cours : Parcours pro

...

enseignant·e(s) : Benjamin Seror

intervenant·e·s :

année(s) ou groupe d'étudiant·e·s concernés (+ site et option) : année 4 et 5 + champs libre et étudiant.e.s diplômés ces trois dernières années, sur les deux sites.

Une demie journée tous les quinze jours, 1er semestre, semaine B, jeudi après midi (à préciser en fonction des temps libre dans l'emploi du temps des années 4 et 5)

méthode d'enseignement :

cours magistral et discussion

objectifs du cours :

Cet atelier a pour objectif de décrire et de présenter ce à quoi on peut s'attendre lorsque l'on s'apprête à se lancer professionnellement dans le monde de l'art.

Les types de pratique à la sortie de l'école sont infiniment variées. Si les gestes et les décisions de la vie artistique restent souvent guidés par le poétique et les intuitions formelles, rapidement vont émerger des questions logistiques ou administratives qui auront de forts impacts sur la manière de vivre nos vies et de nous organiser pour travailler.

Comment répondre à une invitation à participer à une exposition, qu'attendre d'un centre d'art quand on est invité, quelles sont nos obligations lorsque l'on reçoit une bourse, comment faire valoir ses droits, comment choisir une résidence, comment écrire un projet etc...

Nous essaierons de répondre au mieux à toutes ces questions tout en gardant en tête que les solutions s'inventent en fonction de nos pratiques et nous tenterons de comprendre quelles sont à la fois les cadres contraignants et quelles sont les marges de manœuvres dans un dialogue institutionnel sain et nécessaire.

contenu du cours :

ÉSAD, www.esad-gv.fr — 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 — Place des Beaux-Arts, CS 40074, 26903 •Valence cedex 9; Tél. +33 (0)4 75 79 24 00, Fax +33

Le cours se concentre à chaque session sur une notion, qu'est-ce qu'une résidence, qu'est-ce qu'un centre d'art, un portfolio, etc...Pour éclaircir ces notions, nous partons à chaque fois d'une liste de vocabulaire, pour ensuite regarder des cas concrets en regardant des sites de centre d'arts, des appels à projet puis ensuite nous discutons des cas personnels, pour partager nos expériences et tenter aussi d'offrir des réponses face aux particularités de chacune des pratiques des étudiant.e.s. Le principe de ce cours est de toujours faire un aller retour entre le cas général et le cas particulier. Il ne s'agit pas de laisser penser qu'il y a un monde l'art homogène et une réponse logistique et administrative globale mais au contraire de bien présenter le monde l'art dans sa multiplicité de manière à comprendre comment la singularité de nos pratiques peut trouver sa place et comprendre mieux les ressources à notre disposition pour organiser et rendre possibles nos pratiques et comprendre aussi mieux l'espace d'invention possible dans des dispositif qui semble à première vue plus administratifs qu'artistique.

modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu, évalué sur l'engagement et la participation aux cours au long du semestre.

repères bibliographiques / références :

<https://www.cnap.fr/>

<https://cipac.net/>

<https://la-buse.org/>

<https://installateurs-oeuvres-art.blogspot.com/p/blog-page.html>

École Supérieure d'Art et Design, www.esad-gv.fr — 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 — Place des Beaux-Arts CS 40074 26903 •Valence cedex 9 • Tél +33

• contenu de cours 2021-2022

intitulé du cours : Rendez-vous Pro

...

enseignant.e(s) : Benjamin Seror

intervenant.e.s :

année(s) ou groupe d'étudiant.e.s concernés (+ site et option) : année 4 et 5 + champs libre et étudiant.e.s diplômés ces trois dernières années, sur les deux sites.

Une demie journée tous les quinze jours, semestre 1 et 2, semaine B, possiblement le jeudi (à préciser en fonction des temps libre dans l'emploi du temps des années 4 et 5)

méthode d'enseignement :

Rendez vous individuels ou en groupe de travail

objectifs du cours :

Rendez-vous individuels centrés sur les questions professionnelles et le suivi de projet ouverts au niveau Master, aux étudiant.e.s diplômé.e.s des trois années précédentes, sur les deux sites.

Ces rendez-vous individuels sont des temps pour parler avec les étudiants et les jeunes artistes de leurs projets d'un point de vue professionnel. Il s'agit d'étudier ensemble les projets professionnels des futurs diplômé.e.s, d'écouter et de conseiller les diplômé.e.s récents, de regarder ensemble les portfolios, lire des appels à projets, suivre l'élaboration et relire les projets de candidatures pour des post diplômes, demandes de bourses et de résidences etc... Et répondre à toutes sortes de questions d'ordre professionnelles et pratiques qui pourraient se poser avant ou après le diplôme.

contenu du cours :

Dans la prolongation du module *parcours pro* il s'agit de comprendre concrètement quelles sont les attentes et les demandes du milieu professionnel artistique pour mieux envisager comment des pratiques spécifiques vont trouver leurs places, pour mieux construire une économie ou parler plus justement de sa pratique. Le cadre du rendez-vous permet de suivre des projets spécifiques pour aider à développer des demandes de bourse, projet de résidence, préciser le portfolio etc...

modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu, évalué sur l'engagement et la participation aux rendez vous au long de l'année

ÉSAD, www.esad-gv.fr — 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 — Place des Beaux-Arts, CS 40074, 26903 •Valence cedex 9; Tél. +33 (0)4 75 79 24 00, Fax +33

repères bibliographiques / références :

<https://www.cnap.fr/>

<https://cipac.net/>

<https://la-buse.org/>

<https://installateurs-oeuvres-art.blogspot.com/p/blog-page.html>

• 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 :

Projet personnel

enseignant : Camille Barjou

année : 4ème année

méthode d'enseignement :

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

objectifs du cours :

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

contenu du cours :

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

modalités et critères de l'évaluation :

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

• contenu de cours 2022-2023

intitulé du cours :

Théorie des Arts et Communication

enseignant·e(s) : Béatrice VIGATO

année 4 – ESAD Grenoble – Option Art

Semestre 7, semaine B

méthode d'enseignement :

cours en groupe, rendez-vous individuel

objectifs du cours :

travail préparatoire au Travel Book demandé au semestre 8

contenu du cours :

la biographie (savoir se présenter face à un.e interlocuteur.ice étranger.e)

la question des artistes explorateurs- exploratrices, voyageurs-voyageuses et nomades aujourd'hui

travail sur différentes formes d'écriture

présentation d'artistes à l'oral

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 :

Crossing Africa in a Corset: The Female Explorers who Changed the World Forever, Hazel Plush, 2017 (telegraph.co.uk)

Haiku, Jack Kerouac, 1956-> 1959

Free Creative Prompts: Travel (build-creative-writing-ideas.com)

DISPLACEMENTS: *Uncertain Journeys* (displacementjourneys.org)

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

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

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