

institut supérieur
des arts
de Toulouse
(beaux-arts)
spectacle vivant

Livret de l'étudiant 2015-2016

5 **présentation**

- 6 **plan de l'isdaT**
- 8 **personnel administratif, pédagogique et technique**
- 10 **secrétariat pédagogique**
- 10 **assistance sociale**
- 11 **bibliothèque**
- 12 **ateliers techniques**
 - 12 ateliers de volume
 - 14 ateliers numériques
 - 14 atelier Machina
 - 15 ateliers de photographie
 - 16 ateliers estampes et éditions d'artistes
 - 17 atelier son
 - 17 atelier peinture
 - 17 atelier web et langages de programmation
 - 18 atelier vidéo
 - 18 Matériauthèque
- 19 **magasin de prêt**
- 19 **association des étudiants**
- 20 **assurances**
- 20 **règlement intérieur**
- 21 **consignes de sécurité**

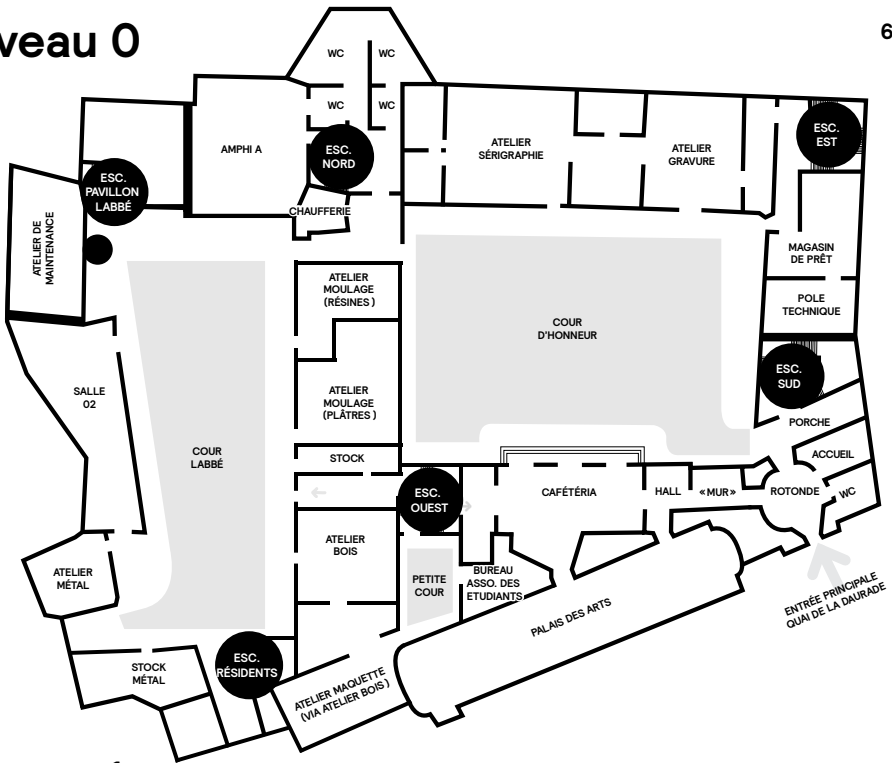
23 **organisation des études**

- 25 **les études d'art : textes réglementaires**
- 26 **dispositifs d'enseignement**
 - 26 les différents groupes d'enseignants
 - 27 les espaces et outils techniques
 - 27 workshops & séminaires
 - 28 ateliers d'initiation à la recherche artistique
 - 28 conférences
- 29 **expositions**
- 30 **projets extérieurs**
- 32 **stages & échanges internationaux**

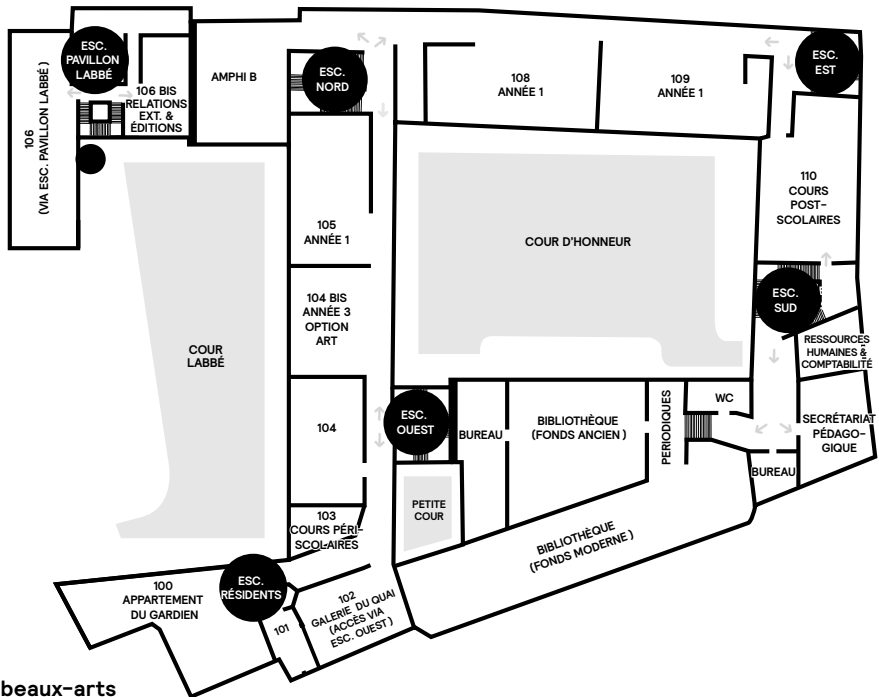
35	programme de cours
37	premier cycle
39	semestres 1 & 2
71	semestres 3 à 6
73	enseignements théoriques
91	ateliers transversaux
97	option art
102	semestres 3 & 4
117	semestres 5 & 6
127	option design graphique
132	semestres 3 & 4
144	semestres 5 & 6
157	option design
162	semestres 3 & 4
176	semestres 5 & 6
193	second cycle
195	semestres 7 à 10
197	enseignements théoriques
205	p. de recherche & a. transversaux
217	option art
226	semestres 7 à 10
245	option design graphique
250	semestres 7 & 8
260	semestres 9 & 10
265	option design
270	semestres 7 à 10
299	calendrier 2015–2016

présentation du département beaux-arts de l'isdaT

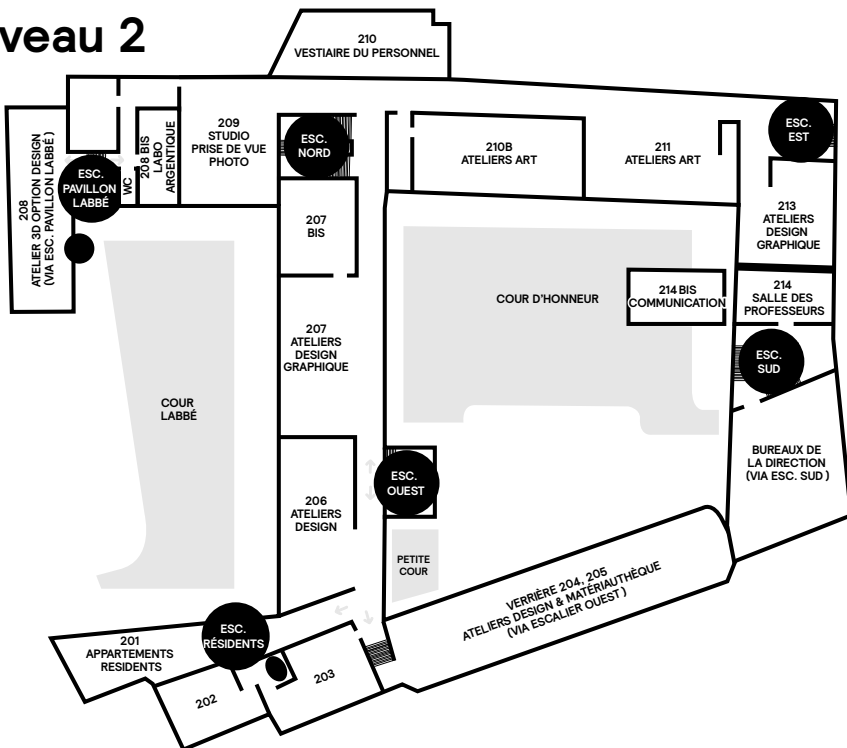
niveau 0



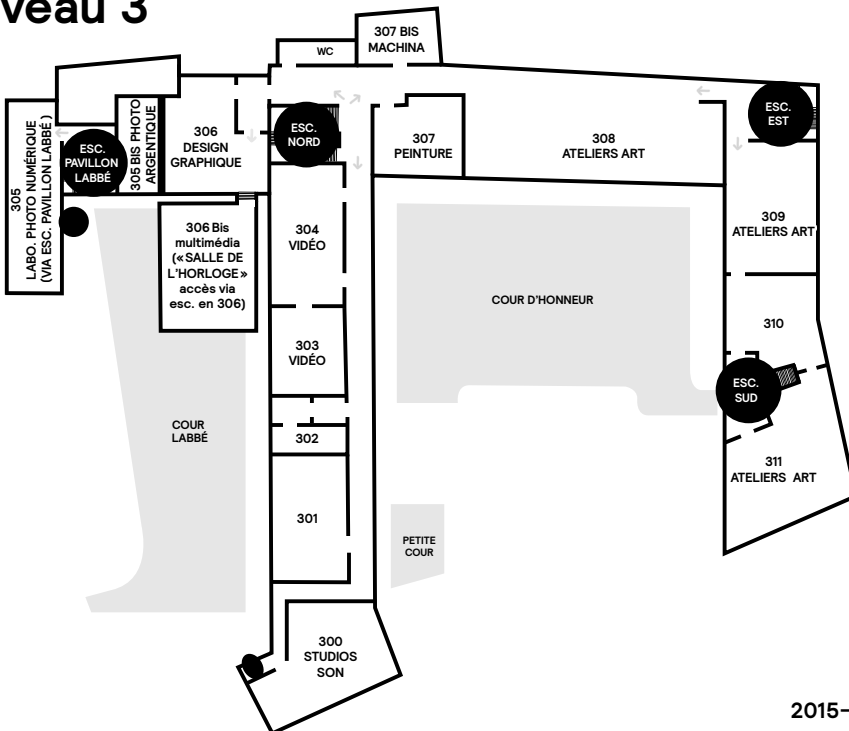
niveau 1



niveau 2



niveau 3



personnel administratif, pédagogique et technique

x direction de l'institut

directrice
Anne Dallant
anne.dallant
@isdatt.fr

secrétariat de direction et échanges internationaux

Béatrix Puret
et Pilar Vargas
05 31 47 12 13
05 31 47 12 12
beatrice.puret
@isdatt.fr
pilar.vargas
@isdatt.fr

x direction administrative directeur administratif

Alain Gonzalez
alain.gonzalez
@isdatt.fr

secrétariat administratif

Françoise Evrard
05 31 47 12 14
francoise.evrard
@isdatt.fr

gestion financière

Jean-Philippe Piras
05 31 47 12 15
jeanphilippe.piras
@isdatt.fr

ressources humaines

Laurence Lacombe
05 31 47 12 38
laurence.lacombe
@isdatt.fr

x direction des études directeur des études

David Mozziconacci
david.mozziconacci
@isdatt.fr

secrétariat pédagogique

Bettina Mellet
et Selena Gil
05 31 47 11 95
05 31 47 11 94
bettina.mellet
@isdatt.fr
selena.gil
@isdatt.fr

x communication responsable

Estelle Desreux
05 31 47 12 51
estelle.desreux
@isdatt.fr

assistante

Charlotte Pinel
charlotte.pinel
@isdatt.fr

x relations extérieures et éditions

responsable
Béatrice Méline
05 31 47 12 10
beatrice.meline
@isdatt.fr

x professeurs

Sandra Aubry
dessin, volume
Dominique Barreau
histoire du cinéma,
méthodologie du
projet
Lionel Bataille
maquette
Nathalie Bruyère
design
Yves Caro
pratiques
plastiques,
écriture
Emmanuelle Castellan
peinture
Jean-Pierre Castex
volume
Laurence Cathala
dessin
François Chastanet
design graphique,
typographie
David Michael Clarke
vidéo,
performance
Etienne Cliquet
multimédia
David Coste
formes numériques
Michel Cure
couleur
Sébastien Dégeilh
design graphique
Olivier Dollinger
vidéo,
performance
Valérie du Chéné
peinture, dessin,
son
Natacha Détré
méthodologie
Jérôme Dumetz
design
Jérôme Dupeyrat
histoire de l'art

Jean-Marc Evezard
infographie 3D
Philippe Fauré
culture générale
Jean-Luc Fauvel
gravure
Michel Gary
volume, design
Martine Gélis
peinture, dessin
Laetitia Giorgino
histoire et théorie
du design
Françoise Gorla
photographie
Alain Goubron
culture générale
Philippe Grégoire
architecture
Olivier Huz
webdesign, design
graphique
Quentin Jouret
peinture, dessin,
édition
Jean-François
Labérine
photographie
Jean Lahouze
dessin codé,
matériauthèque
Raphaël Larre
peinture, dessin,
performance
Romain Paul Lefèvre
design graphique
Sandra Lorenzi
volume
Felip Martí-Jufresa
philosophie,
espagnol
Stefania Meazza
histoire de l'art
Patrick Mellet
volume
Hanika Perez
design

Danièle Petit-Armand
multimédia
Emilie Pitoiset
objets,
installations,
performances
Laurent Proux
peinture, dessin
Serge Provost
performance,
volume
Katharina Schmidt
peinture
Adam Scrivener
english, pratiques
artistiques
Ana Samardžija
Scrivener
philosophie
Hervé Sénant
histoire de l'art
Thomas Sipp
vidéo et médias

NB: tous les
professeurs
disposent d'une
adresse formulée
comme suit
prenom.nom@isdat.fr
ou prenomcompose.
nomcompose
@isdat.fr

**x assistants
d'enseignement**

Jean-Pierre Bourorga
vidéo
Florent Dubois
dessin, peinture,
céramique
Pierre-Louis Dufour
volume (métal)
Dominique Honnis
photographie
(impressions
numériques)
Dominique Le Ray
vidéo, dispositifs
numériques et
électro-
mécaniques
Stephen Marsden
volume (plâtre,
résines)
Thierry Odriozola
infographie
Christine Sibran
photographie
(studio prise de vue,
développement
numérique)
Franck Soubré-Péré
volume (bois)
Jean-Christian Tirat
photographie
(labo noir et blanc)
Claude Tisseyre
son
Valérie Vernet
sérigraphie

NB: tous les assis-
tants d'enseigne-
ments disposent
d'une adresse
formulée comme suit
prenom.nom@isdat.fr
ou prenomcompose.
nomcompose
@isdat.fr

**x bibliothèque
responsable**

Isabelle Ferrer
05 31 47 12 36
isabelle.ferrer
@isdat.fr

**fonds moderne
et audiovisuel**

Michèle Moullin-
Traffort, Régine Bru,
Christian Frutuozo
05 31 47 12 30

fonds ancien

Anne Jourdain
05 31 47 12 32
anne.jourdain
@isdat.fr

**x équipes
techniques
régisseur général**

Robert Bélaival
05 31 47 11 92
robert.belaval
@isdat.fr

magasin de prêt

Bernard Barrat,
Marion Batelier,
Émeline Peccoux
05 31 47 11 93
magasin@isdat.fr

support informatique

Xavier Saint Criq
et Émeline Peccoux
05 31 47 11 91
informatique
@isdat.fr

équipe technique

Marion Batelier,
Pascal Jouffroy,
Émeline Peccoux,
Bernard Barrat,
Dominique Bourolleau

équipe d'entretien

Dominique Bourolleau,
Christophe Gibert,
Juan Antonio
Molina-Rojas,
Béatrice Tarissan,
Christophe Tarissan

**services généraux
accueil, surveillance
et gestion des salles**

Benoît Benhamou
et Fabrice Matéo
05 31 47 12 11

**logistique et gestion
des appartements**

Patrick Delfaut

gardien

François Rojas

secrétariat pédagogique

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17 h, le secrétariat pédagogique fournit aux étudiants les renseignements et documents administratifs concernant la vie de l'étudiant : certificats de scolarité, attestations provisoires de diplômes, cartes d'étudiant, conventions de stage rémunéré ou non rémunéré, concours, équivalences, dérogations, inscriptions ou réinscriptions. Il propose des offres de stages et d'emploi en consultation libre.

Les absences doivent lui être obligatoirement signalées le jour même par téléphone au 05 31 47 11 95 ou 94 et, en cas de maladie, justifiées par certificat médical (exigé sous 48 heures).

Hormis son rôle purement administratif, ce bureau est à l'écoute des étudiants pour tout autre problème particulier ou personnel.

Le secrétariat pédagogique gère également le fichier des diplômés auxquels sont adressés régulièrement des propositions professionnelles, bourses ou appels à projet.

Secrétariat pédagogique
Selena Gil et Bettina Mellet
tél : 05 31 47 11 95 ou 94
mail : bettina.mellet@isdat.fr
mail : selena.gil@isdat.fr

assistance sociale

L'assistante sociale du Crous répond aux étudiants sur toute question concernant leurs difficultés matérielles ou relationnelles.

Contact

Centre régional des œuvres universitaires
et scolaires
Service Social
58, rue du Taur — 31070 Toulouse cedex 7
responsable : Claire Pujol-Soulet
tél. : 05 61 12 54 52
mail : assist.social@crous-toulouse.fr
ouvert au public du lundi au vendredi de 9h
à 16h30

bibliothèque

La bibliothèque est un lieu pédagogique. Un espace de dialogue entre les étudiants et le personnel qui accompagne leurs recherches.

La recherche

Le catalogue de la bibliothèque est en réseau avec les catalogues de toutes les autres bibliothèques d'art de la ville (Médiathèque des Abattoirs et documentations des musées de Toulouse).

Une passerelle permet également d'accéder aux catalogues du Conservatoire, du Museum et des bibliothèques de lecture publique.

http://catalogues.toulouse.fr/web2/tramp2.exe/log_in?setting_key=ART

Deux bases de données complémentaires répertorient les mémoires de diplômés depuis 1986 et le fonds d'œuvres de l'institut (1538 pièces de 1750 à nos jours).

4 accès Internet haut débit permettent d'élargir la recherche.

Les fonds

Le fonds moderne est constitué d'environ 12 000 ouvrages imprimés : des monographies, des catalogues d'exposition, des ouvrages théoriques ainsi que des usuels et des encyclopédies, classés par artistes et par domaines.

240 titres de périodiques y sont conservés. 46 abonnements à des revues françaises et étrangères permettant de suivre l'actualité dans le monde des arts, de l'architecture et du design sont présentés dans l'entrée de la bibliothèque.

Celle-ci constitue un espace de documentation sur l'actualité artistique et culturelle, ainsi que sur celle des écoles ; s'y trouvent également les annonces de concours, prix, résidences, appels à projet, stages et formations.

Le fonds ancien conserve 3000 ouvrages et 61 revues qui ont servi aux études d'art de la fin du XVI^e au milieu du XX^e siècle, ainsi que des archives sur les enseignants de l'École depuis sa création comme Académie Royale en 1750.

Il est accessible uniquement sur rendez-vous au 05 31 47 12 32.

Le fonds audiovisuel présente 1 500 documents essentiellement sur support DVD : des fictions, des films et vidéos d'artistes, des documentaires. Les conférences et autres productions de l'école sont accessibles sur DVD et à partir d'un serveur.

Ouverture au public et modalités de prêt

Toute personne faisant des recherches dans les domaines artistiques peut accéder librement à la bibliothèque.

Le prêt est réservé aux étudiants, enseignants et élèves des cours ouverts sur l'extérieur de l'établissement après inscription. Il est consenti pour une durée maximum de quinze jours.

Un service de photocopie par carte est assuré. L'ensemble de l'établissement est équipé d'un accès internet Wi-Fi.

Horaires d'ouverture

Le lundi : 12h-18h

Du mardi au jeudi : 10h-18h

Le vendredi : 12h-17h

Renseignements : 05 31 47 12 30

ateliers techniques

L'atelier est un lieu d'apprentissage technique du médium, un lieu d'expérimentation et de réflexion sur les problématiques que le médium soulève. De ce fait, il occupe une position centrale au sein de l'École, il n'est pas lié à une option particulière, mais est fréquenté par des étudiants issus d'options différentes.

Sa mise en valeur vise à renforcer l'enseignement des médiums pendant le 1^{er} cycle (semestres 1 à 6). Cette transformation passe par un degré poussé d'expérimentation et de conceptualisation du médium. L'enjeu est d'atteindre au semestre 5 un degré de connaissance de plusieurs d'entre eux tel que chaque étudiant puisse non seulement les expérimenter en toute autonomie, mais repérer et analyser de manière pertinente leur mode d'utilisation dans des travaux extérieurs.

Le choix des enseignements assurés dans les ateliers s'effectue en liaison étroite avec les projets et en concertation avec les professeurs.

Il est impératif qu'une formation aux règles de sécurité et à un fonctionnement débouchant sur une autonomie d'utilisation des différents outils soit effectuée pour l'accès à ces lieux.

ateliers de volume

Sandra Aubry, Lionel Bataille, Jean-Pierre Castex, Michel Gary, Sandra Lorenzi, Patrick Mellet, Serge Provost, professeurs Pierre-Louis Dufour, Stephen Marsden, Frank Soubré-Péré, assistants d'enseignement Pascal Jouffroy, technicien

Les ateliers du pôle volume sont des lieux d'expérience, de conception et de réalisation des projets des étudiants. Ceux-ci s'élaborent dans un partage des savoirs et des ressources entre les enseignants responsables des lieux et les étudiants qui y sont inscrits pour leurs projets. Bien que dans leur fonctionnement ils répondent à des exigences professionnelles, tout le champ des techniques n'y est pas possible (comme le bronze ou le verre). Pour pallier cela, une sous-traitance peut être envisagée soit par déplacement vers les entreprises compétentes soit par l'organisation d'ateliers mobiles au sein même de l'École. De plus l'organisation de voyages d'études, visites de sites industriels ou artisanaux doit être vue non seulement comme l'élargissement des connaissances techniques, mais aussi comme des sources de matériaux et de formes nourrissant l'imaginaire.

Le pôle volume est composé de quatre ateliers :

- X** Modelage et moulage ;
- X** Métal ;
- X** Menuiserie ;
- X** Maquettes.

Atelier de modelage et moulage

Stephen Marsden, assistant d'enseignement

L'atelier s'organise autour de matériaux tels que, pour le modelage, les terres, les cires, les élastomères et le plâtre en élaborant des formes qui, tout en pouvant rester en l'état (pièce unique), pourront être déclinées par les techniques des moulages (plâtre, élastomères, alginate) à creux perdus ou à pièces en fonction des projets. Des tirages en résine polyester ou acrylique peuvent être envisagés après accord du groupe des professeurs responsables du programme et du projet et des assistants d'enseignement responsables des lieux.

Atelier métal

Pierre-Louis Dufour, assistant d'enseignement

L'atelier s'articule autour des matières métalliques, acier, zinc, dans les techniques de mécano-soudures, découpage, façonnage, assemblage par soudure, boulonnage ou rivetage. Ces technologies sont mises au service de constructions et d'expérimentations et permettent la réalisation de prototypes.

Atelier de menuiserie

Frank Soubré-Péré, assistant d'enseignement, Pascal Jouffroy, technicien

L'atelier utilise les matériaux traditionnels comme les bois de menuiserie d'essences diverses, de gros œuvre, ses dérivés tel que contreplaqué, aggloméré et médium en panneaux et forme à la découpe, sciage, collage, rabotage, ponçage et assemblage. Ces technologies permettent la réalisation de pièces uniques ou de prototypes.

Atelier maquette

Lionel Bataille, professeur, Pascal Jouffroy, technicien

L'atelier maquette est un lieu d'étude, de conception, de vérification, de réalisation et de communication. Ouvert à tous les étudiants quelles que soient leurs orientations, il permet la réalisation de volumes, de maquettes et de prototypes à partir de multiples matériaux : plastiques, bois, résines... L'équipement en outillage comprend une thermoformeuse/plieuse pour matières plastiques, des outils de perçage, de ponçage et de découpe, de nombreux outils à main et des instruments de mesure. Un apprentissage des logiciels AutoCad et Rhino3D est dispensé en début d'année pour que les étudiants accèdent en autonomie au prototypage numérique 2D et 3D en lien avec le Fablab de Toulouse. L'étudiant peut ainsi, à partir de croquis et dessins d'étude, réaliser et fabriquer maquettes et prototypes, étudier seul ou avec l'équipe enseignante la faisabilité, le coût, les étapes et le calendrier de fabrication, et trouver la nature de l'accompagnement artistique et technique dont il a besoin.

ateliers numériques

Plusieurs ateliers enseignent ces usages, dont un atelier de gestion des technologies informatiques.

Atelier des formes numériques — 106

David Coste, professeur, Thierry Odriozola, assistant d'enseignement

L'atelier Dessin et formes numériques propose à l'étudiant d'apprendre à formuler un langage visuel inscrit dans des enjeux conceptuels et artistiques liés aux cultures numériques. Pour cela, seront abordées différentes problématiques interrogeant le dessin dans son rapport aux médias historiques et contemporains : appropriations, détournements, matérialité, animation... Les projets se succèdent et permettent aux étudiants d'aborder les principaux outils de création, en passant par les apprentissages techniques fondamentaux liant dessin traditionnel et forme numérique (numérisation, vectorisation, animation, installation, son).

Atelier design graphique — 306

François Chastanet, Olivier Huz, Romain Paul-Lefèvre, Sébastien Dégeilh, professeurs
Équipé des logiciels de mise en pages, retouche d'image, dessin vectoriel et de dessin de caractères et des outils d'impression numérique et de façonnage, cet atelier est un lieu de cours et de production dédié à la conception graphique.

Atelier 3D & dessin assisté par ordinateur — 208, Jean-Marc Evezard, professeur

L'initiation de l'infographie 3D dans le cadre du travail de volume permettra à l'étudiant de comprendre et de saisir tous les enjeux de la conception et de la représentation à l'aide des outils de l'image de synthèse. De ces éléments se dégageront un langage, des outils et des codes que les étudiants devront maîtriser et s'approprier afin de créer leur propre univers de représentation qui s'accordera avec leur projet et surtout les idées qui les portent.

atelier Machina

Nathalie Bruyère, Étienne Cliquet, Jean-Marc Evezard et Patrick Mellet, professeurs
Dominique Le Ray, assistant d'enseignement
Théo de la Hogue et Pol Perez, intervenants
GMEA (Groupe de Musique Electro-acoustique d'Albi)

Atelier ouvert le jeudi de 14h à 20h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (semaine paire).

Initiation à la création de dispositifs ou d'objets numériques et électro-mécaniques en binôme (art et design) prenant appui sur les enjeux de la technologie depuis la cybernétique jusqu'à ses développements les plus actuels (Arduino, Raspberry Pi, FabLab, imprimantes 3D, objets intelligents, Max-MSP, Processing, réalités augmentée et virtuelle...).

En profitant des différentes ressources et expertises de l'école, les étudiants et les professeurs se réunissent pour étudier ensemble les différents moyens de fabrication nécessaires à la réalisation d'une pièce, tout médium confondu. Lors de ses rencontres hebdomadaires, nous pourrions être amenés à circuler dans les différents espaces de l'école et à les aménager, faire des croquis et des schémas, rechercher le bon matériau et estimer son coût, chacun apportant son expérience. Ce cours sera l'occasion de créer ponctuellement des passerelles avec d'autres cours d'autres professeurs selon les projets et les envies des étudiants. Il vise à déployer une culture de la technique au sens d'une connaissance par la pratique en s'inspirant d'exemples (Fablabs, Hackerspaces entre autres).

ateliers de photographie

Françoise Gorla, Jean-François Labérine, professeurs

L'atelier de photographie regroupe trois espaces complémentaires :

Studio de prise de vue

Christine Sibran, assistante d'enseignement

Lieu d'expérimentation et d'apprentissage, le studio permet à l'étudiant d'acquérir les bases nécessaires à la conception et à la production de photographies de qualité.

Familiarisation avec le médium par le biais de plateaux techniques. Utilisation de différents boîtiers argentique/numérique, petit, moyen et grand format. Travail avec différentes sources de lumière (flash, lumière continue, lumière naturelle). C'est à travers ces différentes expérimentations que l'étudiant pourra aller vers une maîtrise de cet outil et de ses spécificités historique et technique. Ces cours visent à apporter à l'étudiant les outils, les gestes qui lui permettront d'aller vers une certaine autonomie, à susciter le questionnement et à favoriser ses choix dans la construction de ses projets artistiques.

Le laboratoire argentique

Jean-Christian Tirat, assistant d'enseignement

Il constitue une base pédagogique fondamentale pour l'appréhension de l'image photographique dans sa relation au temps et à la lumière. Il se veut un prolongement à la prise de vue en studio comme en extérieur, un lieu de finalisation des images et de préparation à une exploitation des documents argentiques par le numérique. On y aborde les éléments suivants : principe physico-chimique conduisant à la formation de l'image argentique, constitution des surfaces sensibles et information sur les différents supports argentiques, développement des films noir et blanc, tirage sur papier noir et blanc.

L'atelier de photographie numérique — 305

Dominique Honnis, assistant d'enseignement

Il permet de répondre à toutes les étapes du traitement de l'image, du scanner à la retouche et au tirage grand format.

ateliers estampes et éditions d'artistes

Les ateliers de gravure (estampe) et de sérigraphie travaillent en étroite collaboration. L'infographie et l'impression numérique grand format y sont intégrées et permettent d'élargir son potentiel graphique. Les spécificités de chaque médium y sont développées et le mixage des techniques envisagé. Les rapports aussi bien à la technique qu'aux moyens et modes de reproduction ainsi qu'à leur mise en forme sont pris en compte (publication, micro-édition, série, multiple). Ces ateliers ouvrent à un travail aussi bien autour du multiple qu'autour des types de reproduction spécifiques à la gravure et la sérigraphie dans une position contemporaine.

Les ateliers sont des lieux de recherche, d'expérimentation, de pratique, de réflexion, d'élaboration et de production : traitement d'une image, d'un texte, d'un espace, d'une forme, et faire image, texte, espace, forme. À noter qu'ils ne peuvent, par conséquent, être assimilés à des imprimeries intégrées de type prestation de services. Ils ont pour rôle la mise en œuvre de projets pédagogiques (cours spécifiques et suivi de cours) et de projets propres à l'étudiant.

Ils sont transversaux à toutes les options (art, design graphique, design) et sont ouverts toute la semaine aux étudiants des semestres 1 à 10.

Gravure : de l'estampage à l'impression numérique

Jean-Luc Fauvel, professeur

En dehors de ces horaires, l'atelier est ouvert sous la surveillance de moniteurs. Le mardi est consacré aux tirages numériques grands formats et à l'analyse des travaux infographiques.

L'atelier de gravure est un lieu d'exploration et d'exploitation de ce procédé d'impression et des nouvelles techniques. Il offre aux étudiants les outils leur permettant de produire, de développer, d'expérimenter les différentes techniques de l'estampe. Toutes les techniques de la gravure sont abordées, couvrant un champ graphique important : les techniques traditionnelles (xylographie, taille-douce, monotype), et les techniques annexes (photogravure, gaufrage, collographie, infographie et estampe).

Sérigraphie

Valérie Vernet, assistante d'enseignement

La sérigraphie est un procédé de reproduction par impression directe sur toutes sortes de supports dans leurs dimensions et leur constitution. Ce type de reproduction pose la question du rapport à l'image, au texte, à la forme, au support.

Une réflexion sur sa relation à l'espace et sa mise en situation est également prise en compte via les questions de diffusion (multiples, séries et variations) : publications (livre, affiche, sticker, tract...), installations (différents supports, formats, assemblages...) et performances. Des questionnements sur le choix de l'utilisation de ce procédé d'impression et sur la relation à une démarche liée à la reproduction et/ou au sériel, ainsi que sa position propre, son implication, voire son engagement, sont aussi envisagés.

atelier son

Claude Tisseyre, assistant d'enseignement et chef de l'atelier, aux côtés de Valérie du Chéné et Felip Martí-Jufresa, professeurs, dans leurs cours respectifs

L'École assure une initiation à l'écoute, à l'utilisation des techniques d'enregistrement et au traitement du son ainsi que l'accompagnement des projets dans le cadre d'une recherche. Ouvert à tous les étudiants. Exploration de situations d'écoute par la mise en œuvre d'un protocole de prise de son en studio et en extérieur. Mise en place d'un vocabulaire commun (critères de description) à partir des perceptions. Exploration des différentes attitudes de prise de son et de diffusion, de la fabrication du matériau sonore par l'écriture, le montage, le mixage, le traitement et la spatialisation.

atelier peinture

Emmanuelle Castellan, Valérie du Chéné, Michel Cure, Laurent Proux, Katharina Schmidt, professeurs

Un espace dédié aux pratiques picturales est à disposition des étudiants.

atelier web et langages de programmation

Étienne Cliquet, Olivier Huz, Danièle Petit-Armand, professeurs

L'atelier web accompagne les projets artistiques en relation avec Internet ou qui en utilise le potentiel (esthétique, social, narratif, politique). L'approche plastique passe par une appréhension des constituantes de ce médium (pages, sites, flux, code, interactivité, etc.), ainsi que par l'utilisation d'autres médiums, de l'image à l'objet, au sein desquels l'implication d'Internet et des technologies est posée.

Les postes sont dotés d'outils logiciels plus spécifiquement orientés pour la création de sites web et d'œuvres interactives (Dreamweaver, Flash, Photoshop, Illustrator), mais aussi de logiciels libres de création multi-média comme Processing et Mobile Processing (applications pour téléphones portables). L'installation de logiciels est effectuée uniquement par les enseignants et administrateurs des machines, mais peut être demandée par les étudiants.

atelier vidéo

Olivier Dollinger, David Michaël Clarke,
Thomas Sipp, professeurs
Dominique Le Ray, Jean-Pierre Bourorga,
assistants d'enseignement

L'atelier vidéo est structuré autour de trois champs de recherche :

Images / imaginaires

Les éléments constitutifs d'une production filmique, à savoir l'image, le son et le temps sont à la fois le support et l'objet d'une interrogation liée à l'imaginaire, c'est-à-dire à la faculté de se représenter un monde par la pensée. Toutes les sources, images dessinées, peintes, enregistrées, photographiées, gravées, échantillonnées, musicalisées sont à compiler, découper, organiser, structurer, hiérarchiser, équilibrer.

Images du réel

Les démarches documentaires sont des démarches singulières, elles s'ouvrent à toutes les mises en scène et perspectives du réel, à tous les souffles imaginaires. Elles lancent des passerelles vers toutes les formes artistiques, l'expérimentation et l'essai, danse, photos, land art, arts plastiques, littérature, musique, créations sonores. Elles s'inscrivent dans le politique, l'humain, la relation, l'expérience sensible et esthétique.

Projection(s)

La monstration, la diffusion, l'existence dans sa matérialisation, dans son rapport à l'espace et au public, tel est le champ du possible des expériences sensibles, des échanges et des rencontres. En questionnant déplacements et décadres de la position du spectateur, en spatialisant les propositions, en faisant résonner dans un parcours et physique et temporel des installations, des constructions pour les films vidéo projetés.

Matériauthèque

Jean Lahouze, professeur

L'atelier a pour objectif d'initier les étudiants à une curiosité et une méthodologie de recherche afin qu'ils s'approprient les connaissances sur les matériaux et les mettent au service du projet.

La matériauthèque doit permettre :

- une initiation aux familles de matériaux minéraux, métalliques, organiques et composites,
- de découvrir leur origine, leur mise en œuvre et leur processus de transformation,
- d'aider à leur choix : technique, écologie, usage, pérennité, sens,
- de mettre les matériaux au service des projets en cours par une interrelation adaptée,
- de poursuivre la création d'un fonds d'échantillons, de documentation et de vidéos,
- d'assurer une veille sur l'émergence de matériaux nouveaux (base de données <http://www.materio.com>),
- d'éditer un bulletin d'information mensuel sur les nouveautés,
- de servir de fonds de référence pour la réalisation d'exposés par les étudiants,
- d'être un support pour les cours sur les matériaux spécifiques dans la construction d'espaces : bois, pierre, céramique, béton, plâtre.

magasin de prêt

Horaires d'ouverture

7h45-20h, hors week-end, jours fériés et vacances scolaires.

Prêt

Le prêt est personnel : le matériel est prêté sur présentation d'une carte d'étudiant valide.

1345 articles constituent la base de prêt et se décomposent en petit outillage, électroportatif, panel de câblage, appareils photographiques, enregistreurs numériques, caméscopes, rétroprojecteurs, vidéo-projecteurs, écrans TV, ordinateurs... En moyenne 300 prêts sont réalisés chaque jour.

Afin d'améliorer la longévité de certains matériels, les appareils suivants ne seront prêtés que pendant les heures d'ouverture du magasin de prêt :

- ✘ Les appareils photographiques D90, D700 et 3200 (avec validation du chef d'atelier du studio prise de vues ou des professeurs de photographie) ;
- ✘ Les caméscopes des cours vidéo réservés pour l'année 1 ;
- ✘ Les vidéoprojecteurs ;
- ✘ Les ordinateurs.

Le reste du matériel est à votre disposition sans restriction horaire et sur réservation.

NB :

- ✘ Toute infraction à ce fonctionnement suspendra immédiatement le prêt ;
- ✘ Les consommables (gaffeur, double face, etc) sont à la charge des étudiants.

association des étudiants

L'association a pour fonction d'apporter aux étudiants un cadre légal et des espaces de rencontre afin qu'ils puissent mener à bien et partager leurs projets.

D'autre part, elle tente d'améliorer le cadre de vie des étudiants, et ce à travers divers investissements liés à l'organisation d'événements : achat de matériel à usage collectif et aide à la réalisation de projets divers, qu'ils soient personnels ou communs, organisation de « l'expo d'octobre » des diplômés, événements festifs.

Chaque année, l'association organise des visites de l'école pour les étudiants nouvellement arrivés.

Contact : bde@isdat.fr / bde.isdat@gmail.com

assurances

Chaque étudiant doit être affilié à un régime de sécurité sociale. De la même manière, une assurance individuelle « responsabilité civile et accident » doit être souscrite par les étudiants majeurs ou par les parents d'étudiants mineurs auprès d'un organisme de leur choix.

règlement intérieur

Le règlement intérieur est consultable sur le site de l'École www.isdat.fr.

consignes de sécurité

Incendie

En cas de découverte d'un incendie, chacun devra :

- ✘ actionner le signal d'alarme ;
- ✘ essayer d'attaquer le feu sans prendre de risque avec les moyens de secours existants et faire connaître le lieu exact ainsi que l'ampleur du sinistre à l'administration de l'école ;
- ✘ évacuer les lieux si le sinistre devient menaçant.

Évacuation

À l'audition du signal sonore d'évacuation, les étudiants devront quitter dans le calme les locaux qu'ils occupent en prenant soin de fermer toutes les portes derrière eux.

Les professeurs sont chargés de surveiller les évacuations et de porter à la connaissance des surveillants et de la direction les faits anormaux qu'ils auront pu remarquer.

Tout au long de l'année, les enseignants doivent veiller à ce que les issues de secours de leur salle restent libres.

Mise en marche du système de sécurité

En raison des conséquences qu'entraîne la mise en marche du système de sécurité, tout élève qui l'aura déclenché abusivement sera passible de sanctions disciplinaires.

Des plans d'évacuation sur lesquels sont précisées les consignes de sécurité sont affichés à chaque étage.

organisation des études

les études d'art : textes réglementaires

Les études supérieures en école d'art sont régies par les textes suivants :

- ✘ Circulaire pédagogique du 29 mai 2015 précisant la mise en œuvre des textes d'organisations des études et en particulier l'arrêté du 16 juillet 2013, modifié par l'arrêté du 8 octobre 2014 ;
- ✘ Arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2013 ;
- ✘ Arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes. Version consolidée au 14 août 2014 ;
- ✘ Loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

Consultables sur le site de l'École :
www.isdat.fr

dispositifs d'enseignement

les différents groupes d'enseignants

Les professeurs d'enseignement artistique initient les cours du 1^{er} cycle. Ils sont garants de la progressivité des enseignements et installent les méthodes de travail propices aux pratiques. Ils veillent à la bonne répartition des étudiants sur l'ensemble des ateliers et dans le temps, dans le respect des conditions de sécurité. Leur inscription dans les options leur permet de suivre la progression des étudiants du 2nd cycle et d'organiser avec eux les différents temps d'expérimentation et de production compte tenu des échéances (workshops, fins de semestres, diplômes) et de l'organisation générale des ateliers.

La présence des étudiants du 2nd cycle dans les ateliers se fait selon un calendrier visé par les professeurs d'enseignement artistique et les assistants ou assistants spécialisés d'enseignement.

Les assistants ou assistants spécialisés participent à la construction des programmes des semestres 1 à 6. Ils sont informés par les responsables d'option de toute variation des projets pouvant avoir une répercussion sur le fonctionnement des lieux techniques. Dans l'atelier, ils veillent aux bonnes conditions d'utilisation des machines et avertissent les responsables, directeur des études et responsable technique, des événements qui pourraient subvenir (rupture des stocks de matériaux, problèmes de maintenance des machines et des outils, non-respect des règles de sécurité). En collaboration avec les professeurs, ils instaurent les cultures d'atelier propres aux différentes pratiques et décident de l'organisation des temps d'apprentissage nécessaires à l'acquisition des techniques. Hors l'atelier, ils assurent le lien entre toutes les étapes de construction, de l'étude à la mise en espace des dispositifs.

les espaces et outils techniques

Les enseignements se déploient :

- ✘ dans les ateliers, les ateliers techniques et la bibliothèque, sous la forme d'entretiens individuels ou collectifs ;
- ✘ dans les deux amphithéâtres, lors des cours et conférences ;
- ✘ dans les salles de cours, dans le cadre de séances de travail et de séminaires ;
- ✘ dans les galeries de l'École (palais des arts, galerie du quai), pendant le temps des expositions et des présentations.

Les espaces de travail sont répartis par année et par option.

Les équipements technologiques sont très importants en nombre et en qualité. Toutefois, la maîtrise des outils ne saurait être une finalité ; ceux-ci sont au service du projet de l'étudiant où la relation forme/contenu est sans cesse interrogée.

workshops & séminaires

Les séminaires et workshops font partie intégrante des enseignements et font l'objet de l'attribution de crédits ECTS obligatoires ou optionnels selon les cas.

Séminaires et workshops peuvent être organisés selon les options et les années mais doivent savoir aussi être transversaux, entre options et entre départements.

Ils s'articulent ainsi autour d'une ou plusieurs interventions extérieures : des artistes, théoriciens, critiques, designers ou architectes sont régulièrement invités en ce sens. Séminaires et workshops peuvent aussi se construire comme un partenariat entre un enseignement donné dans l'École et une structure extérieure : écoles, universités, institutions publiques ou privées.

Les workshops représentent un moment de travail intensif et collectif dans la vie de l'étudiant, où celui-ci se trouve confronté à une théorie, une pratique, un processus ou un contexte de travail spécifiques en fonction des personnalités invitées et des territoires abordés.

Les étudiants sont informés des workshops par les enseignants et le directeur des études, par affichage et e-mail.

ateliers d'initiation à la recherche artistique

Ces ateliers ont pour mission de créer et d'optimiser les conditions de l'émergence du projet personnel de l'étudiant en veillant au croisement de ses aspects théoriques, critiques, plastiques et techniques. Sous l'appellation ateliers d'initiation à la recherche, il faut entendre des entités pédagogiques dont la liste est évolutive et dont les fonctions peuvent être définies ainsi :

- ✕ établir avec les étudiants des contenus de recherche et un calendrier ;
- ✕ assurer un enseignement théorique et pratique au contenu préalablement identifié.

À ce titre, l'atelier peut également servir d'activité transversale entre la méthodologie de la recherche et les enseignements théoriques.

Ils permettent également les croisements méthodologiques et culturels des professeurs et étudiants des trois options.

Ces ateliers ne se substituent ni aux cours, ni aux entretiens avec les étudiants mais résultent d'une démarche transversale qui les inscrit entre l'enseignement fondamental et les enseignements spécifiques. La liste de ces ateliers est nécessairement évolutive en fonction des mutations des pratiques artistiques. Ainsi, les ateliers d'initiation à la recherche peuvent être construits autour de problématiques et fonctionner sur le mode du questionnement. L'activité de ces ateliers peut se prolonger par des stages effectués auprès de diverses institutions.

conférences

Des conférences sont programmées dans l'un ou l'autre des amphithéâtres de l'École, principalement le mercredi à compter de 18h, par quinzaine. La programmation est pluridisciplinaire, en relation directe avec les enseignements, parfois prolongeant le temps d'un cours, d'un arc ou d'un workshop, il s'agit d'une structure de « travail de la parole » : artistes, philosophes, écrivains, cinéastes, designers y viennent partager leurs pratiques de créateurs. La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc.

Les conférences sont ouvertes à tous les étudiants et personnels de l'École. Les étudiants sont informés des conférences par affichage et e-mail.

expositions

Partie intégrante de l'institut, le palais des arts (300 m²) et la galerie du quai (90 m²) sont les espaces d'exposition de l'institut.

palais des arts et galerie du quai : programmation

Lieux de rencontre avec le public, leur programmation a pour vocation d'établir une relation entre les étudiants et le monde extérieur, entre l'institut et la ville, entre milieu professionnel et émergence artistique. La participation au montage des expositions des artistes invités fait partie intégrante du programme pédagogique adressé aux étudiants.

Expositions récentes :

- ✕ Dan Perjovschi, exposition solo, du 14 nov. au 6 déc. 2012 dans le cadre de Graphéine en partenariat avec le réseau PinkPong ;
- ✕ Thomas Huber, *Domino days (le grand collier)*, du 23 au 25 mai 2014 dans le cadre du Festival international d'art de Toulouse ;
- ✕ *Macumba Palace*, avec David de Tscharnier, Jacques Julien, Tobias Kaspar, Mathieu Mercier, Bruno Peinado, Marine Semeria et Cédric Teisseire — une exposition conçue avec David Ancelin à partir de son projet *Macumba Night Club Éditions* — du 26 sept. au 7 oct. 2014 ;
- ✕ *Drawings for anyone*, Sol LeWitt et les étudiants, du 7 au 15 nov. 2014, dans le cadre de Graphéine en partenariat avec le réseau PinkPong ;
- ✕ *"An epoch" of rest*, Xavier Antin, du 7 au 29 nov. 2014, dans le cadre de Graphéine en partenariat avec le réseau PinkPong ;
- ✕ *Les bords perdus*, Thomas Bernardet, Rémi Groussin, Benjamin Renaud, Romain Ruiz Pacouret, Emmanuel Simon, Lisa Tararbit et Marie Zawieja, artistes et designer diplômés de l'isdaT beaux-arts, sur une proposition de Yoann Gourmel, du 11 juil. au 2 août 2015 et du 2 sept. au 9 oct. 2015 ;
- ✕ Jan Kopp, du 12 nov. au 4 déc. 2015, dans le cadre de Graphéine en partenariat avec le réseau PinkPong.

palais des arts et galerie du quai : accrochages d'étudiants

Au-delà des expositions temporaires, ces lieux permettent aux étudiants, accompagnés par les enseignants, une active confrontation à leurs propres œuvres, ainsi qu'un questionnement en temps réel sur le phénomène de l'exposition, la communication, le public, et la formulation provisoire de positions (interrogations que les étudiants rencontreront à plus ou moins brève échéance dans leurs trajectoires artistiques).

La taille de ces espaces, leurs configurations offrent au sein de l'institut, des conditions de travail et d'expérimentation dont ne bénéficient la plupart du temps que les artistes confirmés.

Les accrochages d'étudiants se veulent résolument expérimentaux et peuvent être de toutes natures. Ils peuvent être l'occasion de collaborations ponctuelles avec des institutions ou des initiatives extérieures. Les mises en espace réalisées lors de workshops, les soirées performances ou les expositions des étudiants qui s'y organisent spontanément sont l'occasion de montrer au public les ressources créatives de l'institut. Pendant les Journées Portes Ouvertes en mars, tous les espaces de l'institut, y compris ceux-ci sont investis par les étudiants.

Mur

Mur constitue l'espace d'expérimentation des étudiants de l'institut. Galerie d'essai, il est destiné à accueillir des travaux d'étudiants ayant acquis la maturité nécessaire. Compte tenu de la configuration de *Mur*, les travaux présentés relèvent de l'édition, du multiple, de l'image ou de l'objet de collection. Situé en amont du palais des arts, *Mur* s'adresse tant au public extérieur qu'au public de l'institut. Sa programmation mensuelle est construite à partir d'un appel à projet et des propositions des étudiants.

projets extérieurs

L'institut initie des projets artistiques hors les murs dans des contextes urbains, sociaux et géographiques variés. Ses projets s'adaptent à ces contextes et aux partenariats initiés : expositions, éditions, performances, conférences, événements interdisciplinaires, projections...

Projets extérieurs ponctuels

En écho à la pédagogie de l'école, des projets extérieurs ponctuels ont pour ambition de développer des opportunités de collaborations spécifiques afin d'offrir aux étudiants des expériences en prise directe avec différentes réalités des pratiques artistiques dans le champs de l'art, du design, ou du design graphique (biennales, galeries, centres d'arts, résidences, studios, éditeurs, critiques, festivals, tournages...).

Ces projets particuliers peuvent être portés à Toulouse comme à Berlin, Barcelone, Colomiers, Londres, Milan, Marseille, Paris, Tournefeuille ou Venise.

Quelques exemples de partenaires associés précédemment :

- ✗ AFIAC, Association Fiacoise d'Initiatives Artistiques Contemporaines ;
- ✗ BBB Centre d'Art ;
- ✗ Bel Ordinaire / espace d'art contemporain Pau Pyrénées ;
- ✗ Biennale de Lyon ;
- ✗ Centre international d'art et du paysage de Vassivière ;
- ✗ CDC Toulouse, centre de recherche chorégraphique ;
- ✗ EBABX École d'Enseignement Supérieur d'Art de Bordeaux ;
- ✗ FIDMarseille ;
- ✗ Cinémathèque de Toulouse ;
- ✗ Cinéma Le Cratère (Toulouse) ;
- ✗ GMEA (groupe de musique électro acoustique d'Albi) ;
- ✗ Editions Particules ;
- ✗ Editions B42 (Paris) ;
- ✗ ESA École supérieure d'art des Pyrénées ;
- ✗ Philippe Millot, designer graphique ;

- ✗ Maison des arts Georges Pompidou (Cajarc) ;
- ✗ Musée Ludwig (Koblenz, Allemagne) ;
- ✗ Laboratoires pharmaceutiques P. Fabre ;
- ✗ LAC, centre d'art de Sigean ;
- ✗ Meymac, Centre d'art contemporain (CAC) ;
- ✗ LISST-CieU, laboratoire interdisciplinaire solidarités sociétés territoire de l'université Toulouse – Jean Jaurès, de l'école des hautes études en sciences sociales et du CNRS ;
- ✗ Le centre d'art Le LAIT (Albi) ;
- ✗ Musée / Centre d'art du Verre (Carmaux) ;
- ✗ Musée des Abattoirs – Frac Midi-Pyrénées (Toulouse) ;
- ✗ Lieu Commun ;
- ✗ Les compagnons du devoir ;
- ✗ Pavillon Blanc, centre d'art de Colomiers ;
- ✗ PinkPong, réseau des lieux d'art de l'agglomération toulousaine ;
- ✗ Théâtre Garonne ;
- ✗ YGREC (galerie de l'ENSAPC, Paris).

Projets extérieurs réguliers

- ✗ Printemps de septembre
- L'IsdaT accueille depuis son implantation à Toulouse le *Printemps de septembre*. Ce partenariat permet le développement de rencontres avec les nombreux artistes, commissaires, graphistes, critiques, du festival autour de stages, de conférences, de workshops (Thomas Huber, Philippe Millot...). Il donne lieu depuis 2014 à un partenariat autour d'un volet de la programmation du festival associant des artistes reconnus, des étudiants et de jeunes diplômés (programme de performances 2014 proposé par le festival, l'institut et Blanche de Lestrangé & Mehdi Britt, également curateurs pour la FIAC). L'ouverture de l'*Adresse* en septembre 2015, lieu permanent du *Printemps de septembre*, permettra d'accroître les collaborations avec le festival ;
- ✗ Résidences Toulouse/Düsseldorf
- Chaque année, d'août à octobre, l'institut supérieur des arts de Toulouse accueille trois jeunes artistes en résidence : deux artistes

diplômés de la Kunsthochschule de Düsseldorf, et un artiste diplômé de l'isdaT. Ces trois artistes bénéficient d'une bourse de résidence de 2300 euros, d'un atelier, d'un logement partagé. Une journée d'ouverture des ateliers est organisée chaque année. Ce rendez-vous est ouvert aux professionnels et au grand public. La ville de Düsseldorf sélectionne quant à elle deux artistes diplômés de l'isdaT beaux-arts pour lesquels elle organise une résidence de deux mois dans les ateliers d'artistes de la ville. Ces résidences croisées sont organisées avec le soutien des villes de Toulouse et de Düsseldorf ;

✕ Résidences à la Cité des arts
L'institut permet à un de ses diplômés de bénéficier d'un atelier-logement à la Cité internationale des arts de Paris.

Politique éditoriale

L'isdaT développe une politique éditoriale propre à partir des différentes recherches portées en son sein.

Publications récentes :

- ✕ *Conditionnel Moderne*, atelier Genius Loci, 2014 ;
- ✕ *Conso-motion et design durable*, coédition CERTOP – Université Toulouse le Mirail, 2014 ;
- ✕ *Une livre*, co-édition Les Abattoirs, FRAC Midi-Pyrénées et les Éditions P (Marseille), 2014 ;
- ✕ *L'écartelage ou l'écriture de l'espace (d') après Pierre Faucheux*, co-édition B42, 2013 ;
- ✕ *Malerei 2020 Peinture / Peinture 2020 Malerei*, co-édition Kunsthochschule Mainz et Salon Verlag (Cologne), 2012.

L'institut initie également une politique visant à favoriser la publication de catalogues et de monographies d'artistes diplômés de l'isdaT.

Monographies récentes :

- ✕ *Kirill Ukolov*, co-édition Particules, 2012 ;
- ✕ *La Chimie des Visions* de Marianne Plo, co-édition Les Abattoirs, FRAC Midi-Pyrénées, BBB centre d'art, Chapelle St-Jacques – centre d'art contemporain, Lieu commun, Le Parvis – scène nationale & centre d'art contemporain et Spector, 2014.

Projets individuels

L'isdaT encourage les initiatives de ses étudiants. En fonction des projets présentés, son soutien peut être de nature variée : accompagnement des projets artistiques, aide logistique, orientation vers des dispositifs de financements ou de mutualisation, orientation vers des partenaires professionnels locaux, régionaux ou nationaux...

Contact

Béatrice Méline
responsable des relations extérieures
et des éditions
beatrice.meline@isdat.fr

stages & échanges internationaux

Ces programmes s'adressent aux étudiants de l'année 4 des trois options.

Les stages

Les stages font partie du cursus de l'isdaT. L'institut favorise les stages à l'étranger ou dans des structures professionnelles de haut niveau. Afin de financer les frais de voyage et de séjour en mobilité de stage Erasmus Plus, les étudiants peuvent obtenir une bourse Erasmus Plus.

Les stages en milieu professionnel permettent aux étudiants de confronter leurs acquisitions à la réalité du monde artistique : festivals, centres d'art, galeries, ateliers d'artistes, studio de designers graphiques, éditeurs, cabinet d'architectes, entreprises... Par ailleurs, l'isdaT initie ou accompagne le développement de projets hors les murs d'étudiants dans différents contextes urbains, sociaux et professionnels (voir rubrique « projets extérieurs », p. 30).

Échanges académiques internationaux

Résultat d'une longue tradition d'échanges, l'institut dispose d'un vaste réseau d'institutions partenaires. Il encourage fortement ses étudiants à y effectuer des séjours d'études durant l'année 4.

Les étudiants peuvent bénéficier des bourses d'étude dans le cadre du programme Erasmus Plus de l'Union Européenne, de l'Office franco-allemand pour la jeunesse et de la Région Midi-Pyrénées.

Les candidatures devront être déposées avant le 1^{er} avril 2016 au secrétariat de direction pour les 2 semestres de l'année 2016/2017.

Contact

Pour tout renseignement ou inscription, s'adresser au secrétariat de direction :
Béatrix Puret et Pilar Vargas
05 31 47 12 13 / 05 31 47 12 12
beatrix.puret@isdat.fr & pilar.vargas@isdat.fr

Aides à la mobilité

Dans le cadre des échanges européens, les étudiants peuvent bénéficier d'une bourse Erasmus de plusieurs mois. Cette bourse est unique et ne peut être renouvelée.

L'OFAJ – Office franco-allemand pour la jeunesse – attribue une fois par an et à un seul étudiant de l'École une bourse pour un séjour d'études dans une école en Allemagne. Les bourses de l'OFAJ peuvent être cumulées avec les bourses Erasmus. Les candidatures doivent être déposées avant le 1^{er} décembre 2015 pour le semestre d'été 2015/2016.

Le Conseil Régional accorde aux étudiants boursiers des bourses pour une mobilité à destination du monde entier : pour un séjour d'étude dans une école et pour des stages. Il accorde également des bourses pour des séjours dans les pays de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (Catalogne ou Îles Baléares). Les critères d'attribution des bourses du Conseil Régional sont revus tous les ans.

Liste des établissements partenaires de l'isdaT beaux-arts

Allemagne

- ✘ Kunstakademie, Düsseldorf ;
- ✘ Kunsthochschule Berlin, Weißensee, options art, design et design graphique ;
- ✘ Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig, options art et design ;
- ✘ Kunsthochschule, Kassel, option art ;
- ✘ HGB Leipzig, options art et design graphique ;
- ✘ Akademie für Bildende Künste, Mayence, option art ;
- ✘ Fachhochschule, Potsdam ; design graphique/design ;
- ✘ Hochschule der Bildenden Künste Saar, Saarebrück, options art, design graphique et design ;
- ✘ Bauhaus-Universität, Weimar, options art, design graphique et design ;
- ✘ Fachhochschule, Würzburg.

Belgique

- ✘ Artesis Hogeschool Antwerpen, Anvers, options art, design graphique et design ;
- ✘ Karel de Grote Hogeschool, Anvers, options art, design graphique et design ;
- ✘ Académie Royale des beaux-arts, Bruxelles, options art et design ;
- ✘ École nationale supérieure des arts visuels La Cambre, Bruxelles, option art, design et design graphique.

Chine

- ✘ École offshore de l'ENSA Nancy, post-diplôme, XiYiTang, Shanghai.

Espagne

- ✘ Escuela la Massana, Barcelone, options art, design graphique et design ;
- ✘ Faculté des Beaux-Arts, Université de Barcelone, options art et design.

Grande-Bretagne

- ✘ University of Wales Institute, Cardiff, options art, design graphique et design ;
- ✘ Wimbledon School of Art, Londres, options art, design graphique et design.

Italie

- ✘ Accademia di Belle Arti, Brera, Milan, options art et design ;
- ✘ Nuova Accademia di Belle Arti, Milan, options art et design ;
- ✘ Accademia di Belle Arti, Rome, options art, design graphique et design ;
- ✘ Accademia di Belle Arti, Macerata, options art et design.

Mexique

- ✘ Universidad Autonoma del Estado de Mexico, option art.

Pays-Bas

- ✘ Hogeschool Luyd, Maastricht, options art, design graphique et design.

Palestine

- ✘ The International Academy of Art, Ramallah, Palestine.

Pologne

- ✘ Akademia Sztuk Pięknych, Cracovie, options art et design graphique.

Portugal

- ✘ Universidade de Coimbra, options art et design (multimédia).

programme de cours par semestres et options

premier cycle

semestres 1 & 2

semestres 1 & 2

⁴⁴ **emploi du temps groupe A**

⁴⁶ **emploi du temps groupe B**

Les semestres 1 et 2 constituent une année d'apprentissage qui se double d'une initiation largement ouverte aux aspects les plus variés de la création contemporaine. Ces deux semestres permettent aux étudiants d'éprouver leur fort engagement à ce qui constitue le début d'un parcours que chacun aura à construire au fur et à mesure de ses découvertes et de ses enthousiasmes. Il s'agira autant d'apprendre et de maîtriser les bases techniques et théoriques nécessaires à l'élaboration d'un projet créatif ambitieux que de nourrir ce projet de sa propre relation au monde. Les questions les plus actuelles devront rejoindre celles posées à travers l'histoire de l'art dans un dialogue constructif afin de mettre en perspective l'engagement de chacun.

Au semestre 1 et au semestre 2,

l'enseignement comporte plusieurs volets qui sont obligatoires :

- ✘ un enseignement théorique : philosophie, histoire de l'art, cinéma, méthodologie de la recherche, langues ;
- ✘ un enseignement technique et pratique en atelier : dessin-gravure-couleur-sérigraphie, volume-espace, pratiques numériques, photographie, vidéo ;
- ✘ des présentations collectives de travaux ;
- ✘ des conférences ;
- ✘ des workshops ;
- ✘ des voyages ;
- ✘ des journées d'études.

Avant le bilan de fin d'année, les étudiants doivent rendre un dossier personnel conséquent appelé communément « document » : il est le témoin des acquis des deux semestres et reflète également leurs engagements et leurs motivations à s'inscrire dans un parcours plus long. Le « document » est un objet qui se produit dans la durée. Il doit être présenté régulièrement aux professeurs en cours d'année afin de pouvoir juger de l'état d'avancement de celui-ci.

La pratique personnelle continue est un lien important entre pratique plastique et technique, recherches théoriques et ouverture sur le monde extérieur. Ce «document» permettra à l'étudiant d'articuler son parcours sur l'ensemble des enseignements des deux semestres ; il y rassemblera réflexions, esquisses, textes, documents annexes, projets, ainsi que les événements culturels et artistiques auxquels il aura participé : rencontres, conférences, visites d'exposition, voyages, lectures, spectacles et autres activités qui auront pu être développées au cours de l'année. Ce travail pourra, voire devra témoigner d'une prise de distance par rapport à la traversée de ces expériences. Présentation : format A3 maximum, support papier, mise en page libre, dactylographié ou manuscrit (mais toujours lisible). Remise du document : 10 juin.

Coordination

Les coordonnateurs des semestres 1 et 2 sont **Dominique Barreau** et **Valérie du Chéné**.

Évaluation

Les semestres 1 et 2 donnent lieu à l'attribution de crédits. Les modalités d'évaluation sont les suivantes :

1. **un bilan en fin de semestre 1** sous forme d'un entretien oral autour d'une présentation des travaux permettra de mesurer le parcours engagé par chacun, de l'analyser et de faire part à chaque étudiant de l'appréciation portée sur le travail du semestre. L'étudiant devra y faire preuve de son engagement dans le champ de la création. Une observation écrite est communiquée à chaque étudiant par l'équipe enseignante. Ce bilan se déroulera les 8, 9 et 10 février.
2. **une présentation des travaux en milieu d'année** les 9, 10 et 11 mai.

3. un bilan de l'ensemble de l'année en fin de semestre 2

- composé de :
- ✗ une épreuve orale durant laquelle le jury examine les travaux des semestres 1 et 2 et le parcours de l'étudiant depuis son entrée à l'École ;
 - ✗ l'évaluation du «document» remis par l'étudiant et portant sur sa réflexion artistique et son inscription personnelle dans le champ de la création. Ce document sera apprécié tant sur sa présentation et sa rédaction que sur la recherche iconographique. Ce document est obligatoire.

Le bilan de fin de semestre 2 aura lieu les 20, 21 et 22 juin.

Au cours de ces deux épreuves, l'équipe enseignante évalue l'ensemble des connaissances et des compétences artistiques et théoriques de l'étudiant, sa capacité d'analyse et de critique, la qualité et la quantité de sa production, son évolution au cours de l'année, la capacité de l'étudiant à engager une recherche personnelle.

Le jury qui a procédé à cette évaluation présente ses conclusions au collège des enseignants des deux semestres. Une décision est prise en commun, un avis rédigé est communiqué à l'étudiant. Pour être admis au semestre 3, l'étudiant doit avoir obtenu 60 crédits. Le redoublement est exclu, sauf dans un cas grave (maladie, accident). La décision de passage au semestre 3 ou l'autorisation de redoubler est prise par la directrice, sur proposition du collège des enseignants.

Les 60 crédits sont répartis sur les semestres 1 et 2 et attribués selon les modalités définies par l'arrêté du 8 octobre 2014 modifiant celui du 16 juillet 2013.

grille des crédits

La rotation et le calendrier

Les étudiants sont répartis en deux groupes, chacun ayant un emploi du temps différent. Au bout de huit semaines, chaque groupe change d'emploi du temps.

Les périodes sont les suivantes :

semestre 1

28 septembre – 20 novembre

23 novembre – 29 janvier

semestre 2

1^{er} février – 8 avril

11 avril – 17 juin

Pour certains cours nécessitant des effectifs réduits, des sous-groupes seront constitués.

Workshops

Une semaine de workshops avec trois intervenants invités est prévue du 4 au 8 avril.

Marche dans les Pyrénées

Aussitôt après la réunion de rentrée, les 28 et 29 septembre, aura lieu un voyage de l'ensemble des étudiants de la première année en montagne, accompagnés par plusieurs professeurs et le directeur des études.

Choix de l'option

En fin d'année, chaque étudiant devra choisir une option au sein de laquelle il poursuivra ses études. Afin de s'informer sur l'orientation de chacune des trois options existant dans l'établissement, les étudiants sont invités à assister dès le mois de janvier aux évaluations des années supérieures et, plus tard, aux diplômes. Une présentation des contenus des options aura lieu le mardi 16 février à 10h et sera faite par les trois coordonnateurs des options art, design graphique et design qui seront accompagnés d'étudiants déjà engagés dans les cursus et qui pourront témoigner de leur expérience. Le choix de l'option devra être communiqué au secrétariat des étudiants avant le 10 juin 2016.

semestre 1	crédits
Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	18
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	10
Bilan du travail plastique et théorique *	2
Total	30

semestre 2	crédits
Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	16
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	10
Bilan du travail plastique et théorique*	4
Total	30

* Le bilan est effectué collégalement. Il évalue en particulier le choix des travaux, l'accrochage et la maturité du travail de l'étudiant en fin de semestre.

notes

semestres 1 et 2 – groupe A

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Dessin, gravure, couleur, sérigraphie J.-L. Fauvel M. Cure S. Aubry V. Vernet C. Tisseyre	Ondes à sonder sem. 1 1, 2, 3 gestes sem. 2 V. du Chéné
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	Ondes à sonder sem. 1 1, 2, 3 gestes sem. 2 V. du Chéné	Dessin, gravure, couleur, sérigraphie J.-L. Fauvel M. Cure S. Aubry V. Vernet C. Tisseyre
15h-16h		
16h-17h		
17h-18h		
18h-19h		
19h-20h		

mercredi		jeudi	vendredi	
<p>Lecture du cinéma partie 1 D. Barreau</p>			<p>Histoire de l'art S. Meazza</p>	
<p>Méthodologie D. Barreau 2 groupes + Méthodologie N. Détré 2 groupes</p>		<p>Volume S. Lorenzi sem. paire</p>		
<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener – 3 groupes</p>	<p>English A. Scrivener – 3 groupes</p>		<p>Español F. Martí-Jufresa sem. paire</p>	
	<p>Espagnol F. Martí-Jufresa semaine paire</p>	<p>Volume S. Lorenzi sem. paire</p>		
<p>Conférence tous les quinze jours</p>			<p>Dessin & forme numérique semestre 1 Une nouvelle compétence de lecture semestre 2 D. Coste</p>	

semestres 1 et 2 – groupe B

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Ondes à sonder sem. 1	Tomber dans l'espace V. du Chéné
11h-12h	1, 2, 3 gestes sem. 2 V. du Chéné	
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h		
15h-16h	Dessin, gravure, couleur, sérigraphie J.-L. Fauvel	Les films ne poussent pas dans les arbres contrairement aux bananes qui mûrissent au soleil V. du Chéné
16h-17h	M. Cure S. Aubry V. Vernet C. Tisseyre	
17h-18h		
18h-19h		
19h-20h		

mercredi		jeudi		vendredi	
<p>Lecture du cinéma partie 1 D. Barreau</p>				<p>Histoire de l'art S. Meazza</p>	
<p>Méthodologie D. Barreau 2 groupes + Méthodologie N. Détré 2 groupes</p>		<p>Vidéo J.-P. Bourorga</p>	<p>Studio / Labo NB C. Sibran & J.-C. Tirat</p>	<p>Pratiques photographiques F. Gorla sem. paire</p>	
				<p>Vidéo T. Sipp sem. paire</p>	
				<p>Español F. Martí-Jufresa sem. paire</p>	
<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener – 3 groupes</p>	<p>English A. Scrivener – 3 groupes</p>	<p>Studio / Labo NB C. Sibran & J.-C. Tirat</p>	<p>Vidéo J.-P. Bourorga</p>	<p>Pratiques photographiques F. Gorla sem. paire</p>	
	<p>Espagnol F. Martí-Jufresa semaine paire</p>				
<p>Conférence tous les quinze jours</p>					

enseignements théoriques

HISTOIRE DE L'ART : FONDAMENTAUX ET CONTEXTES

enseignant(s)

S. Meazza

semestre et option

1 & 2

jour et heure

vendredi 8h-10h

objectifs

Le cours vise à accompagner les étudiants à l'appropriation des références de l'histoire de l'art récent afin de constituer un bagage solide de culture visuelle. À travers la contextualisation historique, l'objectif est d'élargir ces références au domaine plus général de l'histoire des idées et en partie de l'esthétique.

contenu

Après une introduction théorique qui porte sur une possible définition de l'art contemporain, le cours se construit autour des concepts d'avant-garde, modernisme et post-modernisme.

Les notions fondamentales (art/vie, dématérialisation, hasard, œuvre/lieu, aura, etc), ainsi que le vocabulaire de l'art contemporain seront évoqués et contextualisés, par le biais d'une analyse critique de l'œuvre des principaux artistes, de l'étude des expositions marquantes et de la lecture de textes théoriques. Chaque séance sera consacrée à l'analyse d'une ou plusieurs œuvres, qui seront mises en écho avec d'autres d'époques, dans un jeu d'allers-retours permettant une approche transverse des thématiques majeures et une lecture circonstanciée de l'art du présent.

PHILOSOPHIE I : DES CHOCS ET DES FLUX

enseignant(s)

A. Samardžija Scrivener

semestre et option

1 & 2

jour et heure

trois groupes

mercredi 13h30-15h, 15h-16h30, 16h30-18h

objectifs

S'exercer à la lecture et au commentaire de textes philosophiques, pratiquer une écriture à la fois argumentée et inventive. Développer, à partir des œuvres d'art choisies, un regard qui pense et cherche à dire ce qu'il voit. Créer des parallèles entre les œuvres et les textes pour examiner ensemble les problématiques qui les parcourent.

contenu

Un arc temporel, tendu entre 1916 et 2016, nous engagera dans une exploration historique et philosophique de la perception et de l'attention induites par les mouvements saccadés de la modernité. Quelles questions se posent à l'art et à la philosophie par de nouvelles formes de l'expérience, indissociables de grandes ruptures dans le domaine de la production et des techniques ? Comment ces formes sont-elles nommées, pensées, agencées dans des objets sensibles et des écrits ? Et aussi : à quelle distance de l'épicentre de son temps faut-il se tenir pour devenir « contemporain » ? Nous étudierons ces questions dans un va-et-vient entre les créations artistiques et philosophiques de la période de l'entre-deux-guerres et celles de notre temps.

LECTURES DU CINÉMA I : L'ÈRE DU MUET

enseignant(s)

D. Barreau

semestre et option

1 & 2

jour et heure

mercredi 8h-10h, amphi A

objectifs

Comprendre comment le cinéma des premiers temps prend peu à peu son autonomie par rapport au théâtre et à la photographie, en créant un langage qui lui est propre et qui pose les bases de la narration cinématographique, en particulier grâce aux procédés du découpage et du montage.

contenu

Introduction aux phases majeures de l'histoire du cinéma depuis ses origines jusqu'à la naissance du sonore.

Les concepts fondamentaux seront exposés à partir de deux types de documents :

- ✕ écrits contextuels, théoriques ou critiques, sur le cinéma ;
- ✕ extraits des films-clés qui jalonnent cette histoire.

Seront abordés les périodes et réalisateurs suivants :

- ✕ précinéma ;
- ✕ France : frères Lumière, Georges Méliès ;
- ✕ USA : Thomas Edison, E. S. Porter, D. W. Griffith ;
- ✕ U.R.S.S. : Dziga Vertov, Lev Koulechov, S. M. Eisenstein, Alexandre Medvedkine, Alexandre Dovjenko.

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE I : RECHERCHER ET ÉVALUER L'INFORMATION

enseignant(s)

D. Barreau

semestre et option

1 & 2

jour et heure

mercredi 10h-13h (tous les quinze jours, en alternance avec le cours de méthodologie de Natacha Détré)

10h-11h30 : groupes A1, A2 ou B1, B2

11h30-13h : groupe A3, A4 ou B3, B4
salle 106

objectifs

Acquérir des compétences méthodologiques dans la conduite d'une recherche documentaire en bibliothèque, sur catalogue numérique et sur internet.

contenu

Les fondamentaux :

- ✕ délimiter un sujet de recherche, définir les mots-clés permettant de circonscrire cette recherche ;
- ✕ identifier les sources d'informations pertinentes ;
- ✕ chercher les documents ;
- ✕ comprendre et évaluer les documents ;
- ✕ trier les informations recueillies ;
- ✕ se familiariser avec les notions de base de la propriété intellectuelle et du droit à l'image.

MÉTHODOLOGIE DE L'ANALYSE ET DE L'ÉCRITURE

enseignant(s)

N. Détré

semestre et option

1 & 2

jour et heure

mercredi 10h-13h (tous les quinze jours, en alternance avec le cours de méthodologie de Dominique Barreau)

10h-11h30 : groupes A1, A2 ou B1, B2

11h30-13h : groupe A3, A4 ou B3, B4
amphi A

objectifs

Libérer l'écriture.

contenu

Ce cours à la fois théorique et empirique prendra la forme d'ateliers orientés vers différentes typologies d'écritures artistiques, permettant aux étudiants d'appréhender de manière ciblée l'environnement dans lequel ils s'inscrivent. Les ateliers sont conçus de manière évolutive à partir des centres d'intérêts artistiques de chaque étudiant. Il s'agira d'osciller entre écriture personnelle et écriture formelle, entre introspection et analyse d'œuvres, et de saisir les enjeux de ces différentes formes.

Les fondamentaux :

- ✘ Identifier les différentes typologies d'écritures artistiques (celles des artistes et celles des opérateurs culturels) ;
- ✘ Comprendre les enjeux structurels régissant un texte ;
- ✘ Savoir adapter son écriture en fonction d'un objectif, d'un lecteur, de contraintes éditoriales, etc. ;
- ✘ Aiguiser son regard à partir de l'assimilation des bases de l'analyse d'œuvres ;
- ✘ Libérer l'écriture afin qu'elle devienne un outil plastique à part entière.

VISUAL ARTS IN ENGLISH**enseignant(s)**

Adam Scrivener

semestre et option

1 & 2

jour et heure

trois groupes

mercredi 13h30-15h, 15h-16h30, 16h30-18h

objectifs

Using examples of art and artists from the “Anglophone” world, the aim of this course is threefold:

1. to discuss themes and ideas in modern/contemporary art;
2. to understand the vocabulary used when speaking about art in English;
3. to enable the student to gain confidence in speaking English.

contenu

The emphasis will be on speaking English in the class—through debate, participation, asking questions, etc. Everyone must participate. Moreover, each student will make a short oral presentation on an artist/designer of his or her choice. You have passed the concours d'entrée—this means YOU WANT TO BE HERE—so you must take responsibility for your education, your life—you have made a choice, now you must act.

ESPAÑOL I**enseignant(s)**

F. Martí-Jufresa

semestre et option

1 & 2

jour et heure

semaine paire

mercredi 16h-18h

vendredi 12h30-14h

objectifs

Puesta a punto general relativa al vocabulario y a las expresiones vinculados al campo de las prácticas artísticas contemporáneas. Aprender a describir y analizar una obra de arte en lengua española.

contenu

El curso se organizará en dos momentos. El miércoles miraremos y escucharemos documentos audiovisuales (películas, documentales, etc.) que irán describiendo un espacio de interrelación entre el cine, el periodismo y las artes plásticas. El viernes lo consagraremos a una discusión colectiva en torno a lo visto dos días antes.

dessin, couleur, gravure, sérigraphie

ONDES À SONDER*

**onde* : propagation d'une perturbation qui transporte de l'énergie sans transporter de la matière.

sonde : objet destiné à sonder (dans le sens d'une exploration).

enseignant(s)

V. du Chéné, C. Tisseyre

semestre et option

1

jour et heure

lundi 8h30-12h30 et 14h-18h
salles 302, 304 et studio son

objectifs

- ✕ fabriquer et organiser des répertoires graphiques et sonores qui rendent compte d'une humeur particulière, à rendre visible par l'autre et à communiquer aux autres ;
- ✕ initiation à la prise de son avec comme matériel un enregistreur numérique ;
- ✕ initiation, expérimentation avec la prise de parole ;
- ✕ initiation à l'écoute ;
- ✕ édition collective dessins/sons (support papier/cd/clef usb).

contenu

Comment regarder un son ? Comment retranscrire un son ? Comment fabriquer un langage ? Par quels moyens peut-on transmettre une information ? Sous forme d'exercices expérimentaux sur le dessin et le son, on tentera de répondre à ces questions collectivement et individuellement. Est-il possible de dessiner au plus juste ce qu'on entend ? Est-il possible de retranscrire une information qu'une personne donne ? Le support au dessin sera constitué de sons en tout genre. Dans un second temps, l'étudiant devra à son tour produire des sons.

Discographie

Nelly Maurel (*Disque à dessiner*), Dominique Petitgand (*Le sens de la mesure*), Anne-James Chaton (*Décade*), Maria Spangaro et Jean-Baptiste Bruant (*Dispositif sonore pour écouter radicalement les anges*), Marguerite Duras (*Les paroles des autres*, entretiens), Pierre Schaeffer, Alain Savouret, John Cage, Pierre Henry, Knud Viktor, Jean-Claude Risset, Karlheinz Stockhausen, Michale Rüseberg, Murrey Scheaffer, Brian Eno, artistes du mouvement Dada, les Lettristes, Christophe Tarkos, Bernard Heidsieck, musique en marge avec le label (www.subrosa.net), pièces radio-phonique avec Yann Parenthoën...

Revue de dessins contemporains

Roven, Collection, The Drawer

Lectures

Volume, revue d'art contemporain sur le son
L'enregistré (performance, improvisation, lectures), Christophe Taros
Décade, Anne-James Chaton
Notes, voix, entretiens, Dominique Petitgand
Silence, Conférences écrites, John Cage
Les constructions impatientes, Pierre Schaeffer
Éclats de voix, David Le Breton

1, 2, 3 GESTES**enseignant(s)**

V. du Chéné avec M. Truong Tan Trung et A. Jourdain

semestre et option

2

jour et heure

lundi 8h30-12h30 et 14h-18h
salle 109, unité danse du département
spectacle vivant, fonds ancien

objectifs

- ✕ Comment regarder et lire un mouvement, un travail ? Qu'est-ce qu'un geste ? Qu'est-ce qu'une préoccupation ? Qu'est-ce qu'une activité ? Comment l'action se met en place ? Avec quels gestes, quels outils, quelles émotions, quelles sensations, quelles perceptions, quels plaisirs ?
- ✕ Observer puis retranscrire, enfin rendre lisible les prémices d'une préoccupation en veille, en éveil, en émergence.

contenu

- ✕ Rencontre avec les étudiants de l'unité danse du département spectacle vivant et leur professeur Martine Truong Tan Trung par le regard, le mouvement, les mots, en énonçant... L'échange se fera sur le plan humain ainsi qu'au travers d'une pratique corporelle et graphique. Nous croiserons nos points de vue, nos acquis, la perception de nos matières dans ce qui nous est commun mais aussi différent : le mouvement dansé et le geste plastique. L'angle d'attaque cette année sera le film *Pickpocket* de Robert Bresson ;
- ✕ Rencontre avec Anne Jourdain & le fonds ancien : prendre le temps de regarder une archive, un dessin original, une reproduction, un recueil de planches, et d'en faire sa propre lecture graphique (avec *L'encyclopédie* de Diderot et D'Alembert, *L'anatomie du Gladiateur* de Jean-Galbert Savage, *Les costumes historiques* de Jean Racinet, les manuels de Roret...);
- ✕ Découverte de films et d'ouvrages liés à la concentration, au geste, au plaisir, au travail :
 - *Les 24 portraits*, Alain Cavalier
 - *ACD et Compagnons des toits*, Thomas Sipp
 - *The movement in working people*, Phil Niblock
 - *Statics of an Egg*, Fujiko Nakayama
 - *Les métiers de la banque*, Michel Soutter
 - *Le mime*, Antonio Ortega
 - *Les gestes*, Vilem Flusser
 - *Histoires de gestes*, Marie Glon et Isabelle Launay
 - *Le sang des bêtes*, Georges Franju ;
- ✕ Outils : supports et outils divers et variés avec un va-et-vient de prises de paroles et de sons par les étudiants (avec un enregistreur numérique portable).

TOMBER DANS L'ESPACE**enseignant(s)**

V. du Chéné

semestre et option

1

jour et heure

mardi 8h30-12h30, salle 109

objectifs

Expérimenter et réaliser différents systèmes de représentation avec son propre langage.

contenu

Prendre la mesure. Dessiner l'espace, un espace, des espaces. Cadrer l'espace, un espace, des espaces. Qu'est-ce qu'un plan, qu'est-ce qu'une carte ? Qu'est-ce qu'une étendue ? Comment représenter l'espace ? Trouver son propre vocabulaire pour représenter l'espace. Les étudiants seront à la fois des dresseurs (de cartes) et des arpenteurs (d'espace). Une première séance au fonds ancien sera mise en place avec Anne Jourdain pour découvrir *L'encyclopédie* de Diderot et D'Alembert, l'Expédition de Morée, les travaux des étudiants de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Toulouse de 1789, les planches de l'architecte André Palladio...

Références

Stanley Brouwn / André Cadere / Valie Export / Francis Alys / Robert Smithson / Kess Visser / Gina Pane / Guy Debord / Nil Yalter / Robin Rodhe / Neal Beggs / Aurélie Godard / Armelle Caron / Fernand Deligny / Alighiero Boetti / Till Roeskens / Gordon Matta Clark / Michel François / Clément de Gaulejac / Paul Pouvreau / Le Collectif MR, Poussin en Peru / Georges Perec (*Récits d'Ellis Island* et *Les lieux d'une fugue*) / *71 Fragments d'une chronique du hasard*, Michael Haneke / *Poétique de la ville*, Pierre Sansot, 1973 / *L'architecture du Bonheur*, Alain de Botton, 2006 / *La dimension cachée*, Edward T. Hall, 1966...

TOMBER DANS L'ESPACE**enseignant(s)**

V. du Chéné

semestre et option

2

jour et heure

mardi 8h30-12h30, salle 109

objectifs

Extraire des morceaux de réalité, les rendre visibles, leur faire subir une ou des transformation(s)... Prendre conscience de l'importance politique du dessin.

contenu

Exploration de la dérive. Le point de départ est le réel et l'angle d'attaque l'espace. Existe-il des espaces à rêver ? Existe-il des espaces à dérives ? Vont-ils rester longtemps ? Pour combien de temps ? Des espaces qui vous dérangent ? Votre cœur bat-il ? Des espaces qu'on ne maîtrise pas ? À la question embarrassante « quelle est l'essence d'un lieu ? », il faudrait souvent substituer une autre question, « que peut-on rêver d'un lieu ? ».

Références

Stanley Brouwn / André Cadere / Valie Export / Francis Alys / Robert Smithson / Kess Visser / Gina Pane / Guy Debord / Nil Yalter / Robin Rodhe / Neal Beggs / Aurélie Godard / Armelle Caron / Fernand Deligny / Alighiero Boetti / Till Roeskens / Gordon Matta Clark / Michel François / Clément de Gaulejac / Paul Pouvreau / Le Collectif MR, Poussin en Peru / Georges Perec (*Récits d'Ellis Island* et *Les lieux d'une fugue*) / *71 Fragments d'une chronique du hasard*, Michael Haneke / *Poétique de la ville*, Pierre Sansot, 1973 / *L'architecture du Bonheur*, Alain de Botton, 2006 / *La dimension cachée*, Edward T.Hall, 1966...

**LES FILMS NE POUSSENT PAS
SUR LES ARBRES CONTRAIREMENT
AUX BANANES QUI MÛRISSENT
AU SOLEIL***

**citation de Jean-Louis Comolli lors d'une
conférence sur le cinéma en 2012 au
banquet du livre à Lagrasse, France*

enseignant(s)

V. du Chéné

semestre et option

1 & 2

jour et heure

mardi 14h-18h, amphi A
cours associé (au semestre 2) au cours de
Françoise Gorla, *Pièces à conviction*

objectifs

De la narration à la représentation. Est-il possible de dessiner un film ? Est-il possible de mémoriser une scène en mouvement ? Qu'est-ce qu'il en reste ? Qu'est-ce que la mémoire sélective ? Qu'est-ce qu'un spectateur ? Quelle est la place du spectateur, du « re-transcripteur » ? Un spectateur peut-il être actif ? Est-il possible de prendre du plaisir en dessinant et en observant un film ? Peut-on être objectif en retranscrivant un film ? Quand commence la subjectivité ? Quelle est la différence entre la fiction et la réalité ? Comment raconter un fait réel ou une histoire ? Comment le dessin transforme l'histoire, ou se transforme ? Comment s'articule une narration ? Que pensez-vous de la fiction ? Que pensez-vous du réel ?

contenu

Un film par semaine :

Rêves dansant, Pina Bausch, Anne Linsel & Rainer Hoffmann, 2010
Le Joli mai, Chris Marker et Pierre Lhomme, 1961
Petit à petit, Jean Rouch, 1971
Le moindre geste, Fernand Deligny, 1962-1971
Play Time, Jacques Tati, 1967
Peau d'Âne, Jacques Demy, 1970
Scene at the sea, Kitano Takeshi, 1991
Toute une nuit, Chantal Akerman, 1982
Le désert rouge, Michelangelo Antonioni, 1964
Sa Majesté des mouches, Peter Brook, 1963
Vertigo, Alfred Hitchcock, 1976
Decameron, Pier Paolo Pasolini, 1971
Pickpocket, Robert Bresson, 1959
Les yeux sans visages, Georges Franju, 1949
RAN, Akira Kurosawa, 1985
Elephant, Gus Van Sant, 2003
Suspiria, Dario Argento, 1977
Meurtre dans un jardin anglais, Peter Greenaway, 1982
Oslo, 31 août, Joachim Trier, 2011
Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures, Apichatpong Weerasethakul, 2010

DESSIN 1 ACTION/RÉACTION

enseignant

S. Aubry

Semestre et option

1

jour et heure

lundi 9h-13h et 14h-18h

objectifs

Les enjeux du dessin aujourd'hui se sont complexifiés et enrichis avec la photographie, l'image en mouvement, la palette graphique et les logiciels informatiques. Les bases et l'acquisition des techniques élargies nécessitent néanmoins une pratique du faire et de la théorie. Nous interrogerons les frontières du dessin afin de remettre en question ses définitions et rendre compte des mécanismes et des liens dans une triangulation constante entre la main, la pensée et l'outil.

contenu

- Du mode d'emploi au dessin d'animation...
Qu'est-ce que le dessin, à quoi nous sert-il dans la création et quel statut je lui donne,
- Le langage et la transmission d'une idée...
De la pensée au mot, à la phrase puis à sa traduction en 2 dimensions,
- Regarder et percevoir/représenter/
exprimer et projeter,
- Conception d'un carnet de bord pour archiver les traces/notes/croquis/écrits/
recherches/observations/collages/
projets/bibliographies.

DESSIN 2 DU POINT A AU POINT B

enseignant

S. Aubry

Semestre et option

2

jour et heure

lundi 9h-13h et 14h-18h

objectifs

Mettre en place une méthodologie qui permette de tisser des liens entre le dessin et le volume ou le dessin et l'installation. La pratique du dessin se fera dans l'espace tridimensionnel à travers des notions d'échelles, de narration, de frontières, de déambulation. Il sera aussi envisagé comme une pratique autonome.

contenu

- Trouver une cohérence entre le choix du lieu/support et la nature de l'intervention,
- Opérer des choix et transformer des propositions en affirmations plastiques,
- Trouver ses propres outils plastiques pour servir au mieux ses idées,
- La trace/l'archive : séances d'accrochages collectifs.

DESSIN & FORME NUMÉRIQUE**enseignant(s)**

D. Coste

semestre et option

1

jour et heure

vendredi 12h30-15h30, 15h30-18h30
salle 106**objectifs**

L'objectif de l'atelier est de permettre à l'étudiant d'apprendre à formuler un langage visuel inscrit dans des enjeux conceptuels et théoriques liés aux cultures numériques.

contenu

Pour cela, nous proposons d'aborder différentes problématiques interrogeant le dessin dans son rapport aux médias historiques et contemporains. Les projets se succèdent et permettent aux étudiants d'aborder les principaux outils de création, en passant par les apprentissages techniques fondamentaux liant dessin traditionnel et forme numérique (numérisation, vectorisation, animation, installation, son). Lors de ce premier semestre, les cours alternent technique et théorie, s'appuient sur l'analyse d'œuvres de référence. Un suivi en atelier sera effectué tout au long de l'année, afin d'évaluer la progression et l'investissement dans la discipline. Le niveau de l'étudiant est estimé par des exercices et des projets au semestre, conjugués à l'analyse de son travail et de celui du groupe.

UNE NOUVELLE COMPÉTENCE DE LECTURE**enseignant(s)**

D. Coste

semestre et option

2

jour et heure

vendredi 12h30-15h30, 15h30-18h30
salle 106**objectifs**

Développer des systèmes d'analyse de l'image (cinématographique et sonore) par le dessin, pour ensuite les réinvestir dans une écriture personnelle, rejouée dans un ou des espaces. Le projet est construit en résonance avec le cours LES FILMS NE POUSSENT PAS SUR LES ARBRES CONTRAIREMENT AUX BANANES QUI MÛRISSENT AU SOLEIL de Valérie du Chéné.

contenu

Le projet interroge différents niveaux de représentation et permet d'aborder l'usage d'une source, sa transposition puis sa ré-interprétation sous une forme qui condense et compile les différents vocabulaires développés dans le projet. La finalité est envisagée par la mise en espace des travaux préparatoires ainsi que sous une forme plus aboutie, qui compile les différents langages dans une réalisation plus ambitieuse. Les cours alternent technique et expériences reliant l'image et le dessin dans l'idée d'une réécriture spatiale et transdisciplinaire. Le niveau de l'étudiant est estimé par son investissement et la qualité des expériences produites au second semestre.

ATELIER DE GRAVURE**enseignant(s)**

J.-L. Fauvel

semestre et option

1

jour et heure

lundi 8h-12h groupe 1
lundi 14h-18h groupe 2

objectifs

Découverte théorique et pratique de l'univers graphique de la gravure, son évolution avec les nouvelles technologies d'impression. Comprendre la méthodologie et les possibilités que peut offrir l'estampe dans le travail plastique de l'étudiant : ses possibilités, ses contraintes.

contenu

Théorie & pratique

- ✘ Découverte de l'atelier ;
- ✘ Histoire de l'art du multiple : de la gravure lapidaire aux nouvelles techniques d'impression, le multiple dans l'art contemporain ;
- ✘ Découverte des techniques fondamentales et des nouvelles techniques de multiples :
 - la xylographie et la gravure d'épargne,
 - la chalcographie : les techniques directes et indirectes (eau-forte),
 - les techniques annexes : monotype, gaufrage, photogravure, infographie et multiple. Suite aux cours théoriques, expérimentation dans l'atelier des différentes spécificités graphiques et découverte des techniques.

Cette première approche va permettre de posséder les langages plastiques basiques de la gravure. Cette approche sera poursuivie au semestre 2.

ATELIER DE GRAVURE**enseignant(s)**

J.-L. Fauvel

semestre et option

2

jour et heure

lundi 8h-12h groupe 1
lundi 14h-18h groupe 2

objectifs

Découverte théorique et pratique de l'univers graphique de la gravure, son évolution avec les nouvelles technologies d'impression. Comprendre la méthodologie et les possibilités que peut offrir l'estampe dans le travail plastique de l'étudiant : ses possibilités, ses contraintes.

contenu

Pratique & expérimentation

Ce deuxième semestre permettra l'exploration autant graphique que technique du multiple en lien avec les cours de dessin, de couleur, de sérigraphie et de pratiques numériques. L'interaction avec les autres cours va permettre d'exploiter le potentiel que peut offrir le multiple dans la recherche graphique de l'étudiant.

ATELIER DE SÉRIGRAPHIE**enseignant**

V. Vernet

Semestre et option

1 & 2

jour et heure

lundi 8h-12h et 14h-18h

objectifs

- Compréhension et respect du fonctionnement de l'atelier,
- Connaissance et maîtrise des étapes de la technique de la conception à l'impression,
- Méthodologie de travail,
- Investir les vocabulaires propres à la sérigraphie vers une pratique personnelle,
- Construction d'une base de données technique et d'une cartographie des modes de réseaux de diffusion,
- Qu'est ce que le multiple ?

contenu

- Présentation de l'atelier et son fonctionnement,
- Initiation à la sérigraphie, découverte par la pratique des outils : fabrication des films, fabrication de la couleur,
- Étude des langages spécifiques : trame, aplats, typo, transparence, superposition, calage...
- Réflexions sur la question du « réalisable », et de la diversité des supports envisageables,
- Regards sur l'art contemporain, ouverture vers d'autres pratiques, multiple sous toutes ses formes : livres d'artiste, microédition, objets en volume, dispositif pour installation, outil de communication...

COULEUR : « PLATES BANDES »**enseignant(s)**

M. Cure en relation avec A. Jourdain (fonds ancien), M. Moullin-Traffort (fonds moderne) et V. Vernet

semestre et option

1

jour et heure

lundi 8h-12h et 14h-18h

objectifs

Analyse et compréhension du phénomène coloré. Maîtrise du vocabulaire de la couleur. Théorie de la couleur.

contenu

Cet atelier débutera par la consultation d'une série d'ouvrages autour de la botanique sélectionnés dans le fonds ancien et le fonds moderne. Cette recherche devra conduire à un travail sur la couleur et le motif. Nous aborderons ainsi les fondamentaux : couleur, contrastes, composition, rythme, répétition, rapport forme-fond... La sérigraphie sera intégrée dès le départ au processus de création. Parallèlement nous travaillerons sur l'interaction des couleurs, la classification, monochromie-polychromie, physiologie de la vision...

Références

Fonds moderne :

Art de la Couleur, Johannes Itten*Interaction des couleurs*, Josef Albers*Plantes (photographies)*, Karl Blossfeldt*Pantone - Le XX^e siècle en couleur*, Leatrice Eiseman et Keith Recker

Fonds ancien :

La plantes et ses applications ornementales, Eugène Grasset*Formes et couleurs*, Auguste Thomas

**COULEUR / PEINTURE EN RELATION
AVEC L'ATELIER DE SÉRIGRAPHIE :
«INTERFÉRENCES »**

enseignant(s)

M. Cure

semestre et option

2

jour et heure

lundi 8h-12h et 14h-18h

objectifs

Développer l'acuité du regard, le sens de l'analyse, la curiosité et l'autonomie.
Initiation aux techniques de la peinture.
Acquisition de méthode de travail et de mise en forme de projet. Confrontation des regards autour d'accrochages collectifs.

contenu

Ce cours est un atelier basé sur la pratique de la peinture. C'est un lieu de recherche où le travail se fera in-situ. Nous aborderons les questions de techniques, de représentation d'après un modèle (objet, espace, modèle vivant), de l'image, de sa place dans la peinture, de l'absence d'image. Chacun devra se constituer un atlas de références (photos, reproductions, images, vidéos, sons...). À partir de l'exploitation de ces documents, il sera demandé un travail autour de la couleur et de la peinture sur carnets et en grands formats. La peinture est une relecture du réel, consciente ou inconsciente. Nous nous poserons la question de la singularité de ce médium et de son inscription dans l'art contemporain. Trois sujets seront proposés à partir des grands thèmes de la peinture classique : portrait, paysage et peinture d'histoire. À vous d'en jouer et d'interpréter cela sur un mode contemporain.
Ce travail pourra se prolonger dans les ateliers de gravure et de sérigraphie.

Références

La peinture à partir du matériau brut,
N. Waecker
Textes, G. Richter
Film Painting, G. Richter

volume, espace

VOLUME 1 ACTION/RÉACTION

enseignant(s)

S. Aubry

semestre et option

1

jour et heure

mardi 13h30-17h30

objectifs

Introduire la pratique sculpturale à travers des gestes qui représentent autant de choix plastiques que conceptuels. Ces séries d'exercices proposent un regard et une réflexion sur la sculpture en tant que geste porteur de sens, qui transfigure l'espace dans lequel elle entre en interaction. Cette dynamique productive vise la compréhension et l'orientation du processus créatif de chacun par le biais d'expérimentations et de mises en situation.

contenu

- Constitution d'un répertoire d'actions sculpturales, complété par les expérimentations, les observations et la valeur que ces actions représentent pour chacun en référence à la *Verb list* de Richard Serra (1967-1968),
- L'objet est étudié dans son essence et dans son rôle de médiateur/outil entre les individus et l'environnement. Sont abordées les questions de la réutilisation d'objets, de la transformation, de l'assemblage, de la destruction, du ready-made. Réflexion portant sur la définition de ce que peut être un objet, une sculpture, une œuvre,
- Séances d'accrochage/installation avec des critiques collectives référencées,
- La question du socle et du support.

VOLUME 2 DU POINT A AU POINT B

enseignant(s)

S. Aubry

semestre et option

2

jour et heure

mardi 13h30-17h30

objectifs

De l'idée à sa mise en espace tridimensionnelle, l'approche du volume, dans une pratique ouverte, va interroger les rapports d'échelles et l'environnement. De l'objet au travail in situ, en passant par l'installation et la maquette, tous les médiums sont ouverts. Études et expérimentations de plusieurs notions : contemplation, interactivité, esthétique relationnelle, éphémère, pérennité, usages et fonctionnalités, collage et juxtaposition, immersion, espace de documentation et d'archive.

contenu

- Toutes les étapes préparatoires participent du projet et permettent de structurer les choix plastiques en déclinant une suite d'outils de représentation faisant partie intégrante du processus créatif,
- L'environnement sous-entend un mouvement, celui du contenant et un ordre, celui du contenu. Se posent alors des questions sur les limites de ses contours et la nature de son centre,
- La conservation/réinstallation (démonter, remonter, adapter, modifier, remplacer, varier),
- Les modalités de la déambulation suggérées ou imposées et la détermination du parcours.

L'INFORME**enseignant(s)**

S. Lorenzi avec S. Marsden, P.-L. Dufour et F. Soubre-Péré

semestre et option

1

jour et heure

semaine paire

jeudi 9h-12h et 14h-18h

objectifs

Initiation à la sculpture contemporaine à travers l'étude de l'informe selon Georges Bataille et du mouvement artistique « Anti-form ». Comment à partir de peu d'éléments, d'un simple matériau, d'un objet, les artistes fabriquent-ils du sens ? De l'intuition au geste, du geste au choix, l'objectif pour l'étudiant sera d'appréhender et de ramener le « réel » dans l'atelier, puis d'identifier les références mises en jeu lors de ses premières manipulations.

contenu

Étude de la notion d'informe d'après Georges Bataille, Rosalind Krauss, Maurice Fréchuret et Georges Didi-Huberman. Présentation d'un diaporama alternant exemples de fétiches primitifs et d'œuvres contemporaines interrogeant l'informe, d'après la revue *Documents*. Accompagnement conceptuel et pratique des étudiants dans la réalisation de leurs travaux. Une mise en espace des travaux sera effectuée au terme du sujet.

L'ESPACE-OBJET, L'OBJET-ESPACE**enseignant(s)**

S. Lorenzi avec S. Marsden, P.-L. Dufour et F. Soubre-Péré

semestre et option

2

jour et heure

semaine paire

jeudi 9h-12h et 14h-18h

objectifs

Mettre en place un langage spatial, se confronter au changement d'échelle. En partant de ces deux notions générales, l'étudiant devra lui-même trouver sa propre méthode de travail et de questionnement pour les définir et les spécifier. L'objectif de ce sujet est d'ouvrir la réflexion plastique et sculpturale sur l'installation, la performance, la vidéo, le son et le dessin dans l'espace. Il n'y a donc pas de contrainte de médium, mais seulement l'obligation de lier ou de mettre en tension un type d'objet et un type d'espace.

contenu

Lecture du *Livre de sable* et du *Livre des êtres imaginaires* de J.-L. Borges. Explication des « espaces impossibles » dans la littérature fantastique. Comment un objet s'inscrit-il dans un espace ? Quel espace et quel type d'espace un objet peut-il contenir ? Comment considérer l'espace comme un objet ? Comment lier les deux et en quoi cela nous informe-t-il sur la nature de chacun ? L'intitulé du sujet met l'accent sur la relation intrinsèque entre l'objet, perçu au sens large du terme, et l'espace, dans un va-et-vient permanent, et dont l'expérimentation est bien sûr à mettre en œuvre à travers cette inversion.

photographie, vidéo

PRATIQUES PHOTOGRAPHIQUES I : FABRIQUE

enseignant(s)

F. Gorla

semestre et option

1

jour et heure

vendredi 10h-13h30 (groupe 1)

vendredi 14h30-18h (groupe 2)

tous les 15 jours, semaine paire

en parallèle avec le cours de C. Sibran (studio) et de J.-C. Tirat (labo nb) le jeudi

objectifs

Entrée en matière avec le médium, ce cours fait converger plusieurs aspects de la photographie afin de susciter un intérêt fort et un questionnement sur les différentes manières de mettre en œuvre ce médium.

contenu

C'est l'implication de chaque étudiant qui est sollicitée, dans des dispositifs photographiques de prise de vue et de fabrication de l'image, tant collectifs que personnels. Chaque cours est successivement un temps de réalisation concrète, en groupe, et un temps de lecture des travaux de chacun. Au fil des séances une « grammaire photographique » s'élabore. L'initiation conjugue la prise en main des différents appareils, la fréquentation assidue des lieux destinés à la photographie dans l'école (studio de prise de vue, labo noir et blanc, salle d'infographie et de tirage numérique) et des visites d'expositions. Des séances de projections permettent d'aborder l'histoire de la photographie ainsi que les pratiques contemporaines. Au fil des manipulations, l'étudiant construira une expérience concrète, personnelle et diversifiée qui lui permettra de repérer les positions et les partis pris qui le constituent et à travers lesquels il s'engage.

PRATIQUES PHOTOGRAPHIQUES II : PIÈCES À CONVICTION

enseignant(s)

F. Gorla

semestre et option

2

jour et heure

vendredi 10h-13h30 (groupe 1)

vendredi 14h30-18h (groupe 2)

2 séances pour chaque groupe, semaine paire, en parallèle avec le cours de C. Sibran (studio) et de J.-C. Tirat (labo nb) le jeudi associé au cours LES FILMS NE POUSSENT PAS... de V. du Chéné

objectifs

Lecture de l'image. Image photographique comme indice. Construction de narrations. Mise en œuvre des notions photographiques (cadrage, profondeur de champ, focale, point de vue...). Pratique de la photographie associée à d'autres médiums (dessin, cinéma, écriture...).

contenu

Quelle chance a la photographie de témoigner du réel à l'époque des manipulations numériques ? Doit-on fabriquer de toute pièce une image vraie ? L'image photographique peut encore être produite en tant que preuve par des experts, des chercheurs ou des historiens. Sa simple lecture peut servir à élucider des crimes ou à étudier une peinture. La photographie fonctionne alors comme un ensemble de signes qui sont autant d'indices à déchiffrer. Mais son pouvoir de vérité peut être débattu et les indices sont susceptibles d'être articulés, disposés ou manipulés aussi au moment de la prise de vue.

À partir de quelques artistes du narrative-art, nous réfléchirons à une temporalité particulière de la photographie, non plus la contraction du temps de « l'instant décisif » mais au contraire l'expansion du temps permettant une mise en intrigue du récit, à l'intérieur d'une ou plusieurs images.

STUDIO PHOTO

enseignant(s)

C. Sibran

semestre et option

1 & 2

jour et heure

semaine paire

jeudi 9h-12h30
et 14h-17h30

par demi-groupes

semaine impaire

jeudi 9h-12h
et 13h-16h

par demi-groupes

objectifs

Lieu d'expérimentation et d'apprentissage, le studio permet à l'étudiant d'acquérir les bases nécessaires à la conception et à la production de photographies de qualité. Ces cours visent à lui apporter les outils qui lui permettront d'aller vers une certaine autonomie, à susciter le questionnement et à favoriser ses choix dans la construction de ses projets artistiques. Ils sont élaborés en liaison avec les cours de Françoise Gorla. Les exercices techniques sont mis en relation avec les travaux d'artistes utilisant le médium photographique.

contenu

Semestre 1

- Initiation à la photographie numérique par le biais de plateaux techniques visant à travailler et à maîtriser certains gestes photographiques,
- L'appareil numérique : réglages de base (exposition, qualité, format des images, balance des blancs, sensibilité, mise au point),
- Maîtrise de la profondeur de champ.

Semestre 2

- Expérimentations techniques permettant d'explorer de nouvelles questions liées à la maîtrise du médium. Utilisation de boîtiers numérique et argentique,
- Maîtrise de la lumière : travail avec différentes sources de lumière (flash, lumière continue, lumière naturelle),
- Utilisation de différentes focales,
- Prises de vues d'un objet à travers différents gestes photographiques maîtrisés.

VIDÉO : ENTHOUSIASME OU SYMPHONIE D'UNE GRANDE VILLE

enseignant(s)

T. Sipp, J.-P. Bourorga

semestre et option

1

jour et heure

hebdomadaire	semaine paire
jeudi 9h-12h et 14h-18h	vendredi 10h30-12h

objectifs

Apprentissages pratiques et recherche.

contenu

« Nous avons quitté l'atelier pour aller dans la vie, dans le tourbillon des faits visibles qui se bousculent, là où le présent est tout entier, là où les gens, les tramways, les motocyclottes et les trains se rencontrent et se quittent, où chaque autobus suit son itinéraire, où les automobiles vont et viennent, occupées par leurs affaires, là où les sourires, les larmes, la mort et les impôts ne sont pas assujettis au porte-voix d'un metteur en scène. Vous entrez dans le tourbillon de la vie avec votre caméra, la vie va son train. Sa course ne s'arrête pas. Personne ne se soumet à vous. Vous devez vous habituer à mener votre exploration sans déranger les autres. »

Notes de Dziga Vertov pour *Enthousiasme (ou la symphonie du Donbass)*

À l'instar de Dziga Vertov (cinéaste soviétique d'avant-garde), vous serez invité à composer une nouvelle vision et écoute de la ville d'aujourd'hui grâce à une double symphonie :

1. une symphonie sonore (enregistré-monté)
2. une symphonie visuelle (tourné-monté)

Il s'agira de jouer du rythme et des analogies visuelles et sonores pour composer une « symphonie de grande ville » qui transpose la structure de la symphonie musicale : une pièce en deux mouvements d'ensemble sans solo.

Un corpus d'extraits de films sur les symphonies urbaines qui constituaient un genre important du cinéma d'avant-garde vous sera présenté, vous pourrez vous en inspirer :

- *Manhatta*, Paul Strand et Charles Sheelers, 1921
- *Ménilmontant*, Dimitri Korsakov, 1926
- *Rien que les heures*, Alberto Cavalcanti, 1926
- *Berlin, symphonie d'une grande ville*, Walther Ruttmann, 1927
- *Regen*, Joris Ivens, 1929
- *Organism*, Hilary Harris, 1975

VIDÉO : RÉPLIQUÈRES**enseignant(s)**

T. Sipp, J.-P. Bourorga

semestre et option

2

jour et heure**hebdomadaire**jeudi 9h-12h
et 14h-18h**semaine paire**

vendredi 10h30-12h

objectifs

Apprentissages pratiques et recherche.

contenu

« Répliquère » est un mot d'invention. Le terme vient de « réplique » et du préfixe allemand « Ur », premier état d'une chose. Il provient du travail cinématographique entrepris par Michel Aubry, David Legrand et Marc Guerini qui repose sur une méthode de récréation vidéographique de quelques scènes choisies dans le cinéma français. La fabrique d'une « Répliquère » se fait par la reconstitution méticuleuse des cadres, des éclairages, des mouvements de caméra, des décors et du jeu des acteurs sur un plateau de tournage, en studio ou en décor naturel.

À l'image de ce groupe d'artistes, vous choisirez (à partir d'un corpus d'extraits de films) une scène que vous serez invités à refaire à l'identique ou en vous éloignant du modèle original. Autant que le résultat, c'est la justesse et la fécondité de votre positionnement par rapport à l'extrait choisi – la copie plan par plan, la parodie, le détournement, l'hommage, la critique... – qui seront évalués. Les remakes de Douglas Gordon, Pierre Huyghe, Rainer Oldendorf, Brice Dellsperger, Guy Maddin... pourront être des sources d'inspiration ainsi que les textes *Endurance de la répétition*, *surgissement de l'invention : le remake et la fabrique de l'histoire* de Thierry Davila, et *Vers une pratique communautaire du remake* de Mickaël Pierson.

ateliers transversaux

AC / DC

enseignant(s)

Y. Caro, D. M. Clarke, O. Dollinger, F. Marti-Jufresa, E. Pitoiset, S. Provost, L. Proux

semestre et option

tous les étudiants de l'isdaT dans ses différentes composantes (beaux-arts, musique et danse) sont accueillis

jour et heure

de 20h à 23h (le mercredi ou le jeudi)
un atelier par mois en semaine paire selon calendrier suivant :

- le mercredi 14 octobre 2015
- le mercredi 25 novembre 2015
- le mercredi 9 décembre 2015
- le mercredi 13 janvier 2016
- le mercredi 27 janvier 2016
- le jeudi 10 mars et le vendredi 11 mars 2016 (2 jours entiers la semaine des « temps forts des enseignants »)
- le mercredi 23 mars 2016
- le jeudi 7 avril 2016

objectifs

Avoir un public. AC/DC est un endroit de présentation « semi-public ». Rassembler une fois par mois tous les étudiants de l'école désireux de pratiquer des expériences en public. AC/DC est une sorte de laboratoire où les étudiants sont tour à tour public et « acteurs ». C'est un endroit où l'on peut vérifier des tentatives, essayer de nouvelles choses, se confronter à une critique... AC/DC (Atelier Collectif de Décisions Contemporaines) est une plate-forme – un espace à construire ensemble dans toutes ses dimensions, une scène – de rencontre mensuelle qui se propose de mettre ensemble et de mettre en action au sein d'un territoire commun les pratiques suivantes (non limitatives) : l'art sonore, la performance, l'écriture, etc.

contenu

Ces pratiques sont non limitatives car cette plate-forme se veut vaste et aventureuse pour aller à la rencontre de son public. Une direction sans équivoque que nous nommerons « Voyons voir ». Nous pourrions aller du *Voyons voir* à *Prendre part*. Nous en faisons l'hypothèse.

Décider un sujet au lieu de le penser – *Don't need reason, don't need rime* (AC/DC dixit) – peut nous amener fort agréablement à des moments déraisonnables, des moments où l'intelligence n'est pas la principale qualité requise. Construire, autour de rencontres intensives des séquences de choses mêlant fascination et sensibilité. Expérimenter sa part propre dans le résultat final. Comprendre les relations entre ses propres positionnements et les spectateurs. Cet enseignement vise à comprendre et à élaborer une stratégie organisant autour de votre projet (vous, étudiant) tous les liens qui dans votre préoccupation font sens et à en dégager une position tant lisible dans l'espace du lieu que s'affirmant dans le choix des médiums mis en œuvre. Il s'agira donc de bâtir cette organisation prompte à permettre la compréhension d'un espace artistiquement déplacé et d'assumer ses choix en tant qu'œuvre artistique.

AC/DC est un lieu d'expérimentations et de réalisations en public assumées pleinement.

semestres 3 à 6

semestres 3 à 6 enseignements théoriques

75 semestres 3 & 4

83 semestres 5 & 6

enseignements théoriques

Par «enseignements théoriques», on entend en école d'art une discipline ou un ensemble de disciplines — telles que histoire de l'art, philosophie, histoire du cinéma — propres à développer le sens critique de l'étudiant. Souvent, on leur attribue une place à part, quelquefois une place secondaire par rapport au travail en atelier. Le travail en atelier peut et doit donner lieu au développement d'une réflexion théorique et donc participer de la culture de l'étudiant. Le travail artistique résulte d'un processus d'élaboration complexe faisant intervenir aussi bien l'expérience plastique que la maturation d'apports théoriques divers.

La réflexion théorique, qui ne doit pas exclusivement se limiter aux questions de l'art, est nécessaire aux étudiants pour qu'ils articulent leur pratique artistique au monde dans lequel celle-ci a lieu : elle doit comprendre certes l'histoire de l'art, mais il convient de questionner aussi son écriture. Elle doit comporter l'analyse d'œuvres et de textes. C'est pourquoi il convient de veiller à maintenir constamment une articulation entre cette réflexion théorique et l'expression artistique. En effet, si le cours magistral permet de préciser les concepts et de donner des repères, il doit avant tout proposer des éléments à mettre en relation avec la création artistique contemporaine.

À la philosophie et à l'histoire de l'art on accorde une place de choix, non parce qu'elles donneraient une théorie à une pratique artistique, mais parce qu'elles sont elles-mêmes des pratiques, un moyen de la pensée venant à la rencontre du langage de l'artiste. Un même souci de pensée animera les autres enseignements qui sont proposés. Plutôt que de rechercher l'exhaustivité d'un domaine, on préférera approfondir l'étude d'une œuvre, d'un sujet ou d'une période et mettre l'accent sur une méthodologie de recherche ou sur une attitude. C'est également selon ce point de vue que se pratiquera l'enseignement des langues étrangères.

Les cours du semestre 4 prendront fin le 10 juin.

Les cours du semestre 6 prendront fin le 22 mai, à l'exception des cours de philosophie qui prendront fin le 31 mars.

semestres 3 et 4

HISTOIRE DE L'ART : LES MESSAGES DU MÉDIUM

enseignant(s)

J. Dupeyrat
en résonance avec les cours *Lectures du cinéma II* de D. Barreau et *Philosophie II Allô, Cabaret Voltaire ?* de A. Samardžija Scrivener

semestre et option

3 & 4, toutes options

jour et heure

lundi 9h-11h (toutes options)

semaine paire

lundi 11h-12h (option art)

objectif

Acquérir un savoir spécifique sur l'histoire de l'art moderne et contemporain, tout en tenant compte des liens que certains artistes de ces deux grandes périodes ont pu entretenir avec les autres champs de création.

Se situer vis-à-vis des pratiques artistiques de notre époque en connaissance du contexte artistique et historique plus large dans lequel elles s'inscrivent.

contenu

Qu'en est-il de la notion de « médium » à l'heure où celle-ci n'a plus la valeur programmatique que lui prêtait un critique d'art tel que Clement Greenberg lorsqu'il cherchait à définir le modernisme ? La notion de médium sera envisagée tant du point de vue de son évolution dans l'histoire de l'art que du point de vue de la théorie des média(s) (voir l'héritage critique de Marshall McLuhan affirmant que « le message, c'est le médium »). Cet élargissement du cadre théorique et méthodologique du cours au-delà de l'histoire de l'art à proprement parler vise à se doter d'outils appropriés à la compréhension de l'art des dernières décennies, mais aussi à revisiter l'art moderne par delà les seules grilles de lecture qui caractérisaient la théorie de l'art à cette période.

À travers l'étude d'artistes des XX^e et XXI^e siècles principalement — mais pas exclusivement — il sera question de la spécificité des médiums, d'intermedia (Dick Higgins), ainsi que de l'hypothèse d'une « condition post-medium » de l'art contemporain (Rosalind Krauss). Ce cours rejette l'idée d'une obsolescence complète des médiums, mais tâchera de penser l'évolution historique de leur spécificité lorsque celle-ci ne peut plus se penser en terme de pureté mais plutôt d'hétérogénéité.

En complément du cours, les étudiants de l'option art se retrouveront en semaines paires pour élargir leur connaissance de l'histoire et de l'actualité de l'art en relation à leur propre travail. Ces séances donneront lieu à la réalisation d'exposés et à des discussions collectives, avec la pleine participation des étudiants.

PHILOSOPHIE II ALLÔ, CABARET VOLTAIRE ?

enseignant(s)

A. Samardžija Scrivener
en résonance avec les cours *Lectures du cinéma II* de D. Barreau et *Histoire de l'art : Les messages du médium* de J. Dupeyrat

semestre et option

3 & 4, toutes options

jour et heure

jeudi 18h-20h

objectifs

Pour fêter le centenaire du Cabaret Voltaire, nous offrir un voyage hebdomadaire dans les années 1910, 1920, 1930. Apprendre à penser dans un dialogue précis avec les « avant-gardes historiques » : futurisme, dada, surréalisme, Bauhaus, constructivisme, cinéma soviétique muet, revue *Documents*, Acéphale, Collège de sociologie... Questionner le rapport entre les arts et la philosophie dans une situation historique déterminée. Faire émerger les problématiques et s'initier à la recherche.

contenu

Construire quelques attaches fines dans les archives – textes, images, œuvres – qui témoignent des activités, agitations et aspirations artistiques, philosophiques et politiques des avant-gardes. Circonscrire et discuter les formes spéculatives, les concepts et les formes de vie que ces documents recèlent, donnent à sentir ou à imaginer.

« ... nos débats sont une recherche brûlante [...] pour découvrir le rythme spécifique et la face cachée de cette époque ; de ses fondements et de son essence ; de ses possibilités émotionnelles et de leur éveil. Pour cela, l'art ne nous fournit qu'une occasion, qu'une méthode. Notre Cabaret est un geste. Chaque mot prononcé ou chanté ici signifie pour le moins : que cette époque avilissante n'a pas réussi à forcer notre respect. »

Hugo Ball, *Journal*, 5 avril 1916 et 14 avril 1916.

HISTOIRE ET THÉORIE DU DESIGN

enseignant(s)

Laetitia Giorgino

semestre et option

3 & 4, option design

jour et heure

mercredi 14h-16h

objectifs

La compréhension de la discipline dans un contexte historique et artistique global. L'appropriation d'un vocabulaire, de notions propres au design. L'assimilation d'«attitudes de questionnements» et d'analyse qui permettront à l'étudiant de discuter la production en design. La compréhension des liens qui unissent les «objets» – les formes, les matériaux et techniques, les modes de production... – et les «pensées» – les enjeux politiques, économiques, philosophiques qui les soutiennent...

contenu

L'histoire du design est en soi un continuum qui prend sa source à l'origine de nos civilisations. Traiter d'une histoire du design c'est aussi évoquer sa cosmogonie et sa pré-histoire car avant d'être une discipline nommée, elle semble être une attitude humaine. Ainsi, d'une histoire de la discipline qui irait de l'organisation structurelle de la taille du silex au paléolithique jusqu'aux manifestations contemporaines du design seront abordés les mots, notions, mouvements, pensées et personnalités qui ont donné un corps à cette discipline. Les cours seront aussi l'occasion d'aborder de manière plus détaillée quelques uns des éléments fondamentaux de cette culture, notamment par l'étude de textes ou de productions emblématiques. Pour les semestres 3 et 4, la trame historique débutera par une lecture des événements majeurs qui constituent une pré-histoire de la discipline et s'achèvera aux origines du Bauhaus.

LECTURES DU CINÉMA 2: CINÉMA MUET ET MONTAGE GRIFFITH ET L'ÉCOLE SOVIÉTIQUE

enseignant(s)

D. Barreau
en résonance avec les cours *Histoire de l'art: Les messages du médium* de J. Dupeyrat et *Allô, Cabaret Voltaire ?* d'A. Samardžija Scrivener

semestre et option

3, toutes options

jour et heure

lundi 17h30-19h30, amphi B

objectifs

Montrer comment la découverte et la mise en œuvre des possibilités expressives du montage ont permis à D. W. Griffith et aux cinéastes de l'école soviétique de faire progresser le langage cinématographique de façon décisive, de libérer définitivement le cinéma de l'assujettissement au théâtre, et de favoriser un changement des concepts esthétiques.

contenu

Nous poursuivons cette année notre introduction aux phases majeures de l'histoire du cinéma depuis ses origines jusqu'à la naissance du sonore, commencée aux semestres précédents. Nous nous intéresserons ce semestre à la façon dont, à la suite des pionniers du montage du cinéma des premiers temps, D. W. Griffith et les théoriciens-praticiens soviétiques ont, selon des perspectives différentes, exploré, expérimenté, perfectionné et théorisé le montage, et ont ainsi changé radicalement l'art cinématographique.

Cette présentation s'appuie sur deux types de documents :

- ✗ écrits sur le cinéma, contextuels, théoriques ou critiques ;
- ✗ extraits des films-clés qui jalonnent cette histoire.

Réalisateurs et œuvres présentés :

✗ David Wark Griffith (1875 - 1948) : le montage narratif

1. 1908/1913 : les courts-métrages
2. 1915 : Naissance d'une Nation
3. 1916 : Intolérance

✗ L'école soviétique : le montage dialectique

Introduction : éléments de compréhension

1. Lev Koulechov
2. Dziga Vertov : *Kino pravda* (1925), *L'homme à la caméra* (1929)
3. Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein : *La grève* (1924), *Le Cuirassé Potemkine* (1925), *Octobre* (1927), *La ligne générale* (1929)

LECTURES DU CINÉMA 2: AVANT-GARDES CINÉMATOGRA- PHIQUES EUROPÉENNES DES ANNÉES 1920

enseignant(s)

D. Barreau
en résonance avec les cours *Histoire de l'art: Les messages du médium* de J. Dupeyrat et *Allô, Cabaret Voltaire ?* d'A. Samardžija Scrivener

semestre et option

4, toutes options

jour et heure

lundi 17h30-19h30, ampli B

objectifs

Comprendre la portée historique et théorique des expérimentations cinématographiques de l'avant-garde européenne des années 1920 par une approche pluridisciplinaire, indispensable à une lecture plus complète et plus critique de ses différentes manifestations esthétiques et intellectuelles.

contenu

L'avant-garde cinématographique apparaît en Europe dans les années 1920. Elle provient de différents mouvements qui ont précédé une première guerre mondiale particulièrement longue et meurtrière. Elle regroupe des artistes appartenant à différents courants (futurisme, cubisme, constructivisme, abstraction, dadaïsme, surréalisme, école impressionniste française). Ces peintres, poètes, photographes et cinéastes accusent le coup des désastres de la guerre, et s'inscrivent dans un objectif de transformation radicale non seulement de l'art, mais aussi de la société. Ils font du cinéma leur outil et leur support de recherche. Recherche qui donne lieu à des expérimentations formelles et à des

narrations rompant avec les conventions classiques.

Ces avant-gardistes bataillent pour un cinéma d'art, libéré de l'emprise de la narration et de l'esthétique qui caractérise la production cinématographique industrielle dominante, et recherchent des modes de diffusion adaptés à un cinéma non commercial.

Selon certains historiens, parmi lesquels Georges Sadoul, trois courants caractérisent cette avant-garde cinématographique :

- l'école impressionniste française : Louis Delluc, Germaine Dulac, Abel Gance, Marcel L'Herbier, Jean Epstein, René Clair,
- le courant documentaire: Dziga Vertov, Boris Kaufman, Walter Ruttmann, Jean Vigo, Joris Ivens,
- le courant formaliste : cubisme, abstraction, cinéma pur, dadaïsme, surréalisme.

La particularité de ce cours est qu'il est pris en charge et organisé par les étudiants qui en construisent et en présentent eux-mêmes le contenu lors de chaque séance. Ces présentations individuelles ou en duo seront précédées au début du semestre 3 d'une séance de présentation de la notion d'avant-garde par l'enseignant responsable du cours.

Un document de synthèse comportant quelques pistes bibliographiques sera transmis aux étudiants afin de leur permettre de commencer leurs recherches, de construire et d'organiser en amont leurs présentations, dont ils devront présenter un calendrier et un plan fin décembre 2015.

**MÉTHODOLOGIE 2 :
PARLONS PEU, MAIS PARLONS BIEN****enseignant(s)**

D. Barreau

semestre et option

3 & 4, options art (sem. impaire) et design graphique (sem. paire)
cours obligatoire

jour et heure

mardi 8h-9h30 amphi A

objectifs

Proposer des outils méthodologiques permettant aux étudiants de perfectionner leur expression écrite et orale, afin de les aider à dégager une problématique d'un sujet donné, à structurer leurs idées, à énoncer clairement un point de vue singulier, à présenter et à défendre leur travail devant un auditoire de façon convaincante. Constituer tout au long de l'année un archivage raisonné des projets plastiques.

contenu

Semestre 3 : Production d'écrits tels que des fiches de lecture, des résumés de textes ou d'articles de presse, des notes d'intention, des compte-rendu d'émission radiophonique.

Semestre 4 : Fort des compétences acquises aux semestres 1, 2 et 3, chacun archive ses réalisations plastiques, en vue de la constitution aux semestres 5 et 6 d'un portfolio de travail préparatoire au DNAP. Cet archivage peut être numérique, ou sous format papier.

Il a pour finalité de permettre à l'étudiant de construire un argumentaire autour de sa pratique, de clarifier ses intentions et de préciser ses références et influences. Le cours est ponctué par des présentations orales de ces archivages, individuelles ou croisées, pour en évaluer la pertinence et l'efficacité.

**ANALYSE D'ŒUVRES, ÉCOUTE
ET RELATION AU SPECTACLE VIVANT****enseignant(s)**

P. Fauré

semestre et option

3 & 4, option design graphique
ouvert aux étudiants des options art et design

jour et heure

mardi 18h-20h

objectifs

Pratiquer l'analyse d'œuvres du point de vue de leurs formes, structures, esthétiques et sens. Proposer une introduction à la musique de notre temps par l'écoute d'œuvres clefs, replacées dans leur contexte historique et en s'appuyant sur la mise en évidence des relations avec les autres arts. Découvrir des œuvres de l'actualité du spectacle vivant.

contenu

Ce cours pensé comme une odyssée, traverse et fait alterner la découverte d'œuvres cinématographiques, musicales, théâtrales, picturales, littéraires... Avec un travail d'analyse et d'écoute posant les questions de : création, sens, narration, rapport au spectateur, image, partition sonore, rapport son-image, espace, dramaturgie, rapport au temps, dispositifs numériques, diffusion...

Il s'appuie également sur des rencontres et des spectacles que les étudiants pourront voir au cours de l'année : théâtre, musique, danse, autre... Cette année pour la partie introduction à la musique de notre temps, une attention particulière sera portée aux œuvres de György Kurtag, Pierre Boulez, Michel Fano, Philippe Manoury, Anton Webern, Bela Bartok, Igor Stravinsky...

ESPAÑOL**enseignant(s)**

F. Martí-Jufresa

semestre et option

3 & 4, toutes options

jour et heure

semaine paire
mardi 12h30-14h
jeudi 12h30-14h

objectifs

Saber presentar ágilmente su trabajo en lengua española.

contenu

El curso consistirá en una ronda renovable de presentaciones de los proyectos plásticos de los estudiantes mediante exposiciones colectivas en los talleres o en las diferentes salas disponibles de la escuela.

FINE ART, GRAPHIC DESIGN AND DESIGN IN ENGLISH

enseignant(s)

Adam Scrivener

semestre et option

3 & 4, toutes options

jour et heure

vendredi 14h-15h (option art)

vendredi 15h-16h (option design graphique)

vendredi 16h-17h (option design)

objectifs & contenu

This “class” is a “moment” in the timetable, it exists as an isolated unit, but it is within the institutional structure of this school. Long ago, it was decided that this class had absolutely no relationship with the rest of the life of the school. However, in other classes, you will see that many references are made to Anglophone examples in Design, Graphic Design and Art. Is this not a bitter irony? Why is this so? It is because we live in a country that chooses to recognize the exterior world only in reference to itself.

To help yourself discover new perspectives—you can help yourself by breaking out of your monolingual world. It does not matter about speaking English correctly, with a good accent etc. The most important thing is that YOU SPEAK—you try to communicate.

The English class exists as an open, free and autonomous space where WE decide the program. There is no leader—if WE do not work together collectively—there is no class. If YOU do not take responsibility for your own education—no one else will do so. This class can be useful and important only if you want it to be.

What can you use this class for? For example: if there is a project you are making and you don't know what to do—speak to us. If there is something you do not understand about the history of art or design—speak to us. If you are lost in your research or don't know how to do research—speak to us. This is a space where you can speak about aesthetic problems and problems with your ideas, your work and what is important to you—there is nothing to be afraid of. If you are actually reading this text, you may say that this is too much. Why not? We must be ambitious! Together we can find solutions!

semestres 5 et 6

**HISTOIRE DE L'ART
PARERAGON, PARA-ŒUVRE, ANNEXES,
MARGES...**

enseignant(s)

J. Dupeyrat
en résonance avec le cours *Philosophie III
Spatialisation* d'A. Samardžija Scrivener

semestre et option

5 & 6, toutes options

jour et heure

lundi 14h-16h (toutes options)

semaine impaire

lundi 16h-17h (option art)

objectif

Acquérir un savoir spécifique sur l'histoire de l'art moderne et contemporain, tout en tenant compte des liens que certains artistes de ces deux grandes périodes ont pu entretenir avec les autres champs de création.

Se situer vis-à-vis des pratiques artistiques de notre époque en connaissance du contexte artistique et historique plus large dans lequel elles s'inscrivent.

contenu

Ce cours se développera à partir du postulat selon lequel l'histoire « interne » de l'art est corrélée avec l'histoire « externe » de ses conditions de présentation, de diffusion et de réception. En d'autres termes, nous considérerons les effets des modalités d'apparition de l'art sur les productions artistiques elles-mêmes, en mettant en évidence en quoi les premières concourent à comprendre les secondes, voire parfois à les définir. Pour ce faire, nous parcourrons plusieurs siècles d'histoire de l'art, tout en mettant l'accent sur la période moderne puis contemporaine. Il sera question de cadres et de socles, de cabinets de curiosité, de Salons, de cabarets et de restaurants, du white cube, d'expositions et de pratiques alternatives à l'exposition, d'espace public, d'édition, de télévision, etc., autant d'espaces, de dispositifs ou de médias artistiques antagonistes les uns aux autres ou au contraire réciproquement liés.

En complément du cours, les étudiants de l'option art se retrouveront en semaines impaires pour élargir leur connaissance de l'histoire et de l'actualité de l'art, en relation à leur propre travail. Ces séances donneront lieu à la présentation d'exposés et à des discussions collectives, avec la pleine participation des étudiants.

**PHILOSOPHIE III
SPATIALISATION****enseignant(s)**

A. Samardžija Scrivener
en résonance avec le cours *Histoire de l'art
Parergon, para-œuvre, annexes, marges...*
de J. Dupeyrat

semestre et option

5 & 6, toutes options

jour et heure

jeudi 8h-9h

objectifs

Introduction à l'approche philosophique des problématiques spatiales que les étudiants traversent dans et par leur pratique. Cet objectif se fonde sur l'affirmation d'une double possibilité : celle d'une dimension sensible immanente à la pensée et celle d'une dimension conceptuelle inhérente au travail du sensible. Initiation à la recherche et aux méthodes de problématisation en philosophie.

contenu

Il arrive que des aménagements urbains, prévoyant la disparition d'un jardin public, déclenchent de vives protestations des citoyens. Peut-on réduire ces étincelles d'événements à leur dimension anecdotique ? La sensibilité et la charge conflictuelle spatiales qui s'y manifestent n'exigent-elles pas de questionner les intrications contemporaines entre l'espace, l'expérience sensible, la politique, la poïésis et la pensée ? « Spatialisation » invite à un abord de l'espace hors de l'idée de contenant et des conceptions substantialistes. Un espace qui se déploie dans le faire, le construire, l'ouvrir, l'explorer, l'occuper, le partager, l'habiter, le sentir, le traverser. Champ, chambre à soi, domaine public, aire de jeu, ligne de fuite, page, toile, coin intime, cartographie, constellation..., autant de figures par où le faire-espace pense et la pensée se spatialise.

HISTOIRE ET THÉORIE DU DESIGN**enseignant(s)**

Laetitia Giorgino

semestre et option

5 & 6, option design

jour et heure

mercredi 11h-13h

objectifs

La compréhension de la discipline dans un contexte historique et artistique global. L'appropriation d'un vocabulaire, de notions propres au design. L'assimilation d'«attitudes de questionnements» et d'analyse qui permettront à l'étudiant de discuter la production en design. La compréhension des liens qui unissent les «objets» — les formes, les matériaux et techniques, les modes de production... — et les «pensées» — les enjeux politiques, économiques, philosophiques qui les soutiennent...

contenu

L'histoire du design est en soi un continuum qui prend sa source à l'origine de nos civilisations. Traiter d'une histoire du design c'est aussi évoquer sa cosmogonie et sa pré-histoire car avant d'être une discipline nommée, elle semble être une attitude humaine. Ainsi, d'une histoire de la discipline qui irait de l'organisation structurelle de la taille du silex au paléolithique jusqu'aux manifestations contemporaines du design seront abordés les mots, notions, mouvements, pensées et personnalités qui ont donné un corps à cette discipline. Les cours seront aussi l'occasion d'aborder de manière plus détaillée quelques uns des éléments fondamentaux de cette culture, notamment par l'étude de textes ou de productions emblématiques. Pour les semestres 3 et 4, la trame historique débutera par une lecture des événements majeurs qui constituent une pré-histoire de la discipline et s'achèvera aux origines du Bauhaus.

MÉTHODOLOGIE 3 : PRÉPARATION AU DNAP

enseignant(s)

D. Barreau

semestre et option

5 & 6, options art et design graphique
cours obligatoire

jour et heure

jeudi 18h–20h, amphî B : option art
(constitution de 3 groupes de travail)
mardi 9h30–11h30 amphî A : option design
graphique, semaine impaire

objectifs

Préparation au DNAP

- ✘ se perfectionner à l'écrit : trouver le mot juste, la bonne expression, apprendre à ponctuer, savoir se relire ;
- ✘ se préparer à la prise de parole en public : organiser ses idées ; gérer son temps de parole ; développer une aptitude à proposer des références et à établir des correspondances entre les questions posées et ses connaissances sur le sujet traité ; développer une aptitude à la réactivité face aux questions posées dans le cadre des évaluations, bilans et diplômes.

contenu

Le cours comporte deux volets :

- ✘ semestre 5 : un accent particulier est mis d'une part sur les questions de rédaction, par le biais d'exercices visant à améliorer l'organisation et la formulation des idées, d'autre part sur l'expression orale, par le biais de lectures et de présentations publiques de textes ;
- ✘ semestre 6 : en collaboration avec les enseignants de l'option art.

Les documents regroupés dans l'archivage constitué en année 2 et poursuivi cette année sous la forme d'un portfolio, servent à l'édification d'une présentation dûment documentée et argumentée, reposant sur des ressources et des références fiables, clairement identifiées. L'objectif est ici d'offrir un aperçu des différentes expérimentations et productions plastiques, et de mettre en lumière une réflexion et un positionnement critique quant aux territoires investis.

À chaque séance, chacun fait une présentation orale de son portfolio pour en évaluer la pertinence et l'efficacité.

MÉTHODOLOGIE 3 : LES JEUDIS DE LA GIRAFE

enseignant(s)

D. Barreau

semestre et option

5 & 6, options art, amphî B

jour et heure

jeudi 18h-20h
une fois par mois selon calendrier

objectifs

Volet ludique de la préparation au DNAP : développer sa capacité d'écoute et son esprit d'à propos.

contenu

Cette proposition fait écho au texte de Luis Buñuel, *Une girafe*, publié en 1933 dans la revue *Le surréalisme au service de la révolution*. Ce texte, suite d'instructions pour créer un objet surréaliste, a donné lieu la même année à un projet artistique conçu en collaboration avec Alberto Giacometti, destiné à une fête organisée par le Vicomte de Noailles. Ce projet consistait en une girafe de bois grandeur nature, conçue par Giacometti. Chacune des vingt tâches de la girafe pouvait s'ouvrir grâce à un système de charnières, dévoilant ainsi aux spectateurs divers objets et manifestations surréalistes, poétiques et ludiques.

Dans l'esprit de la girafe de Buñuel, une fois par mois, chacun préparera la présentation d'un court extrait de film de fiction, de documentaire, de document télévisuel ou de document sonore, choisi selon des contraintes fixées au préalable par l'ensemble du groupe (contraintes thématiques, de durée, de couleur, émotionnelles, mémorielles, stylistiques, esthétiques, absence de contraintes, etc.). Chaque présentation déclenchera par son contenu la suivante et ainsi de suite, obligeant ainsi les participants à rebondir rapidement et à établir un lien entre leur document et le précédent.

**ANALYSE D'ŒUVRES, ÉCOUTE
ET RELATION AU SPECTACLE VIVANT****enseignant(s)**

P. Fauré

semestre et option

5 & 6, option design graphique
ouvert aux étudiants des options art et design

jour et heure

mardi 18h-20h

objectifs

Pratiquer l'analyse d'œuvres du point de vue de leurs formes, structures, esthétiques et sens. Proposer une introduction à la musique de notre temps par l'écoute d'œuvres clefs, replacées dans leur contexte historique et en s'appuyant sur la mise en évidence des relations avec les autres arts. Découvrir des œuvres de l'actualité du spectacle vivant.

contenu

Ce cours pensé comme une odyssee, traverse et fait alterner la découverte d'œuvres cinématographiques, musicales, théâtrales, picturales, littéraires... Avec un travail d'analyse et d'écoute posant les questions de : création, sens, narration, rapport au spectateur, image, partition sonore, rapport son-image, espace, dramaturgie, rapport au temps, dispositifs numériques, diffusion...

Il s'appuie également sur des rencontres et des spectacles que les étudiants pourront voir au cours de l'année : théâtre, musique, danse, autre... Cette année pour la partie introduction à la musique de notre temps, une attention particulière sera portée aux œuvres de György Kurtag, Pierre Boulez, Michel Fano, Philippe Manoury, Anton Webern, Bela Bartok, Igor Stravinsky...

ESPAÑOL**enseignant(s)**

F. Martí-Jufresa

semestre et option

5 & 6, toutes options

jour et heure

semaine paire

mardi 12h30-14h

jeudi 12h30-14h

objectifs

Saber presentar ágilmente su trabajo en lengua española.

contenu

El curso consistirá en una ronda renovable de presentaciones de los proyectos plásticos de los estudiantes mediante exposiciones colectivas en los talleres o en las diferentes salas disponibles de la escuela.

**FINE ART, GRAPHIC DESIGN
AND DESIGN IN ENGLISH****enseignant(s)**

Adam Scrivener

semestre et option

5 & 6, toutes options

jour et heure

vendredi 11h30-13h (option art)

vendredi 9h-10h30 (option design graphique)

mercredi 9h-10h30 (option design)

Semestres 5 & 6 will be divided into small groups and we will meet in different places in the school.

At the beginning of the year, we will all meet together to decide how this will work.

objectifs & contenu

My job is to try and help you to help yourself. I want to know about your work, what you are thinking, what you want to do. Together we can find solutions to problems, generate ideas and think about making images that communicate in ways that written and spoken language cannot do. The relationship between "theory" and "practice" has nothing to do with a rhetorical "discourse". Any level of English is ok.

semestres 3 à 6 ateliers transversaux

ateliers transversaux

AC / DC

enseignant(s)

Y. Caro, D. M. Clarke, O. Dollinger, F. Martí-Jufresa, E. Pitoiset, S. Provost, L. Proux

semestre et option

tous les étudiants de l'isdaT dans ses différentes composantes (beaux-arts, musique et danse) sont accueillis

jour et heure

de 20h à 23h (le mercredi ou le jeudi)
un atelier par mois en semaine paire selon calendrier suivant :

- le mercredi 14 octobre 2015
- le mercredi 25 novembre 2015
- le mercredi 9 décembre 2015
- le mercredi 13 janvier 2016
- le mercredi 27 janvier 2016
- le jeudi 10 mars et le vendredi 11 mars 2016 (2 jours entiers la semaine des « temps forts des enseignants »)
- le mercredi 23 mars 2016
- le jeudi 7 avril 2016

objectifs

Avoir un public. AC/DC est un endroit de présentation « semi-public ». Rassembler une fois par mois tous les étudiants de l'école désireux de pratiquer des expériences en public. AC/DC est une sorte de laboratoire où les étudiants sont tour à tour public et « acteurs ». C'est un endroit où l'on peut vérifier des tentatives, essayer de nouvelles choses, se confronter à une critique... AC/DC (Atelier Collectif de Décisions Contemporaines) est une plate-forme – un espace à construire ensemble dans toutes ses dimensions, une scène – de rencontre mensuelle qui se propose de mettre ensemble et de mettre en action au sein d'un territoire commun les pratiques suivantes (non limitatives) : l'art sonore, la performance, l'écriture, etc.

contenu

Ces pratiques sont non limitatives car cette plate-forme se veut vaste et aventureuse pour aller à la rencontre de son public. Une direction sans équivoque que nous nommerons « Voyons voir ». Nous pourrions aller du *Voyons voir* à *Prendre part*. Nous en faisons l'hypothèse.

Décider un sujet au lieu de le penser – *Don't need reason, don't need rime* (AC/DC dixit) – peut nous amener fort agréablement à des moments déraisonnables, des moments où l'intelligence n'est pas la principale qualité requise. Construire, autour de rencontres intensives des séquences de choses mêlant fascination et sensibilité. Expérimenter sa part propre dans le résultat final. Comprendre les relations entre ses propres positionnements et les spectateurs. Cet enseignement vise à comprendre et à élaborer une stratégie organisant autour de votre projet (vous, étudiant) tous les liens qui dans votre préoccupation font sens et à en dégager une position tant lisible dans l'espace du lieu que s'affirmant dans le choix des médiums mis en œuvre. Il s'agira donc de bâtir cette organisation prompte à permettre la compréhension d'un espace artistique – ment déplacé et d'assumer ses choix en tant qu'œuvre artistique.

AC/DC est un lieu d'expérimentations et de réalisations en public assumées pleinement.

SÉMINAIRE ÉCRITURE

enseignant(s)

Y. Caro

semestre et option

3 à 10, toutes options

jour et heure

semaine paire

mardi 12h-14h suivant calendrier :

- le 29 septembre 2015
- le 27 octobre 2015
- le 10 novembre 2015
- le 8 décembre 2015
- le 26 janvier 2016
- le 22 mars 2016
- le 5 avril 2016

+ un workshop de 2 jours le mardi 8
et le mercredi 9 mars 2016

objectifs

La place forte que nombre d'artistes contemporains accordent à l'écriture dans leurs propositions artistiques, que cette démarche d'écriture fonde et génère leur pratique ou plus simplement l'accompagne, est significative d'un nouveau rapport à l'écriture comme médium pertinent de rendre compte et d'énoncer, ici dans le champ des arts plastiques, les problématiques actuelles. Ce séminaire nous permettra de faire un point sur l'histoire et les enjeux des écritures contemporaines, en la parcourant, en les nommant.

contenu

Une approche historique ainsi que les éléments de l'actualité concernant les écritures contemporaines dans leurs relations aux arts plastiques. L'histoire, donc, et les enjeux de la poésie contemporaine en forme de parcours, d'Heidsieck à Pennequin, de Gysin à Cadiot, d'Isou à Prigent sans oublier les grands anciens futuristes — et autres Dada — du début de la modernité. Ces rencontres se feront autour de documents, d'écoutes et de visionnages qui seront reçus, étudiés, analysés.

MACHINA

enseignant(s) & intervenant(s)

N. Bruyère, E. Cliquet, J.-M. Evezard,
T. de la Hogue, D. Le Ray, P. Mellet et P. Perez

semestre et option

3 à 6, options art et design
(obligatoire pour les semestres
3 & 4 option design, et optionnel pour les
semestres 5 & 6 option design et les
semestres 3 à 6 option art)

jour et heure

semaine paire

jeudi 14h-20h et vendredi 9h-12h et 14h-18h

objectifs

Initiation à la création de dispositifs ou d'objets numériques et électro-mécaniques en binôme (art et design) prenant appui sur les enjeux de la technologie depuis la cybernétique jusqu'à ses développements les plus actuels (Arduino, Raspberry Pi, FabLab, imprimantes 3D, objets intelligents, Max-MSP, Processing, réalités augmentée et virtuelle...).

contenu

En profitant des différentes ressources et expertises de l'école, les étudiants et les professeurs se réunissent pour étudier ensemble les différents moyens de fabrication nécessaires à la réalisation d'une pièce, tout médium confondu. Lors de ses rencontres hebdomadaires, nous pourront être amenés à circuler dans les différents espaces de l'école et à les aménager, faire des croquis et des schémas, rechercher le bon matériau et estimer son coût, chacun apportant son expérience. Ce cours sera l'occasion de créer ponctuellement des passerelles avec d'autres cours d'autres professeurs selon les projets et les envies des étudiants. Il vise à déployer une culture de la technique au sens d'une connaissance par la pratique en s'inspirant d'exemples (Fablabs, Hackerspaces entre autres).

DESSINER / ÉDITER**enseignant(s)**

L. Cathala, J. Dupeyrat et J.-L. Fauvel

semestre et option

3 à 6, option art et design graphique

jour et heure

semaine paire

mardi 14h-18h

objectifs

Relier les pratiques de dessin à celles de monstration et d'édition, et les productions dessinées aux espaces architecturaux et imprimés. Travailler à l'édition de ses propres dessins (reproductions et imprimés, gravure, sérigraphie, infographie, micro-éditions, projection, animation...).

contenu

Ce cours consistera en un suivi de projets de dessin pouvant se déployer dans l'espace et/ou dans des travaux d'édition ou questionnant la reproductibilité. Jérôme Dupeyrat et Laurence Cathala proposeront des présentations d'œuvres travaillant cette notion « d'editing ». Le cours pourra également intégrer des projets collectifs d'exposition ou d'édition, parfois avec la participation d'autres étudiants (par exemple en 2014-15 : Sol LeWitt, *Drawings for Anyone*, à la galerie du quai, et *Working Drawings*, en amphi A, lors des journées portes ouvertes de l'isdaT).

Les étudiants pourront également travailler dans les ateliers de gravure, sérigraphie, infographie, en bénéficiant d'un temps d'accompagnement en atelier sur leurs projets le mardi après-midi.

Il s'agira de réfléchir aux questions de présentation et d'édition des travaux, aux conditions spatiales de la présentation de dessins (accrochage, dessin mural, in situ, performatif, projeté, animé, en lien avec d'autres médiums ou objets, éditions, affiches...). Il pourra également s'agir de travaux plus particulièrement en lien avec le livre, le texte, l'écriture et la graphie, posant des questions d'édition et de mise en forme à l'échelle de la page ou du mur.

semestres 3 à 6 — option art

- 102 **semestres 3 & 4**
- 108 **emploi du temps**
- 117 **semestres 5 & 6**
- 122 **emploi du temps**

L'option art est dédiée aux modes d'existence et d'apparition de l'art aujourd'hui. On y révèle les représentations et les pratiques artistiques de demain. S'y développent des problématiques et des questionnements auxquels se confrontent les étudiants avec l'appui, l'expérience et le regard que les professeurs ont acquis au sein de leur propre expérience artistique ou théorique.

L'organisation de ce 1^{er} cycle répond à une double exigence. Elle offre la possibilité d'appréhender nombre de médiums et de pratiques. Elle permet à chaque étudiant de définir un champ de recherche singulier. Durant les deux années, l'accent est mis sur la primauté de la « culture d'atelier », c'est-à-dire sur l'acquisition de savoirs par l'expérience de médiums. Ce temps d'atelier est le moment de se donner des outils, d'explorer une pensée de l'art par la pratique.

On entend par culture d'atelier : le chemin, les étapes, les langages, les outils et les nourritures nécessaires pour passer d'une idée à sa concrétisation. Au chapitre des nourritures, on placera des éléments de connaissance : histoire des médiums, des techniques et de leur contexte ; maîtrise du langage écrit et oral ; développement d'une approche critique des enjeux des pratiques artistiques. Au chapitre des langages seront les éléments qui permettront de placer devant soi les prémisses d'une concrétisation.

La mise en pratique des médiums s'accompagne régulièrement de la mise en espace comme outil de débat, de prise de risque et de prise de notes. D'autres supports de présentation sont investis selon le grain et la sensibilité des projets (mise en ligne, mise en page, mise en scène, projection). La dynamique des idées et des formes prime sur la seule logique de l'évaluation. Le va-et-vient entre la pensée et la forme amène peu à peu l'étudiant à affiner son point de vue. La participation aux conférences, séminaires,

l'inscription aux workshops, l'expérience acquise durant les stages en France et à l'étranger, mais aussi la bonne organisation des ateliers ou encore l'initiative d'expositions à l'extérieur de l'École sont autant d'éléments favorables à l'inscription sociale de tout jeune artiste et participent de la vie courante de l'option art

3 catégories de cours

Les enseignements sont répartis en : théorie, fondamentaux, transversaux. Les cours théoriques aux semestres 3, 4, 5 et 6 sont obligatoires (voir p. 73). En plus de ces cours obligatoires, celui de P. Fauré, « Analyse d'œuvres... », leur est ouvert. Les cours théoriques et fondamentaux exposent leurs disciplines particulières. Ces disciplines trouvent leurs articulations lors des cours transversaux. Des possibilités d'inscription pour ancrage et approfondissement d'une pratique sont conservées. Chaque semestre, des cours sont obligatoires ou au choix. Les étudiants ont la possibilité de construire leur parcours en respectant le nombre de cours nécessaire par semestre et pour chacune de ces catégories.

Pour les semestres 3 et 5, parmi les fondamentaux, 3 cours devront être choisis définitivement au 28 octobre (aucun changement de cours ne sera accepté après cette date), en plus du cours « Économie de l'atelier » obligatoire au semestre 3. Les inscriptions aux cours fondamentaux et transversaux se font lors de la rentrée pédagogique le 23 septembre 2015 auprès du directeur des études.

Pour les semestres 4 et 6, les 3 cours fondamentaux devront être choisis définitivement au 11 février. Un changement d'au minimum un cours devra intervenir au début du semestre 4.

Pour les cours transversaux, seuls « Phallophories » et les mises en espace sont obligatoires. Les étudiants sont libres de choisir les cours transversaux qu'ils souhaitent à condition que ceux-ci ne se superposent pas à leurs cours fondamentaux et en discussion avec leurs coordonnateurs.

Conférences

Elles ont lieu le mercredi en semaine paire ou impaire de 18h à 20h. Elles permettent de rencontrer des pratiques et des artistes actuels afin de mettre les pratiques de tous les étudiants en résonance et de susciter le questionnement.

Workshops

Ils contribuent à étendre le champ des enseignements. Chaque étudiant de l'année 2 et de l'année 3 participera à un workshop pendant la Semaine des workshops du lundi 8 au vendredi 12 février (cours suspendus).

Archivage

Du temps sera également consacré à un archivage des travaux. On y examinera les dossiers des étudiants du semestre 1 à 5 afin de dégager avec eux les éléments qui devront faire l'objet d'un archivage et de la construction d'un document. Ce document comprendra des images et du texte, il exprimera les temps forts d'un parcours, prémisses d'une position engagée qui pourra devenir l'axe de recherche du second cycle. *Voir fiches de cours de D. Barreau et Mise en espace 2.*

Stage

Les étudiants auront à effectuer un stage entre le semestre 3 et le semestre 6 qui devra faire l'objet d'un rapport devant être adressé au directeur des études, au coordonnateur et à la secrétaire pédagogique Bettina Mellet au maximum trois semaines avant l'évaluation du semestre 6. Les crédits de ce stage seront attribués au semestre 6.

Coordination

Les coordonnateurs du 1^{er} cycle de l'option art sont Etienne Cliquet, Jérôme Dupeyrat et Ana Samardžija Scrivener.

Évaluation

Les crédits répartis en cours de théorie, fondamentaux, transversaux sont attribués par les enseignants réunis en collégiale à partir des éléments du contrôle continu. En fin de semestre 4, le conseil se prononce sur le passage en année 3 ou le redoublement. Il peut ne pas autoriser un étudiant à redoubler. En fin de semestre 6 (8 semaines avant le DNAP environ), le conseil attribue les crédits en vue du passage du diplôme, à partir de la présentation de pièces choisies parmi les semestres 1 à 6, significatives du parcours de chaque étudiant et de son travail au cours du semestre, inaugurant les prémices d'un axe de recherche.

Lors du DNAP, cette recherche et le parcours de l'étudiant dans les six premiers semestres sont évalués par un jury extérieur. Après l'obtention du DNAP (2 semaines après le diplôme), les étudiants qui désirent poursuivre leurs études en second cycle à l'isdaT se présentent devant une commission d'admission. Celle-ci se prononce à partir d'une formulation écrite du projet de recherche et du portfolio. Un étudiant peut se présenter devant plusieurs commissions dans l'École. Il doit également se présenter devant les commissions d'équivalence et d'admission d'autres écoles en vue d'une orientation conforme à son parcours et ses ambitions.

grille des crédits

semestre 3	crédits	semestre 5	crédits
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	16	Méthodologie, techniques et mises en œuvre	12
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	2	Recherches et expérimentations	6
Bilan	4	Bilan	4
Total	30	Total	30

semestre 4	crédits	semestre 6	crédits
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	14	Méthodologie, techniques et mises en œuvre	4
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	Histoire, théorie des arts et langue étrangère	5
Recherches et expérimentations	4	Recherches et expérimentations	4
Bilan	4	Stage, expérimentation des milieux de création et de production	2
Total	30	Diplôme	15
		Total	30

Le stage, qui peut être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours du semestre 4, 5 ou 6. Les crédits seront attribués à l'évaluation du semestre 6.

notes

semestres 3 et 4

cours fondamentaux

ÉCONOMIE DE L'ATELIER POUR UN ATELIER POSSIBLE

enseignant(s)

J.-P. Castex, P. Mellet

semestre et option

3

cours obligatoire par rotation de 5 semaines

jour et heure

hebdomadaire	semaine impaire
vendredi 9h-12h	jeudi 14h-18h

objectif

Se familiariser avec les cultures propres aux pratiques du volume.

contenu

Vous appréhendez la grammaire de l'objet : volume, forme et matière en vous référant à des exemples de pratiques du volume et de l'espace.

L'enjeu est de dégager des lignes directrices de sorte que l'atelier puisse être le lieu où l'acte et la matière se cristallisent en une forme qui fait sens.

Ces enjeux se feront à partir d'une relecture du « document » de fin de première année pour développer un projet.

ÉCONOMIE DE L'ATELIER POUR UNE REMISE EN QUESTION DE L'ATELIER

enseignant(s)

J.-P. Castex, P. Mellet

semestre et option

4

jour et heure

hebdomadaire	semaine impaire
vendredi 9h-12h	jeudi 14h-18h

objectif

Étendre la notion d'économie de l'atelier à des pratiques diversifiées, élaborer les prémices d'une stratégie en rapport à des objectifs définis par chaque étudiant (voir « table de travail »).

contenu

L'atelier sera pris dans son sens large ; il sera le lieu où s'expérimente et s'accomplit votre programme.

La place que vous occupez, l'économie de votre atelier (matière et mise en œuvre), la grammaire de vos formes, constituent le paradigme à partir duquel vous construirez votre stratégie.

INI()

enseignant(s)

E. Cliquet

semestre et option

3 & 4

jour et heure

mercredi 14h-18h

objectifs

[PenserEnDehorsDeLaBoite]

contenu

Ini ((matériau (matière (coltran (Congo (guerre)))) (haptique (tactile (écran (multitâche) (million de couleurs)))) (micro-force (échelle (micro (nano)))) (immatériaux)) + (Internet (Web (site (HTML) (CSS)) (lien (hypertexte) (intertexte)) (adresse (requête (latence)))) (topologie (grappe (densité)) (graphe (maille (noeud)) (échelle)))) + (automatisation (automate (métier à tisser (recensement (cryptologie (Turing) (Enigma) (mise à jour (Pretty Good Privacy)))))) (perte de données)) + (communauté interprétative (calque (interprétation)) (couche (écoute (espionnage))) (filtre)) + (créativité (sérendipité (sagacité (hasard))) (sédentarité (routine)) (conversion (nommer (renommer))) (conversation (traduction (interculturalité) (indisciplinarité)))))) + (calculable (éditable) (imprimable) (pliable) (empilable) (repas-sable) (extensible) (jetable) (soluble) (jouable) (navigable (habitable) (risible) (probable))) + (art))

LE JEU DES ÉCRANS

enseignant(s)

E. Castellan

semestre et option

3 & 4

jour et heure**semaine impaire**

mardi 9h30-12h et 14h-16h

objectif

Développer des liens entre le cinéma, la représentation, et l'espace de projection qu'est la peinture. Aborder des pratiques contemporaines à mi-chemin entre différents domaines, volume/scénographie/ couleur/figuration et poser la question de l'interprétation entre l'écrit et la peinture par exemple.

contenu

Le recueil de nouvelles *Vermillon Sands* de J. G. Ballard est considéré à plus d'un titre comme un chef d'œuvre de la littérature de science fiction, notamment pour ses réflexions d'anticipation sur l'art. En partant d'une de ses nouvelles, *Le jeu des écrans*, il s'agira de développer une vision d'un scénario à plusieurs facettes, en groupe ou individuellement, qui permettra de pratiquer la peinture en explorant ses formes les plus variées. Ce cours permettra entre autres de situer le rapport à la narration, et à l'interprétation, aux couleurs, au fond, à l'espace, et d'analyser des pratiques artistiques actuelles.

PHOTOGRAPHIE
« L'ATELIER ÉLARGI »**enseignant(s)**

F. Gorla

semestre et option

3

jour et heure**semaine impaire**

lundi 14h-17h30

semaine paire

jeudi 10h-13h (dans les ateliers de l'école)

jeudi 14h-18h (en collaboration avec l'atelier vidéo de Thomas Sipp)

objectifs

Penser et mettre en œuvre un travail photographique en élaborant son propre langage. Connaissance des outils photographiques. Savoir utiliser de manière autonome les lieux dédiés à la photographie dans l'école (studio, labo, tirage). Questionner les dispositifs de construction du réel dans la fabrique des images contemporaines. Acquérir une culture de l'image et une connaissance de l'histoire de l'art en lien avec la photographie.

contenu

La photographie élargit le champ de l'art mais transforme aussi notre mode de vie faisant interagir l'un et l'autre. Elle porte le grand rêve démocratique d'un art pour tous. Les photos se font-elles en pressant le bouton ? Quelle part de technique prendre en charge ? Comment articuler notre expérience du réel, de la vie, de l'art avec une fabrication, une mise en forme, une publication des images ? Les séances de travail successives nous permettront d'explorer les lieux de ce nouvel Atelier élargi accessible par la pratique de la photographie : des situations extérieures de prises de vues, la circulation des images sur le net, les ateliers techniques, un espace de travail intime, une chorégraphie, un voyage d'étude...

Le cours se développe en 3 temps :

- action : prise de vue à l'intérieur de certaines situations choisies ensemble,
- conviction : temps de parole partagés autour de documents liés à l'histoire de l'art,
- plateaux techniques : expérimentation intuitive ou raisonnée des outils de la photographie.

Partenaires : Cinémathèque et Château d'eau.

PHOTOGRAPHIE
« L'OBJET THÉORIQUE »**enseignant(s)**

F. Gorja

semestre et option

4

jour et heure

semaine impaire

lundi 14h-17h30

objectifs

Penser et mettre en œuvre un travail photographique en élaborant son propre langage. Connaissance des outils photographiques. Savoir utiliser de manière autonome les lieux dédiés à la photographie dans l'école (studio, labo, tirage). Questionner les dispositifs de construction du réel dans la fabrique des images contemporaines. Méthode et économie d'un travail photographique. Acquérir une culture de l'image et une connaissance de l'histoire de l'art en lien avec la photographie.

contenu

Pour Rosalind Krauss, la photographie en tant qu'*Objet théorique* permet de reconsidérer, de voir différemment les autres pratiques artistiques. Pour Louis Marin, l'*Objet théorique* est la part de réflexivité contenu dans l'œuvre même. À partir d'une première expérience avec la photographie, nous essayerons de la connecter à d'autres expériences, d'autres pratiques de toutes sortes, pour voir la manière dont elle se pense et la manière dont elle infléchit notre perception des choses et notre manière de faire.

VIDÉO : PORTRAIT CRACHÉ !**enseignant(s)**

T. Sipp

semestre et option

3 & 4

jour et heure

semaine paire

mardi 14h-18h (ateliers pratiques)

mercredi 9h-12h (projections)

jeudi 14h-18h (semestre 3, en collaboration avec le cours photo de Françoise Gorja)

objectifs

À travers des projections, des lectures, des analyses d'images, repérer et comprendre les dispositifs mis en œuvre par les artistes et les cinéastes pour faire un portrait ; s'en inspirer pour faire le portrait filmé (moins de 3 minutes) d'une personne connue ou inconnue, ou son propre portrait. Un travail actif est demandé en dehors des cours (repérages, recherches...).

contenu

Portrait-robot, portrait en pied, de face, de profil, de trois-quart, portrait de groupe, portrait de famille, portrait d'un inconnu, portraits d'anonymes, portraits de femmes et d'hommes illustres, portrait à charge, autoportrait, l'Il be your mirror, portrait de l'artiste en jeune homme, portrait de l'artiste en jeune chien, 24 heures d'une femme ordinaire, 24 portraits de Alain Cavalier, portraits du Fayoum, Jeanne Dielman 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles, Zidane, un portrait du XXI^e siècle...

Pourquoi en revenir toujours au portrait ? Qu'est-ce qu'on cherche quand on fait un portrait ? Est-ce que le portrait doit être craché, ressemblant, troppo vero ? Ou est-ce qu'on peut jouer avec le portrait ? Le « travestir » pour mettre en scène des facettes rêvées ou fantasmées des personnes qu'on filme, ou révéler des stéréotypes et des rôles sociaux ?

Du portrait à l'autoportrait, de la peinture à la photographie, de la littérature au cinéma, en déroulant un fil analogique et associatif, nous explorerons ces questions, avec pour compagnons de route August Sander, Rineke Dijkstra, Thomas Struth, Alain Cavalier, Tacita Dean, Ralph Eugene Meatyard, Claude Cahun, Cindy Sherman, Urs Lüthi, Michel Journiac, Gillian Wearing, etc.

**DESSIN AMPLIFIÉ :
LATERNA MAGICA****enseignant(s)**

L. Cathala

semestre et option

3 & 4

jour et heure

semaine paire :

mardi 9h-13h

+ suivi de projet sur rendez-vous le mercredi
matin (9h-13h) et le jeudi après-midi (14h-17h)**objectifs**

Développer un travail personnel de dessin.
Travailler à la création de « dispositifs » pour
dessiner, exposer, et de dispositifs de
« récits » autour des travaux.

contenu

Dans ce cours le dessin est envisagé comme une pratique d'écriture, une écriture pouvant aller vers une forme, en amplifiant certains gestes. Il s'agit de réfléchir à un dessin en action, faisant image ou porteur d'un récit (de la lanterne magique comme pré-cinéma à la performance, en passant par des oeuvres jouant sur des rapports textes-images, dessins-écritures, dessin-installations...). Une réflexion collective sera menée sur un dessin performatif et collaboratif, amplifié dans des dispositifs de projections, de réalisations et captations en direct, d'expositions, de récits...

Il s'agira par ailleurs de travailler plusieurs temps et espaces d'une pratique personnelle de dessin :

- ✕ la pratique régulière de notes dessinées (carnets ou autres) et leurs relations aux autres travaux et aux projets, en réfléchissant aussi à des procédés d'archivage et de classement des travaux sur papier. Cet aspect quasi documentaire sera associé à une réflexion plus large sur l'espace ou la table de travail ;
- ✕ le dessin comme travail autonome (réflexion sur les outils, les formats, les papiers, l'original et l'imprimé, la série, le mur, l'espace, le dessin dans d'autres médiums etc.).

semestre 3 & 4 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	<p>Histoire de l'art J. Dupeyrat</p>	<p>Dessin amplifié L. Cathala</p>
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		<p>Español F. Martí-Jufresa</p>
14h-15h	<p>Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats</p>	<p>Séminaire écriture Y. Caro (selon calendrier)</p>
15h-16h		<p>Portrait craché T. Sipp</p>
16h-17h		
17h-18h		
18h-19h	<p>Lectures du cinéma 2 D. Barreau</p>	<p>Analyse d'œuvres P. Fauré</p>
19h-20h		

semaine paire

mercredi	jeudi	vendredi
Portrait craché T. Sipp	Phallophories semestre 4	Économie de l'atelier J. -P. Castex, P. Mellet sem. 3 et 4
		Table de travail J. -P. Castex, P. Mellet sem. 4
	Español F. Martí- Jufresa	
INI() E. Cliquet	Table de travail J. -P. Castex, P. Mellet — sem. 4	English A. Scrivener
	Portrait craché T. Sipp — sem. 3 L'atelier élargi F. Goría — sem. 3	
	Atelier Machina	
	Pas de repos pour les braves F. Goría, T. Sipp — sem. 4	
		Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
Conférence	Philosophie II A. Samardžija Scrivener	

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2015-2016

semestre 3 & 4 – art

	lundi	mardi
8h-9h		Méthodologie 2 D. Barreau
9h-10h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Le jeu des écrans E. Castellan
10h-11h		
11h-12h	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	L'atelier élargi sem. 3 L'objet théorique sem. 4 F. Gorla	Le jeu des écrans E. Castellan
15h-16h		
16h-17h		
17h-18h	Lectures du cinéma 2 D. Barreau	Analyse d'œuvres P. Fauré
18h-19h		
19h-20h		

semaine impaire

mercredi	jeudi	vendredi		
<p>Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats</p>		<p>Économie de l'atelier J. -P. Castex, P. Mellet sem. 3 et 4</p> <p>Table de travail J. -P. Castex, P. Mellet sem. 4</p>		
<p>INI() E. Cliquet</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="416 863 588 1268"> <p>Économie de l'atelier J. -P. Castex, P. Mellet</p> </td> <td data-bbox="588 863 740 1268"> <p>Les Fabricants E. Cliquet</p> </td> </tr> </table>	<p>Économie de l'atelier J. -P. Castex, P. Mellet</p>	<p>Les Fabricants E. Cliquet</p>	<p>English A. Scrivener</p>
<p>Économie de l'atelier J. -P. Castex, P. Mellet</p>	<p>Les Fabricants E. Cliquet</p>			
<p>Conférence</p>	<p>Philosophie II A. Samardžija Scrivener</p>	<p>Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats</p>		

semestres 3 à 6

cours transversaux

VOIR AUSSI "ATELIERS TRANSVERSAUX "

P. 91

PHALLOPHORIES

enseignant(s)

collégiale des professeurs de l'option art
premier cycle

semestre et option

2 & 3, option art

jour et heure

jeudi 10h-12h

objectifs

Se saisir, dans sa pratique et sa trajectoire de recherche, des points extérieurs sur lesquels elles s'appuient, qui les alimentent, les mettent en question et en mouvement. Partager ces contenus et les enjeux qui les sous-tendent avec tous les participants. En faire une chose commune, les analyser et les discuter. Créer ainsi des passages effectifs entre les champs d'activité que les réflexes métaphysiques anciens séparent habituellement en « pratique » et « théorie ».

contenu

Chaque semaine, les participants, étudiants comme professeurs, choisissent des contenus ou des « points » à étudier et à discuter en commun. Ces points, foyers de sens et de gestes, peuvent se présenter comme des écrits de tout genre, le travail d'un artiste ou une seule œuvre, une exposition, un film... Les points peuvent aussi se rencontrer en dehors des préoccupations immédiates de chacun et se donner comme ce qui fait actualité ou pose question dans et pour le champ de l'art aujourd'hui. Une séance sera consacrée à l'étude d'un point qui pourra être présenté par un(e) participant(e), un duo ou éventuellement un trio. S'il s'agit de la présentation d'une exposition ou d'une œuvre, les initiateurs de la proposition privilégieront celles dont ils auront fait l'expérience dans la situation réelle de leur apparition. Un calendrier des séances sera proposé une fois par mois pour le mois à venir. Une séance et son point pourront donner lieu à des rebondissements et à des chamboulements consécutifs du calendrier, calendrier qui aura la grâce d'être souple.

« ... j'embrasse le commun, j'explore et je vénère le familier et le modeste. Montrez-moi vraiment le présent et vous connaîtrez les mondes antiques et futurs. »

Ralph Waldo Emerson

**TABLE DE TRAVAIL
EN RELATION AVEC LE COURS
«PHALLOPHORIES»**
enseignant(s)

J.-P. Castex, P. Mellet

semestre et option

4

jour et heure

hebdomadaire	semaine paire
vendredi 9h-12h	jeudi 14h-18h

objectifs

À partir des éléments ; textes et formes étudiés ensemble en «Phallophories» et de votre expérience du «Document» de fin de semestre 2, vous cernerez un peu ce qui est à l'œuvre dans vos activités. Celles-ci sont pratiques et réflexives sans discontinuité. Vous les comparerez à celles d'artistes et de théoriciens de l'art pour relever les matières, les pensées, et les outils dont vous vous saisissez au moment d'organiser votre plan de travail.

contenu

Cette proposition débouchera sur une exposition dont nous infléchirons les codes afin de rendre compte de ce qui conduit votre activité avant même que vous ayez produit un objet spectaculaire.
Lieu : salle O2, une semaine du 16 au 20 mai ou du 23 au 27 mai.

ÉCONOMIE ARTISTIQUE (PRÉMICES)
enseignant(s)

J.-P. Castex, P. Mellet

semestre et option

3 à 6

jour et heure

jeudi et vendredi sur RDV individuels
des RDV collectifs auront lieu certains
vendredis de 18h à 20h

objectifs

Présenter les éléments de votre projet au fur et à mesure de son avancement.

contenu

Quelles que soient les formes que vous voudrez donner à votre pensée et les médiums employés, vous présenterez les éléments qui constituent votre table de recherche (textes objets, images, enquêtes, sons...) afin de communiquer et nous permettre de suivre votre recherche des premières intuitions aux dernières réalisations. Des réunions informelles de tout le groupe auront lieu telles des rencontres d'amateurs.

LES FABRICANTS**enseignant(s)**

E. Cliquet (à chaque séance)
J.-P. Castex, L. Cathala, P. Mellet,
E. Castellan (selon disponibilités)

semestre et option

3 à 6

jour et heure

semaine impaire

jeudi 14h-18h

objectifs

En profitant des différentes ressources et expertises de l'école, trouver les moyens de fabrication d'une pièce, tout médium confondu.

contenu

Lors de ces rencontres bi-hebdomadaires, étudiants et professeurs seront amenés à circuler dans les différents lieux de l'école à la recherche de la meilleure façon de réaliser une œuvre : faire des croquis et des schémas à plusieurs, aménager un espace de travail adéquat, créer une maquette, rechercher le bon matériau et le bon outil en chiffrant son coût auprès de prestataires et fournisseurs si nécessaire, estimer le temps à y consacrer, chacun apportant son expérience dans un domaine ou un autre. Ce cours sera également l'occasion de créer ponctuellement des passerelles avec différents cours et différentes passions selon les réalisations et les envies des étudiants. Il vise à déployer une culture de la technique au sens d'une connaissance par la pratique collaborative en s'inspirant de communautés amateur (fablab, hackerspace et autre tiers-lieu).

**ACCIDENT DE SURFACE
TECHNIQUE DE LA PEINTURE****enseignant(s)**

M. Cure en collaboration avec les enseignants de peinture

semestre et option

3 à 10

jour et heure

— du 13 au 15 octobre 2015
— du 2 au 4 février 2016

objectifs

Fournir la formation et les outils techniques nécessaires à la pratique de la peinture.

contenu

Inventaire des supports. Montage des châssis et tension des toiles. Enduction et préparation des toiles et autres supports. Fabrication de peinture à partir des pigments (gouache, acrylique, tempera, huile, peinture à la cire). Mise en œuvre de ces techniques. Utilisation et caractéristique des peintures industrielles : acrylique, vinylique, alkyde, glycéro. Organisation et méthode de travail. Toxicité des produits. Suivi technique des travaux des étudiants.

Bibliographie (disponible à la bibliothèque) :

- *La peinture à partir du matériau brut*, Nicolas Waecker
- *La technique de la peinture à l'huile*, Xavier de Langlais
- *Le livre de l'art*, Cennino Cennini
- *La technique du tableau*, Marc Havel

PAS DE REPOS POUR LES BRAVES**enseignant(s)**

F. Gorla, T. Sipp

semestre et option

4, 6 & 8

l'atelier s'adresse aux étudiants ayant suivi les cours photo ou vidéo de F. Gorla et T. Sipp les semestres précédents

jour et heure

semaine paire

jeudi 14h-18h

du 21 au 27 mars : semaine de tournage sur un site extérieur

objectifs

Atelier de recherche explorant les articulations entre photographie et vidéo. Mener un projet collectif. Expérience d'un tournage collectif sur un site extérieur. Maîtrise des outils techniques pour la prise de vue et le montage. Connaissance des œuvres filmiques et photographiques du XX^e siècle.

contenu

Pas de repos pour les braves est un projet de recherche qui propose aux étudiants en photographie et en vidéo de travailler collectivement et intensément sur un film.

Inspiré par August Sander et son œuvre « Hommes du XX^e siècle », il partage la même ambition de faire le portrait des femmes et des hommes de notre temps, en commençant par le groupe qui est le plus proche du collectif des photographes et des filmeurs, nos alter egos, les étudiants.

Le projet a démarré à Toulouse, à l'Université du Mirail et a pris la forme d'un film de 15 minutes, montrant une dizaine de portraits d'étudiants. C'est la nature même de l'architecture moderniste qui a guidé la narration du film : l'horizontalité des

constructions, les alternances de lumières et d'ombres, les nombreux couloirs et passages qui génèrent le flux d'étudiants et de visages.

Un second film a été réalisé en mars 2013 à la Freie Universität de Berlin, avec le projet de continuer à explorer les relations entre l'architecture utopique du site et les étudiants qui « l'activent » aujourd'hui. Le troisième film a été tourné en 2014 à Urbino, en Italie, sur le campus de l'Université Carlo Bo, en mettant à profit les nombreuses « vues » ménagées par le site. Enfin, en 2015, le dernier opus de la série s'est déplacé à l'Université de l'East Anglia, à Norwich en Angleterre. Les caractéristiques de l'architecture nous ont guidés vers des portraits d'étudiants occupés à une lecture intérieure, ouvrant sur de nouveaux emboîtements entre photographie et vidéo, passé et présent, architecture et portrait.

Cette année sera découpée en deux temps : un premier temps sera consacré à la conception d'une exposition des différents films réalisés jusqu'à présent ; un second temps sera dédié à la réalisation d'un film dans un nouveau lieu : fidèles à notre méthode, il s'agira de trouver un angle d'approche en se mettant « à l'écoute » du site et des personnalités des étudiants rencontrés.

MISE EN ESPACE I**enseignant(s)**

Collège des enseignants

semestre et option

3 à 6

jour et heure

- sem. 3, du 4 au 11 décembre 2015
- sem. 5, du 14 au 18 décembre 2015
- sem. 6, du 4 au 8 avril 2016
- sem. 4, du 6 au 13 mai 2016

objectifs

Exposer les enjeux et les orientations du travail. Favoriser une discussion à partir de ce qui est exposé pour renforcer et préciser les orientations et les objets.

contenu

Individuellement ou en groupe, vous exposerez tout ou partie des éléments de vos recherches et les textes et images en référence qui les soutiennent. Cette présentation spatiale et orale sera suivie de retours individualisés de la part des enseignants à l'issue de chaque demi-journée. Tous les étudiants disponibles sont invités à prendre part aux débats.

Les groupes d'enseignants seront formés à partir de leurs disponibilités. Ils seront représentatifs des groupes d'enseignements du 1^{er} cycle de l'option art. Une personnalité extérieure pourra être invitée.

MISE EN ESPACE II**enseignant(s)**

D. Barreau, P. Mellet, J. Dupeyrat, J.-P. Castex

semestre et option

6

jour et heure

semaine impaire
jeudi 14h-18h

objectifs

Prendre conscience des critères d'appréciation du DNAP. S'exercer à en tenir compte.

contenu

Dans le créneau horaire imparti, à partir des ressources disponibles, vous présenterez, seuls ou en groupe les éléments de votre parcours du semestre 1 à 6 et vos points de référence afin de permettre une compréhension de vos choix et de vos orientations.

Début mars, nous dresserons un calendrier des rencontres qui tiendra compte de vos besoins et des disponibilités des enseignants.

semestres 5 et 6

cours fondamentaux

**DÉPLACEMENT
POUR UN DÉPLACEMENT DE LA
NOTION D'ATELIER
EN RELATION AVEC LE COURS « LES
FABRICANTS »**

enseignant(s)

J.-P. Castex, P. Mellet

semestre et option

5 & 6

jour et heure

hebdomadaire	semaine impaire
vendredi 14h-18h	jeudi 14h-18h

objectifs & contenu

Bibliographie

– *Les monuments de Passaic*, Robert Smithson, in « R. Smithson: Sculpture », éd. Cornell University Press, 1981.
 – *Ma position, écrits sur mes œuvres*, Dan Graham, éd. les Presses du réel, 1992.
 – *Marcher, créer*, Thierry Davila, éd. du Regard, 2007.
 – *Habiter le décor*, Jordi Colomer, texte de la conférence donnée au Centre Pompidou, novembre 2008.
 – *Clinton is innocent*, Gabriel Orozco, éd. Paris-Musée, 1998.

À partir d'une analyse de ces écrits et de ces formes, vous vous reposerez les questions liées à des pratiques artistiques hors le cadre de l'atelier pour des productions destinées en dehors des institutions conventionnelles de l'art. La mise en acte des opérations qui découleront de vos positionnements prendront en compte la nécessité de construire la visibilité de vos choix et de vos objets.

Pour rendre viable cette proposition nous nous tiendrons à un certain nombre de principes élémentaires communs :

1. Champ opératoire limité aux berges de la Garonne limité en amont par le pont St Michel et en aval par le pont St Pierre. Berges s'entend ; entre les digues (voir plan fourni au début du 1^{er} cours).
2. Un calendrier allant d'octobre à la semaine du 11 au 15 avril qui fixera les dates butoir pour l'accomplissement des différentes phases (calendrier établi lors du 1^{er} cours).
3. Différentes phases obligatoires :
 - études du lieu et prises de notes
 - notes d'intentions et éléments de références + croquis
 - plans, épures, maquettes, devis
 - programme des interventions se succédant dans une période limitée (10 à 15 jours) avec l'organisation des diverses communications + archivages des interventions
 - construction d'un objet de médiation qui rendra compte de la totalité des parcours (DVD et WEB).

INSCRIPTIONS**enseignant(s)**

E. Cliquet, A. Samardžija Scrivener

semestre et option

5 & 6

jour et heure

mercredi 9h-12h

objectifs

Pratiquer les inscriptions. Dans tous les sens. Nous rendre souvent dans des espaces extérieurs à l'école où nous sommes inscrits. Réfléchir à la manière dont nous pouvons nous inscrire en ces espaces et à la manière dont ces espaces s'inscrivent en nous. Observer cela. Inscrire cela de nouveau. Penser ce que l'on aime, en termes d'inscriptions : une référence constitue-t-elle une inscription profonde d'une démarche artistique dans un contexte, un continuum ou une fracture ? Visiter un maximum de plages dans le monde pour y inscrire des choses dans le sable.

contenu

Comment un geste s'inscrit-il dans un corps ? Comment un air s'inscrit-il dans la mémoire ? Qu'est ce que j'inscris en moi et pourquoi ? Comment les choses nous habitent-elles ? Qu'est-ce qui m'accompagne ? Comment accompagner quelque chose ou quelqu'un ? Qu'est ce qui m'inscrit et jusqu'à quel point ? En quoi sommes-nous inscrits ? Et avec qui ? Quelles traces voulons-nous laisser ? Sur quels supports ? Comment les inscriptions s'effacent-elles ? Comment appréhendons-nous l'écriture informatique et l'écriture sur papier ? Si une inscription marque un support, un support contraint-il ce qui s'y inscrit ? Si *inscrire*, c'est *écrire dans*, comment dire *écrire hors* ?

L'ESPACE-TEMPS D'UN ATELIER, FANTASME/ABSTRACTION/CHANTIER, DU PERSONNEL AU COLLECTIF ET VICE VERSA**enseignant(s)**

E. Castellan, en partenariat avec L. Proux, cours intérieur/extérieur/peinture, et K. Schmidt

semestre et option

5 & 6, ouvert aux étudiants semestres 7 à 10 option art

jour et heure

semaine impaire
mercredi 9h-13h et 14h-18h**objectifs**

Travailler l'autonomie et la mise en acte d'une pratique liée à la peinture, à la fois pour prendre place dans ou en périphérie des ateliers de l'école, permettre à l'étudiant de se saisir d'un contexte mais aussi d'un temps qu'il doit créer.

contenu

Ce cours se posera comme une recherche sur la définition d'une pratique ouverte, qu'elle soit en peinture ou à sa périphérie, en tant que renouvellement et mise en perspective de l'acte de peindre. Ce sera l'occasion d'organiser une pratique en lien avec son environnement en prenant exemple sur des artistes qui questionnent la possibilité de la pratique comme un acte fort dans ou hors de l'exposition.

Ce cours pourra être mis en relation avec des visites d'atelier et des voyages (Leipzig, et en Ruhrgebiet : Düsseldorf/Bonn/Cologne).

PICTUREDITING**enseignant(s)**

F. Gorla

semestre et option

5 & 6

jour et heure

semaine impaire

lundi 9h-13h

semaine paire

jeudi 14h-16h (semestre 5 en collaboration avec l'atelier vidéo de Thomas Sipp)

objectifs

Mettre en place un système de publication en ligne (blog, galerie d'images...). Réalisation d'une édition collective sur papier. Accrochages collectifs réguliers. Développer une méthode de travail visant à organiser le flux d'images produites, en séquences d'images significatives. Savoir placer et déplacer les images au sein d'ensembles hétérogènes. Connaissance des montages d'images élaborés au XX^e siècle. Analyse des enjeux contemporains (Valérie Jouve, Jean-Luc Moulène, Wolfgang Tillmans, Gerhard Richter, John Baldessari, Roy Arden...).

contenu

Comment passer d'une image « hors format » donnant la prépondérance à l'écran et circulant à l'intérieur de réseaux d'échanges (blogs, flickr...), à l'image physique (*Picture* selon W.J.T. Mitchell) montrée au sein des montages que constituent l'exposition ou la mise en page ? Comment articuler son travail avec celui des autres ? Comment mettre le sens en mouvement et continuer à s'orienter ? Dès 1942, Barbara Morgan, dans *The Complete Photographer*, présente la juxtaposition d'images comme un genre à part entière. Ne cherchant pas comme le photomontage une unité organique, ne visant pas la dimension narrative des picture-stories, cette technique, à la croisée des deux, peut se définir comme une forme directe d'organisation des images : *Picture editing*. Si dans cette technique de montage, les images peuvent être accolées ou groupées, elles peuvent aussi entretenir des liens plus lâches comme dans les constructions éditoriales de Sander ou Evans et entrer en résonance comme au cinéma. Ce cours s'attachera à analyser les déplacements de sens opérés par les rapprochements d'images et à construire des formes de présentation publiques avec les images : exposition collective et journal d'images.

Partenaires : Cinémathèque et Château d'eau.

VIDÉO : NEAR DOCUMENTARY**enseignant(s)**

T. Sipp

semestre et option

5 & 6

jour et heure

semaine paire

mardi 9h-12h

jeudi 14h-18h (semestre 5 en collaboration avec le cours photo de Françoise Gorja)

objectifs

À travers une série de projections de films en rapport avec la question, repérer et analyser les dispositifs mis en œuvre par les artistes et les cinéastes pour tenter de saisir quelque chose de l'ordre du réel / s'en inspirer.

contenu

« Les photographies que j'ai réalisées entre 1978 et 1982 m'ont indiqué des pistes que je pouvais prendre... Comment je pouvais travailler dans des lieux réels sur des thèmes issus de mes propres expériences, remémorées et reconstituées. Je crois que ce fut le point de départ de ce que j'ai fini par appeler mes *near documentary pictures*, mes images *proches du documentaire*. »

Near documentary : la formule du photographe Jeff Wall peut s'entendre dans deux sens — ses photos ont bien la visée de documenter une réalité dont il est le témoin ou qu'il expérimente. Mais en exagérant l'aspect artificiel de ses images (par le cadre, la lumière, la couleur, la « mise en scène », le mode d'exposition), il s'agit aussi, pour lui, de créer une distance par rapport au documentaire et à l'intervention minimum ou réduite qu'on a tendance à lui associer habituellement.

Le travail de Jeff Wall sera l'occasion de revisiter l'œuvre de cinéastes (Chris Marker, Jean-Daniel Pollet, Raymond Depardon, Arnaud des Pallières, Guy Maddin, Shelly Silver, Avi Mograbi, Werner Herzog), mais aussi d'artistes contemporains (Sandy Amerio, Antoine Boutet, Yuri Ancarani, Lucien Castaing-Taylor et Véréna Paravel, Ali Kazma, Richard Mosse, Adrian Paci, Till Roeskens, Laura Waddington) qui travaillent sur cette frontière du *near documentary*, qui travaillent contre, « tout contre » le documentaire.

DÉSObÉISSANCE GRAPHIQUE**enseignant(s)**

L. Cathala

semestre et option

5 & 6

jour et heure

semaine paire

mercredi 14h-18h

+ suivi de projet sur rendez vous le mercredi matin (9h-13h) et le jeudi après-midi (14h-17h)

objectifs

Développer un travail personnel de dessin / acquérir une autonomie dans sa pratique graphique / déployer ce travail dans un espace de monstration, d'exposition, de récit, d'édition, en vue du DNAP.

contenu

La désobéissance civile est le titre d'un essai écrit en 1849 par Henri David Thoreau, auteur de *Walden, la Vie dans les bois*, qui fût emprisonné pour ne pas avoir payé un impôt, par suite ce terme qualifie une forme d'action non-violente qui s'est développée au cours du XX^e siècle à partir d'expériences de luttes socio-politiques. Appliqué à la question graphique, cela place le dessin comme un outil de pensée, de liberté, de contestation, en posant la question des conditions de la force d'un objet graphique, qui peut aussi être particulièrement peu spectaculaire, discret, inoffensif ou silencieux. De même il s'agira de se demander à quelle échelle le « dessinateur » souhaite travailler, et face aux images, quel usager de l'outil-dessin est-il ?

Le cours suppose un suivi des projets personnels des étudiants. Et au travers de présentation d'œuvres ou d'exemples, ainsi que d'exercices libres et potentiellement libérateurs, seront abordés comme les chapitres d'un récit :

- La perspective / la maladresse
- Tout contre les images : collagistes et copistes
- Silences ou loghorées graphiques
- Patiences, protocoles, statements, machines
- Miniatures, dessin élargi, échelle 1:1
- Le récit du dessin.

semestre 5 & 6 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	Near documentary T. Sipp
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		Español F. Martí- Jufresa
14h-15h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Séminaire écriture Y. Caro (selon calendrier)
15h-16h		
16h-17h	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	Dessiner/éditer L. Cathala, J. Dupeyrat, J.-L. Fauvel
17h-18h		
18h-19h		Analyse d'œuvres P. Fauré
19h-20h		

semaine paire

mercredi	jeudi	vendredi
	Philosophie III A. Samardžija Scrivener	
Inscriptions E. Cliquet, A. Samardžija Scrivener		Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
	Phallophories sem. 5	English A. Scrivener
	Español F. Martí-Jufresa	
Désobéissance graphique L. Cathala	Pas de repos pour les braves F. Gorla T. Sipp — sem. 6 Near documentary T. Sipp — sem. 5 Picturediting F. Gorla — sem. 5 Atelier Machina Mise en espace II D. Barreau, J.-P. Castex, J. Dupeyrat, P. Mellet — sem. 6	Déplacement J.-P. Castex, P. Mellet
Conférence	Méthodologie 3 Préparation au DNAP D.Barreau	

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2015-2016

semestre 5 & 6 – art

	lundi	mardi
8h–9h		
9h–10h	Picturediting F. Gorla	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
10h–11h		
11h–12h		
12h–13h		
13h–14h		
14h–15h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
15h–16h		
16h–17h		
17h–18h		
18h–19h	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	Analyse d'œuvres P. Fauré
19h–20h		

semaine impaire

mercredi		jeudi	vendredi
L'espace temps d'un atelier E. Castellan		Philosophie III A. Samardžija Scrivener	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
		Phallophories sem. 5	
Inscriptions E. Cliquet, A. Samardžija Scrivener		L'espace temps d'un atelier E. Castellan	English A. Scrivener
L'espace temps d'un atelier E. Castellan			Les Fabricants E. Cliquet
		Déplacement J.-P. Castex, P. Mellet	
Conférence		Mise en espace II D. Barreau, J.-P. Castex, J. Dupeyrat, P. Mellet – sem. 6	Déplacement J.-P. Castex, P. Mellet
		Méthodologie 3 Préparation au DNAP D.Barreau	

semestres 3 à 6 — option design graphique

- 132 semestres 3 & 4
- 142 emploi du temps
- 144 semestres 5 & 6
- 152 emploi du temps

L'option design graphique forme des designers aptes à concevoir et à mener des projets prospectifs dans le champ du design graphique et à procéder à leur mise en œuvre, aussi bien vers le papier que vers l'écran ou l'espace public.

Le parcours de l'étudiant s'articule autour de l'acquisition de compétences fondamentales dans les champs de l'édition, de l'image et du dessin, de la typographie, du dessin de caractères, de la signalétique, du web design et des langages de programmation. Par l'expérimentation des différents médiums et supports, cet enseignement aborde des enjeux de sens, de méthodologie du projet, de fonction, de production et de diffusion. Cet enseignement spécialisé est enrichi par des cours théoriques (culture générale, philosophie, cinéma, spectacle vivant, histoire de l'art et du design) et des cours de langue nécessaires à la formation de designers ouverts sur le monde.

Suite au semestre 2, les semestres 3, 4 et 5 constituent un temps de découverte du champ du design graphique et d'acquisition des fondamentaux techniques, méthodologiques et culturels qui lui sont spécifiques.

Au semestre 6, en concertation avec leurs enseignants, les étudiants sont amenés à choisir 3 cours ou ateliers parmi les enseignements pratiques proposés. Cette spécialisation permet de dégager du temps d'atelier pour développer des projets personnels et approfondir certaines propositions de travail du semestre 5. Ceci dans le but de faciliter l'émergence d'un champ de recherche propre à l'étudiant, qu'il développera lors du second cycle.

Stages et workshops

Avant la fin du semestre 5, un stage d'observation d'une semaine minimum est à effectuer, en privilégiant les entreprises ayant un rapport direct avec la création graphique, sa production ou sa diffusion.

Les workshops sont autant de moments pédagogiques animés par la découverte de la pratique d'un designer, l'approfondissement de certains médiums ou l'ouverture à d'autres champs de la création, ainsi que la confrontation avec les langues étrangères et le vocabulaire spécifique dans ce domaine lors de l'invitation de concepteurs internationaux.

Évaluation

Ajoutées aux séances de rendu propres à chaque cours, des évaluations semestrielles permettent de connaître la progression de chaque étudiant. Par un regard collégial sur l'ensemble de la production, l'accrochage dans l'espace et la présentation orale, ces rendez-vous sont l'occasion d'apprécier la transversalité des différents médiums et approches et d'en avoir une lecture critique. Tous les cours sont obligatoires (dont les 3 cours choisis au semestre 6). La participation et la présence sont pris en compte lors de l'évaluation.

DNAP

À l'issue du premier cycle, le DNAP valide les acquis des deux années d'enseignement dans l'option. À travers des expérimentations plastiques variées, l'étudiant doit témoigner d'une culture générale et artistique solide et de travaux posant les bases d'un questionnement sur le design graphique, d'une connaissance des pratiques de celui-ci et de ses méthodes, de l'acquisition de ses fondamentaux en vue d'une autonomie de création. Pour se présenter au DNAP, l'étudiant doit obtenir 15 crédits au semestre 6, le diplôme comptant pour 15 crédits.

Critères d'évaluation du DNAP :

- ✗ Présentation des travaux (formelle et critique) ;
- ✗ Pertinence du parcours et des recherches liés au projet ;
- ✗ Contextualisation du travail (qualité des références, diversité des connaissances) ;
- ✗ Qualité des réalisations.

Entrée en année 4

L'entrée en second cycle est conditionnée par l'obtention du DNAP, et validée par la présentation d'un projet écrit devant une commission constituée d'enseignants de design graphique, d'un docteur et du directeur des études ou de son représentant. Le texte, comportant un titre de recherche, même provisoire, présentera les grandes lignes du projet : thématiques, approche par médium, réflexions sur la pratique. Il s'appuiera sur les différents travaux effectués lors du premier cycle et tout apport culturel nécessaire à son argumentation.

Coordination

Le coordonnateur de l'option design graphique est NN.

grille des crédits

semestre 3	crédits	semestre 5	crédits
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	16	Méthodologie, techniques et mises en œuvre	12
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	2	Recherches et expérimentations	6
Bilan	4	Bilan	4
Total	30	Total	30

semestre 4	crédits	semestre 6	crédits
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	14	Méthodologie, techniques et mises en œuvre	4
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	Histoire, théorie des arts et langue étrangère	5
Recherches et expérimentations	4	Recherches et expérimentations	4
Bilan	4	Stage, expérimentation des milieux de création et de production	2
Total	30	Diplôme	15
		Total	30

Le stage, qui peut être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours du semestre 4, 5 ou 6. Les crédits seront attribués à l'évaluation du semestre 6.

notes

semestres 3 et 4

VOIR AUSSI "ATELIERS TRANSVERSAUX"
P. 91

CULTURE DU DESIGN GRAPHIQUE

enseignant(s)

F. Chastanet, S. Dégeilh, O. Huz

semestre et option

cours : 3 & 4 (ouvert 7 & 8)

présentations : 3 à 8

jour et heure

cours : jeudi 9h-11h

présentations : jeudi 11h-12h

objectifs

Acquérir une culture spécifique au design graphique et mesurer les enjeux et problématiques de cette discipline aujourd'hui.

contenu

À travers des présentations monographiques, historiques ou thématiques, ce cours sera l'occasion de se forger une culture de la discipline du design graphique et plus généralement de son inscription au sein du design et de l'art. Ce sera aussi le lieu des questionnements qui habitent aujourd'hui la pratique du design graphique, une pratique qui n'est pas autonome et croise donc la philosophie, les sciences sociales, l'architecture, l'art et les choses de la vie.

En complément des lectures des enseignants, des présentations seront aussi assurées par les étudiants, dans le but de tester des formes de conférences et d'aborder les questions plus générales de l'oralité d'une pensée.

Dans ce cadre, chaque étudiant sera amené à assurer des présentations orales articulées

et appuyées sur une projection argumentée et référencée historiquement sur une thématique imposée, simulation d'une situation de conférence et de prise de parole en public.

X Sébastien Dégeilh

Préhistoire du design graphique

À travers les figures historiques de metteurs en forme de l'information visuelle que peuvent être scribes, copistes, imprimeurs, secrétaires ou enseignants, ce cours propose une approche historique du signe, de l'image et des techniques qui s'y rattachent. Ce regard sur des pratiques aussi bien savantes que populaires a pour but de remettre en perspective les pratiques actuelles du design graphique et de dégager des problématiques transversales ou récurrentes.

X François Chastanet

À partir de la thématique centrale de la métropole comme mode de vie dominant, nous explorerons les conséquences visuelles du passage du mode de production artisanal au monde industriel globalisé : l'émergence de la notion d'identité visuelle au 20^e siècle ; questionnement de l'histoire de la typographie au regard du geste écrit à l'époque de la civilisation du Bic et du clavier ; architecture & typographie, la lettre dans le gigantisme urbain ; de la grille géométrique à l'expressivité, esthétique de la construction dans le modernisme ; design graphique & illustration, vers une séparation ? ; analyse des méthodes de travail et processus de projets de grandes figures du design graphique au vingtième siècle, etc.

X Olivier Huz

Le graphisme dans le champ élargi

L'art conceptuel et minimal, principalement américain, des années 1960 et 1970 sera notre point d'entrée dans une réflexion autour du livre et de la conception éditoriale dans le champ élargi. Comme, Rosalind

Krauss, à l'endroit de la sculpture (in *La sculpture dans le champ élargi* publié dans les années 1970), nous interrogerons comment le vingtième siècle, à travers ses bouleversements en terme de langage et de communication, a changé le livre et les pratiques éditoriales. Ainsi nous pourrions ré-évaluer la place du designer graphique, comment celui-ci, a pu être influencé et aussi influencer l'histoire récente des formes et des discours, si nous envisageons le livre, et plus généralement tout objet graphique, comme la réunion indissociable du fond et de la forme.

ÉDITER

enseignant(s)

R.-P. Lefèvre

semestre et option

3 & 4

jour et heure

hebdomadaire

mardi 13h30-18h

semaine impaire

mardi 10h-13h

objectifs

Du point de vue du créateur à la production plastique, de la réalisation d'une matrice à sa propagation, ce cours interroge les processus nécessaires à une pensée tournée vers une logique de diffusion. Ce cours sera l'occasion d'expérimenter et de comprendre des méthodes de travail propres au design graphique, du passage de l'état d'idées à l'état d'objets reproductibles, en tant que propositions de formes amenant à produire du sens selon des contextes socio-culturels donnés.

contenu

Imaginer et concevoir une édition comme support de diffusion pour un public élargi permettant d'amorcer une prise de conscience, l'envisager comme un lieu d'échanges et d'expériences, en se donnant toute la liberté et toute la rigueur nécessaire.

**« GESTES, SIGNES, CONTRASTES »
(DESIGN GRAPHIQUE & DESSIN
DE LETTRES I)**

enseignant(s)

F. Chastanet

semestre et option

3

jour et heure

mercredi 14h-16h

jeudi 14h-18h

objectifs

À travers la découverte des fondamentaux dans la pratique du design graphique et de la typographie, ce cours explore le signe écrit en tant qu'image, le texte comme organisation spatiale, fonctionnelle et esthétique. Introduction à la pratique du dessinateur des caractères typographiques à partir d'une base gestuelle, cet atelier aborde les questions de lettrages et calligraphie, les différentes échelles de perception optique et la notion centrale de contraste dans la relation aux outils d'écriture.

contenu

Du signe unique aux systèmes combinatoires, expérimentations sur le dessin de lettres et l'image du texte : comment s'articulent le geste, la trace et le rendu vectoriel dans la pratique quotidienne du designer graphique. À partir d'une pratique d'atelier de lettrage manuel liée à des cours sur l'histoire de la typographie latine, ce travail sur le signe se dirigera progressivement vers des applications papier et signalétique (affiches grand format, banderoles, interventions murales, espace public). Une attention particulière sera portée à la question des outils d'écriture, c'est-à-dire à la fois la maîtrise des outils historiques et tenter de concevoir ses propres outils de dessin en relation directe avec l'analyse du contexte à partir d'objets du quotidien détournés (rouleaux, éponges, mousse, etc.). Les ouvrages *Le trait, une théorie de l'écriture* de Gerrit Noordzij et *Le Développement des caractères* d'Hans Eduard Meier, seront ici spécifiquement étudiés et questionnés tout comme le travail pédagogique dans le domaine du signe, du rythme et de la composition proposé par Armin Hofmann ou André Gürtler au sein de l'école de Bâle.

**«TYPOPICTO»
(DESIGN GRAPHIQUE & DESSIN
DE LETTRES II)**

enseignant(s)

F. Chastanet

semestre et option

4

jour et heure

mercredi 14h-16h et jeudi 14h-18h

objectifs

L'atelier explorera la logique typographique de la lettre au pictogramme, de l'espace imprimé à l'écran. Prolongement des expérimentations typographiques du semestre 3, il s'agira d'approfondir les problématiques de combinatoire spatiale à partir de la confrontation des signes alphabétiques, formes abstraites conventionnelles, avec les représentations figuratives schématiques de type pictogramme. À travers la mise en place d'une logique de système permettant l'émergence d'un outil partageable (une fonte numérique au format OpenType) se construit la capacité de concevoir l'image du texte, pratique d'autonomisation qui sera potentiellement utilisée par la suite dans l'ensemble des autres propositions de cours dans le champ du design graphique.

contenu

Exploration de la relation lettre et pictogramme au sein d'un même projet typographique, expérimenter la confrontation entre la représentation du langage écrit et un univers dessiné figuratif, vers la recherche d'une cohérence combinatoire. L'atelier abordera le travail des designers Lance Wyman, Otl Aicher et Jean Widmer ainsi que les logiques développées au sein du système Isotype (Système International d'Éducation par les Images Typographiques) conçu par Otto & Marie Neurath en collaboration avec le peintre et graveur Gernd Arntz : au delà de la question du pictogramme et de l'idéal récurrent historiquement d'un langage universel, il s'agira d'aborder les fondamentaux de l'«information design» c'est-à-dire la représentation didactique visuelle de données quantitatives ou directionnelles au service de tous, notamment à partir des ouvrages d'Edward Tufte.

IMPR. ÉCRAN 1**enseignant(s)**

O. Huz

semestre et option

3

jour et heure

semaine impaire

lundi 13h-17h

semaine paire

lundi 13h-15h et 15h-17h (en demi groupe, en alternance avec le cours de Laurence Cathala)

objectifs

Approcher et appréhender les questions éditoriales contemporaines à travers les relations du monde de l'imprimé au monde de l'écran. Questionner la navigation des contenus de l'un à l'autre et notre rapport aux esthétiques particulières de ces supports.

contenu

Il est d'usage rapide et commode de séparer les médiums par leur technique, ou pour le dire vite de tenir à distance les projets qui trouvent leur place sur du papier ou des écrans. Cependant les productions les plus contemporaines du design graphique sont plus joueuses qu'elles en ont l'air avec les conventions qui tiennent l'organisation formelle de ces deux supports principaux de la discipline. Des sites Internet empruntent aux livres leurs codes historiques et des livres tentent de se prendre pour des sites Internet. De façon plus pragmatique, les contenus sont amenés de plus en plus à naviguer d'un support à l'autre : livres numérisés, programmes culturels naviguant du papier aux smartphones, archivage de base de données électroniques ou numérisation de fonds anciens... Les exemples d'interdépendance du papier et des écrans sont innombrables, ne serait-ce que par les outils qui permettent de concevoir et produire les livres ou les affiches. À travers quelques exercices menés sur le semestre 3, nous expérimenterons quelques techniques éditoriales et graphiques qui nous amèneront à questionner notre rapport à la mise en forme, à la typographie et à l'image dans un rapport intime aux inventions formelles spécifiques du papier et de l'écran et à leur voyage d'un univers à l'autre.

IMPR. ÉCRAN 2**enseignant(s)**

O. Huz

semestre et option

4

jour et heure

semaine impaire

lundi 13h-17h

semaine paire

lundi 13h-15h et 15h-17h (en demi groupe, en alternance avec le cours de Laurence Cathala)

objectifs

Aborder les questions spécifiques posées par l'édition des contenus dynamiques à l'écran et leur relation à une existence imprimée possible.

contenu

Enfermés dans des bases de données et séparés de toute mise en forme, les contenus dynamiques des sites Internet font notre quotidien. Qu'il s'agisse des données commerciales de sites marchands ou de nos données privées-publiques partagées sur Facebook, Tumblr ou Instagram, leur structure permet au réseau des réseaux d'être à jour, de se renouveler, de ne jamais nous ennuyer. À partir d'un contenu complexe à structurer et mettre en forme, nous mènerons des expérimentations graphiques liées à la gestion de données et tenteront de mettre en lumière comment ces structures de données sont le moteur de formes qui peuvent aussi, à leur tour, être le moteur de la structuration de ces données.

DESSIN(S) : MÉTHODES ET IDIOTIE**enseignant(s)**

L. Cathala

semestre et option

3 & 4

jour et heure

semaine paire

lundi 13h-15h et 15h-17h (en demi groupe,
en alternance avec le cours d'Olivier Huz)
+ suivi de projet sur rendez-vous le mercredi
9h-13h et le jeudi 14h-17h

objectifs

Développer une pratique dessinée autonome et en lien avec le travail de design graphique / Passer par un maximum d'outils et de méthodologies de dessin ainsi que dans leur extension dans les techniques imprimées (gravure, sérigraphie, infographie, animation...).

contenu

Questionner l'apprentissage — et le non-apprentissage — du dessin dans les champs de l'art et du design contemporains ; tourner autour des anciennes notions de « méthodes » et de « traités » de dessin, notamment en puisant dans le fonds ancien de l'École riche en documentation de ce type, et chercher à ré-interpréter graphiquement ces documents (voir même à étendre cette ré-interprétation dans des pratiques éditoriales ou un projet d'exposition.)

Il s'agira de passer par un certain nombre d'« exercices » dont le prisme supposera quantité d'allers-retours : du dessin travaillé par le discours méthodique et technique (dessins d'observation, études, perspectives...) au dessin ne supposant au contraire aucune méthode, renvoyant au lâcher-prise, à l'idiotie, à l'écriture automatique, au geste et à l'expérimentation, à l'art brut... Ce jeu de comparaisons et de ruptures devant permettre d'acquérir une autonomie et de développer un propos graphique personnel. Nous nous intéresserons également au mode d'emploi (notices, listes, recettes, tutoriels...) pour détourner graphiquement les codes et les fonctionnalités.

LECTURE DE LA PRESSE (PAPIER ET ÉLECTRONIQUE)

enseignant(s)

D. Barreau

semestre et option

3 & 4

jour et heure

semaine paire

mardi 9h30-11h30, amphi A

objectifs

Ouverture au monde et à son actualité. Développer une capacité à l'analyse critique et à l'interprétation de productions journalistiques. Apprendre à sélectionner et à utiliser des informations provenant de la presse dans le cadre d'un projet.

contenu

«Pour le journaliste, tout ce qui est probable est vrai».

Les journalistes, Honoré de Balzac, 1843

«Le secret des sources» est une émission hebdomadaire diffusée sur France culture, dont le principe est de revenir de manière critique sur la façon dont les médias, qu'ils soient traditionnels comme la presse écrite, la radio et la télévision, ou qu'il s'agisse des nouveaux médias, comme les réseaux sociaux du type Twitter, Facebook, les plateformes de partage de vidéos comme YouTube, Dailymotion, ou encore les blogs, ont traité des faits de l'actualité nationale ou internationale. Des journalistes français sont invités à venir débattre de leur méthode de travail avec des sémiologues, des sociologues et des journalistes étrangers.

Cette émission sera le fil conducteur de ce cours. À chaque séance, un étudiant présentera le compte-rendu d'un numéro récent du *Secret des sources*, qu'il aura sélectionné en fonction de son intérêt pour la question traitée.

Ce compte-rendu donnera lieu à un débat préparé par le reste du groupe qui aura constitué au préalable un dossier sur ce même sujet, à partir d'une sélection d'articles publiés dans la presse papier.

HELLO WORLD! (WEB-DESIGN 1 ET 2)

enseignant(s)

D. Petit-Armand

semestre et option

3 & 4

jour et heure

vendredi 8h30-12h30

objectifs

Acquérir les savoirs fondamentaux liés au champ du web-design : apprentissage des langages de programmation destinés à la création de pages web (html, css dans leurs dernières versions) et prise en main de la palette d'outils nécessaires à une diffusion sur internet.

Acquérir et développer une méthodologie de travail cohérente ayant pour objectif l'autonomie de l'étudiant. Découvrir la culture numérique liée à l'histoire d'Internet et les formes et structures qui en découlent. Comprendre les usages en lien avec l'évolution de ce medium et engager une réflexion active centrée sur ces enjeux.

contenu

Le cours s'articulera autour de l'apprentissage progressif des langages fondamentaux du web que sont le html (traitement du fond) et le css (traitement de la forme) et de leur mise en pratique pour véhiculer et transmettre un contenu cohérent.

Il s'agira de comprendre les processus et étapes nécessaires à la création d'un site internet depuis l'acquisition d'un nom de domaine, hébergement, protocoles de transfert, diffusion), et d'en saisir la matérialité. À partir de l'observation et de l'analyse de différentes productions dédiées aux écrans (sites, web-documentaires,

e-book), nous analyserons les pratiques actuelles dans le champ du web-design : formes et fonctions, charte graphique, code-source, langages utilisés. Les notions de hiérarchie de l'information, d'arborescence, d'interactivité, d'ergonomie qui sous-tendent toute production pour le web seront également interrogées.

La mise en œuvre d'une méthodologie de travail propre à ce domaine et l'acquisition progressive des langages dédiés au web permettront d'acquérir les outils indispensables à une première production. Ces expérimentations, orientées vers les questions d'édition en ligne, feront appel à différents contenus qui seront soit donnés dans le cadre du cours, soit à choisir par l'étudiant à partir d'un corpus défini. Ils devront être articulés de façon cohérente dans l'espace de(s) écran(s), en faisant appel notamment à des systèmes de grilles. Nous aborderons dans un second temps la question de la multiplicité des écrans et de l'adaptabilité des contenus.

Tout au long de l'année, une partie du cours sera réservée à la visite de sites web, à des lectures, textes, émissions de radio en lien avec la culture numérique.

Références

- *Html5, Css3 et Responsive web design* dans la collection *A book apart*, éditions Eyrolles, 2011 et 2012,
- *Webgrids, Structure et typographie de la page web*, Anne-Sophie Fradier, éditions Perrousseaux, 2012,
- *Aux sources de l'utopie numérique*, Fred Turner, éditions CetF, 2013.

PHOTOGRAPHIE

enseignant(s)

J.-F. Laberine

semestre et option

3 & 4

jour et heure

mercredi 8h-12h

objectifs

« La photographie fige un moment du temps dans l'espace baigné par une lumière fugitive. La lumière mouvante est un éclairage fluctuant dont l'instabilité entre le directionnel et le diffus unissent les surfaces à haut contraste à des zones à bas contraste créant à l'intérieur du cadre une architecture souple et mobile. Cette lumière mouvante fait naître des sentiments complexes, mêlant le précis et l'imprécis, le désigné et l'inexprimé, c'est la lumière hésitante des transitions et de l'instable ».

Henri Alekan

La photographie est envisagée en termes d'acquis fondamentaux dans le champ du design graphique. Les acquis théoriques sont assimilés et accompagnés d'une pratique régulière de l'observation visuelle à la réalisation de projets au service d'un contenu et d'une thématique. Ceux-ci sont appréhendés dans la perspective d'accéder à la maîtrise des outils et des moyens technologiques nécessaires afin de servir la pratique plastique.

contenu

Expérimenter et mener à terme des projets visant à appréhender les différents territoires de l'image photographique, à travers la création d'une identité visuelle autour de la prise de vues de spectacle. Apprendre à construire un regard personnel et pertinent en prenant en compte les contraintes de lumière, de profondeur, de distance et de cadrage. Plus précisément une exploration de la photographie de jazz sera envisagée dès la rentrée courant octobre pendant le festival de jazz sur son 31, également au théâtre du Capitole et à la Halle aux grains ou dans d'autres lieux à définir. De cette expérience se mettra en place une réflexion autour d'une série d'images qui conduira l'étudiant à envisager sous la forme de recherches photographiques les identités visuelles qui seront identifiées dans l'option.

semestres 3 et 4

	lundi	mardi
8h-9h		Méthodologie 2 D. Barreau sem. paire
9h-10h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	
10h-11h		Lecture de la presse D. Barreau sem. paire
11h-12h		Éditer R. P. Lefèvre sem. impaire
12h-13h		
13h-14h		Español F. Martí-Jufresa sem. paire
14h-15h	Impr. écran 1 O. Huz — sem. 3	Éditer R. P. Lefèvre
15h-16h	Impr. écran 2 O. Huz — sem. 4	
16h-17h	Dessin(s) : méthodes et idiotie L. Cathala — sem. paire	
17h-18h		Dessiner / Éditer L. Cathala, J. Dupeyrat, J.-L. Fauvel sem. paire
18h-19h	Lectures du cinéma 2 D. Barreau	Analyse d'œuvres P. Fauré
19h-20h		

— design graphique

mercredi	jeudi	vendredi
<p>Suivi de projets L. Cathala sem. paire</p> <p>Photographie J.-F. Labérine</p>	<p>Culture du design graphique F. Chastanet, O. Huz, S. Dégeilh</p> <p>Culture du design graphique : présentations</p> <p>Español F. Martí-Jufresa sem. paire</p>	<p>Hello World! D. Petit-Armand</p>
<p>Gestes, signes, contrastes F. Chastanet sem. 3</p>	<p>Suivi de projets L. Cathala — sem. paire</p> <p>Gestes, signes, contrastes F. Chastanet — sem. 3</p> <p>TypoPicto F. Chastanet — sem. 4</p>	<p>Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats</p> <p>English A. Scrivener</p>
<p>Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats</p>	<p>Philosophie II A. Samardžija Scrivener</p>	<p>Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats</p>
<p>Conférences</p>		

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2015-2016

semestres 5 et 6

VOIR AUSSI "ATELIERS TRANSVERSAUX"
P. 91

SÉMINAIRE DE CULTURE DU DESIGN GRAPHIQUE

enseignant(s)

F. Chastanet, S. Dégeilh, O. Huz

semestre et option

5 & 6

jour et heure

jeudi 9h-11h

objectifs

Ancrage théorique des projets dans le champ du design graphique.

contenu

Au semestre 5, par un regard commun et collectif sur des objets du design graphique présentés par les enseignants ou les élèves, l'étudiant sera amené à développer les outils d'une parole critique sur son propre champ.

Au semestre 6, à travers la présentation publique de ses projets, il s'agira de l'accompagner dans la définition d'un champ de recherche personnel ancré théoriquement dans celui du design graphique, son histoire et ses problématiques contemporaines.

ÉDITION VISUELLE

enseignant(s)

S. Dégeilh

semestre et option

5 & 6 (optionnel pour le semestre 6)

jour et heure

vendredi 11h-13h et 14h-18h

objectifs

Acquérir une autonomie technique et méthodologique dans la conception éditoriale.

contenu

Sur la base de cette notion d'édition visuelle, développée par Fernand Baudin comme extension de la notion d'écriture à la mise en forme de l'information, il s'agira d'aborder différents supports imprimés dans une approche éditoriale et en lien avec l'actualité culturelle Toulousaine.

Par la sélection, la conception, l'agencement et la mise en forme d'éléments textuels et iconographiques, les étudiants seront amenés à se construire un bagage technique et une méthodologie personnelle et à prendre conscience des enjeux de création, d'ergonomie, et de sens dont le designer graphique est garant.

Semestre 5

Metteur en page : en empruntant cette formule à Robert Massin, il s'agit d'expérimenter les relations entre un texte théâtral, sa mise en scène et sa mise en pages, en relation avec le cours de Philippe Fauré.

Semestre 6

La visite : Comment l'objet éditorial peut être une étape et un outil de création dans un projet de design graphique et comment passer de l'image à l'identité visuelle événementielle.

EXPOSITION MOBILE

enseignant(s)

R. P. Lefèvre

semestre et option

5

jour et heure

hebdomadaire	semaine paire
mercredi 8h30-12h30	mardi 10h-13h

objectifs

Mise en place des premiers éléments d'analyse d'un projet et de son intégration dans l'espace public, jusqu'au papier et l'écran.

- ✗ Comprendre les enjeux et les conditions actuelles d'une production visuelle et de son existence dans l'espace urbain.
- ✗ Réflexion sur la notion d'identité visuelle et de son application dans un rapport signe/objet/espace.
- ✗ Découverte et exploration des notions de module et de combinatoire spatiale, leurs rapports à la géométrie et à la composition.
- ✗ Développer une méthode de travail dans le design graphique, de la programmation à la conception et découverte des questions de lisibilité et de perception visuelle.
- ✗ Mise en pratique des méthodes de travail et des processus de création graphique : commande, cahier des charges, méthodes de création (reportage, analyse, corpus, conception, esquisse, maquette, mise au point, réalisation, diffusion, etc.).
- ✗ Traduction graphique des idées : adéquation entre intention, ton, moyens formels, techniques et médiatisations.
- ✗ Mise en forme de la hiérarchie visuelle de l'information sur différents supports et analyse des processus industriels de reproduction et de diffusion contemporains.

contenu

Cet atelier se propose d'explorer différentes facettes du champ du design graphique, à travers un projet au service d'un contenu thématique à développer dans le cadre d'une « exposition » dont on concevra tout d'abord le cahier des charges. On insiste ici particulièrement sur la dimension programmatique du travail du concepteur, vers la définition d'un parti pris clair avant toute mise en forme, lié à des expérimentations préalables.

Cette année, cet atelier se propose d'explorer les différents quartiers de Toulouse et d'en extraire un sujet susceptible de créer le point de départ d'un scénario exposition mobile. Il s'agit ici, par l'analyse, de découvrir un angle de travail à partir d'un lieu choisi, et d'élaborer ou de mettre en coincidence un contenu spécifique en relation avec celui-ci.

Parallèlement à ce travail de réflexion, les étudiants devront déterminer les échelles sur lesquelles travailler (territoire, ville, quartier, rue, bâtiment, logement, pièce, mobilier, détail, etc.) et devront choisir les modes de représentation à convoquer, (croquis, schéma, plan, coupe, axonométrie, perspective, cartographie, photographie, photomontage, collage, vidéo, etc.) ainsi que les supports de communication à mettre en place, (panneau, affiche, livre, livret, projection, animation, installation, site web, etc.).

Le semestre 5 sera consacré à l'étude, à la recherche et à la mise en place d'un projet, à la création d'un système visuel et de ses possible déclinaisons, ainsi qu'à la création d'outils destinés à sa communication.

EXPOSITION MOBILE

enseignant(s)

R. P. Lefèvre

semestre et option

6 (cours optionnel)

jour et heure

hebdomadaire

mercredi 8h30-12h30

semaine paire

mardi 10h-13h

objectifs

Mise en place des premiers éléments d'analyse d'un projet et de son intégration dans l'espace public, jusqu'au papier et l'écran.

- ✘ Comprendre les enjeux et les conditions actuelles d'une production visuelle et de son existence dans l'espace urbain.
- ✘ Réflexion sur la notion d'identité visuelle et de son application dans un rapport signe/objet/espace.
- ✘ Découverte et exploration des notions de module et de combinatoire spatiale, leurs rapports à la géométrie et à la composition.
- ✘ Développer une méthode de travail dans le design graphique, de la programmation à la conception et découverte des questions de lisibilité et de perception visuelle.
- ✘ Mise en pratique des méthodes de travail et des processus de création graphique : commande, cahier des charges, méthodes de création (reportage, analyse, corpus, conception, esquisse, maquette, mise au point, réalisation, diffusion, etc.).
- ✘ Traduction graphique des idées : adéquation entre intention, ton, moyens formels, techniques et médiatisations.
- ✘ Mise en forme de la hiérarchie visuelle de l'information sur différents supports et analyse des processus industriels de reproduction et de diffusion contemporains.

contenu

Les recherches élaborées au semestre 5 pourront être prolongées au semestre 6, par le développement de différentes hypothèses avancées auparavant (signalétique, édition, site web, etc.), ou par diverses expérimentations périphériques au projet (relation à l'édition, à la sérigraphie, à la photographie, etc.).

**«OTF & CO»
(DESIGN GRAPHIQUE & DESSIN
DE LETTRES III)**

enseignant(s)

F. Chastanet

semestre et option

6 (cours optionnel)

jour et heure

mercredi 16h-18h

objectifs

Spécialisation dans le domaine de la conception de caractères typographiques, approfondissement des pratiques de dessin vectoriel et introduction aux fondamentaux de la programmation avec le langage Python au sein des logiciels de dessin de caractères, expérimentations autour des potentialités du format OpenType et ses applications possibles vers le Web Open Font Format.

contenu

Rencontres individuelles sur projet pour les étudiants souhaitant développer un alphabet digital complet à partir des pratiques émergentes aux semestres 4 & 5. Cette pratique pourra à la fois trouver son développement autonome spécifique ou s'ancre dans un projet existant issu des autres propositions de cours dans le domaine du design graphique selon le scénario énoncé par l'étudiant.

PUBLICATION CONNECTÉE

enseignant(s)

D. Petit-Armand, O. Huz

semestre et option

6 (cours optionnel)

jour et heure

jeudi 14h-18h

objectifs

Acquérir une autonomie de conception et de production de projets éditoriaux multi-supports.

contenu

Il sera question de publier numériquement les actes du colloque «RE-Emprunts, remix et réediting dans les arts actuels» organisé par l'isdaT et l'université Toulouse Jean-Jaurès aux Abattoirs. À travers cette commande interne à mener au semestre 6, nous pourrons aller au bout d'un projet éditorial d'envergure. De nombreuses sources, écrites et orales et une iconographie variée (photographies, documents et vidéos) seront à mettre en forme, questionnant ainsi la complexe et très actuelle articulation d'une lecture connectée face à un écran à la lecture d'un document papier.

Pré-requis : pour les étudiants participants à cet atelier, il sera obligatoire d'assister au colloque le 19 novembre. Une présentation spécifique et préalable sera donnée à cette occasion en introduction à l'atelier.

ORNEMENT & CRIME, DESSINS DÉSObÉISSANTS

enseignant(s)

L. Cathala

semestre et option

5 & 6 (optionnel pour le semestre 6)

jour et heure

semaine paire

lundi 9h-12h

+ suivi de projet sur rendez-vous le mercredi 9h-13h et le jeudi 14h-17h

objectifs

Développer une pratique dessinée autonome et en lien avec le travail de design graphique / Travailler à l'édition de ses propres dessins (reproductions, reprographies, micro-éditions, animation, accrochage), et acquérir une autonomie dans sa pratique graphique en vue du DNAP.

contenu

Ornement et crime est un essai célèbre écrit en 1908 par l'architecte viennois Adolf Loos, considéré comme précurseur de l'architecture moderniste et fonctionnaliste, jugeant le décoratif «décadent». «Disobedient objects» est le titre d'une exposition au V&A – Musée des arts décoratifs de Londres – début 2015. Nous nous intéresserons à ces notions de décoratif et d'ornemental, en les confrontant à la dimension politique et sociale et à des objets contestataires. Dans la suite du cours de 2^e année sur les méthodes et l'Idiotie, les termes «décadents» et «désobéissants» semblent de très bon point de départ pour penser le dessin, l'art et le design d'un point de vue contemporain.

Les livres du fonds ancien constitueront à nouveau une base pour étudier les ornements de ces «bases de données» du passé. L'expérimentation plastique permettra l'exploration du motif, de sa création dessinée et de sa production et reproduction dans des supports éditoriaux (affiches, papiers-peints, web, édition...). Il s'agira de développer la relation page / mur en supposant des allers et retours dans les deux sens, en travaillant sur des notions de fond, de textures, de composition, de géométrie, de couleur. La collecte (dessinée, photographique, écrite, filmée), des recherches iconographiques, la construction de volumes, accessoires, banderoles, seront la base d'un travail personnel.

Ce cours sera suivi par tous les étudiants au premier semestre et sera optionnel au second, ce second semestre s'articulant comme un suivi de projet plus spécifique en vue du DNAP.

**ÉCRITURE(S)
NARRATION(S) ET LECTURE(S) DE
L'IMAGE**

enseignant(s)

P. Fauré

semestre et option

5 & 6, option design graphique

jour et heure

mercredi 14h-18h (par groupe)

objectifs

Développer le champ de la culture générale. Acquérir des notions de sémiologie. Mettre en œuvre des projets d'écriture en liaison avec la pratique plastique. Préparer au DNAP. Écriture du document pour entrer en second cycle.

contenu

Ce cours de théorie, de méthodologie et de pratique de l'écriture, envisage l'écrit comme une expérience de la langue et de la pensée. L'étude des questions de sens, de structure, des formes narratives, de sémiologie, de statut du texte écrit, y sont essentielles et associées à la pratique plastique de l'étudiant.

Ainsi, une partie du cours est consacrée à l'étude d'œuvres — introduction générale, analyse des œuvres replacées dans leur contexte historique, social et artistique avec une présentation biographique des auteurs — tandis que la deuxième partie est dédiée à la pratique de l'écriture par les étudiants : rédaction d'articles, essais, texte de fiction ou autre...

Il s'agira de forger un aller-retour constant entre l'expression plastique et la réflexion, quels que soient les supports. Les questions de contenu, de style et de forme étant essentielles, mais pas seulement limitées à l'écriture liée au langage, elles seront aussi appliquées à l'écriture du dessin (narratif, bande dessinée, de presse...) ou du son ou de l'image fixe ou animée dans le contexte de leur diffusion papier ou écran pour des lectures discursives ou non-linéaire.

Dans le cadre de l'exercice de mise en page d'un texte théâtral lié au cours de design graphique, *Édition visuelle* de Sébastien Dégeilh certains aspects théoriques et formels des œuvres choisies, seront approfondis et envisagés dans leur rapport à la réalisation plastique.

Le semestre 6 sera essentiellement consacré à la mise en place d'un projet personnel et à l'écriture d'un document présentant une réflexion sur le travail en cours et dans la perspective de l'entrée en second cycle.

DES LANGAGES ET DES FORMES (WEB-DESIGN 3)

enseignant(s)

D. Petit-Armand

semestre et option

5

jour et heure

semaine impaire

mercredi 8h30-12h30 en rendez-vous individuels

hebdomadaire

jeudi 14h-18h

objectifs

Approfondissement des savoirs fondamentaux liés au champ du web-design. Développer une pratique singulière propre à ce champ en écho avec la notion de commande. Acquérir une autonomie de travail et de réflexion.

contenu

Ce cours propose de mettre en pratique les méthodes de travail et les processus de création liés au champ du web-design contemporain, d'en interroger de façon pertinente les finalités et d'y apporter des réponses graphiques et plastiques cohérentes.

Par la présentation et l'analyse de productions très actuelles dédiées aux écrans, on analysera formes et fonctions, charte graphique, code-source. À partir de corpus de documents portant sur des thèmes précis, il s'agira d'organiser un contenu qui fasse sens dans l'espace de l'écran tant au niveau du fond que de la forme. Seront convoquées les notions de grilles, de hiérarchie de l'information, d'interactivité, d'ergonomie.

Nous approfondirons les langages dédiés au web, les questions d'adaptabilité aux écrans (responsive web design), de mise en ligne et de diffusion. Nous nous pencherons sur les pratiques actuelles dans le champ du web-design, notamment sur la notion de "mobile first", création d'un site web en priorité pour le mobile.

Des séances de travail en commun avec le cours Exposition Mobile seront programmées, notamment pour en développer la partie orientée écrans. Dans la perspective d'une autonomie de travail, nous apprendrons à apprendre : savoir rechercher sur le réseau des ressources très spécifiques. Nous réfléchirons sur les enjeux, tant économiques que culturels, liés à ce support de diffusion. Le choix de l'open-source et des logiciels libres sera ici clairement privilégié, dans le souci d'une pratique humaniste de partage des savoirs.

Références

- *Html5, Css3 et Responsive web design* dans la collection *A book apart*, éditions Eyrolles, 2011 et 2012,
- *Pour une critique du design graphique*, Catherine de Smet, éditions B42, 2012,
- *De la simplicité*, John Maeda, éditions Payot, 2007,
- *Aux sources de l'utopie numérique*, Fred Turner, éditions CetF, 2013,
- *L'être et l'écran*, Stéphane Vial, éditions PUF, 2013.

WEB-DESIGN**enseignant(s)**

D. Petit-Armand

semestre et option

6

jour et heure

semaine impaire

mercredi 8h30-12h30 en rendez-vous individuels

objectifs

Acquérir une autonomie de conception et de production dans la pratique du web-design.

contenu

Ces séances de travail personnalisées ont pour but de suivre en profondeur les travaux en cours, tant d'un point de vue pratique que théorique et s'adressent à tous les étudiants.

Dans le cadre de ce suivi, un regard particulier sera également porté sur le développement du projet personnel.

PHOTOGRAPHIE**enseignant(s)**

J.-F. Laberine

semestre et option

5 & 6 (optionnel pour le semestre 6)

jour et heure

mardi 14h-18h

objectifs

Ce cours permet d'approfondir et de mettre en œuvre des processus de création liés à la pratique du médium photographique. Une réflexion autour de votre projet sera abordée en portant une attention particulière aux questions de sens et de méthodologie. Seront abordées des questions de concordances entre intentions et mise en œuvre de l'outil photographique.

contenu

À partir de vos réflexions autour de votre projet, un travail de prises de vues sera initié dans l'intention de rendre cohérent le sens de votre production photographique dans sa continuité et sa pertinence. Une attention particulière sera portée sur l'organisation des images sélectionnées, de leur mise en regard, de la lisibilité et de la compréhension du ou des messages à transmettre.

semestre 5

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Ornement & Crime L. Cathala sem. paire	Méthodo. 3 D. Barreau sem. impaire
11h-12h		Exposition mobile R. P. Lefèvre sem. paire
12h-13h		
13h-14h		Español F. Martí- Jufresa sem. paire
14h-15h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	
15h-16h		Photographie J.-F. Labérine
16h-17h		Dessiner / Éditer L. Cathala, J. Dupeyrat, J.-L. Fauvel sem. paire (optionnel)
17h-18h		
18h-19h		Analyse d'œuvres P. Fauré
19h-20h		

— design graphique

mercredi	jeudi	vendredi
<p>Exposition mobile R. P. Lefèvre</p> <p>Suivi de projets D. Petit-Armand — sem. impaire</p> <p>Suivi de projets L. Cathala — sem. paire</p>	<p>Culture du design graphique F. Chastanet, O. Huz, S. Dégeilh</p> <p>Culture du design graphique : présentations</p> <p>Español F. Martí-Jufresa sem. paire</p> <p>Suivi de projets L. Cathala sem. paire</p> <p>Des langages et des formes D. Petit-Armand</p>	<p>English A. Scrivener</p> <p>Édition visuelle S. Dégeilh</p> <p>Édition visuelle S. Dégeilh</p>
<p>Écriture(s) P. Fauré</p>		
<p>Conférences</p>		

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2015-2016

semestre 6

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Ornement & Crime L. Cathala sem. paire (optionnel)	Méthodo. 3 D. Barreau sem. impaire
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Exposition mobile R. P. Lefèvre sem. paire (optionnel)
15h-16h		
16h-17h		
17h-18h		
18h-19h		
19h-20h		

— design graphique

mercredi	jeudi	vendredi
<div data-bbox="115 304 224 707"> <p>Exposition mobile R. P. Lefèvre (optionnel)</p> </div> <div data-bbox="224 304 316 707"> <p>Suivi de projets D. Petit-Armand — sem. impaire</p> </div> <div data-bbox="316 355 417 707"> <p>Suivi de projets L. Cathala — sem. paire</p> </div>	<div data-bbox="417 355 759 555"> <p>Culture du design graphique F. Chastanet, O. Huz, S. Dégeilh</p> </div> <div data-bbox="417 555 759 707"> <p>Culture du design graphique : présentations</p> </div>	<div data-bbox="759 355 1064 504"> <p>English A. Scrivener</p> </div> <div data-bbox="759 504 1064 707"> <p>Édition visuelle S. Dégeilh (optionnel)</p> </div>
<div data-bbox="115 707 417 863"> <p>Conférences</p> </div>	<div data-bbox="417 707 759 863"> <p>Español F. Martí-Jufresa sem. paire</p> </div>	<div data-bbox="759 707 1064 863"> <p>Édition visuelle S. Dégeilh (optionnel)</p> </div>
<div data-bbox="115 863 268 1268"> <p>Écriture(s) P. Fauré</p> </div> <div data-bbox="268 1066 417 1268"> <p>OTF & Co F. Chastanet</p> </div>	<div data-bbox="417 863 588 1166"> <p>Suivi de projets L. Cathala sem. paire</p> </div> <div data-bbox="588 863 759 1268"> <p>Publication connectée D. Petit-Armand, O. Huz (optionnel)</p> </div>	<div data-bbox="759 863 1064 1268"> <p>Édition visuelle S. Dégeilh (optionnel)</p> </div>

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2015-2016

semestres 3 à 6 — option design

- 162 **semestres 3 & 4**
- 172 **emploi du temps**
- 174 **planning annuel**
- 176 **semestres 5 & 6**
- 184 **emploi du temps**
- 186 **planning annuel**

Les cadres dans lesquels le design intervient ne cessent de se diversifier. Son enseignement ne se limite ainsi plus aux seuls champs traditionnels de l'objet et de l'espace, mais se saisit de concepts et questionnements déterminants en débat aujourd'hui et a pour vocation de former des designers, dans le contexte d'une école d'art, qui auront la capacité à s'intégrer dans le tissu artistique, culturel et économique. La polyvalence des enseignements artistiques associés à des acquis culturels et techniques propres au design, l'association d'approches théoriques et pratiques font des diplômés des designers aptes à concevoir des projets prospectifs dans les secteurs du design dans une approche ouverte aux évolutions contemporaines.

La pédagogie donne accès aux champs de connaissances qui traitent de l'ensemble des contextes sociétaux contemporains, promeut l'ouverture à une grande diversité de pratiques et permet d'expérimenter les diverses matérialités et modes de productions des projets.

En année 2, il s'agit d'appréhender les enjeux du design et du travail du designer à travers l'apprentissage d'un langage formel et d'une culture propre au domaine. L'année 3 permet d'accompagner l'étudiant vers une autonomie, de renforcer la pratique et de l'ouvrir sur un positionnement critique sous la forme, par exemple, d'une réponse à un concours puis de l'approfondissement du travail de recherche engagé au premier semestre. À partir du second semestre, des mises en espace régulières permettent à l'étudiant de structurer sa pensée et d'analyser son travail. Lors de ces essais, des discussions croisées sur les projets dégagent les axes conceptuels en jeu dans la pratique. Une formulation orale adéquate doit faire état très clairement de la progression de l'étudiant. L'année 3 doit à la fois permettre à l'étudiant de développer activement sa pratique, par un va-et-vient

permanent entre faire et pensée du faire, mais également de dégager un positionnement critique, un champ d'étude élargi, qui sera sa base de départ pour une quatrième année.

Une culture d'atelier

L'atelier sera l'endroit privilégié de l'articulation du « penser » et du « faire » ; « l'épicentre » d'où et à partir duquel nous envisagerons d'interroger les territoires de la production.

Le programme des études du 1^{er} cycle comprend et s'organise autour de :

- ✗ 6 saisons ;
- ✗ les cours théoriques ;
- ✗ les cours dans les ateliers ;
- ✗ les workshops ;
- ✗ les conférences ;
- ✗ les semaines partagées.

Partage, stages et expériences professionnelles

Des projets communs sont organisés entre les différentes années de l'option design, ainsi que des projets ouverts vers l'extérieur de l'École (concours, mise en situation réelle, stage). Ils sont destinés à se familiariser avec les modalités d'une recherche en groupe et d'un travail en commun dans des conditions approchant celles des réalités du monde professionnel. Le stage, qui peut être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu entre la fin du semestre 3 et le semestre 6. Les crédits sont attribués au semestre 6, et le rapport de stage doit avoir été rendu 3 semaines au maximum avant l'évaluation du semestre 6.

Finalité

L'enseignement a pour finalité d'aider à l'acquisition des fondamentaux et des connaissances requises en design en vue du DNAP. Les évaluations en vérifient la progression.

Lors du DNAP, l'étudiant doit :

- ✗ avoir fait des expérimentations plastiques et variées témoignant de sa faculté d'analyse ;
- ✗ avoir réalisé des travaux aux qualités artistiques avérées posant les bases d'un questionnement sur le Design,
- ✗ avoir une culture, générale et artistique solide ;
- ✗ connaître les méthodes et étapes d'approche des projets relatifs aux champs du design ;
- ✗ avoir acquis les fondamentaux du design de manière à développer une autonomie de création ;
- ✗ pouvoir témoigner de ses capacités conceptuelles, théoriques et pratiques, dans certains des médiums : dessin, écriture, web design, photographie, volume, infographie ;
- ✗ avoir fait des expérimentations plastiques variées ;
- ✗ être capable d'avoir une lecture critique et théorique sur sa production et sur les champs auxquels il les rattache ;
- ✗ avoir ébauché une recherche personnelle de manière suffisante à pouvoir poursuivre son cursus en design ;
- ✗ témoigner d'un champ d'expression et de réflexion qui lui est propre ;
- ✗ être ouvert à un champ de recherche dont la dimension artistique est affirmée et dont les formes et les techniques sont innovantes et ancrées dans la dynamique de la réalité professionnelle, française et internationale.

Évaluation

Tous les cours sont obligatoires. La participation et la présence sont prises en compte lors de l'évaluation.

Critères d'évaluation

- ✗ présentation des travaux (formelle et critique) ;
- ✗ pertinence du parcours et des recherches liés au projet ;
- ✗ contextualisation du travail (qualité des références, diversité des connaissances) ;
- ✗ qualité des réalisations.

L'entrée en année 4

L'entrée en année 4 est conditionnée par l'obtention du DNAP et par la rédaction d'un document comprenant un texte de synthèse présentant les grandes lignes du projet que l'étudiant souhaite développer durant les deux années à venir. Ce texte permet de choisir un intitulé (même provisoire), de définir un ou des thèmes, d'avoir une réflexion sur le ou les médiums expérimentés. Il s'appuie sur des travaux réalisés, avec en annexe des fiches de lectures, une bibliographie et des références. Il apporte les arguments d'une autonomie lui permettant de réaliser un projet personnel. Ce document est présenté lors d'une commission de passage en présence d'un docteur et de la collégiale des enseignants du 2nd cycle.

Coordination

Le coordonnateur est NN.

grille des crédits

semestre 3	crédits	semestre 5	crédits
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	16	Méthodologie, techniques et mises en œuvre	12
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	2	Recherches et expérimentations	6
Bilan	4	Bilan	4
Total	30	Total	30

semestre 4	crédits	semestre 6	crédits
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	14	Méthodologie, techniques et mises en œuvre	4
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	Histoire, théorie des arts et langue étrangère	5
Recherches et expérimentations	4	Recherches et expérimentations	4
Bilan	4	Stage, expérimentation des milieux de création et de production	2
Total	30	Diplôme	15
		Total	30

Le stage, qui peut être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours du semestre 4, 5 ou 6. Les crédits seront attribués à l'évaluation du semestre 6.

Le programme des études du premier cycle comprend et s'organise autour de :

X Les Saisons

- Saison 1 > Back to the future,
- Saison 2 > Entre midi et deux,
- Saison 3 > Mixed City Tower,
- Saison 4 > Chauffer, se chauffer, se réchauffer,
- Saison 5 > Partenaire particulier,
- Saison 6 > Production Vecteur Monstration.

X Les cours

- Histoire de l'art,
- Philosophie,
- Théorie du design,
- Histoire du cinéma,
- Langue étrangère,
- Dessin,
- Technologies, de la maquette à l'objet,
- infographie 2D-3D,
- Web-design/les fondamentaux,
- Langages, dessin codé,
- Analyse d'œuvres ou Photographie (choix à faire entre ces deux cours).

X Les ateliers transversaux (voir p. 91)

X Les Semaines Partagées

- D3000 / Aménagement de l'espace et conception du mobilier de l'option Design,
- Déjeuner en ville,
- Mise en espace / rencontre collégiale,
- Préparation des journées portes ouvertes,
- Semaine des Workshops,
- Trans/mission.

semestres 3 et 4

saison 1

BACK TO THE FUTURE

enseignant(s)

S. Lorenzi, avec M. Gary et H. Perez

semestre et option

3

jour et heure

hebdomadaire

mardi 14h-18h et mercredi 16h-18h

objectifs

L'objectif de cet atelier est de mettre en œuvre la création d'un objet ou d'un espace en s'appuyant sur une série d'expérimentations au sein des ateliers techniques mis à disposition dans l'école. À travers un apprentissage suivi des outils de réalisation et de communication, il s'agit d'aborder la plasticité des formes et leur contenu par la constitution d'une méthode de travail propre à chacun. Il sera également demandé à l'étudiant d'amorcer une réflexion sur les modes et processus de fabrication puisés dans le champ du Design : dégager les démarches des créateurs, distinguer les usages, les fonctions, s'approprier la terminologie, pour mieux les comprendre et se les approprier.

contenu

Décrypter les formes archétypales des objets, des espaces, celles qui perdurent à travers les âges, les usages, les tendances. Il vous faudra définir ces formes pour mieux les questionner à partir d'enjeux actuels. Un regard sur le passé donc, pour comprendre l'histoire de la création des formes et leur relation aux comportements et traditions. En trouvant ces « modèles primitifs », vous devrez vous appuyer sur ce continuum historique, afin de construire votre archétype contemporain.

À partir d'un choix d'objet(s) ou d'un type d'espace, l'étudiant, en suivant son intuition, choisira une piste à développer, à expérimenter, pour aboutir selon sa propre méthode à une proposition questionnant des enjeux de formes/d'échelle/d'ergonomie/de contextes... Au terme du sujet, une présentation des travaux sera réalisée et devra s'accompagner d'une réflexion critique et argumentée sur les choix engagés pour mener à terme ce projet.

saison 2

ENTRE MIDI ET DEUX

enseignant(s)

H. Perez, avec M. Gary et S. Lorenzi

semestre et option

3

jour et heure

hebdomadaire

mardi 14h-18h et mercredi 16h-18h

objectifs

Aborder la méthodologie de projet avec comme point de départ l'analyse de situations quotidiennes concrètes.

- Observer, décrypter et révéler une situation problématique,
- Traduire ces situations via plusieurs médiums,
- Développer toutes les phases de recherche jusqu'à la finalisation échelle 1.

contenu

Les modes de vies contemporains ont modifié les modalités de la pause-déjeuner sur le lieu de travail. L'espace, le temps accordé au repas, la nature de ce que l'on consomme et les outils que l'on utilise se modifient en fonction des contraintes et des possibilités de chacun.

Que l'on soit seul ou à plusieurs, assis à son bureau ou adossé à un banc, que l'on mange un sandwich sur ses genoux ou un Tupperware de la veille...

1. Observation et analyse de situations précises de pauses déjeuner sur le pouce
Vous ramènerez 3 observations différentes sous la forme :
 - d'une observation/description détaillée écrite,
 - d'une observation/description détaillée dessinée,
 - d'une observation/description détaillée prélevée (photos + fragments).
2. Choix d'une situation porteuse par ce qu'elle révèle particulièrement d'un manque, d'une posture, d'un système D.
3. Hypothèses de résolution ou d'amélioration de la situation, gestes, croquis, maquettes monstres.
4. Maquettes de développement.
5. Finalisation du prototype ou de la maquette fonctionnelle échelle 1.

saïson 3

MIXED CITY TOWER

enseignant(s)

M. Gary, avec S. Lorenzi et H. Perez

semestre et option

3

jour et heure

hebdomadaire

mardi 14h-18h et mercredi 16h-18h

objectifs

Répondre à un cahier des charges. Expérimenter les formes d'organisation spatiale de l'habité. Développer un travail plastique en volume à travers une réflexion sur l'habité, l'habitation, et ses incidences sur l'environnement humain et physique. Apprendre à travailler ensemble.

contenu

Concevoir de l'habitabilité suppose d'expérimenter les mécanismes morphologiques et structurels pour comprendre que la réalisation des objets, comme des espaces, leur planification, nécessite de questionner non pas les seules données techniques appliquées à leur conception, mais également d'expérimenter comment la dimension humaine et physique se meut entre intériorisation et extériorisation.

En 1996, trente ans après le début de la mise en place des aspects les plus déterminants de la No-Stop City, Andréa Branzi projette *Agronica*. *Agronica* est un modèle de « métropole symbiotique » avec une urbanisation « faible ». Objet, structure spatiale et planification de l'environnement, son organisation morphologique et structurelle est conçue comme un modèle de développement de type cellulaire... Tout en se transformant, le village reste un village, et la ville une ville... C'est à travers l'étude et l'analyse de ce projet que nous travaillerons sur l'hypothèse d'un « village urbain » à la verticale. À partir des documents et des scénarios proposés, les hypothèses émises seront vérifiées par des expérimentations et des propositions en volume à l'échelle de la maquette (1/20). S'agissant de répondre à un programme précis : la construction d'une tour, et faisant appel à des principes de construction et d'assemblage spécifiques aux matériaux requis, les étudiants réaliseront une construction sous contrainte en maquette et viendront directement plugger leur proposition sur le squelette préalablement construit. Se poseront ici les questions de choix de matériaux, de comportements, de potentiels formels et structurels, de cohérences... et surtout d'échelles.

Lecture de « Andréa Branzi », François Burkhardt et Christina Morozzi, éd. *Dis Voir*.

les cours

DESSIN 1 ACTION/RÉACTION

enseignant(s)

S. Aubry

semestre et option

3

jour et heure

mardi 9h-12h

objectifs

Dessiner en jouant avec les modes de représentation de l'espace. Choisir sa cible ou l'inventer et proposer un service qui permette de modifier/améliorer/contraindre l'utilisateur du lieu. Le travail en 2 dimensions devient la continuité et le prolongement d'une idée à transmettre.

contenu

- Documents/traces/archives/notes/croquis/captures sonores et visuelles... Chaque étape participe du projet,
- Le dessin par montage/collage/strates/calques, servira un projet qui joue sur l'avant et l'après,
- Illustrer des scénarios et communiquer un parti-pris,
- Trouver ses propres outils plastiques pour servir au mieux ses idées,
- Définir son propre cahier des charges en développant une méthodologie basée sur la recherche et l'expérimentation (observer, collecter, décliner, concevoir, analyser, relier).

DESSIN 2 DU POINT A AU POINT B

enseignant(s)

S. Aubry

semestre et option

4

jour et heure

mardi 9h-12h

objectifs

Habiter l'espace revient à questionner l'identité du lieu : privé et public/espace urbain et espace rural/lieu et non-lieu/étendu, limites, frontières, seuils/territoires, paysages, géographies. Plusieurs types d'approches sont possibles : sociales, historiques, formelles, relationnelles, fonctionnelles en réponse à des problématiques urbaines, etc.

contenu

- Réalisation de travaux in situ dans et en dehors de l'établissement pour travailler sur des espaces spécifiques,
- Décomposer tout le processus créatif,
- Apprendre à reconnaître/expérimenter/mémoriser,
- Maîtriser le dessin sans médiums prédéfinis, par l'analyse d'une situation de projet, un site, un environnement, l'analyse des références.

INFOGRAPHIE 2D/3D**enseignant(s)**

J.-M. Evezard

semestre et option

3 & 4

jour et heure

jeudi 9h-13h et 14h-18h

objectifs

La pratique du design d'aujourd'hui, sous toutes ses formes, ne peut pas s'envisager sans l'acquisition et la maîtrise de techniques et d'outils spécifiques, en particulier l'infographie. Ce terme regroupe tout un éventail de notions telles que la 2D, la 3D, le plan, l'image de synthèse, la retouche d'images, l'image en mouvement.

Le but de cet enseignement est avant tout de les intégrer dans la totalité du processus créatif, de la conception à la communication en passant par la fabrication. Cette dernière quand elle est secondée par l'infographie est réalisée via l'interface qu'offre les fablabs et les technologies qui y sont associées (impression 3D, découpe numérique...). Ces pratiques sont soutenues par la connexion avec des ateliers et des partenariats (Machina, GMEA, Artilect).

contenu

Cet enseignement est introduit par une pratique du dessin, pratique qui est la base même de ces outils. Cela permet de rendre plus fine sa perception dans l'espace.

Ensuite vient l'acquisition des outils d'infographie 2D (illustrator, photoshop) et 3D (sketchup, 3ds max) et les connexions qui peuvent être faites avec les nouveaux outils de productions (fablab, atelier Machina) à travers des exercices, des sujets courts et des expérimentations.

À partir de l'histoire de la représentation, grâce à des analyses et de la collecte d'images, les étudiants mènent une réflexion sur la place des images aujourd'hui ; doit-on croire tout ce que l'on voit ? Comment, quand et pourquoi utiliser les images?

Les étudiants se fabriquent leur propre univers graphique, leur propre langage visuel en utilisant ces éléments d'analyse, de références, de réflexion et de culture.

WEBDESIGN/LES FONDAMENTAUX**enseignant(s)**

D. Petit-Armand

semestre et option

3 & 4

jour et heure

vendredi 13h-16h par demi-groupes

objectifs

Acquérir progressivement les bases nécessaires à la publication de son travail sur le web. Apprentissage et mise en œuvre des langages dédiés au web (html, css). Investir et s'approprier la méthodologie de travail liée au champ de ce médium. Développer ses connaissances en culture numérique.

contenu

En cohérence avec la thématique proposée dans le champ du design, l'étudiant devra communiquer ses hypothèses de travail sous la forme d'une publication en ligne. Pour chaque projet, un archivage d'éléments à produire (textes, photographies, dessins préparatoires, mises en situation 3D) documenteront les différentes étapes de création et auront pour objectif de faire comprendre la démarche plastique mise en œuvre.

Ce travail régulier autour de la restitution des propositions plastiques s'appuiera sur la recherche de références pertinentes qui devront figurer dans la publication. L'enjeu sera d'organiser ce contenu de façon cohérente et explicite afin de le communiquer en ligne et de le faire évoluer. Nous nous intéresserons à l'histoire du web et du réseau pour en interroger des notions liées au design : open source, évolution des langages et des formes.

Références :

- *The Whole Earth Catalog*, Stewart Brand, auto-édition, 1968
- *Aux sources de l'utopie numérique*, Fred Turner, éditions CetF, 2012
- *Richard Stallman et la révolution du logiciel libre*, Stallman, Williams, Masutti, éditions Eyrolles, 2010.

LANGAGES/DESSIN CODÉ**enseignant(s)**

J. Lahouze

semestre et option

3 & 4

jour et heure

vendredi 9h-12h

objectifs

Maîtriser les divers moyens des représentations codées, et par une attitude critique et réflexive, permettre à l'étudiant de s'approprier les outils d'une démarche de recherche créative personnelle, ainsi que les outils nécessaires à la communication du projet adaptés à la spécificité de chaque création, tout en exprimant une écriture personnelle. De là, croiser différents savoir-faire spécifiques : codes de représentation liés à l'objet et à l'espace, développements infographiques et numériques 3D.

contenu

L'enseignement du dessin codé doit se dérouler en préliminaire, car il constitue un apprentissage fondamental de la lecture et de l'écriture indispensables à la compréhension des représentations utilisées en design. Une fois les fondamentaux du langage appris, (alphabet acquis), l'étudiant sera à même de mettre en application son écriture et de s'exprimer sur les projets.

Par la suite, par un va et vient incessant entre les différents langages graphiques et infographiques 2D, 3D et la maquette, appliqués à chaque projet, l'étudiant s'appropriera les langages en tant qu'outil de réflexion et d'expression personnels.

La projection orthogonale :

- Origines du dessin : du croquis à la représentation 2D,
- La base des codes de représentation,
- L'échelle,
- Les différentes vues, méthodes de représentation,
- Les spécificités du dessin d'architecture,
- Le système plan, élévation, façade, coupe,
- Le relevé de mesure,
- Les représentations spécifiques,
- Tracés d'escaliers,
- Les subtilités des transpositions d'échelle,
- Adaptation des langages à la spécificité de son projet.

**TECHNOLOGIES, DE LA MAQUETTE
À L'OBJET****enseignant(s)**

L. Bataille

semestre et option

3 & 4

jour et heure

mercredi 9h-13h

objectifs

Technologies, matériaux et procédés comme outils de connaissance au service du projet.

contenu

L'accent est mis sur la concrétisation et la mise en forme des idées, et sur l'importance des différentes phases de maquettage (de la prémaquette sur un coin de table au prototype numérique) dans l'émergence d'un projet. L'apprentissage et la maîtrise des logiciels AutoCad et Rhino3D (en 2 sessions de 20h en début de semestre) sont des préalables indispensables pour accéder en autonomie au prototypage numérique 2D et 3D en lien avec la Fablab. Il s'agit ensuite de montrer à travers des projets et réalisations diversifiés, comment les technologies peuvent intervenir dans un projet (technique, innovation, mise en œuvre, langage...).

PHOTOGRAPHIE**enseignant(s)**

J.-F. Laberine

semestre et option

3 & 4

jour et heure

mardi 18h-20h

(choix à faire entre ce cours et le cours
Analyse d'œuvres de P. Fauré)**objectifs**

Aborder les territoires multiples de la photographie dans le champ du Design. Utiliser l'outil photographique afin de concevoir les représentations au travers d'un processus de création personnel. Pouvoir organiser, dans une mise en espace, les axes qui permettront la lisibilité de vos réalisations.

contenu

Observations et prises de vues dans le champ du design en précisant vos points de vues et en tenant compte des différents éléments qui constituent l'image, le cadrage, la lumière. Les mises en confrontation plastiques viendront nourrir votre production autour de l'image photographique.

Réaliser des prises de vues multiples de vos maquettes et de vos recherches en tenant compte de la qualité des lumières et de l'espace vous permettra par ces expérimentations de révéler vos projets. Mais aussi, cette approche du médium se réalisera par l'action de la lumière où l'objet se dévoile. Éclairer des sujets en créant des volumes, modeler les formes induit que la lumière est intégrée à une action dynamique.

La lumière et les ombres construisent l'espace en fonction d'une action située dans un cadre. Cette expérience de l'espace accompagnée de votre cheminement visuel vous amènera, au travers de vos propres concepts, à la constitution de multiples formes de l'image photographique révélant l'objet de vos réflexions en faisant correspondre les intentions du projet et la qualité de vos réalisations. La question du format et de l'échelle sera posée.

notes

semestres 3 et 4 — design

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Dessin S. Aubry
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		Español F. Martí-Jufresa sem. paire
14h-15h		Saisons 1, 2, 3 M. Gary H. Perez S. Lorenzi sem. paire
15h-16h		
16h-17h		
17h-18h		
18h-19h	Lectures du cinéma 2 D. Barreau	Analyse d'œuvres P. Faure (optionnel)
19h-20h		Photographie J.-F. Labérine (optionnel)

mercredi	jeudi	vendredi
Technologies maquette L. Bataille	Infographie 2D/3D J.-M. Evezard	Dessin codé J. Lahouze
	Español F. Martí-Jufresa sem. paire	
Histoire et théorie du design Laetitia Giorgino	Infographie 2D/3D J.-M. Evezard	Webdesign D. Petit Armand
Saisons 1, 2, 3 ateliers volume (avec S. Lorenzi sem. paire)	Atelier Machina	Matériauthèque J. Lahouze
Conférence	Philosophie II A. Samardžija Scriverer	English A. Scriverer

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2015-2016

semestres 3 et 4 – design

septembre	octobre	novembre	décembre	janvier
M 1	J 1 D3000	D 1 Toussaint	M 1	V 1 Jour de l'an
M 2	V 2	L 2	M 2 saison 2 Entre midi et deux	S 2
J 3	S 3	M 3	J 3	D 3
V 4	D 4	M 4 saison 1 Back to the future	V 4	L 4
S 5	L 5	J 5	S 5	M 5
D 6	M 6	V 6	D 6	M 6 saison 2 Entre midi et deux
L 7	M 7 saison 1 Back to the future	S 7	L 7	J 7
M 8	J 8	D 8	M 8	V 8
M 9	V 9	L 9	M 9 saison 2 Entre midi et deux	S 9
J 10	S 10	M 10 mise en espace	J 10	D 10
V 11	D 11	M 11 Armistice 1918	V 11	L 11
S 12	L 12	J 12 mise en espace saison 1	S 12	M 12
D 13	M 13	V 13	D 13	M 13 préparation des évaluations
L 14	M 14 saison 1 Back to the future	S 14	L 14	J 14
M 15	J 15	D 15	M 15	V 15
M 16	V 16	L 16	M 16 Déjeuner en ville	S 16
J 17	S 17	M 17	J 17	D 17
V 18	D 18	M 18 saison 2 Entre midi et deux	V 18	L 18
S 19	L 19	J 19	S 19	M 19 évaluations semestre 3
D 20	M 20	V 20	D 20	M 20
L 21	M 21 saison 1 Back to the future	S 21	L 21	J 21
M 22	J 22	D 22	M 22	V 22
M 23 rentrée	V 23	L 23	M 23	S 23
J 24	S 24	M 24	J 24	D 24
V 25	D 25	M 25 saison 2 Entre midi et deux	V 25 Noël	L 25
S 26	L 26	J 26	S 26	M 26
D 27	M 27	V 27	D 27	M 27 saison 3 Mixed City Tower
L 28	M 28 saison 1 Back to the future	S 28	L 28	J 28
M 29 D3000	J 29	D 29	M 29	V 29
M 30	V 30	L 30	M 30	S 30
	S 31		J 31	D 31

planning annuel

février

L 1
M 2
M 3
J 4
V 5
S 6
D 7
L 8
M 9
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16
M 17
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27
D 28
L 29

saison 3
Mixed City
Tower

workshops

saison 3
Mixed City
Tower

mars

M 1
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28
M 29
M 30
J 31

préparation
des Journées
Portes Ouvertes

JPO

saison 3
Mixed City
Tower

Pâques

saison 3
Mixed City
Tower

avril

V 1
S 2
D 3
L 4
M 5
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30

saison 3

saison 3
Mixed City
Tower

saison 3
Mixed City
Tower

saison 3
Mixed City
Tower

mai

D 1
L 2
M 3
M 4
J 5
V 6
S 7
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30
M 31

Fête du travail

saison 3
Mixed City
Tower

Ascension

saison 3

Armistice 1945

saison 3
Mixed City
Tower

Pentecôte

Transmission

Transmission

Transmission

juin

M 1
J 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7
J 9
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29
J 30

Transmission

Transmission

Transmission

évaluations
semestre 4

semestres 5 et 6

saison 4

CHAUFFER, SE CHAUFFER,
SE RÉCHAUFFER

enseignant(s) référant de la saison 4

H. Perez, avec M. Gary et S. Lorenzi

semestre et option

5

jour et heure

hebdomadaire
mardi 8h30-12h

semaine paire
mercredi 14h-18h

objectifs

Aborder une méthodologie de projet type concours. Questionner et mettre en perspective une fonction en la problématisant selon ses contextes et enjeux de prédilection. Développer une écriture personnelle et cohérente des moyens plastiques depuis la traduction du contexte jusqu'à la communication de projet.

contenu

Il vous est demandé de partir enquêter sur des situations problématiques concrètes où les fonctions élémentaires de "chauffer, se chauffer, se réchauffer" posent problème. Situations précaires ou transitoires (déménagement, camping...). Il vous sera demandé de résoudre le problème en utilisant des dispositifs peu coûteux et simples dans leur mise en œuvre (résistance électrique, boîte d'allumettes, briquet Bic...).

1. Vous ramènerez une analyse précise du contexte par tous les médiums appropriés (dessins, photos, textes...) et nourrirez celle-ci de références commentées.
2. Vous imaginerez des gestes et actions type système D pour pallier au problème, l'ensemble des actions/expérimentations feront l'objet d'un archivage (scénario photo, video...).
3. Vous dessinerez une solution plus durable et la développerez à l'aide de croquis et maquettes diversifiées.
4. Finalisation du prototype ou de la maquette fonctionnelle échelle 1.
5. Com de projet : vous communiquerez par les moyens les plus appropriés les intentions (contexte, public concerné, mode d'utilisation si lieu d'être...) de votre objet.

Références :

No stop city (Archizoom) et *monument continu* (superstudio)
Papanek
Ernesto Oroza

saison 5

PARTENAIRE PARTICULIER

enseignant(s)

M. Gary, avec S. Lorenzi et H. Perez

semestre et option

5

jour et heure

hebdomadaire

mardi 8h30-12h

semaine paire

mercredi 14h-18h

objectifs

Initier, finaliser un projet, le communiquer ; contribuer, collaborer, répondre à une commande extérieure ; établir un partenariat avec une entreprise, un artisan, une institution culturelle...

contenu

Très sollicité, l'isdaT initie des projets de collaborations hors les murs dans des contextes urbains, sociaux, économiques et géographiques variés. Chaque projet s'adapte aux contextes et aux sollicitations spécifiques : expositions, éditions, événements, commandes privées ou publiques..

Dans ce cadre, cette saison est envisagée comme un temps dédié à l'initiative, aux formes collaboratives, à la prise de décisions technique, méthodologique et théorique de la production en design. Expérience visant à se confronter aux différentes pratiques dans le champs du design, les modalités d'approche du travail pourra se traduire par différentes formes de partenariats / collaborations et de contrats : en réseau (2.0), en stage, sous conventions...

saison 6

PRODUCTION VECTEUR MONSTRATION

enseignant(s)

M. Gary, avec S. Lorenzi et H. Perez

semestre et option

6

jour et heure

hebdomadaire

mardi 8h30-12h

semaine paire

mercredi 14h-18h

objectifs

Exposer une sélection de travaux réalisés lors des précédents semestres. Développer des dispositifs d'accrochage innovants. Rendre compréhensible sa démarche. Éprouver ses connaissances lors de la présentation des recherches plastiques. Préparer les étudiants au diplôme.

contenu

Lors du DNAP, les travaux des 6 semestres sont évalués. Les étudiants doivent être en mesure de présenter dans les espaces dédiés, une sélection de travaux représentatifs d'une démarche singulière. Ils doivent être capables de communiquer aux membres du jury la compréhension qu'ils ont des enjeux du design aujourd'hui, de leur inscription dans ce champ, mais également des perspectives de développement qu'ils projettent.

Dans ce cadre, une très grande importance est donnée à la démarche personnelle et au développement d'un imaginaire servant tout autant le projet que la construction individuelle. Dans ces cours les étudiants finalisent dans les ateliers techniques les travaux des semestres précédents et se consacrent à l'élaboration de nouveaux projets. Une attention particulière est accordée à la qualité des réalisations, à la représentation et à l'adéquation avec les modes de production inhérents aux projets présentés, ils illustrent à la fois la démarche et la proposition finale. Un travail de confrontation à travers des discussions collectives et des accrochages des travaux réalisés est mis en œuvre régulièrement.

Les étudiants s'efforcent de structurer leur argumentaire et travaillent à la bonne compréhension de leur démarche à l'oral ; cette présentation s'accompagnant d'une réflexion critique argumentée. L'ensemble des enseignants de l'option design est mobilisé, les enseignants et assistants des ateliers techniques accompagnent les étudiants dans la réalisation des travaux.

les cours

DIRE CE QUE L'ON FAIT DESIGN & PHILOSOPHIE

enseignant(s)

A. Samardžija Scrivener

semestre et option

5 & 6

jour et heure

jeudi 14h-16h

objectifs

Préciser et approfondir la réflexion initiée en cours de philosophie en l'inscrivant dans la pratique des étudiants, dans une proximité avec les cours de la pratique du design.

Puiser dans les contenus et les problèmes traversés dans ces pratiques des éléments qui seront enrichis de lectures et recherches spécifiques. Apprendre à dire ce que l'on fait au plus près des choses, des gestes et de sa pensée.

contenu

En partant des pratiques des étudiants : description, analyse, réflexion, inscription dans le vaste champ des connaissances et des affinités électives. Chacune, chacun constituera un corpus précis d'interlocuteurs : designers, artistes, écrivains etc., dont la compagnie est indispensables pour son travail. Elle, il cherchera à saisir les enjeux et la logique de la pratique et de la pensée de ce compagnon, de cette compagne, par delà les analogies de surface. Atelier de lecture : culture spécifique de l'honnête homme ou femme designer. Choix de textes en concertation avec l'équipe design. Analyse, commentaire, discussion. Premiers pas dans la recherche : quels sont les problèmes qui me travaillent, comment y délimiter un champ, quels mots sont les plus justes, comment en construire une problématique, comment écrire tout cela.

TECHNOLOGIES, DE LA MAQUETTE À L'OBJET

enseignant(s)

L. Bataille

semestre et option

5 & 6

jour et heure

mercredi 14h-18h

objectifs

Technologies, matériaux et procédés comme outils de conception et de communication du projet.

contenu

Il s'agit de montrer à travers des projets et réalisations diversifiés, comment les technologies peuvent intervenir dans un projet (technique, innovation, mise en œuvre, langage...) et comment les choix opérés par les étudiants sont déterminants dans le processus de conception. L'accent est également mis sur la concrétisation des idées et sur l'importance des différentes phases de maquettage (de la prémaquette au prototype numérique) dans l'émergence d'un projet.

INFOGRAPHIE 2D/3D**enseignant(s)**

J.-M. Evezard

semestre et option

5 & 6

jour et heure

vendredi 9h-13h et 14h-18h

objectifs

Maîtriser et utiliser les outils de conception et de représentation dans une démarche créative. Savoir mêler les différents médias pour acquérir et affirmer une écriture personnelle. Faire comprendre au spectateur ses idées et ses envies. Continuer et augmenter sa capacité à communiquer ses projets à travers sa démarche. Réactiver et mettre en œuvre les méthodes et les enseignements acquis en deuxième année tout en composant avec les contraintes inhérentes à cette troisième année qui doit permettre à l'étudiant de devenir « auteur » de sa production.

contenu

À partir du visionnage et de l'analyse de films traitant d'architecture de communication ou de didactique sera abordée la notion de temps dans la communication sous forme d'animation, de film en image de synthèse ou toute autre technique vidéo. Cette démarche permettra de rendre compte d'un déplacement dans un espace, du fonctionnement d'un mécanisme, d'un système, d'une ambiance, de poésie ou d'une didactique. Le travail amorcé en deuxième année sera poursuivi à partir de la collecte et de l'analyse de références visuelles. Tous les médias collectés par les étudiants (images, photos, vidéos, films, affiches...) constitueront un fond de référence afin d'inspirer et d'améliorer les créations visuelles qui serviront de supports à la présentation des projets.

MATÉRIAUTHÈQUE**enseignant(s)**

J. Lahouze

semestre et option

5 & 6

jour et heure

vendredi 14h-16h par demi-groupes

objectifs

Initier une curiosité et une méthodologie de recherche afin de s'approprier les connaissances sur les matériaux et les mettre au service du projet.

contenu

- Initiation aux familles de matériaux : minéraux, métalliques, organiques et composites,
- Découvrir leur origine, leur mise en œuvre et leur processus de transformation,
- Choix des matériaux : technique, écologie, usage, pérennité, sens,
- Mettre la matériauthèque au service des projets en cours par une interrelation adaptée,
- Poursuivre la création d'un fonds d'échantillons, de documentation et de vidéos
- Assurer une veille sur l'émergence de matériaux nouveaux (Base de données : <http://www.materio.com>),
- Edition d'un bulletin d'information mensuel sur les nouveautés,
- Réalisation d'exposés par les étudiants,
- Interventions : cours sur les matériaux spécifiques à la construction d'espace : bois, pierre céramique, béton, plâtre.

WEBDESIGN/FAIRE-SAVOIR**enseignant(s)**

D. Petit-Armand

semestre et option

5 & 6

jour et heure

jeudi 9h-12h par demi-groupes

objectifs

Développer son propre système de publication en ligne et le faire évoluer régulièrement. Être capable de communiquer le sens de sa démarche de façon autonome. Savoir aller chercher les ressources nécessaires au développement de son projet.

contenu

Approfondissement de l'apprentissage des langages html et css et mise en œuvre des savoir-faire nécessaires à la publication de son travail sur le web. Créer son espace de publication en ligne et le faire évoluer : acquisition d'un nom de domaine, outils de mise en ligne (FTP), choix du système de publication, notions de référencement. L'étudiant s'appuiera sur les éléments documentant l'évolution de son parcours (photographies, dessins, textes, vidéos, références), afin de mettre en œuvre ce contenu et en proposer une publication en ligne faisant sens. Se constituer une typologie de ressources, d'outils et de textes en lien avec le medium Internet. Se doter d'une culture numérique interrogeant les notions de hacking, d'open source, de partage des connaissances.

Références :

- *L'Éthique hacker et l'esprit de l'ère de l'information*, éditions Exils, 2001, divers auteurs autour du texte de Pekka Himanen : <https://repo.zenk-security.com/Others/L.Ethique%20Hacker.pdf>
- *Makers, la nouvelle révolution industrielle*, Chris Anderson, éditions Pearson, 2012
- *Socrate et les hackers*, Conférence de Bernard Stiegler, 2010, <http://arsindustrialis.org/node/3399>.

PHOTOGRAPHIE**enseignant(s)**

J.-F. Laberine

semestre et option

5 & 6

jour et heure

mardi 18h-20h

(choix à faire entre ce cours et le cours
Analyse d'œuvres de P. Fauré)**objectifs**

Aborder les territoires multiples de la photographie dans le champ du Design. Utiliser l'outil photographique afin de concevoir les représentations au travers d'un processus de création personnel. Pouvoir organiser, dans une mise en espace, les axes qui permettront la lisibilité de vos réalisations.

contenu

Observations et prises de vues dans le champ du design en précisant vos points de vues et en tenant compte des différents éléments qui constituent l'image, le cadrage, la lumière. Les mises en confrontation plastiques viendront nourrir votre production autour de l'image photographique.

Réaliser des prises de vues multiples de vos maquettes et de vos recherches en tenant compte de la qualité des lumières et de l'espace vous permettra par ces expérimentations de révéler vos projets. Mais aussi, cette approche du médium se réalisera par l'action de la lumière où l'objet se dévoile. Éclairer des sujets en créant des volumes, modeler les formes induit que la lumière est intégrée à une action dynamique.

La lumière et les ombres construisent l'espace en fonction d'une action située dans un cadre. Cette expérience de l'espace accompagnée de votre cheminement visuel vous amènera, au travers de vos propres concepts, à la constitution de multiples formes de l'image photographique révélant l'objet de vos réflexions en faisant correspondre les intentions du projet et la qualité de vos réalisations. La question du format et de l'échelle sera posée.

notes

semestres 5 et 6 — design

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Ateliers Projets	Saisons 4, 5, 6 M. Gary S. Lorenzi H. Perez
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		Español F. Martí-Jufresa sem. paire
14h-15h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Saisons 4, 5, 6 ateliers volume
15h-16h		
16h-17h	Ateliers Projets	
17h-18h		
18h-19h		Analyse d'œuvres P. Faure (optionnel)
19h-20h		Photographie J.-F. Labérine (optionnel)

mercredi		jeudi	vendredi	
		Philosophie III A. Samardžija Scrivener		
English A. Scrivener		Webdesign faire - savoir D. Petit Armand	Infographie 2D/3D J.-M. Evezard	Atelier Machina N. Bruyère
Histoire et théorie du design Laetitia Giorgino				
		Español F. Martí-Jufresa sem. paire		
Technologies — maquette L. Bataille	Saisons 4, 5, 6 S. Lorenzi — sem. paire	Design & philosophie Dire ce que l'on fait A. Samardžija Scrivener	Matériauthèque J. Lahouze	Infographie 2D/3D J.-M. Evezard
		Ateliers Bibliothèque Projets		
Conférence				

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2015-2016

semestres 5 et 6 – design

septembre	octobre	novembre	décembre	janvier
M 1	J 1 D3000	D 1 Toussaint	M 1	V 1 Jour de l'an
M 2	V 2	L 2	M 2 saison 5 Partenaire particulier	S 2
J 3	S 3	M 3	J 3	D 3
V 4	D 4	M 4 saison 4 Chauffer, se chauffer, se réchauffer	V 4	L 4
S 5	L 5	J 5	S 5	M 5
D 6	M 6 saison 4 Chauffer, se chauffer, se réchauffer	V 6	D 6	M 6 saison 5 Partenaire particulier
L 7	M 7	S 7	L 7	J 7
M 8	J 8	D 8	M 8	V 8
M 9	V 9	L 9	M 9 saison 5 Partenaire particulier	S 9
J 10	S 10	M 10 mise en espace	J 10	D 10
V 11	D 11	M 11 Armistice 1918	V 11	L 11
S 12	L 12	J 12 mise en espace saison 4	S 12	M 12
D 13	M 13 saison 4 Chauffer, se chauffer, se réchauffer	V 13	D 13	M 13 préparation des évaluations
L 14	M 14	S 14	L 14	J 14
M 15	J 15	D 15	M 15	V 15
M 16	V 16	L 16	M 16 Déjeuner en ville	S 16
J 17	S 17	M 17	J 17	D 17
V 18	D 18	M 18 saison 5 Partenaire particulier	V 18	L 18
S 19	L 19	J 19	S 19	M 19
D 20	M 20	V 20	D 20	M 20
L 21	M 21 saison 4 Chauffer, se chauffer, se réchauffer	S 21	L 21	J 21 évaluations semestre 5
M 22	J 22	D 22	M 22	V 22
M 23 rentrée	V 23	L 23	M 23	S 23
J 24	S 24	M 24	J 24	D 24
V 25	D 25	M 25 saison 5 Partenaire particulier	V 25 Noël	L 25
S 26	L 26	J 26	S 26	M 26
D 27	M 27	V 27	D 27	M 27 saison 6 Production Vecteur Monstration
L 28	M 28 saison 4 Chauffer, se chauffer, se réchauffer	S 28	L 28	J 28
M 29 D3000	J 29	D 29	M 29	V 29
M 30	V 30	L 30	M 30	S 30
	S 31		J 31	D 31

planning annuel

février

L 1
M 2
M 3
J 4
V 5
S 6
D 7
L 8
M 9
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16
M 17
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27
D 28
L 29

mars

M 1
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28
M 29
M 30
J 31

avril

V 1
S 2
D 3
L 4
M 5
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30

mai

D 1
L 2
M 3
M 4
J 5
V 6
S 7
D 8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30
M 31

juin

M 1
J 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7
M 8
J 9
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29
J 30

les semaines partagées

D3000

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE ET CONCEPTION DU MOBILIER DE L'OPTION DESIGN

enseignant(s)

N. Bruyère, S. Lorenzi, H. Perez, P. Grégoire,
M. Gary, NN

semestre et option

3 à 9 (présence de tous les étudiants)

jour et heure

semaine du 28 septembre au 2 octobre 2015

objectifs

Penser l'aménagement de l'option (gestion de l'espace, des flux, des différentes temporalités et situations de travail...), concevoir des mobiliers spécifiques à partir de la base de données D3000 réalisée par deux diplômés, Charlie Aubry et Vincent Fortin.

contenu

La présentation détaillée de la pédagogie et des contenus abordés pendant l'année seront le point de départ d'une réflexion autour des usages de l'espace et des objets- outils adaptés aux situations de travail proposées pendant l'année. Ce seront autant de scenarii à formaliser, d'hypothèses à discuter afin de construire des espaces de travail, d'échange, de repos, de restauration, de lecture, de présentation, de stockage, de vie, propices aux situations de projets. Se pose aussi la question d'imaginer comment les médias et les outils numériques (mail, ordinateurs, bases de données...) peuvent servir ces différents usages.

Phasage de la semaine comme un intensif sur la trame suivante :

✕ Jour 1 :

- présentation détaillée de la pédagogie et des contenus abordés
- échanges autour des scenarii de travail projetés
- constitution du programme et des équipes de travail

✕ Jour 2 :

- esquisses et maquettes de plusieurs hypothèses présentation et synthèse collective, développement de l'hypothèse retenue

✕ Jour 3 :

- développement du projet, plans côtés, maquettes à l'échelle, 3D

✕ Jour 4 :

- prototypes et plans finalisés pour mise en production.

Seront évaluées en plus des rendus cités ci-dessus, la participation et l'implication dans le travail collectif.

CONCOURS DÉJEUNER EN VILLE

enseignant(s)

Collégiale design + jury extérieur avec remise de prix

semestre et option

3 à 9

jour et heure

semaine du 15 au 18 décembre 2015

objectifs

Le but de cette séquence sera d'imaginer les goûts, les saveurs, les textures et les formes d'un repas collectif inventif où il sera question de penser, fabriquer et créer les plats et leurs environnements. Nous désignerons cette semaine comme un moment de réflexion sur le partage à travers le repas, ses formes et sa mise en situation.

contenu

Il sera question de produire à travers des dessins préparatoires, des maquettes et des dispositifs de mise en scène un véritable projet qui ne se déroulerait pas que dans le secret de la cuisine.

MISE EN ESPACE/RENCONTRE COLLÉGIALE

enseignant(s)

M. Gary, N. Bruyère, S. Lorenzi, H. Perez, P. Grégoire, NN

semestre et option

3 à 6

jour et heure

à définir selon le calendrier

objectifs

Exposer et rendre compréhensible des situations complexes à travers des dispositifs d'accrochage innovants ; exercer son jugement et éprouver ses connaissances lors de la présentation des recherches plastiques ; confronter et partager son travail lors des mises en espace et à travers des discussions collectives sont les objectifs que cherchent à relever ces rencontres.

contenu

Lors de ces rencontres les étudiants présentent des travaux réalisés dans les ateliers. Une attention particulière est accordée à la qualité des réalisations, à la représentation et à l'adéquation avec les modes de production inhérents aux projets présentés ; ils illustrent à la fois la démarche et la proposition finale. Les étudiants s'efforcent de structurer leur argumentaire et travaillent à la bonne compréhension de leurs productions à l'oral ; cette présentation s'accompagnant d'une réflexion critique argumentée. Une grande importance est donnée à la démarche personnelle et au développement d'un imaginaire servant tout autant le projet que la construction individuelle. Chaque mise en espace fera l'objet d'un travail d'archivage photographique.

SEMAINE DES WORKSHOPS

enseignant(s)

Personnalités extérieures invitées

semestre et option

4 à 10

jour et heure

semaine du 8 au 12 février 2016

objectifs

Participer et contribuer à un moment de travail intensif et collectif.

contenu

Confronter à une théorie, une pratique, un environnement professionnel, un processus ou un contexte de travail spécifique en fonction des personnalités invitées et des territoires abordés ; les workshops (4 à 5 jours) font partie intégrante des enseignements et sont organisés selon les options et les années. Ils peuvent être transversaux, et s'articulent autour de plusieurs interventions extérieures d'artistes, de théoriciens, de critiques, de designers ou d'architectes.

PRÉPARATION DES JOURNÉES PORTES OUVERTES

enseignant(s)

Collégiale design

semestre et option

4 à 10

jour et heure

semaine du 7 au 11 mars 2016

objectifs

Exposer et rendre compréhensible des travaux à travers des dispositifs d'accrochage en vue des journées portes ouvertes.

contenu

La présentation de la pédagogie et des contenus abordés en design seront le point de départ d'une réflexion autour de la notion d'exposition. Ce seront autant de scénario à formaliser, d'hypothèses à discuter afin de construire des espaces d'exposition, de rencontre, des situations de présentation des projets, que ceux-ci engagent une proposition personnelle ou soient projetés collectivement.

TRANS/MISSION**enseignant(s)**

Collégiale design

semestre et option

4

jour et heure

du 17 mai au 17 juin 2016

objectifs

Il s'agira d'instituer une relation de travail, d'échange et de transmission de savoir-faire pratique et conceptuel entre les étudiants de l'année 2 et les étudiants finalisant les réalisations en vue du DNAP.

contenu

Les étudiants de l'année 2 devront intervenir en tant qu'aide logistique mais aussi comme force de proposition permettant cet échange de compétences, le but avoué de cette relation entre étudiants étant de savoir organiser un travail collaboratif ainsi que de construire un moment d'échange.

second cycle

semestres 7 à 10

semestres 7 à 10 enseignements théoriques

Une introduction sur les enseignements théoriques est donnée page 74.

SÉMINAIRE INTEROPTIONNEL : ÉTAT DES RECHERCHES

enseignant(s)

Collégiales art, design, design graphique
enseignant référent : A. Samardžija Scrivener

semestre et option

7 à 10, toutes options

jour et heure

mercredi 18h-20h

Calendrier prévisionnel :

- le 21 octobre 2015
- le 18 novembre 2015
- le 16 décembre
- le 20 janvier 2016
- le 17 février 2016
- le 9 mars 2016
- le 13 avril 2016

objectifs

Créer une plate-forme de présentation et de discussion autour des recherches menées par les équipes d'enseignants de toutes les options, ainsi que par les étudiants. Réfléchir aux articulations et aux résonances parmi les projets en cours. Favoriser l'avancement de ces recherches.

contenu

Un programme des présentations sera proposé à la rentrée, avec des lectures et autres matériaux préparatoires conseillés. Les séances du séminaire comporteront des présentations et des discussions de chaque projet.

HISTOIRE DE L'ART CONTEMPORAIN**enseignant(s)**

H. Sénant

semestre et option

7 & 8, toutes options

jour et heure**semaine impaire**

lundi 9h-12h

objectifs

Favoriser l'autonomie critique et méthodologique de l'étudiant. Consolider les repères historiques. Élargir les acquis théoriques.

contenu

Dans un entretien avec Michel Foucault, Gilles Deleuze souligne : « ...une théorie, c'est exactement comme une boîte à outils. Il faut que ça serve, il faut que ça fonctionne. Et pas pour soi-même. (...) C'est curieux que ce soit un auteur qui passe pour un pur intellectuel, Proust, qui l'ait dit si clairement : traitez mon livre comme une paire de lunettes dirigée sur le dehors et (...) si elles ne vous vont pas, prenez-en d'autres, trouvez vous-même votre appareil qui est forcément un appareil de combat. »

Les intellectuels et le pouvoir, entretien entre Gilles Deleuze et Michel Foucault, 1972).

Dans un souci de convergence avec l'objectif d'élaboration du mémoire, cet appel servira de base à ce cours conçu moins comme un lieu de délivrance de contenus que comme un espace d'encouragement à l'appropriation critique, à l'émancipation méthodologique et à la construction d'outils théoriques les plus ajustés possible aux projets de chacun.

À titre non de modèle mais d'exemple le cours montrera dans un premier temps, comment le croisement de la micro-histoire et de la phénoménologie appliqué à quelques œuvres choisies pour leur haut potentiel heuristique peut s'avérer à même de mettre au jour un pan non encore écrit de l'histoire de l'art contemporain.

Le cours privilégiera le document de référence analysé collectivement voire, si possible, le contact direct ; il fera systématiquement appel à la contribution collective de manière à rendre l'étudiant acteur, voire auteur de ses connaissances et compétences.

EXPOSITIONS DE L'ART CONTEMPORAIN

enseignant(s)

H. Sénant

semestre et option

9 & 10, toutes options

jour et heure

semaine impaire

lundi 14h-17h

objectifs

Favoriser l'émancipation critique et méthodologique. Favoriser les pratiques innovantes. Stimuler une appropriation des références théoriques et consolider les repères historiques. Préparer l'insertion professionnelle .

contenu

Dans *Qu'est-ce que le curating* (Manuela Editions, 2011), la notion d'exposition est présentée explicitement comme devenant aujourd'hui « un terrain d'opération ou d'intervention artistique qu'on représente, thématise, dont on perturbe la logique en en déplaçant les limites spatiales ou temporelles, en en inversant les valeurs ou les fonctions, etc. ». Brouillant les territoires et les partages traditionnels, ce phénomène apparaît de fait comme un enjeu actuel majeur dont la compréhension ouvre la possibilité pour l'artiste d'une véritable réflexion stratégique intégrée à sa démarche, fut-elle immatérielle.

Croisant l'enquête et le cours, séances de terrain et séances théoriques, le cours s'attachera à rendre compte historiquement de la diversité, de la logique et du renouvellement des pratiques d'exposition, jusqu'à un champ élargi - incluant ses possibles alternatives - à révéler les modes d'identification, à expliciter les termes des débats actuels ou récents aussi bien qu'à en situer les moments emblématiques comme les figures essentielles.

Basé sur le mode du TD supposant la participation de tous, le cours prendra appui sur des matériaux pertinents en fonction de l'avancement du groupe et des opportunités concrètes (expositions, parutions, manifestations diverses).

Repères :

Abi Warburg, Pontus Hulten, Harald Szeemann, Hans-Ulrich Obrist, Okwui Enwezor. Duchamp, Buren, Broodthaers, Michael Asher, Dominique Gonzalez-Foerster, Anri Sala...

COURS ENCORE PLUS COURT**enseignant(s)**

F. Martí-Jufresa

semestre et option

7 à 10, toutes options

jour et heure

semaine paire

mardi 11h-11h15

objectifs

Faire court.

contenu

Une édition comportant une ou plusieurs petites idées (feuille volante, poster, livret, etc.) sera affichée ou laissée à portée de main toujours au même endroit chaque mardi ordinaire de semaine paire à 11h. Cette édition sera retirée de son endroit de publication quelque temps après. Tous ceux désirant s'entretenir sur ce qui leur aura été ainsi livré pourront le faire éventuellement dans le cadre du cabinet du Dr Martí.

ÉCRITURE(S)**LA CULTURE AU SERVICE DU PROJET DE RECHERCHE ET DU MÉMOIRE****enseignant(s)**

P. Fauré

semestre et option

7 & 8 (ouvert au semestre 9), design graphique

jour et heure

mardi 10h-12h

objectifs

Mettre la culture générale au service du projet de recherche. Définir un champ de recherche. Définir les notions de sujet, thème, forme, structure, champ d'expression. Préparer au DNSEP et à l'écriture du mémoire.

contenu

Ce cours est avant tout théorique et méthodologique. Une partie magistrale sera proposée à partir des champs culturels exposés par chaque étudiant dans le document pour entrer en 2nd cycle. Des créations dans toutes les formes d'expression seront abordées.

Ces champs comme les médiums étant nombreux, il conviendra d'acquérir une méthode pour développer une pensée synthétisant les divers concepts approchés, souvent intuitivement par les étudiants. Par ailleurs, il sera effectué des présentations orales, devant le groupe, de chacun des projets, suivies de leur analyse et d'une lecture critique du point de vue de l'esthétique, de la signification, de la forme, de la fonction et du rapport à la diffusion. Les présentations seront croisées, c'est-à-dire que chacun abordera les travaux des autres.

ESPAÑOL**enseignant(s)**

F. Martí-Jufresa

semestre et option

7 & 8, toutes options

jour et heure

semaine paire

mardi 12h30-14h

jeudi 12h30-14h

objectifs

Saber presentar ágilmente su trabajo en lengua española.

contenu

El curso consistirá en una ronda renovable de presentaciones de los proyectos plásticos de los estudiantes mediante exposiciones colectivas en los talleres o en las diferentes salas disponibles de la escuela.

FINE ART, GRAPHIC DESIGN AND DESIGN IN ENGLISH**enseignant(s)**

A. Scrivener

semestre et option

7 & 8, toutes options

jour et heure

individuals meetings

Semestres 7 & 8 will be individual meetings between the student and myself. At the beginning of the year, we will all meet together to decide how this will work.

objectifs & contenu

If you are actually reading this text—well done! My job is to try and help you to help yourself. I want to know about your work, what you are thinking, what you want to do. Together we can find solutions to problems, generate ideas and think about making images that communicate in ways that written and spoken language cannot do. The relationship between "theory" and "practice" has nothing to do with a rhetorical "discourse". Any level of English is o.k.

notes

semestres 7 à 10 projets de recherche et ateliers transversaux

projets de recherche transversaux

LAB BOOKS — ÉCRITURES ÉDITORIALES

enseignant(s)

L. Cathala, S. Dégeilh, J. Dupeyrat, O. Huz

semestre et option

7 à 10, toutes options

jour et heure

lundi 17h-19h

objectifs

Éprouver pratiquement et théoriquement les spécificités du livre et des autres formes éditoriales, notamment dans leur relation à l'art ; se saisir de ces spécificités pour affirmer la pertinence du livre aux côtés ou en complément des autres médias dont nous sommes contemporains ; renverser la logique qui fait de l'édition une étape finale et strictement communicative du processus de la recherche, alors qu'elle peut en être partie prenante.

contenu

Les livres et les autres catégories d'éditions imprimées ne sont pas des véhicules neutres de l'écrit et de l'image, mais se caractérisent au contraire par des formes, par des modes de production et des principes de diffusion qui leur sont propres et qui déterminent à divers degrés ce qui y est transmis.

Il convient en particulier de ne pas opposer la forme éditoriale et le contenu, mais plutôt d'essayer de comprendre en quoi tout livre se définit par la corrélation de sa structure éditoriale, de sa forme graphique, et des « informations » qui y sont mises en livre.

Cette corrélation est portée à un haut degré de réciprocité et de réflexivité par certaines catégories de publications telles que les livres d'artistes ou « bookworks », ainsi que les nommait Ulises Carrión : ces livres qui proposent un « lien logique entre les messages possibles, virtuels de l'œuvre [...], son aspect extérieur [...] et la lecture qu'imposent, suggèrent ou admettent ces deux éléments. »

Cette définition a l'intérêt de ne pas circonscrire un type unique de publications mais plutôt de qualifier une façon d'appréhender le livre qui peut être observée dans toutes sortes d'éditions dès lors que leur conception répond spécifiquement aux éléments qui y sont mis en livre, ou plus encore, qu'elle concoure à leur élaboration. Ce projet de recherche a ainsi pour enjeu de mesurer en quoi et comment « l'écriture » des livres (écriture textuelle, écriture graphique et typographique, écriture éditoriale) peut concourir à la production du discours et de la pensée, voire la conduire. Il s'agit, en d'autres termes, de considérer l'activité éditoriale comme un processus de production discursive et le livre comme un dispositif de formulation et d'énonciation. Notre travail se concrétisera à travers un séminaire pratico-théorique hebdomadaire, des conférences, et divers projets artistiques et/ou éditoriaux.

ateliers transversaux

AC / DC

enseignant(s)

Y. Caro, D. M. Clarke, O. Dollinger, F. Marti-Jufresa, E. Pitoiset, S. Provost, L. Proux

semestre et option

tous les étudiants de l'isdaT dans ses différentes composantes (beaux-arts, musique et danse) sont accueillis

jour et heure

de 20h à 23h (le mercredi ou le jeudi)
un atelier par mois en semaine paire selon calendrier suivant :

- le mercredi 14 octobre 2015
- le mercredi 25 novembre 2015
- le mercredi 9 décembre 2015
- le mercredi 13 janvier 2016
- le mercredi 27 janvier 2016
- le jeudi 10 mars et le vendredi 11 mars 2016 (2 jours entiers la semaine des « temps forts des enseignants »)
- le mercredi 23 mars 2016
- le jeudi 7 avril 2016

objectifs

Avoir un public. AC/DC est un endroit de présentation « semi-public ». Rassembler une fois par mois tous les étudiants de l'école désireux de pratiquer des expériences en public. AC/DC est une sorte de laboratoire où les étudiants sont tour à tour public et « acteurs ». C'est un endroit où l'on peut vérifier des tentatives, essayer de nouvelles choses, se confronter à une critique... AC/DC (Atelier Collectif de Décisions Contemporaines) est une plate-forme – un espace à construire ensemble dans toutes ses dimensions, une scène – de rencontre mensuelle qui se propose de mettre ensemble et de mettre en action au sein d'un territoire commun les pratiques suivantes (non limitatives) : l'art sonore, la performance, l'écriture, etc.

contenu

Ces pratiques sont non limitatives car cette plate-forme se veut vaste et aventureuse pour aller à la rencontre de son public. Une direction sans équivoque que nous nommerons « Voyons voir ». Nous pourrions aller du *Voyons voir* à *Prendre part*. Nous en faisons l'hypothèse.

Décider un sujet au lieu de le penser – *Don't need reason, don't need rime* (AC/DC dixit) – peut nous amener fort agréablement à des moments déraisonnables, des moments où l'intelligence n'est pas la principale qualité requise. Construire, autour de rencontres intensives des séquences de choses mêlant fascination et sensibilité. Expérimenter sa part propre dans le résultat final. Comprendre les relations entre ses propres positionnements et les spectateurs. Cet enseignement vise à comprendre et à élaborer une stratégie organisant autour de votre projet (vous, étudiant) tous les liens qui dans votre préoccupation font sens et à en dégager une position tant lisible dans l'espace du lieu que s'affirmant dans le choix des médiums mis en œuvre. Il s'agira donc de bâtir cette organisation prompte à permettre la compréhension d'un espace artistiquement déplacé et d'assumer ses choix en tant qu'œuvre artistique.

AC/DC est un lieu d'expérimentations et de réalisations en public assumées pleinement.

NO MAN'S LAND**enseignant(s)**

D. M. Clarke + O. Dollinger (semestres 8 & 10, présence les mercredis et jeudis)

semestre et option

7 & 9, département beaux-arts + département spectacle vivant

jour et heure

mercredi 14h-18h selon calendrier des visites des sites aéronautiques de Toulouse seront organisées durant le semestre

objectifs

Exploration du territoire qui se trouve au seuil entre la sculpture, la danse et la musique. Comme cela a été le cas avec «Glasshouse», cet atelier a pour ambition de produire des rencontres, de générer des déplacements, d'interroger autant que d'expérimenter les formes contemporaines de la transdisciplinarité. L'atelier sera constitué d'étudiants de l'option art, mais aussi de musiciens et de danseurs. Dans cet atelier, les étudiants venant des différentes disciplines, devront accepter de se confronter à d'autres modes de pensée, d'autres logiques qu'ils ne maîtrisent pas.

contenu

Un avion (comme une sculpture) est un objet. Voler (comme danser) est un mouvement. L'atterrissage (comme une exposition ou un spectacle) est un événement. Les plasticiens connaissent bien le monde des objets. Les chorégraphes et les danseurs connaissent bien le mouvement. Mais l'événement, le seuil entre les deux, appartient à qui ? Et le son que ces événements produisent ? Est-il secondaire, ou est-il fondamental ? Des artistes, Constantin Brancusi, Marcel Duchamp, Bruce Nauman, Fischli et Weiss, Francis Alys... prendront une place centrale dans notre recherche parmi d'autres.

Conférences, tables rondes, visites de recherche, travail pratique, événement de clôture.

Visites : Aéroport de Toulouse / Airbus / Cité de l'Espace / Musée Aeroscopia / Ailes Anciennes.

THE SHOW**enseignant(s)**

S. Provost, Y. Caro, D. M. Clarke

semestre et option

7 à 10, toutes options

jour et heure

semaine paire

jeudi 18h-20h

- le 15 octobre 2015
- le 29 octobre 2015
- le 26 novembre
- le 10 décembre 2015
- le 28 janvier 2016
- le 10 mars 2016
- le 24 mars 2016
- le 21 avril 2016

objectifs

THE SHOW s'écrit en sept lettres majuscules. C'est un cours qui est basé sur l'Histoire et se construit d'histoires. Mélangeant le cours du temps et les références historiques il mêle habilement les besoins intrinsèques d'un étudiant en art avec l'actualité qui le perturbe.

contenu

Les vrais-faux animateurs vedettes de ce « show en direct » et l'équipe d'étudiants qui l'animent interrogent alternativement ce qui s'est fait, ce qui se fait et ce qui se fera. Comme chez la Fontaine, « tout sert à leur ouvrage », même si leur prétention n'est pas d'instruire les hommes. *THE SHOW* est construit comme une émission de TV dans le studio vidéo de l'école et il s'amuse avec les codes conventionnels du genre : des invités (personnalités de l'art invitée en workshop, par exemple), public en direct, rebondissements calculés, générique envoyé au bon moment, jeu, séquence émotion... *THE SHOW* est un miroir déformant où le temps passe avec bonheur.

GENIUS LOCI : MICROSTORIA**enseignant(s)**

O. Huz, S. Dégeilh, M. Gary

semestre et option

8, options design et design graphique

jour et heure

workshop du 10 au 14 mai à Grisolles
et présentation au musée Calbet le 15 mai

objectifs

Interrogez les frontières du design graphique.

contenu

À l'occasion d'un workshop au musée Calbet à Grisolles, l'atelier *Genius Loci* s'intéressera à la fiction en cours dans ce type de musée. Les musées d'arts et traditions populaires ont fonction à conserver des objets de la vie courante d'une histoire relativement proche de nous, rarement plus de 200 ans, et à les exposer de manière courante au sein de reconstitutions qui dans un même lieu vont se faire confronter des situations d'époques différentes mais localisées précisément dans un village, une région. À partir de là, nous chercherons à voir comment le design graphique ou d'objet peut accompagner ce désir de faire histoire à travers l'observation de nos quotidiens et leur réinvention scénographiée.

SÉMINAIRE ÉCRITURE

enseignant(s)

Y. Caro

semestre et option

3 à 10, toutes options

jour et heure

semaine paire

mardi 12h-14h

– le 29 septembre 2015

– le 27 octobre 2015

– le 10 novembre 2015

– le 8 décembre 2015

– le 26 janvier 2016

– le 22 mars 2016

– le 5 avril 2016

+ un workshop de 2 jours : le mardi 8

et le mercredi 9 mars 2016

objectifs

La place forte que nombre d'artistes contemporains accordent à l'écriture dans leurs propositions artistiques, que cette démarche d'écriture fonde et génère leur pratique ou plus simplement l'accompagne, est significative d'un nouveau rapport à l'écriture comme médium pertinent de rendre compte et d'énoncer, ici dans le champ des arts plastiques, les problématiques actuelles. Ce séminaire nous permettra de faire un point sur l'histoire et les enjeux des écritures contemporaines, en la parcourant, en les nommant.

contenu

Une approche historique ainsi que les éléments de l'actualité concernant les écritures contemporaines dans leurs relations aux arts plastiques. L'histoire, donc, et les enjeux de la poésie contemporaine en forme de parcours, d'Heidsieck à Pennequin, de Gysin à Cadiot, d'Isou à Prigent sans oublier les grands anciens futuristes — et autres Dada — du début de la modernité. Ces rencontres se feront autour de documents, d'écoutes et de visionnages qui seront reçus, étudiés, analysés.

OBJECTIF LUNE**enseignant(s)**

S. Provost

semestre et option

7 à 10, toutes options

jour et heure

semaine pairemercredi 16h-18h
vendredi 14h-18h**objectifs**

Conception et production « d'actions artistiques ».

contenu

Objectif Lune est un temps de préparation individuel ou collectif dévolu aux « actions artistiques » menées avec *AC/DC*, *THE SHOW* ou autres.**LE CABINET DU DR MARTÍ****enseignant(s)**

F. Martí-Jufresa

semestre et option

7 à 10, toutes options

jour et heure

semaine pairemardi 11h15-12h30 et 14h30-17h
vendredi 11h30-12h30**objectifs**

Préciser les enjeux du projet.

contenu

Suite d'entretiens plus ou moins longs.

PAS DE REPOS POUR LES BRAVES**enseignant(s)**

F. Gorla, T. Sipp

semestre et option

4, 6 & 8 option art

l'atelier s'adresse aux étudiants ayant suivi les cours photo ou vidéo de F. Gorla et T. Sipp les semestres précédents

jour et heure

du 21 au 27 mars : semaine de tournage sur un site extérieur

objectifs

Atelier de recherche explorant les articulations entre photographie et vidéo. Mener un projet collectif. Expérience d'un tournage collectif sur un site extérieur. Maîtrise des outils techniques pour la prise de vue et le montage. Connaissance des œuvres filmiques et photographiques du XX^e siècle.

contenu

Pas de repos pour les braves est un projet de recherche qui propose aux étudiants en photographie et en vidéo de travailler collectivement et intensément sur un film.

Inspiré par August Sander et son œuvre « Hommes du XX^e siècle », il partage la même ambition de faire le portrait des femmes et des hommes de notre temps, en commençant par le groupe qui est le plus proche du collectif des photographes et des filmeurs, nos alter egos, les étudiants.

Le projet a démarré à Toulouse, à l'Université du Mirail et a pris la forme d'un film de 15 minutes, montrant une dizaine de portraits d'étudiants. C'est la nature même de l'architecture moderniste qui a guidé la narration du film : l'horizontalité des constructions, les alternances de lumières et d'ombres, les nombreux couloirs et passages qui génèrent le flux d'étudiants et de visages.

Un second film a été réalisé en mars 2013 à la Freie Universität de Berlin, avec le projet de continuer à explorer les relations entre l'architecture utopique du site et les étudiants qui « l'activent » aujourd'hui. Le troisième film a été tourné en 2014 à Urbino, en Italie, sur le campus de l'Université Carlo Bo, en mettant à profit les nombreuses « vues » ménagées par le site. Enfin, en 2015, le dernier opus de la série s'est déplacé à l'Université de l'East Anglia, à Norwich en Angleterre. Les caractéristiques de l'architecture nous ont guidés vers des portraits d'étudiants occupés à une lecture intérieure, ouvrant sur de nouveaux emboîtements entre photographie et vidéo, passé et présent, architecture et portrait.

Cette année sera découpée en deux temps : un premier temps sera consacré à la conception d'une exposition des différents films réalisés jusqu'à présent ; un second temps sera dédié à la réalisation d'un film dans un nouveau lieu : fidèles à notre méthode, il s'agira de trouver un angle d'approche en se mettant « à l'écoute » du site et des personnalités des étudiants rencontrés.

MACHINA**enseignant(s) & intervenant(s)**

N. Bruyère, D. Le Ray, T. de la Hogue
et P. Perez

semestre et option

7 à 10, toutes options

jour et heure

semaine paire

vendredi 9h-12h et 14h-18h

objectifs

Initiation à la création de dispositifs ou d'objets numériques et électro-mécaniques en binôme (art et design) prenant appui sur les enjeux de la technologie depuis la cybernétique jusqu'à ses développements les plus actuels (Arduino, Raspberry Pi, FabLab, imprimantes 3D, objets intelligents, Max-MSP, Processing, réalités augmentée et virtuelle...).

contenu

En profitant des différentes ressources et expertises de l'école, les étudiants et les professeurs se réunissent pour étudier ensemble les différents moyens de fabrication nécessaires à la réalisation d'une pièce, tout médium confondu. Lors de ses rencontres hebdomadaires, nous pourrions être amenés à circuler dans les différents espaces de l'école et à les aménager, faire des croquis et des schémas, rechercher le bon matériau et estimer son coût, chacun apportant son expérience. Ce cours sera l'occasion de créer ponctuellement des passerelles avec d'autres cours d'autres professeurs selon les projets et les envies des étudiants. Il vise à déployer une culture de la technique au sens d'une connaissance par la pratique en s'inspirant d'exemples (Fablabs, Hackerspaces entre autres).

MINIMAOUSSE 6 (MM6 - 1/2)**enseignant(s)**

P. Grégoire et collégiale design + Laurent Proux ponctuellement

semestre et option

7 à 9, majoritairement 7 & 8, option design et art

jour et heure

mercredi 9h-19h (octobre 2015 – janvier 2016)

objectifs

À partir d'un thème aigu de société, sujet du concours MiniMaousse 6 : l'habitat des individus en grande précarité, concevoir de nouvelles typologies d'habitations permettant l'accueil temporaire de ces-derniers. Structurer une méthodologie de travail à la fois individuelle et collective permettant d'organiser des recherches transdisciplinaires, puis à partir du développement de scénarii innovants, élaborer un projet personnel nourri, visant la conception d'une micro architecture de haute qualité fonctionnelle, technique, esthétique et symbolique. Aborder le thème de l'innovation sociale au travers (entre autres) de l'éco-construction. Cette proposition pédagogique vise à placer l'étudiant en capacité de répondre à un cahier des charges à la fois spécifique et ouvert, selon les règles et le temps définis d'un concours.

contenu

Travailler sur l'habitat, ses fonctions et temps d'usages domestiques, son implantation urbaine, ses relations à son contexte, son statut ; un habitat pensé pour tous et plus particulièrement pour les plus démunis, consiste à penser le sujet comme laboratoire d'idées, pour pousser ses hypothèses le plus loin possible, en vue de proposer des réponses au plus près de situations réelles

complexes. Par des problématiques de différents ordres : sociologique, éthique, politique, les réflexions mixtes associant design et art s'approprient les enjeux du concours en les redéfinissant, pour porter des réponses innovantes sur de nouvelles façons d'habiter.

À partir de l'analyse critique du cahier des charges du concours, travailler la typologie, l'organisation spatiale et les principes constructifs d'une unité d'habitation, pouvant répondre à différentes situations familiales ; s'implanter dans différentes situations territoriales et permettant différents types d'usages (logement d'urgence, logement de vacances). Développer une connaissance cultivée de différents types d'habitats, et plus spécifiquement d'unités habitations minimales.

Aborder les notions d'espace urbain, d'espace public, privé, «hybride». Aborder la notion d'organisation de l'espace domestique. Aborder la notion des échelles : de celle de l'urbain à celle de l'objet urbain. Aborder la question de la construction, au travers de principes constructifs liés à différents matériaux : bois, carton, métal, tissus... Travailler plusieurs typo-morphologies spatiales. Travailler un projet innovant dans un cadre réel.

Note

Réfléchir aux différentes notions hétérogènes qui se croisent et se rejoignent dans le sujet à traiter : le provisoire, le (non)-standard, l'élémentaire, l'optimum, le modulable, l'alternatif, les usages, les durées, l'auto-construction, la série...

Particularité

Travailler la notion d'habitat d'urgence pouvant accueillir individus isolés ou familles, dans 3 situations urbaines réelles à Nantes et St-Denis.

MINIMAOUSSE 6 (MM6 – 2/2)**enseignant(s)**

P. Grégoire et collégiale design + Laurent Proux ponctuellement

semestre et option

7 à 9, majoritairement 7 & 8, option design et art

jour et heure

mercredi 9h-19h (janvier – juin 2016)

objectifs

Poursuivre le travail du 1^{er} semestre en vue de réaliser la micro-architecture à échelle 1. Travail d'affinement et de mise au point des qualités spatiales, esthétiques et techniques du projet.

Note

Suite au rendu du concours le 14 janvier 2016, un jury alternatif à celui de MM6, composé de professeurs de l'isdaT et de personnalités extérieures invitées, se tiendra fin janvier et décidera des projets aptes à être développés à un niveau de prototype échelle 1, jusqu'en juin 2016. Les prototypes échelle 1 seront présentés lors d'expositions futures. Une publication des différents travaux sera réalisée.

contenu

Affiner le développement de son projet. Procéder aux mises au point conceptuelle, technique et plastique de son projet, en vue de sa réalisation à échelle 1. Proposer pour chacune, des alternatives plus rationnelles, économiques et écologiques. Organiser les différentes phases et les différents temps de mises au point et de production du projet. Construire son projet.

semestres 7 à 10 — option art

- 236 **semestres 7 & 8**
— semaine paire
- 238 **semestres 7 & 8**
— semaine impaire
- 240 **semestres 9 & 10**
— semaine paire
- 242 **semestres 9 & 10**
— semaine impaire

Le second cycle se structure autour de la pratique d'expérimentation de chaque étudiant. C'est cette expérimentation qu'elle nourrit en permanence, qu'elle légitime par une réflexion constante de ses fondements et dont elle suscite et entretient le désir. C'est pourquoi ce cycle veille à la généralité et la pluridisciplinarité de l'art et ne se structure pas sur une quelconque spécialité de médium. Son but n'est autre que la construction du projet personnel de chaque étudiant.

Elle a pris comme thématique directive l'idée des formes contributives. À cet égard, seront bâtis des contenus pédagogiques, des séminaires, des adossements à la recherche et une politique de stages.

Orientation, méthodologie et didactique

Les formes contributives sont un type précis de formes collectives. Le mot contribution appartient d'abord au champ de l'économie (concours apporté à une œuvre, « contribution à la rédaction d'un ouvrage collectif » ; part payée par chacun dans une dépense, une charge commune). Étymologiquement, il procède de ce même champ puisqu'il dérive du verbe latin *contribuo* qui signifie « donner en partage ». Aux débats essayant d'éclairer les fonctionnements concrets de l'institution contemporaine de l'art on tentera de superposer une expérimentation autour de formes contributives de production artistique et théorique. Cette exploration prendra la forme, d'un côté, d'une orientation pédagogique visant à démanteler des partages simplistes entre théorie et pratique par une relation très proche entre plasticiens et théoriciens. Leurs nombreuses contributions communes en attestent : d'un côté les cours de préparation du mémoire, les cours AC/DC, Canons et lacunes, Cours particulier saison 2, Genre2030. D'un autre côté, une expérimentation au sein de l'École entre les étudiants eux-mêmes, ainsi qu'entre les étudiants et les enseignants : le Forum,

les *Mises en espace*, le séminaire *État des recherches*. Elle prendra également la forme d'une collaboration entre différents groupes de recherche d'institutions non artistiques dans une perspective d'initiation à la recherche. Par ailleurs, on ne peut conclure cette présentation sans expliciter la dimension politique d'un tel projet. Ce souci porté à structurer une pédagogie autour d'une expérimentation sur des formes contributives de production plastique et théorique ne peut répondre qu'à une conscience accrue des problèmes qui assaillent notre système de production dominant. Une école supérieure d'art d'aujourd'hui ne peut pas échapper à ce constat qui définit notre présent. L'enjeu socio-économique général de cette question est énoncé dans ces quelques phrases d'un petit texte prophétique de Félix Guattari paru en 1989 :

« Ce qui condamne le système de valorisation capitaliste, c'est son caractère d'équivalent général, qui aplatit tous les autres modes de valorisation, lesquels se trouvent ainsi aliénés à son hégémonie. À cela, il conviendrait, sinon d'opposer, à tout le moins de superposer des instruments de valorisation fondés sur les productions existentielles qui ne peuvent être déterminées ni en fonction uniquement d'un temps de travail abstrait, ni d'un profit capitaliste escompté. De nouvelles "bourses" de valeur, de nouvelles délibérations collectives donnant leur chance aux entreprises les plus individuelles, les plus singulières, les plus dissensuelles sont appelées à voir le jour — s'appuyant en particulier sur des moyens de concertation télématiques et informatiques. La notion d'intérêt collectif devrait être élargie à des entreprises qui, à court terme, ne "profitent" à personne, mais qui, à long terme, sont porteuses d'enrichissement processuel pour l'ensemble de l'humanité. C'est l'ensemble de l'avenir de la recherche fondamentale et de l'art qui se trouve ici mis en cause. »

Félix Guattari, *Les trois écologies*, Gallilée, Paris, 1989, pp. 66-67

Organisation des études

L'organisation pédagogique du 2nd cycle tient en quatre pans :

- ✗ le **travail d'atelier (projet personnel)** de chaque étudiant ;
- ✗ le **Forum** ;
- ✗ le **mémoire** ;
- ✗ la **mise en espace**.

Ces quatre pans sont intimement liés et leur interaction tenue est structurante du projet personnel de l'étudiant.

Un autre point d'importance qui accompagne les quatre pans ci-dessus est :

- ✗ le(s) **stage(s) de mobilité**.

Semestres 7 et 8

Les enseignements suivants, en relation avec l'axe de recherche sur les formes contributives, sont obligatoires :

- ✗ le forum ;
- ✗ le mémoire ;
- ✗ la mise en espace ;
- ✗ les cours de langue (semestres 7 et 8) ;
- ✗ les cours choisis au sein du programme (2 au minimum) ;
- ✗ les cours d'histoire de l'art ;
- ✗ le séminaire *État des recherches* ;
- ✗ les conférences.

Sont fortement recommandés pour accompagner le travail de l'étudiant :

- ✗ les projets de recherche ;
- ✗ les stages, les échanges Erasmus et les séjours à l'étranger. Ils peuvent se dérouler au semestre 7 ou au semestre 8. Durant ces stages, l'étudiant doit rester en contact régulier par e-mail avec les professeurs et communiquer sur l'avancée de son travail.

Les 4 et 5 novembre 2015 aura lieu une mise en espace exceptionnelle consacrée à la présentation des travaux de tous les étudiants de la quatrième année art.

Les évaluations sont collégiales. En fin de semestre, un jury de professeurs fait une évaluation de l'ensemble des travaux. Les crédits sont attribués par le conseil des professeurs sur avis de ce jury.

À noter qu'en fin de semestre 8, un état avancé du mémoire doit être présenté lors des évaluations.

Semestres 9 et 10

Les enseignements suivants, en relation avec l'axe de recherche sur les formes contributives, sont obligatoires :

- ✗ le forum ;
- ✗ le mémoire ;
- ✗ la mise en espace ;
- ✗ les cours d'histoire de l'art ;
- ✗ les conférences.

En début de semestre 9, l'étudiant doit choisir un tuteur. Avec lui, il construit une équipe d'enseignants pouvant l'aider à mener son projet. Ces enseignants seront choisis parmi les enseignants du 2nd cycle. Les tuteurs mettent en commun leurs informations lors de rencontres périodiques, sous la responsabilité du professeur chargé d'accompagner les étudiants de 5^e année au DNSEP et de son suppléant, de façon à tenir un bilan de l'évolution générale de chacun. De plus le directeur de recherche accompagne l'étudiant dans l'élaboration de son mémoire.

Dans le cadre du travail d'atelier, les étudiants de cinquième année peuvent également s'inscrire aux cours qu'ils désirent en prenant contact avec le ou les enseignants responsables de ces cours.

La participation au séminaire *État des recherches* est fortement recommandée.

Les évaluations sont collégiales et se déroulent comme dans les semestres 7 et 8. Lors du DNSEP, mémoire et travail plastique sont évaluées par un jury extérieur.

grille des crédits

semestre 7		crédits	semestre 9		crédits
Initiation à la recherche Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		9	Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)		20
Projet plastique Prospective, méthodologie, production		20	Mise en forme du projet personnel		10
Langue étrangère		1	Total		30
Total		30			
semestre 8		crédits	semestre 10		crédits
Initiation à la recherche Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		9	Épreuves du diplôme		mémoire : 5 travail plastique : 25
Projet plastique Prospective, méthodologie, production		20	Total		30
Langue étrangère		1			
Total		30			

Il est recommandé que le séjour à l'étranger et le stage interviennent au semestre 8 afin que les modules d'initiation à la recherche interviennent dès le semestre 7. Le séjour et le stage sont crédités en fonction de leur durée au sein des 20 crédits attribués au projet plastique.

Coordination

Le coordonnateur du second cycle de l'option art est NN.

Le travail d'atelier (projet personnel)

En second cycle, le travail d'atelier correspond à la plus grande masse horaire du travail de l'étudiant parce qu'il a des dimensions multiples et recouvre de nombreuses activités. Un ensemble de cours, de workshops et de projets extérieurs est proposé au choix de l'étudiant. Il peut en suivre un ou plusieurs selon les nécessités inhérentes à son propre travail :

- le travail du projet avec le directeur de recherche [le directeur de recherche est choisi par l'étudiant parmi le corps des enseignants et accompagne ce dernier dans la conduite de son projet de diplôme ainsi que dans l'élaboration de son mémoire],
- le travail personnel de l'étudiant (c'est-à-dire l'élaboration de son projet de diplôme),
- la relation de ce travail au travers des différents médiums utilisés par l'étudiant avec les professeurs praticiens,
- la réalisation des différentes pièces constituant le projet dans les ateliers techniques en relation avec les assistants d'enseignements,
- le travail issu de sa participation aux projets de recherche,
- le travail issu de sa participation aux workshops,
- le travail issu de ses stages,
- sans oublier la fructueuse relation d'échange intellectuel pour l'étudiant avec ses condisciples au sein des ateliers.

Un ensemble de cours de médiums est proposé au choix de l'étudiant : dessin / écriture / édition / peinture / performance / vidéo / volume-installation-objet / art sonore/etc. Il peut en suivre un ou plusieurs selon les nécessités inhérentes à son propre travail. En outre, il est fortement conseillé à l'étudiant de participer à l'un des projets de

recherche en cours dans l'établissement.

Chacun des cours et des séminaires de recherche développe deux aspects distincts :

- a) formulation des problématiques et recherche, en séminaire ou en atelier,
 - b) expérimentation personnelle, en atelier.
- Workshops, stages et autres rencontres viennent ponctuellement compléter l'expérience. En fin de semestre, les professeurs mettent en commun les observations recueillies au cours des évaluations faites dans leurs séminaires ou du suivi des travaux.

L'atelier est le lieu principal de l'étudiant, sa place dans l'école, c'est-à-dire sa place au monde (durant ses études) et c'est là qu'il mène, qu'il construit, durant les deux dernières années de son cursus, son rapport au monde : son projet personnel. C'est un travail d'affinement, de choix, de détermination, de progression dans la maîtrise de son projet, c'est-à-dire de son dire, de ce qu'il a à dire, et tout le long travail d'expérimentation l'amène là : connaître, petit à petit, comprendre ce qu'il a à dire, à dire à l'autre. Ce travail, l'étudiant ne le fait pas seul : il est accompagné par les enseignants lors de rendez-vous individuels, par son directeur de recherche, par les enseignants théoriciens, par les enseignants praticiens qui partagent avec lui leur culture du médium dont ils ont la charge, par les assistants d'enseignement, et aussi par la relation continue qu'ils ont avec les autres étudiants.

La maîtrise conceptuelle qui permet à l'étudiant de petit à petit apprendre à connaître son dire est toujours accompagnée de la maîtrise de la matière même de l'œuvre. Et là aussi c'est par essais et expériences que l'étudiant donne forme physique à son projet et le réalise concrètement. Car la finalité d'un projet mené à bon terme ce sont des objets. Des objets qui seront donnés en partage lors de l'examen final. Des objets qui font sens en eux-mêmes.

L'étudiant du second cycle de l'option art, comme il a été dit précédemment, circule entre les quatre pans de l'enseignement de l'option art : le forum, le mémoire, son travail en atelier et la mise en espace. Cette circulation complexe et multiple nourrit sa démarche. Mais le lieu principal de son activité et de sa présence, c'est l'atelier, un espace auquel il accède librement et dans lequel se construit et est entreposé son travail. Ce lieu disponible pour l'étudiant est non seulement une des richesses fondamentales de l'école d'art, mais c'est bien également la condition de toute formation artistique sérieuse.

* Il est à souligner ici que le projet personnel de l'étudiant se construit également lors des stages de mobilité et que ces stages sont vivement encouragés (voir plus loin **Les stages**)

Le Forum
Collège des enseignants plasticiens et théoriciens
Semestres 7 à 10, le jeudi de 10h30 à 12h30

« Si l'on nous rétorquait, par exemple : comment acquérir la culture qui nous permet d'associer Bergson et l'impressionisme ? Nous autres, examinateurs en philosophie, serions embarrassés. Car la culture est justement ce pour quoi il n'y a pas de véritables règles ; seuls l'effort spontané et l'intérêt permettent de l'acquérir, les cours seuls ne la garantissent pas, pas même ceux du type "culture générale". En vérité, cette culture n'est même pas la récompense d'efforts, mais elle est le fait des esprits curieux, de ceux qui savent s'adonner à un véritable travail intellectuel et en tirer bénéfice pour eux-mêmes, au lieu d'apprendre pour se remplir la tête, comme le dit une formule détestable. Si je ne craignais d'être taxé de sentimentalisme, je dirais que, pour se cultiver, il faut de l'amour ; ce qui manque, c'est bien la faculté d'aimer. »

T.W. Adorno

Le Forum est le centre de la réflexion et des échanges du second cycle. Il est le lieu où l'on partage, où l'on discute collectivement moyennant tout type de sources (textes, œuvres d'art, documents, interventions extérieures) des enjeux du pari artistique, de la réalité de l'art contemporain et des questions animant les projets en cours des étudiants.

Le Forum est un dispositif pédagogique qui essaye de créer une dynamique incitant à tenter des formes d'alliage théorie-pratique qui puissent correspondre et/ou alimenter le projet en cours des étudiants. Ne pas pouvoir présupposer la forme qu'une pensée ou une pratique artistique aura à adopter est le cœur même de ce que l'on fait dans une école d'art, et plus spécialement dans son second cycle.

Ce manque de prédétermination formelle requiert d'un engagement de la pensée qui est le lieu même de l'effort et de l'expérimentation demandé. Ce qui est essayé à l'endroit du forum de façon collective rejoint le type de travail qui doit être fourni pour élaborer le mémoire.

Pratiquement : des groupes de 2 ou 3 étudiants sélectionnent un ou plusieurs documents à partir desquels une problématique en rapport avec leur projet tente d'être cernée. Ces documents sont agencés de telle façon que le sens de cette problématique puisse émerger. Ces documents et cet agencement font l'objet de la part du groupe d'un travail de réflexion et d'ajustement préalable. Une partie ou l'intégralité de ces documents sont communiqués à l'ensemble des contributeurs du forum une semaine avant leur présentation collective.

La responsabilité de la qualité des séances du forum repose à parts égales sur les épaules de chacun de ses participants, professeurs et étudiants. Cette qualité est tantôt une qualité de parole tantôt une qualité d'écoute, en définitive, une qualité de présence. Cette qualité ne repose donc pas sur la parole d'un

seul orateur, en l'occurrence le Professeur qui déploie sa pensée dans le cadre d'un cours magistral, ni sur l'écoute qui fait face à cette parole d'un nombre d'étudiants plus ou moins important. La qualité des séances de forum dépend de la qualité d'écoute et de parole de chaque participant laquelle se mesure uniquement aux effets du simple et sincère désir de penser ce qui se présente à lui ou ce qu'il présente aux autres, en un mot, aux effets de sa curiosité. La fertilité du forum présume donc une certaine générosité de la part de ses participants sans laquelle la mutualisation de l'intelligence devient très vite le regard suffisant et le jugement hâtif de la bêtise. On ne promeut pas la responsabilité, l'invention et l'autonomie à partir de leurs contraintes.

Le mémoire

Collège des enseignants plasticiens et théoriciens

Semestres 7 à 10 :

En semaine impaire le mardi de 14h à 15h45

En semaine paire le mercredi de 10h à 13h et le jeudi de 9h à 10h30

La réflexion et la composition du mémoire de chaque étudiant se structure au cours du temps partagé du forum, des séances de suivi du mémoire, des rendez-vous avec les tuteurs, mais également au sein d'un travail patient et précis d'écriture, de montage et de mise en page (ou en écran) mené par l'étudiant lui-même. La réflexion théorique du mémoire est indissociable de sa mise en forme, qui elle-même relève du même processus de recherche inhérent à l'ensemble du travail. Cette mise en œuvre du mémoire peut emprunter toute forme d'écriture (du haïku au mémoire de 100 000 signes, mais aussi passer par la vidéo, le story-board, l'abécédaire, le dessin, les diagrammes, la nouvelle et l'enregistrement audio). Ces « lignes pédagogiques », quoique normatives, doivent toujours s'ouvrir aux ruptures, dérogements et déplacements que

toute création artistique génère. Plutôt que de singer l'exercice de la thèse, nous préférons que l'étudiant ait la liberté de créer : une pièce autonome dans son travail, ou bien un dossier personnalisé ou un catalogue raisonné ou tout autre objet concernant spécifiquement son travail, ou bien que ce mémoire soit un terrain pour expérimenter l'écriture.

Dans le cours de méthodologie et d'écriture des semestres 7 et 8, l'accent sera mis sur la méthodologie de l'écrit : problématiser, analyser et argumenter. Le cours du semestre 9 portera sur la mise en œuvre de cette rédaction. Le travail des étudiants fera l'objet d'un suivi individuel. Un plan avancé du mémoire sera présenté aux évaluations du semestre 8 pour validation. Au semestre 9, en relation avec son tuteur, l'étudiant, fort méthodologiquement des apports du travail des semestres 7 et 8 (tout en continuant à participer à la vie du forum), se consacrera à la réalisation de son mémoire, à sa rédaction, avec l'objectif de rendre compte précisément de ses préoccupations personnelles. Pour l'année 5, le dépôt du mémoire est fixé au **mardi 26 janvier 2016 à 12h**.

La soutenance aura lieu les **mardi 16 et mercredi 17 février 2016**.

La mise en espace

Collège des enseignants plasticiens et théoriciens

Semestres 7 à 10, le jeudi de 14h à 18h

La mise en espace est à la production plastique de l'étudiant, ce que le forum est à sa production théorique. Par contre, la mise en espace ne gravite autour d'aucune thématique directive ; sa forme est collective, voire contributive, mais son contenu n'est autre que la présentation de la production plastique imprévisible des étudiants. Ce moment doit donc être travaillé aussi comme un temps de partage de la valeur du pari artistique qui structure tout le second

cycle. La mise en espace est un moment où l'étudiant confronte ses recherches en atelier à la forme exposition, expérimente comment une forme s'inscrit dans un espace spécifique. La mise en espace est un moment actif de travail de l'accrochage et non un moment d'évaluation de la valeur du dit travail. Elle se déroulera selon plusieurs modalités complémentaires : la première, régulière, se déroulera au sein de l'atelier ; la seconde, ponctuelle, durera une semaine et engagera la totalité des étudiants et des enseignants.

La première modalité, nommée plus couramment « rendez-vous individuels », est un moment de rencontre entre un ou un groupe d'enseignants et un ou plusieurs étudiants autour d'une première visibilité d'un travail. Cependant, cette rencontre devra faire l'objet d'un premier effort de mise en forme de la part de l'étudiant, de telle façon que l'enseignant ne se trouve pas en face d'un amas d'intuitions dans lequel il devrait faire lui-même le tri. Ces présentations régulières doivent tendre à produire une sorte de culture d'atelier, c'est-à-dire, une façon d'économie entre la production et la présentation, le moment où l'on travaille et le moment où l'on accueille des gens dans l'atelier.

La deuxième modalité, plus spécifiquement nommée « semaine de mise en espace », se structure par année et réunit la collégiale des enseignants du second cycle et l'ensemble des étudiants de l'année concernée. Son but est d'expérimenter, d'éprouver les différents arrangements formels capables de rendre convenablement visible le travail et de les analyser pour choisir parmi ceux-ci la mise en forme qui assurera au dit travail sa meilleure lisibilité. Il est à noter que la mise en espace peut être individuelle mais qu'elle peut être aussi collective (de 2 à plusieurs étudiants dans un même lieu en travaillant au mieux la relation de leurs travaux respectifs). Une autre modalité plus ponctuelle sera nommée « mise en espace à l'aveugle ». Il s'agit

pour les étudiants de parler de leur travail à des gens qui ne voient pas réellement ce qu'ils sont en train de faire. Elle se déroulera comme suit : le travail est installé comme pour une mise en espace normale. Les enseignants sont conduits les yeux bandés dans le lieu de l'accrochage. Là, ils écoutent l'étudiant raconter son travail et ils parlent de ce qu'ils ne voient pas. Le fil de la discussion autorise ou non le retrait des bandeaux.

Les stages

Les stages de mobilité sont vivement encouragés. Les stages, qu'ils soient de longue durée (Erasmus) ou plus ponctuels sont toujours choisis, déterminés en concertation entre l'étudiant et le collège des enseignants en vue d'assurer à l'étudiant le maximum d'apport et d'ouverture pédagogique à son projet personnel. Un protocole de relations régulières (convention) est mis en place contractuellement de façon à ce que l'étudiant puisse faire part des éléments d'avancement de son projet au fur et à mesure de l'évolution de celui-ci et que, donc, le corps enseignant puisse en être avisé et soit capable de réagir avec pertinence (il est à noter que le coordonnateur (ou bien un enseignant délégué parmi la collégiale) gère les relations avec les étudiants en stage de mobilité).

Les périodes les plus favorables pour effectuer ces stages sont les semestres 7 ou 8. Les stages sont des moments forts d'exposition à la nouveauté, à la différence, ils sont ruptures et cela est salutaire à l'étudiant. Les stages fabriquent de l'autonomie. Ils sont un temps de rencontre avec un milieu autre (langue, culture, expériences, etc.) que celui que l'étudiant pratique usuellement.

projets de recherche

VOIR AUSSI " PROJETS DE RECHERCHE
ET ATELIERS TRANSVERSAUX " P. 205

SÉMINAIRE DE RECHERCHE
GENRE2030

enseignant(s)

K. Schmidt, H. Sénant

semestre et option

7 à 10

jour et heure

semaine impaire

mardi 16h-18h

objectifs

Favoriser l'autonomie critique, entendue
comme retour réflexif sur sa propre
pratique ; initier à la recherche ;
stimuler les pratiques innovantes.

contenu

L'histoire longue du médium peinture offre à la recherche sur la notion de genre un champ d'observation privilégié qui nous a conduit à l'élargir à la question de son exposition. Il nous est apparu en effet que l'un des clichés dont elle se voit victime voudrait que toute œuvre repose aujourd'hui encore sur l'affirmation d'un territoire singulier dont l'artiste resterait immanquablement l'auteur ; idée qui trouve son prolongement logique dans une forme d'exposition imposant d'isoler les productions les unes par rapport aux autres sur un mur le plus souvent blanc.

Pourtant – comme l'a montré l'an passé l'exposition *Trouble in Painting* – une mise en jeu du principe d'«auteurité» dont découle cette conception paraît une des issues possibles à la situation critique où nous nous trouvons. Basée sur une réflexion sur la notion de genre, elle consiste à ouvrir à chacun l'espace d'exposition. Entendu comme espace commun à investir totalement – dans une recherche de solutions de coexistence dynamique où des jeux de superpositions, brouillages et troubles réciproques, pratiques et identités se risquent vraiment à l'expérience du collectif. Une telle tentative n'est pas sans une part d'utopie revendiquée ; mais l'utopie n'est-elle pas nécessaire à l'heure d'une crise qui se traduit jusque dans le monde de l'art dans le raidissement et la radicalisation de la concurrence ? Et, une telle forme n'étant vraisemblablement pas exclusive, quelles autres formes pourraient être possibles ?

cours/ateliers

ART SONORE

enseignant(s)

F. Martí-Jufresa, C. Tisseyre

semestre et option

7 à 10

jour et heure

semaine paire

mardi 17h-20h
jeudi 18h - 20h

objectifs

Penser et produire de l'art sonore.

contenu

Moyennant un jeu de va-et-vient entre projets personnels, écoute de références et lectures de textes concernant ce champ de création, il s'agira d'animer un atelier dédié à la production de projets sonores. La séance du mardi sera consacrée à un atelier d'écoute et de lecture. La séance du jeudi sera consacrée à un atelier de création.

COURS PARTICULIER (SAISON 3)

enseignant(s)

F. Martí-Jufresa, S. Provost

semestre et option

7 à 10

Jour et heure

semaine paire

mercredi 14h-16h

objectifs

Action/Réaction

contenu

2 étudiants amènent à tour de rôle 2 professeurs faire quelque chose quelque part. La chose (action, geste, œuvre...) étant faite, les professeurs raisonnent et déraisonnent avec l'étudiant au sujet de cette chose tout en rentrant, à pied ou pas, dans le giron de l'École.

CANONS ET LACUNES. ÉCRITS D'ARTISTES

enseignant(s)

F. Martí-Jufresa, Y. Caro, S. Provost

semestre et option

7 à 10

jour et heure

semaine paire

vendredi 9h30-11h30

objectifs

Lire des textes de référence dans le champ de l'art de la deuxième moitié du XX^e siècle à aujourd'hui et s'interroger sur le sens pour un artiste du terme « texte de référence ».

contenu

Moyennant la lecture collective de textes d'artistes considérés canoniques, on profitera de l'occasion pour faire deux choses :

1. se rattraper sur des lacunes dont on aurait du mal à avouer l'ignorance dans un vernissage mondain.
2. se demander s'il y a bien un canon de l'art contemporain, comment se construit-il, quel est son sens institutionnel et que faire avec la culpabilité qu'il génère ?

Rv³ (RENDEZ-VOUS VOLUME)

enseignant(s)

S. Provost

semestre et option

7 à 10

Jour et heure

semaine impaire (selon calendrier)

vendredi 9h-12h et 14h-18h

objectifs

Travail du volume.

contenu

Rencontre collective et individuelle autour du travail des étudiants qui construisent des volumes ou des espaces.

**CORDON BLEU
VOLUME-INSTALLATION
/ OBJET-PERFORMANCE**

enseignant(s)

E. Pitoiset

semestre et option

7 à 10

jour et heure

Du lundi au vendredi, une semaine par mois
rendez-vous individuels et/ou en petit groupe
(les dates seront communiquées en amont)

objectifs

Cordon bleu fonctionne comme un laboratoire, un lieu d'échange étendu à tous médiums – un outil critique en prise avec l'actualité contemporaine.

contenu

Comme l'explique Catherine Robbe-Grillet, alias Jeanne de Berg, dans *Cérémonies de femmes* : « Dans ce genre de cérémonies, j'organise l'ordre des arrivées mais aussi celui des départs [...] il doit y avoir un début, un milieu, une fin ».

Catherine Robbe-Grillet, *Cérémonies de femmes*, Grasset, Paris, 2008, pp. 61-62.

Les espaces d'actions contenues se matérialisent au travers d'installations, objets, sculptures, photographies, vidéos... qui contiennent chacun les vestiges d'une action produite hors-champ, passée ou encore à venir. Le spectateur lui-même participe de cette construction. Par le prisme de problématiques sous-jacentes à votre pratique, nous aborderons plus largement la ritualisation du travail en atelier, de l'exposition, construire un espace, autant de moyens à la formulation d'un discours.

*Nous pourrions être amené à délocaliser les pratiques par des workshops organisés avec des invités de la scène contemporaine (artistes, commissaires...), des voyages, développer une structure sur un réseau social, entretiens-conférences sur Skype, cuisiner, faire du sport... Autant de formes possibles à inventer ensemble.

PEINTURE 2015-2016, ESPACE-TEMPS D'ATELIER, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, PROVENANCE/DESTINATION

enseignant(s)

K. Schmidt

semestre et option

7 à 10

jour et heure

semaine impaire

mardi 9h-12h et mercredi 9h-12h et 14h-18h
en relation avec les cours de E. Castellan et
L. Proux

objectifs

Sensibilisation du rapport à l'espace
(fabrication et exposition) comme partie
intégrante d'une pratique.

Les vendredis seront consacrés aux
rendez-vous individuels.

contenu

Comment penser aujourd'hui l'atelier de
l'artiste ? Quelles sont ses formes ? Nous
interrogeons l'atelier comme un espace
d'expérimentation qui déploie potentielle-
ment des connexions diversifiées vers
l'extérieur. Notre attention concerne
d'abord le fonctionnement de l'atelier de
l'école :

- comment est-il dans sa condition et son
organisation en relation avec la produc-
tion de chacun ?
- quelle est l'interaction entre le corps,
l'espace et le médium employé (peinture
ou autre) ?
- quelle est l'interaction avec l'autre ?
- quel est le rôle du collectif ?

Pour contextualiser nos conditions spéci-
fiques, nous évoquons l'histoire de l'atelier,
l'atelier comme lieu mental, l'atelier-ordina-
teur, l'atelier bureau, l'atelier factory ou
entreprise etc. Nous analysons la corréla-
tion spécifique entre la provenance d'un
travail et sa destination :

- quelle est la relation entre « la politique »
de la fabrication et l'espace d'exposition ?
- quelles sont nos conditions sociétales et
politiques ?
- quels sont leurs impacts sur nos travaux ?

Des voyages à Leipzig et à Cologne/
Düsseldorf ainsi que des visites d'ateliers
sont prévus en collaboration avec Emmanuelle
Castellan et Laurent Proux.

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR, PEINTURE**enseignant(s)**

L. Proux

semestre et option

7 à 10

jour et heure

semaine paire

mercredi 10h-12h et 14h-18h

en relation avec les cours de E. Castellan et K. Schmidt

objectifs

Autonomie de l'étudiant. Mise en place d'une pratique et d'un vocabulaire plastique adapté à la recherche. Construction d'un discours aux problématiques ouvertes. Élaboration d'un rapport critique aux productions culturelles contemporaines permettant d'en dégager les enjeux conceptuels.

Les vendredis seront consacrés aux rendez-vous individuels.

contenu

Tous les 15 jours, les étudiants se réuniront pour une séance collective où seront abordées les recherches des étudiants dans le champ de l'art (expositions, textes, réflexions, etc.) ainsi que leurs productions picturales en cours. La fin de semaine sera consacrée aux rendez-vous. L'année débutera par la réalisation d'une forme dans l'espace de l'atelier. Le motif central de ce cours peut se résumer ainsi : dans un temps où les espaces sont en crise (atelier, exposition, travail à distance, espace public privatisé, espaces virtuels, etc.) comment repenser la pratique de la peinture sous l'angle de l'acte et de la durée ?

Les notions de tableau, d'artiste, d'atelier seront abordées comme autant d'espaces à reconstruire différemment. Comment sortir des situations de captation par l'économie pour produire un ou des gestes non conformes, hétérogènes au corps social ? Quelle autre forme de récit peut produire la peinture dans une époque en transformation ?

Des voyages à Leipzig et à Cologne/Düsseldorf ainsi que des visites d'ateliers sont prévus en collaboration avec Emmanuelle Castellan.

ACCIDENT DE SURFACE TECHNIQUE DE LA PEINTURE

enseignant(s)

M. Cure en collaboration avec les enseignants de peinture

semestre et option

3 à 10

jour et heure

— du 13 au 15 octobre 2015
— du 2 au 4 février 2016

objectifs

Fournir la formation et les outils techniques nécessaires à la pratique de la peinture.

contenu

Inventaire des supports. Montage des châssis et tension des toiles. Enduction et préparation des toiles et autres supports. Fabrication de peinture à partir des pigments (gouache, acrylique, tempera, huile, peinture à la cire). Mise en œuvre de ces techniques. Utilisation et caractéristique des peintures industrielles : acrylique, vinylique, alkyde, glycéro. Organisation et méthode de travail. Toxicité des produits. Suivi technique des travaux des étudiants.

Bibliographie (disponible à la bibliothèque) :

- *La peinture à partir du matériau brut*, Nicolas Waecker
- *La technique de la peinture à l'huile*, Xavier de Langlais
- *Le livre de l'art*, Cennino Cennini
- *La technique du tableau*, Marc Havel.

SUIVI DE MÉMOIRE

enseignant(s)

K. Schmidt, H. Sénant, Y. Caro, L. Proux, F. Martí-Jufresa, S. Provost

semestre et option

7 à 10

jour et heure

semaine paire	semaine impaire
mercredi 10h-13h	mardi 14h-15h45
jeudi 9h-10h30	

objectifs

Développement des formes de mémoires capables de rendre justice aux problématiques personnelles découlant de la diversité des positions adoptées par l'étudiant.

contenu

Nous entendons engager un travail sur le mémoire qui permette de positionner le projet personnel de chacun dans un réseau de significations. Lors de discussions collectives, nous pourrions ainsi évoquer, selon les inclinaisons individuelles, des sujets culturels, artistiques, historiques, discursifs, etc.

ATELIER ÉCRITURE**enseignant(s)**

Y. Caro

semestre et option

7 à 10

jour et heure

semaine paire

mardi 14h-17h

mercredi 14h-18h

vendredi 14h-16h

objectifs

Dans le cadre de l'école, il s'agit de promouvoir un « lieu » de rencontre, d'échange, d'étude et d'expérimentation centré sur la pratique de l'écriture contemporaine dans les arts plastiques. Avec, pour l'étudiant, le but de se donner les outils, méthodes et moyens d'assumer une démarche d'écriture pertinente et au sein de son projet plastique.

contenu

L'atelier permet régulièrement aux étudiants concernés de se réunir pour écrire / partager et échanger / lire ce que l'on écrit et en discuter / lire ce qui s'écrit (et s'est écrit) / inviter des intervenants exemplaires des démarches d'écriture les plus contemporaines (workshops) et penser les formes de présentation et de diffusion de cet écrit. L'atelier *écriture* concerne l'écriture et les arts plastiques (nous sommes dans une école d'art), c'est pourquoi la façon de donner à voir cette écriture peut passer par tous les médiums que proposent et qu'utilisent les arts visuels d'aujourd'hui.

VIDÉO INVENTAIRE**enseignant(s)**

D. M. Clarke

semestre et option

7 & 9

jour et heure

mercredi 9h-12h et 14h-18h

objectifs

Concevoir, développer et réaliser un travail personnel en vidéo.

contenu

L'atelier commencera avec un « état des lieux ». Chaque étudiant devra présenter des images qui lui appartiennent. À partir de ce processus de « localisation », des pistes de travail apparaîtront. Travail pratique de l'étudiant, soutenu par l'analyse et discussions sur des œuvres contemporaines et historiques. Discussions, travail pratique, présentation, retour critique.

FORUM DE L'IMAGE**enseignant(s)**

O. Dollinger

semestre et option

8 & 10

jour et heure

semaine impaire

mardi 9h-12h

objectifs

Développement des outils critiques d'analyse de l'image mouvement, construction d'un regard singulier face aux images en mouvement.

contenu

Le forum de l'image sera basé sur des projections qui donneront lieu à des échanges collectifs. Les vidéos d'artistes, films de fictions/documentaires projetés seront proposés, par l'enseignant aussi bien que par les étudiants et mis en débat. Les étudiants qui pratiquent la vidéo seront aussi amenés à proposer leur propre sélection et présenteront leurs travaux en cours pour en discuter avec l'ensemble du groupe.

VIDÉO ET DISPOSITIF**enseignant(s)**

O. Dollinger

semestre et option

8 & 10

jour et heure

semaine impaire

mercredi 9h-12h

vendredi 9h-12h et 14h-19h

objectifs

Développer une réflexion et une pratique singulières de l'image vidéo et cinématographique s'inscrivant dans le champ de l'art contemporain. Enrichir un regard et un point de vue à la fois personnels et construits sur les images en mouvement à travers son propre dispositif d'exposition.

contenu

Ces dispositifs s'élaboreront avec l'étudiant en fonction de son projet tout en mettant l'accent sur des croisements possibles de la vidéo avec d'autres médiums comme le texte, la performance, le son ou encore le volume.

LES TERRITOIRES DU TRAVAIL

enseignant(s)

D. Coste (ESAP), L. Proux (isdaT)

semestre et option

7 & 9

jour et heure

semaine paire

mercredi 9h-10h

objectifs

Observer les rapports entre le travail et les territoires qu'il produit, occupe, annexe, transforme, déplace, déserte... Situer la pratique des étudiants dans les champs théoriques et plastiques au sein des transformations de la production industrielle.

contenu

Carmaux, paysage absent. Avec un groupe d'étudiants nous nous rendrons à Carmaux, territoires façonnés par le travail minier et industriel (Charbon et Verrerie). Nous voulons développer une recherche basée sur la captation documentaire (picturale, photographique, cartographique, filmique, etc.) de l'impact des activités industrielles sur le territoire. Nous ferons aussi une visite des archives de la ville. Comment rendre sensible le visage effacé de ce territoire de travail ?

semestres 7 et 8 – art

	lundi	mardi	
8h-9h			
9h-10h	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	
10h-11h			
11h-12h		CEPC – F. Martí-Jufresa	
12h-13h		Le cabinet du Dr. Martí F. Martí Jufresa	Séminaire écriture Y. Caro (selon calendrier)
13h-14h		Español F. Martí Jufresa	
14h-15h	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	Le cabinet du Dr. Martí F. Martí-Jufresa	Atelier écriture Y. Caro
15h-16h			
16h-17h			
17h-18h	Lab Books – écritures éditoriales L. Cathala, D. Coste, S. Dégeilh, J. Dupeyrat, O. Huz	Art sonore F. Martí-Jufresa	
18h-19h			
19h-20h			

semaine paire

mercredi				jeudi		vendredi	
Territoires du travail L. Proux				Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats		Canons et lacunes (saison 2) Y. Caro, F. Martí-Jufresa, S. Provost, L. Proux	
Mémoire F. Martí-Jufresa + S. Provost		Peinture L. Proux		Vidéo D.M. Clarke – sem. 7		Forum	
État des recherches ou Conférence				Español F. Martí-Jufresa		Le cabinet du Dr. Martí F. Martí-Jufresa	
Performance S. Provost		Cours particulier (saison 3)		Mise en espace		Performance S. Provost	
Vidéo – D. M. Clarke – sem. 7 ou No Man's Land		Atelier écriture – Y. Caro				Atelier écriture Y. Caro	
		Peinture – L. Proux					
				THE SHOW S. Provost Y. Caro			
				Art sonore F. Martí-Jufresa			

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2015-2016

semestres 7 et 8 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Histoire de l'art H. Sénant	Peinture K. Schmidt
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	Mémoire K. Schimdt, H. Sénant
15h-16h		
16h-17h		GENRE2030 K. Schmidt, H. Sénant
17h-18h	Lab Books – écritures éditoriales L. Cathala, D. Coste, S. Dégeilh, J. Dupeyrat, O. Huz	
18h-19h		
19h-20h		

semaine impaire

mercredi			jeudi		vendredi	
Peinture K. Schmidt	Vidéo D. M. Clarke – sem. 7	Vidéo dispositif O. Dollinger – sem. 8	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats		Rv³ S. Provost selon calendrier	Vidéo dispositif O. Dollinger – sem. 8
			Forum			
Vidéo D. M. Clarke – sem. 7 ou No Man's Land		Peinture K. Schmidt	Mise en espace		Rv³ S. Provost selon calendrier	Vidéo dispositif O. Dollinger – sem. 8
État des recherches ou Conférence						

semestres 9 et 10 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
10h-11h		
11h-12h		CEPC – F. Martí-Jufresa
12h-13h		Le cabinet du Dr. Martí F. Martí Jufresa
13h-14h		
14h-15h	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	Le cabinet du Dr. Martí F. Martí-Jufresa
15h-16h		Atelier écriture Y. Caro
16h-17h		
17h-18h		Lab Books – écritures éditoriales L. Cathala, D. Coste, S. Dégeilh, J. Dupeyrat, O. Huz
18h-19h		
19h-20h		

semaine paire

mercredi				jeudi		vendredi	
Territoires du travail L. Proux				Mémoire L. Proux & Y. Caro sem. 9 + RDV individuels sem. 10		Canons et lacunes (saison 2) Y. Caro, F. Martí-Jufresa, S. Provost, L. Proux	
Mémoire F. Martí-Jufresa + S. Provost		Peinture L. Proux		Forum		Le cabinet du Dr. Martí F. Martí-Jufresa	
Vidéo D. M. Clarke – sem. 9							
Cours particulier (saison 3)		Vidéo – D. M. Clarke – sem. 9 ou No Man's Land		Mise en espace		Performance S. Provost	
Performance S. Provost		Atelier écriture – Y. Caro				Atelier écriture Y. Caro	
		Peinture – L. Proux					
État des recherches ou Conférence				THE SHOW S. Provost Y. Caro			
				Art sonore F. Martí-Jufresa			

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2015-2016

semestres 9 et 10 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	Peinture K. Schmidt
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	Histoire de l'art H. Sénant	Mémoire K. Schimdt, H. Sénant
15h-16h		
16h-17h		GENRE2030 K. Schmidt, H. Sénant
17h-18h		
18h-19h	Lab Books – écritures éditoriales L. Cathala, D. Coste, S. Dégeilh, J. Dupeyrat, O. Huz	
19h-20h		

semaine impaire

mercredi			jeudi		vendredi	
Peinture K. Schmidt	Vidéo D. M. Clarke – sem. 9	Vidéo dispositif O. Dollinger – sem. 10	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats		Rv³ S. Provost selon calendrier	Vidéo dispositif O. Dollinger – sem. 10
			Forum			
Vidéo D. M. Clarke – sem. 9 ou No Man's Land	Peinture K. Schmidt		Mise en espace		Rv³ S. Provost selon calendrier	Vidéo dispositif O. Dollinger – sem. 10
État des recherches ou Conférence						

semestres 7 à 10 — option design graphique

- 250 semestres 7 & 8
- 256 emploi du temps
- 260 semestres 9 & 10
- 262 emploi du temps

L'option design graphique forme des designers aptes à concevoir et à mener des projets prospectifs dans le champ du design graphique et à procéder à leur mise en œuvre, aussi bien vers le papier que vers l'écran ou l'espace public.

Au cours du second cycle, en vue d'acquérir une autonomie technique, méthodologique et conceptuelle, les étudiants sont amenés à développer et à approfondir leur réflexion et leur production par la mise en perspective des acquis du premier cycle, à travers une approche prospective du design graphique. Au-delà du temps pédagogique, il s'agit de former de futurs concepteurs inscrits dans une pratique contemporaine du design graphique.

Au semestre 7, le projet personnel développé par chaque étudiant est complété par des ateliers pratiques qui se proposent d'approfondir et de compléter les acquis du premier cycle à partir de situations proposées par le corps enseignant. Les ateliers (Genius Loci, Monolinear, Écrire l'image et Lab Books) sont les lieux d'une initiation à la recherche autour de problématiques spécifiques au design graphique ou transversales et interdisciplinaires.

Stages et workshops

Au cours du semestre 7, il est nécessaire de faire des stages ou des échanges internationaux. Ceux-ci doivent être motivés auprès du corps enseignant pour en démontrer la cohérence avec le profil de l'étudiant et son projet de recherches. Les workshops sont autant de moments pédagogiques animés par la découverte de la pratique d'un designer, l'approfondissement de certains médiums ou l'ouverture à d'autres champs de la création, ainsi que la confrontation avec les langues étrangères et le vocabulaire spécifique dans ce domaine lors de l'invitation de concepteurs internationaux.

Évaluation

Ajoutées aux séances de rendu propres à chaque cours, des évaluations semestrielles permettent de connaître la progression de chaque étudiant. Par un regard collégial sur l'ensemble de sa production, l'accrochage dans l'espace et la présentation orale, les évaluations semestrielles vérifient l'assiduité de l'étudiant et sa progression dans l'élaboration d'un territoire de recherche, la définition de son projet et sa concrétisation. Tous les cours sont obligatoires. La participation et la présence sont pris en compte lors de l'évaluation.

Tutorat et définition du territoire de recherche

Dès le semestre 7, à travers des rendez-vous individuels et collectifs, des séminaires, des ateliers et un travail d'écriture, les étudiants poursuivent une recherche personnelle autour d'un projet de fin de 2nd cycle. Un atelier d'écriture, mené parallèlement aux différentes pratiques d'atelier, permet la mise en place des premières recherches. Dès le semestre 8, chaque étudiant est amené à choisir, en concertation avec ses professeurs, deux tuteurs pour l'accompagner dans une définition plus précise de son projet de diplôme. Un séminaire mené avec un intervenant permet d'ancrer le projet dans l'histoire du design graphique. Les semestres 9 et 10 sont entièrement consacrés au projet de DNSEP. Par des rendez-vous individuels et des séminaires, les étudiants sont accompagnés dans la définition et la production d'un projet plastique et l'écriture d'un mémoire. Ce mémoire doit lui permettre de se constituer les outils théoriques nécessaires à un ancrage pertinent de son projet dans sa thématique, son médium et les enjeux contemporains du design graphique. Au semestre 9, en complément de l'accompagnement du professeur d'écriture et du séminaire, chaque étudiant est amené à choisir un professeur praticien référent pour l'écriture de ce mémoire et le développement du projet plastique.

Mémoire et DNSEP

Dans le cadre du DNSEP, les étudiants produisent un mémoire dont la rédaction et la mise en forme commencent dès le semestre 7. Outil de la pensée critique, objet autonome prenant part aux recherches plastiques de l'étudiant, il est un espace d'écriture qui permet d'engager une réflexion sur la diversité des pratiques du design graphique, et témoigne ainsi de l'engagement de leur auteur dans les enjeux actuels de la culture du design. Le projet plastique mené pour le diplôme est une des facettes de cette réflexion qui permet, par les moyens du design graphique, d'interroger la mise en circulation de signes, images et textes édités par l'étudiant. Les formes de ce projet peuvent aller de l'imprimé à l'écran, de la typographie à la confrontation à l'espace public. Pour se présenter au DNSEP, l'étudiant doit obtenir 30 crédits au semestre 9. Le diplôme compte pour 30 crédits : 5 crédits comptant pour le mémoire et 25 crédits pour l'épreuve plastique.

Critères d'évaluation du DNSEP

- ✘ Présentation des travaux (formelle et critique) ;
- ✘ Pertinence du parcours et des recherches liés au projet ;
- ✘ Contextualisation du travail (qualité des références, diversité des connaissances) ;
- ✘ Qualité des réalisations.

Coordination

Le coordonnateur de l'option design graphique est NN.

grille des crédits

semestre 7	crédits	semestre 9	crédits
Initiation à la recherche Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9	Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)	20
Projet plastique Prospective, méthodologie, production	20	Mise en forme du projet personnel	10
Langue étrangère	1	Total	30
Total	30		

semestre 8	crédits	semestre 10	crédits
Initiation à la recherche Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9	Épreuves du diplôme	mémoire : 5 travail plastique : 25
Projet plastique Prospective, méthodologie, production	20	Total	30
Langue étrangère	1		
Total	30		

Il est recommandé que le séjour à l'étranger et le stage interviennent au semestre 8 afin que les modules d'initiation à la recherche interviennent dès le semestre 7. Le séjour et le stage sont crédités en fonction de leur durée au sein des 20 crédits attribués au projet plastique.

notes

semestres 7 et 8 ateliers

VOIR AUSSI " PROJETS DE RECHERCHE
ET ATELIERS TRANSVERSAUX " P. 205

MONOLINEAR

enseignant(s)

F. Chastanet

semestre et option

7 & 8

jour et heure

mercredi 9h-13h

objectifs

Initiation à la recherche dans le champ de la typographie et du dessin de lettres.

contenu

Quel rapport voulons-nous au début du 21^e siècle entre écriture typographique et réalité des pratiques manuscrites contemporaines ? Le rapport entre geste écrit et formes typographiques doit-il disparaître dans notre civilisation du clavier naissante ? Dans le monde émergent des écrans tactiles portables, le doigt et les claviers virtuels tactiles peuvent-ils durablement se substituer au stylet ? Le lien esthétique entre typographie et écriture manuelle est rompu depuis plusieurs siècles mais nous continuons néanmoins à lire des lettres typographiques sans relation avec nos pratiques d'écriture manuscrite qui par ailleurs se réduisent chaque jour. La majorité des polices de caractères sans empattements que nous utilisons aujourd'hui quotidiennement sur papier ou écran jouent sur l'illusion optique d'un trait d'épaisseur continue, condition esthétique garante de la modernité. Mais ce contour typographique « monolinéaire » ou sans contraste (c'est-à-dire sans pleins et déliés) demeure paradoxalement intimement lié à la permanence des

structures historiques de la lettre latine, et malgré les apparences, il n'a pas de lien direct avec nos outils d'écriture actuels comme le stylo bille ou le feutre rond définissant notre trait dessiné contemporain lui aussi monolinéaire. Le monde occidental vit toujours dans le paradigme esthétique dominant de l'alphabet typographique dit « romain » issu de la Renaissance italienne de la fin du 15^e siècle et du début du 16^e siècle malgré la quasi disparition à partir du milieu du 20^e siècle des outils d'écriture qui ont donné naissance à ces formes. Ces lettres dites « humanistes », modèle formel basé sur des traits produits avec une plume plate trouvant sa source dans la redécouverte des modèles de l'Antiquité et du Haut Moyen Âge, correspondent à un idéal de standard d'écriture à la portée universelle pour le partage des connaissances dépassant les particularismes locaux. Les contextes urbains spécifiques de la fin du 20^e siècle et l'évolution du rapport outil et geste écrit ont provoqué des innovations formelles inattendues de l'alphabet latin à travers la publicité, la signalétique ou le graffiti.

Certains lettrages identitaires, réactivations ou mutations de formes anciennes de la lettre latine, émergent des mégalo-poles actuelles. Ces phénomènes constituent des tentatives artisanales de « re-localisation » par le signe d'environnements urbains marqués par la banalité et une homogénéisation globale. À travers des expérimentations sur le rapport entre squelette et surface, nous questionnerons la permanence des formes archétypales de la représentation écrite du langage en nous intéressant aux conséquences visuelles dans le domaine de la typographie des outils d'écriture monolinéaires qui façonnent notre relation au dessin et à l'espace depuis les années 1960.

- ✕ L'alphabet «Spina» initié lors d'un atelier intensif l'année précédente sera prolongé et augmenté par des propositions collectives et/ou individuelles permettant l'évolution du projet et son questionnement.
- ✕ *Letters From Toulouse*, 2005 – 15.
Projet éditorial bilingue français/anglais valorisant les pratiques dans le domaine de la typographie et du dessin de lettres, ancrage spécifique identifiant le Département Design Graphique de l'isdaT au niveau national et international. Cette publication présentera les différents alphabets numériques conçus par les étudiants sur la période 2005 – 15 ainsi que les différentes expérimentations conduites dans le domaine du lettrage manuel grand format, signalétique et espace public.
- ✕ Dans le cadre de l'Euro 2016 et d'un partenariat avec la Mairie de Toulouse, mise en place d'un projet de pictogrammes urbains monumentaux autour des thématiques du multilinguisme et de l'identité visuelle de la Communauté Européenne sur les bords de Garonne ainsi que des interventions calligraphiques éphémères au sol dans le centre-ville.

ÉCRIRE L'IMAGE

enseignant(s)

S. Dégeilh

semestre et option

8

jour et heure

jeudi 14h-16h

objectifs

Se construire ses outils d'exploration de la frontière entre texte et image.

contenu

:-[] { Au cours de l'histoire de l'écriture la frontière entre texte et image n'a pas toujours été aussi claire qu'aujourd'hui. Pour les grecs anciens, le verbe γράφειν (graphéin) recouvrait à la fois l'action de dessiner, d'écrire et de décorer. Le design graphique qui y trouve son origine étymologique prend en charge l'articulation des images et du texte dans leurs valeurs discursive et visuelle. Cet atelier se propose d'explorer cette frontière, en partant de l'étude du travail du pédagogue et auteur portugais, Paulo De Cantos (1896-1975), qui, dans la première moitié du vingtième siècle, a composé et édité des livres où texte et image se mêlent et sont produits avec la même énergie et avec la même technique. Par l'observation d'autres exemples historiques (Otto Neurath, Karel Martens, Ascii, Pierre-Simon Fournier, Joan Trochut) où le rapprochement de l'image et du texte se fait par une approche typographique, ornementale, pictographique ou modulaire, il s'agira de se construire ses propres outils de designer graphique.

COURS

CRÉATION DE LA COMMUNICATION DES JOURNÉES PORTES OUVERTES DE L'ISDAT 2016

enseignant(s)

R. P. Lefèvre

semestre et option

7

jour et heure

mardi 18h-20h

mercredi 13h30-16h

objectifs

Mise en confrontation à une commande réelle, gestion d'un système d'identité visuelle se déployant à différentes échelles.

contenu

Création de l'identité visuelle des Journées Portes Ouvertes 2016 de l'isdaT.

Une première phase de travail sera lancée sous forme d'ateliers, de rencontres avec les enseignants pour le suivi du projet, ou lors d'accrochages collectifs. Calendrier prévisionnel : moment intensif de type atelier sur une demi-journée, début octobre lors de la semaine de rentrée, suivi de projet en octobre et novembre, présentation en présence de la direction vers le 15 novembre 2015. Déclinaisons sur plusieurs supports de type affiche, annonce-presse, etc.

Dans la continuité de ce premier travail, nous dresserons une topographie de l'isdat, étudierons les circulations, dresserons un inventaire des supports, des matériaux, etc., afin de créer un système de signalétique (intérieure/extérieure/plan/panneaux/murs/sols...). Calendrier prévisionnel : 11 & 12 mars 2016.

TRUCS & ASTUCES

enseignant(s)

S. Dégeilh, O. Huz

semestre et option

7

jour et heure

jeudi 14h-18h

objectifs

Faire des trucs avec astuces, autonomisation méthodologique et technique.

contenu

Cet atelier hebdomadaire est envisagé comme un espace dédié à l'accompagnement technique, méthodologique et théorique de la production plastique. D'une part, une série de courts exercices et de présentations permettra de consolider les acquis méthodologiques et techniques dans le traitement du texte et de l'image, en vue d'une plus grande autonomie dans la réalisation de ses propres projets. D'autre part, un accompagnement dans la résolution plastique des enjeux thématiques à travers une approche éditoriale du design graphique aidera l'étudiant dans la définition de son champ de recherche.

**ÉCRITURE(S) POUR LE PROJET
DE RECHERCHE ET LE MÉMOIRE****enseignant(s)**

P. Fauré

semestre et option

7 & 8

jour et heure

mardi 10h-12h et 14h-18h

objectifs

Pratique de l'écriture pour découvrir et développer un territoire de recherche personnel. Écrire et réfléchir sur la production plastique. Écrire pour une finalité autonome. Rédaction du mémoire de DNSEP. Développer une autonomie pour et après le DNSEP.

contenu

Ce cours est le lieu de la mise en œuvre d'une pratique de l'écriture en relation avec les diverses productions plastiques de chaque étudiant. L'écriture devra jouer un rôle de motivation, être un moyen d'analyse ou sera un simple outil : pratique de l'écriture comme compte rendu, rédaction d'articles ou de mémoires. Elle sera aussi au service d'une pensée sur des œuvres, sur des médiums, sur le travail en cours. Par ailleurs, les étudiants le désirant pourront développer un travail d'écriture autonome qui sera intégré à la production plastique.

La rédaction du mémoire sera au cœur du travail, tout au long du semestre 8, pour aboutir à une première version du texte, nécessaire à l'entrée en année 5.

Le travail sur le mémoire est une réflexion au service du projet de design graphique. C'est aussi un aller-retour constant avec cette pratique plastique. Une fois le sujet défini, il conviendra de réunir une documentation sur le sujet en question, établir un corpus, étudier sur le plan théorique et culturel les enjeux du sujet, développer une réflexion sur les moyens plastiques mis en œuvre, mettre en regard tous ces éléments avec des réalisations antérieures d'autres créateurs.

Ce travail sur le mémoire se fera conjointement avec les interventions de Sébastien Morlighem. Des rendez-vous communs avec les enseignants plasticiens seront aménagés.

SÉMINAIRE CULTURE DU DESIGN GRAPHIQUE

enseignant(s)

S. Morlighem

semestre et option

8 & 9

jour et heure

les jeudis & vendredis, 4 interventions de 2 jours

(2 interventions au semestre 8 avec les étudiants en année 4 et 2 interventions au semestre 9 avec les étudiants en année 5)

dates pour le semestre 8 à venir

objectifs

Ancrage théorique du projet dans le champ du design graphique et de la typographie.

contenu

À travers des rencontres individuelles, des séminaires collectifs et des présentations, il s'agit d'accompagner l'étudiant au cours de l'écriture du mémoire dans son ancrage dans le champ spécifique du design graphique, son histoire et ses problématiques contemporaines.

SUIVI DE PROJETS

enseignant(s)

F. Chastanet, S. Dégeilh, O. Huz, A. Goubron, R.-P. Lefèvre et A. Samardžija Scrivener

semestre et option

7 à 10

jour et heure

F. Chastanet : mercredi 16h-18h (semestre 7) et mercredi 11h-13h (semestre 8)

S. Dégeilh : jeudi 16h-18h (semestre 8)

O. Huz : lundi 8h-9h (semestre 8)

A. Goubron : mercredi 14h-18h (semestres 7 à 10)

R. P. Lefèvre : mardi 18h-20h et mercredi 13h30-16h (semestre 8)

A. Samardžija Scrivener : mercredi 8h-9h et vendredi 14h-15h (semestres 7 à 10)

objectifs

Développer une posture de designer par l'articulation d'une pensée et d'un projet personnel.

contenu

Par un suivi en rendez-vous individuel et des séances de travail collectives, les étudiants seront accompagnés dans l'émergence de leur posture de designer à travers le développement de leur projet personnel. Au début du semestre 8, ils seront amenés à choisir collégialement deux professeurs référents qui suivront plus spécifiquement leurs projets.

notes

semestre 7

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Histoire de l'art H. Sénant sem. impaire	Écriture(s) La culture au service du projet de recherche et du mémoire P. Fauré
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		Español F. Martí-Jufresa sem. paire
14h-15h	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	
15h-16h		
16h-17h		Écriture(s) P. Fauré
17h-18h		
18h-19h	Bibliothèque	
19h-20h		Concours com. JPO 2016 R. P. Lefèvre

– design graphique

mercredi	jeudi	vendredi
<p>Suivi de projets A. Samardžija Scrivener</p>		
<p>Atelier Monolinear F. Chastanet</p>	<p>Culture du design graphique S. Dégeilh, O. Huz, F. Chastanet</p>	<p>Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats</p>
	<p>Culture du design graphique : présentations</p>	
	<p>Español F. Martí-Jufresa sem. paire</p>	
<p>Création com. JPO 2016 R. P. Lefèvre</p>		<p>Suivi de projets A. Samardžija Scrivener</p>
<p>Suivi de projets F. Chastanet</p>	<p>Trucs et astuces S. Dégeilh, O. Huz</p>	<p>Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats</p>
<p>Conférences Séminaire État des recherches</p>		

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2015-2016

semestre 8

	lundi	mardi
8h-9h	Suivi de projets O. Huz	
9h-10h		
10h-11h	Histoire de l'art H. Sénant sem. impaire	Écriture(s) La culture au service du projet de recherche et du mémoire P. Fauré
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		Español F. Martí-Jufresa sem. paire
14h-15h	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	
15h-16h		Écriture(s) P. Fauré
16h-17h		
17h-18h	Lab Books – écritures éditoriales (optionnel)	
18h-19h		Suivi de projets R. P. Lefèvre
19h-20h		

– design graphique

mercredi	jeudi	vendredi
Suivi de projets A. Samardžija Scrivener		
Atelier Monolinear F. Chastanet	Culture du design graphique S. Dégeilh, O. Huz, F. Chastanet	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
Suivi de projets F. Chastanet	Culture du design graphique : présentations	
	Español F. Martí-Jufresa sem. paire	
Projets R. P. Lefèvre	Écrire l'image S. Dégeilh	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
Suivi de projets A. Goubron	Suivi de projets S. Dégeilh	
Conférences Séminaire État des recherches		

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2015-2016

semestres 9 et 10

SÉMINAIRE CULTURE DU DESIGN GRAPHIQUE

enseignant(s)

S. Morlighem

semestre et option

8 & 9

jour et heure

les jeudis & vendredis, 4 interventions de 2 jours

(2 interventions au semestre 8 avec les étudiants en année 4 et 2 interventions au semestre 9 avec les étudiants en année 5)

dates prévisionnelles pour le semestre 9 :

jeudi 15 et vendredi 16 octobre 2015

jeudi 3 et vendredi 4 décembre 2015

objectifs

Ancrage théorique du projet dans le champ du design graphique et de la typographie.

contenu

À travers des rencontres individuelles, des séminaires collectifs et des présentations, il s'agit d'accompagner l'étudiant au cours de l'écriture du mémoire dans son ancrage dans le champ spécifique du design graphique, son histoire et ses problématiques contemporaines.

ÉCRITURE(S)

MÉMOIRE ET PRÉPARATION AU DNSEP

enseignant(s)

P. Fauré

semestre et option

9 & 10

jour et heure

mercredi 9h-13h

objectifs

Finalisation du mémoire. Préparation à la soutenance du mémoire. Préparation à l'oral du DNSEP.

contenu

Le semestre 9 est consacré à la finalisation du mémoire de DNSEP, c'est-à-dire que le texte d'ensemble étant rédigé, il convient d'effectuer des relectures, écrire des compléments, corriger et améliorer le style, choisir les visuels et illustrations définitifs, établir les annexes, rédiger une bibliographie, des listes de références, critiques et commentées.

La préparation aux divers oraux, permettra d'acquérir : l'aisance de la langue, l'esprit de synthèse, la capacité d'ancrer sa pratique plastique dans une réflexion ouverte sur le monde et l'ensemble des champs culturels approchés dans le projet, de poser les questions relatives au statut des travaux présentés, d'envisager leur diffusion et de penser l'après diplôme.

Des rendez-vous communs avec les enseignants plasticiens seront aménagés. Ce cours se fera en harmonie avec les interventions ponctuelles de Sébastien Morlighem dans le champ du design graphique.

SUIVI DE PROJETS

enseignant(s)

F. Chastanet, S. Dégeilh, O. Huz, A. Goubron
et A. Samardžija Scrivener

semestre et option

7 à 10

jour et heure

F. Chastanet : mercredi 16h-18h (semestre 9)

S. Dégeilh : vendredi 9h-11h

O. Huz : lundi 9h-12h (semestre 9) et lundi
10h-12h (semestre 10)

A. Goubron : mercredi 14h-18h (semestres 7
à 10)

A. Samardžija Scrivener : mercredi 8h-9h
et vendredi 14h-15h (semestres 7 à 10)

objectifs

Autonomisation technique, méthodologique
et conceptuelle.

contenu

Par un suivi en rendez-vous individuels et
des séances de travail collectives, les
étudiants développeront leur projet de
recherche amorcé en année 4. Sur le
premier semestre, ils finaliseront l'écriture
et la mise en forme du mémoire en parallèle
de la mise en place d'un projet personnel. Le
second semestre sera consacré à la
réalisation de ce dernier, à sa mise en
espace et à sa présentation orale en vue du
DNSEP. Au delà du diplôme, il s'agit de former
de futurs professionnels autonomes du
point de vue technique, méthodologique et
conceptuel.

semestres 9 et 10

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Suivi de projets O. Huz – sem. 9	
11h-12h		Suivi de projets O. Huz – sem. 10
12h-13h		Écriture(s) La culture au service du projet de recherche et du mémoire P. Fauré
13h-14h		
14h-15h		
15h-16h	Histoire de l'art H. Sénant	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
16h-17h		
17h-18h	Lab Books – écritures éditoriales (optionnel)	
18h-19h		
19h-20h		

– design graphique

mercredi	jeudi	vendredi
<p>Suivi de projets A. Samardžija Scrivener</p>		
<p>Écriture(s) P. Fauré</p>	<p>Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats</p>	<p>Suivi de projets S. Dégeilh</p>
		<p>Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats</p>
<p>Suivi de projets A. Goubron</p>	<p>Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats</p>	
<p>Suivi de projets F. Chastanet</p>		<p>Suivi de projets A. Samardžija Scrivener</p>
<p>Conférences Séminaire État des recherches</p>		<p>Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats</p>

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2015-2016

semestres 7 à 10 — option design

- 270 semestres 7 à 10
- 290 emploi du temps 7 & 8
- 292 planning annuel 7 & 8
- 294 emploi du temps 9 & 10
- 296 planning annuel 9 & 10

Une question de fond

Le Design, entre enjeux politiques et critiques : une fabrique d'idées et de projets pour affirmer un positionnement sur ce qu'est le Design et ce qu'il peut apporter à la société.

L'enseignement du design est pensé à l'IsdaT sous cette affirmation.

La pédagogie donne accès aux champs de connaissances qui traitent de l'ensemble des contextes sociétaux contemporains, et promeut l'ouverture à une grande diversité de pratiques, que celles-ci soient orientées vers la recherche ou des exercices professionnels variés. Par un mode transdisciplinaire, sont développées des problématiques sociales, politiques et économiques, centrées autour de «l'humain» et la notion de «fabrication».

Les cadres dans lesquels le design intervient ne cessent de se diversifier dans une société traversée de transformations hétérogènes, complexes, en accélération constante. Son enseignement ne se limite ainsi plus aux seuls champs traditionnels de l'objet et de l'espace, mais se saisit de concepts et questionnements déterminants, en débat aujourd'hui. Il développe un corpus de réflexions, méthodologies et outils, scientifiques et critiques, qui sondent les conditions d'existence (local/global/glocal), et les états d'être au monde de l'individu. Associé à des disciplines connexes (art, architecture, urbanisme, paysage,...) ou éloignées (biologie, neurosciences...), il engage des réflexions sur des usages avérés, émergents ou prospectifs, qui questionnent des notions d'échelles, de temporalités et d'économies, et permettent d'expérimenter les diverses matérialités et modes de productions des projets.

Dans cette perspective, l'IsdaT développe une approche dialectique, en s'associant

avec des institutions (universités, centres d'art), des structures associatives et artisanales.

Passer à l'acte par l'apophtegme «Penser & faire», caractérise le positionnement artistique et scientifique mis en place en design, qui pose comme postulat, l'articulation du "penser" et du "faire", pour développer la production de contenus théoriques, critiques et formels, à partir d'innovations expérimentales. Une grande partie des recherches ou des projets sont mis en place avec des institutions ou des entreprises locales afin de confronter les étudiants à une réalité extérieure.

À l'IsdaT, la culture du design porte ainsi sur des études de cas et des axes réflexifs, qui intègrent les mutations à l'œuvre dans la société actuelle. Tels de puissants leviers, cette dynamique permet de déplacer en continu les approches, ainsi que les outils méthodologiques et scientifiques d'analyse et de programmation.

Afin de construire un ensemble critique de méthodologies prolongeant les questionnements portés par les mouvements d'architecture radicale dans l'Italie des années 70 et dans une volonté de mise en lien avec d'autres universités européennes, l'option design développe depuis trois ans une recherche autour de l'école de non-architecture ou de non-design «Global Tools». Visant à mettre en tension les gestes de ce mouvement de design radical historique dans le contexte des pratiques contemporaines en déplaçant les outils, les méthodes et l'action du designer, depuis 2010, l'orientation scientifique de la formation est venue s'articuler sur plusieurs champs et territoires de recherche, en convoquant et en confrontant d'autres disciplines, celles notamment inscrites dans l'Institut de la ville.

Au carrefour de compétences en sciences humaines et sociales

(aménagement-urbanisme, droit, économie, géographie, science politique, sociologie, histoire), en architecture, et en sciences et techniques (génie civil, génie urbain, mathématiques). L'Institut de la Ville vise à catalyser des recherches interdisciplinaires sur les villes et leur environnement, en favorisant la production scientifique de nouveaux savoirs, la création de synergies entre chercheurs, et l'échange avec les milieux professionnels et la société civile.

Mettant en œuvre les outils, les méthodes et les process utilisés dans la discipline, s'appuyant sur un bassin universitaire, scientifique et industriel régional dont les spécificités constituent des leviers favorables à l'accompagnement de projets, les projets se construisent selon une approche contextuelle dans un réseau d'acteurs issus de différentes disciplines. Dans cette polysémie de sens, le design revêt alors des formes et des logiques constructives partagées, intégrées aux nécessités et aux particularités des individus, des commanditaires et des territoires à des fins de repenser le «vivre ensemble».

Évaluation

Tous les cours sont obligatoires. La participation et la présence entrent dans l'évaluation. Les cours spécifiques feront l'objet d'un rendu dont les modalités seront précisées dans la fiche présentant son contenu ou par l'enseignant en début d'année.

Coordination

Le coordonnateur est NN.

Le programme des études du 2nd cycle comprend et s'organise autour de :

X Le projet personnel

- Le mémoire,
- La collégiale,
- Les rendez-vous individuels,
- L'atelier d'écriture et *Dire ce que l'on fait*,
- Le workshop recherche personnelle,
- Les rencontres avec personnalités extérieures,
- Les partenariats/stages/séjours Erasmus.

X Initiation à la recherche

- Séminaire/Forum,
- Concours MiniMaousse 6,
- Journée d'études.

X Les projets de recherche et ateliers transversaux (voir p. 205)

- Atelier inter-formations Toulouse,
- Projet «La Rue» à Tournefeuille,
- Lab Books – écritures éditoriales,
- AC/DC,
- Genius Loci,
- Machina,
- No man's land.

X Semaines Partagées

- Conception du mobilier et aménagement de l'option (semaine du 29 septembre au 2 octobre 2015 où nous en profiterons pour expliquer en détail la pédagogie et les contenus abordés pendant l'année),
- Déjeuner en ville (semaine du 15 au vendredi 18 décembre 2015),
- Semaine de workshops (semaine du 8 au 12 février 2016),
- Préparation Journées Portes Ouvertes (semaine du 7 au 10 mars 2016),
- Trans/missions (du 17 mai au 17 juin 2016).

grille des crédits

semestre 7		crédits		semestre 9		crédits	
Initiation à la recherche Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9	Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)	20				
Projet plastique Prospective, méthodologie, production	20	Mise en forme du projet personnel	10				
Langue étrangère	1	Total	30				
Total	30						
semestre 8		crédits		semestre 10		crédits	
Initiation à la recherche Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9	Épreuves du diplôme	mémoire : 5 travail plastique : 25				
Projet plastique Prospective, méthodologie, production	20	Total	30				
Langue étrangère	1						
Total	30						

Il est recommandé que le séjour à l'étranger et le stage interviennent au semestre 8 afin que les modules d'initiation à la recherche interviennent dès le semestre 7. Le séjour et le stage sont crédités en fonction de leur durée au sein des 20 crédits attribués au projet plastique.

notes

le projet personnel

Un engagement dans une démarche personnelle

En 2nd cycle, l'emploi du temps de l'étudiant est majoritairement consacré à la pratique de projet personnel. C'est à partir des problématiques qui fondent sa pratique, que l'étudiant développera sa propre démarche de recherche. Il s'agit pour l'étudiant de développer sur les 2 années une recherche qui questionne la discipline de manière personnelle, d'en préciser le champ d'investigation et ses enjeux dans le monde contemporain, de définir et approfondir une problématique de recherche singulière. Il devra affiner et formuler clairement un positionnement, s'inscrire dans la réalité d'un contexte de production, construire une démarche de recherche articulant processus de réflexion et de production en vue du diplôme.

Le travail dans les ateliers techniques de l'école est le temps privilégié de ces deux années où l'étudiant s'essaie à des expérimentations, élabore des scénarios et des process, réalise des maquettes et des prototypes en progressant dans la définition et la maîtrise de sa démarche de recherche.

Les séminaires, les ateliers, les workshops, les stages, les rencontres et les partenariats avec l'extérieur l'aide à construire et affiner son propre travail : ils sont des territoires d'investigation et d'échanges qui participeront à structurer le projet personnel de l'étudiant.

Le travail de production en autonomie dans les ateliers techniques de l'école nécessite un investissement continu de l'étudiant. Il sera accompagné par des rencontres en séance individuelle avec les enseignants de l'équipe pédagogique. Une présentation régulière de l'avancement du travail sera demandée sous la forme de mises en espace.

L'étudiant en 2nd cycle devra pour la validation du semestre 7 présenter 2 expertises extérieures, qui enrichiront son projet personnel : une expertise qui constituera un apport disciplinaire spécifique sur le sujet d'étude (sociologue, nutritionniste, économiste...), un partenariat avec un organisme de production qui permettra d'expérimenter et de valider des hypothèses concernant les contraintes, la fabrication, la diffusion inhérente aux propositions de l'étudiant.

Critères de définition du projet personnel de l'étudiant :

- Intentions de projet clairement énoncées,
- Inscription culturelle du travail (pertinence des références, diversité des connaissances),
- Analyse et restitution du contexte (à partir de plusieurs media appropriés au sujet),
- Développement de plusieurs scénarii avec des objectifs précis,
- Développement d'expérimentations différenciées, diversifiées,
- Présentation de toutes les phases de développement (croquis, maquettes, test matériaux, plans, 3D...),
- Qualité plastique et sensible des réalisations,
- Énonciation du contexte de production : outils, lieux, échelle (unique, série, etc), mode (partenariat, collaboratif, participatif...),
- Contexte de diffusion, destination (statut de la production, lieux, publics concernés...),
- Pertinence et qualité de la présentation des travaux (formelle et critique).

Progressivité des attendus par semestre concernant le projet personnel de l'étudiant :

X Semestre 7

- Définition du contexte de la recherche personnelle (rendu d'un document de présentation),
- Formulation des intentions générales (rendu d'un texte 1 à 2 pages),
- Établissement d'un corpus de références pertinent et diversifié (rendu papier),
- Diversité et qualité des expérimentations plastiques,
- Mise en place des 2 partenariats obligatoires.

Synthèse : l'ensemble des éléments constituera un dossier A4 PDF mis en page sous InDesign.

X Semestre 8

- Définition précise de la problématique de recherche,
- Approfondissement et analyse des références (rendu de fiches d'analyse détaillées et mise en perspective avec la problématique personnelle),
- Pertinence du plan détaillé, articulation des idées et mise en perspective des références théoriques et plastiques (Rendu papier),
- Analyse et restitution du contexte du projet de diplôme (à partir de plusieurs media appropriés au sujet),
- Première restitution des expériences mises en place lors des 2 partenariats,
- Qualité des réalisations plastiques (expérimentations, esquisses, maquettes...).

Synthèse : mise à jour du dossier A4 PDF mis en page sous InDesign.

X Semestre 9

- Rendu phasé des différentes parties du mémoire (partie 1/2 début octobre, partie 2/2 début novembre – partie 1/2 et 2/2 corrigées début décembre + intro et conclusion),
- Proposition d'une mise en page adaptée et pertinente en regard de la problématique traitée,
- Présentation orale de la recherche,
- Mise en perspective sur des hypothèses précises de projets.

Synthèse : mise à jour du dossier A4 PDF mis en page sous InDesign.

X Semestre 10

- Développement d'une hypothèse précise avec un scénario détaillé,
- Pertinence des propositions,
- Qualité plastique et technique des réalisations,
- Énonciation du contexte de production : outils, lieux, échelle (unique, série, etc.), mode (partenariat, collaboratif, participatif...),
- Contexte de diffusion, destination (statut de la production, lieux, publics concernés...),
- Qualité de la présentation formelle, didactique et critique des travail,
- Présentation de toutes les phases de développement (croquis, maquettes, test matériaux, plans, 3D...).

Synthèse : mise à jour du dossier A4 PDF mis en page sous InDesign.

LE MÉMOIRE : MÉTHODOLOGIE

enseignant(s)

L. Giorgino

semestre et option

7 à 9

jour et heure

mardi 16h–18h (année 4)

mercredi 9h–11h (année 5)

objectifs

Le mémoire a pour objectif de témoigner d'un questionnement de l'étudiant sur une pratique de projet personnel et sur son inscription dans les enjeux contemporains de la discipline tant d'un point de vue sociétale, que technique ou esthétique. Il s'agira donc d'amener l'étudiant à adopter une posture de recherche tant du point de vue théorique que pratique, en abordant les points suivants :

- construction et élaboration d'une problématique de recherche,
- apport et articulations de références théoriques,
- élaboration d'un plan détaillé,
- relation entre les questionnements et positions théoriques et la pratique de projet,
- travail autour de la formulation précise et argumentée d'un propos,
- apprentissage des formes de structuration conventionnelles d'un écrit théorique (bibliographie, index, notice, iconographie, notes de bas de pages, sommaire...).

contenu

À partir de la pratique de l'étudiant initiée avant l'entrée en second cycle et lors du semestre 7, ainsi que des références théoriques, il s'agira d'élaborer une problématique de recherche permettant d'identifier les enjeux d'une démarche personnelle. Le semestre 7 sera consacré à l'identification du champ d'étude et à l'élaboration d'une problématique de recherche, à la constitution d'un corpus de références et d'apports théoriques, à la rédaction d'un plan détaillé. Les semestres 8 et 9 seront le temps du développement et de l'approfondissement de la réflexion, du travail d'écriture et de mise en forme de la pensée ; puis de la conception éditoriale du mémoire comme une forme servant et accompagnant la démarche de l'étudiant. Ces différents moments de la recherche s'élaboreront au travers de cours de méthodologie de la recherche en vue de l'écriture du mémoire et de rencontres en séances individuelles ainsi que de présentations régulières d'un avancement des travaux en collégiale.

Les modalités de rendu et d'évaluation seront précisées par l'enseignant en début d'année.

COLLÉGIALE/MISE EN ESPACE**enseignant(s)**

M. Gary, N. Bruyère, S. Lorenzi, H. Perez,
P. Grégoire & NN

semestre et option

7 à 10

jour et heure

le jeudi selon calendrier

objectifs

Exposer et rendre compréhensibles des situations complexes au travers de dispositifs d'accrochage innovants ; exercer son jugement et éprouver ses connaissances lors de la présentation des recherches plastiques ; confronter et partager son travail lors des mises en espace et à travers des discussions collectives sont les objectifs que cherchent à relever ces rencontres.

contenu

Régulièrement, les étudiants s'entraînent à présenter dans des espaces dédiés, une sélection de travaux représentatifs d'une démarche singulière. Ils doivent être capables de communiquer la compréhension qu'ils ont des enjeux du design aujourd'hui, de leur inscription dans ce champ, mais également des perspectives de développement qu'ils projettent. Dans ce cadre, une très grande importance est donnée à la démarche personnelle et au développement d'un imaginaire servant tout autant le projet que la construction individuelle.

Lors de ces rencontres les étudiants présentent des travaux aboutis. Une attention particulière est accordée à la qualité des réalisations, à la représentation et à l'adéquation avec les modes de production inhérents aux projets présentés, aux dispositifs d'accrochage qui doivent à la fois illustrer et communiquer la démarche et la/les propositions finales.

Les étudiants s'efforcent de structurer leur argumentaire et travaillent à la bonne communication de leurs productions à l'oral ; cette présentation s'accompagne d'une réflexion critique argumentée.

RDV INDIVIDUEL AUTOUR DU PROJET PERSONNEL DE L'ÉTUDIANT SUIVI MÉMOIRE/PROJET

enseignant(s)

M. Gary, N. Bruyère, S. Lorenzi, H. Perez,
P. Grégoire & NN

semestre et option

7 à 10

jour et heure

le jeudi 8h30-12h30 et 14h-18h selon
calendrier

semaine paire

vendredi (avec Sandra Lorenzi)

objectifs

Engager les conditions de travail d'une recherche personnelle, développer les hypothèses évoquées en collégiale, préciser les choix, construire finement la pertinence des différents moments du projet. Exercer le sens critique, développer l'autonomie, affirmer des hypothèses, construire un discours.

contenu

Les rendez-vous individuels se feront par petits groupes d'étudiants et seront un moment d'échanges et de participation aux différents projets de diplômés.

Les groupes de travail seront formés par les enseignants en fonction du champ de recherche investi par les étudiants ; ils seront portés par un enseignant référent selon ses compétences et affinités thématiques. Le groupe de travail se construit sur l'ensemble du second cycle, il se développe par un va-et-vient entre hypothèse de travail, suivi d'expérimentations formelles et est nourri par des éléments réflexifs et référentiels qui seront aussi la base du mémoire.

Les échanges viseront particulièrement l'articulation pratique/théorie, penser/faire, mémoire/projet. Ainsi le travail de la forme (du projet, des conditions de sa communication et de la conception éditoriale du mémoire) sera pensé en continuité du propos et des enjeux du sujet de recherche de l'étudiant.

Les modalités de rendu et d'évaluation seront précisées par l'enseignant tuteur.

ATELIERS D'ÉCRITURE

enseignant(s)

S. Lorenzi et A. Samardžija Scrivener

semestre et option

7 & 8

jour et heure

semaine paire

vendredi 9h-13h

objectifs

L'écriture est une pratique à part entière de création et de structuration de la pensée : je maîtrise le verbe, je maîtrise la forme.

Mise en place d'exercices simples et suivis qui auront pour but de débloquer le geste d'écriture et de préparer l'étudiant à la rédaction du mémoire.

contenu

Comment dépasser l'angoisse de la page blanche ? Comment passer d'une idée à une phrase et d'une phrase à un discours argumenté ?

Voici 3 exemples d'exercices types qui viendront scander l'année et accompagner l'étudiant jusqu'au commencement de la rédaction du mémoire.

Exercice 1 : En vous appuyant sur un de vos projets comme point de départ, vous devrez rédiger un court texte sur les enjeux de votre démarche. Il ne s'agit pas ici de décrire les étapes de réalisation mais bien de rentrer rapidement dans une analyse des gestes mis en place pour les déployer (15 lignes).

Exercice 2 : Vous ferez résonner vos enjeux personnels avec les enjeux d'un créateur de votre choix. Vous mettrez en avant les liens conceptuels ainsi que les différences, de manière à vous positionner très précisément dans une démarche historique. (30 lignes)

Exercice 3 : À la manière de G. Bataille, dans le dictionnaire critique de la revue « Documents », vous choisirez un mot faisant sens pour vous, autour duquel vous tisserez un discours critique (15 lignes).

DIRE CE QUE L'ON FAIT DESIGN & PHILOSOPHIE

enseignant(s)

A. Samardžija Scrivener, en résonance avec
L'atelier d'écriture de S. Lorenzi

semestre et option

7

jour et heure

semaine paire

vendredi 9h-13h

objectifs

Puiser dans les contenus et les problèmes traversés dans les pratiques des étudiants des éléments qui seront enrichis de lectures, d'analyses et de recherches dans le champ de la philosophie. Apprendre à dire ce que l'on fait au plus près des choses, des gestes et de sa pensée.

contenu

En partant des pratiques des étudiants : description, analyse, réflexion, inscription dans le vaste champ des connaissances et des affinités électives.

Chacune, chacun constituera un corpus précis d'interlocuteurs : designers, artistes, écrivains etc., dont la compagnie est indispensables pour son travail. Elle, il cherchera à saisir les enjeux et la logique de la pratique et de la pensée de ce compagnon, de cette compagne, par delà les analogies de surface.

Atelier de lecture : culture spécifique de l'honnête homme ou femme designer. Choix de textes en concertation avec l'équipe design. Analyse, commentaire, discussion.

La recherche : trouver sa voix, trouver sa voie. Quels sont les problèmes qui me travaillent ? Comment y délimiter un champ ? Quels mots sont-ils les plus justes ? Comment en construire une problématique ? Comment écrire tout cela ?

INTENSIF RECHERCHE PROJET/ MÉMOIRE

enseignant(s)

intervenant : B. Genre, maître de conférence à l'université Toulouse Jean-Jaurès
N. Bruyère, P. Grégoire, H. Perez, NN

semestre et option

7 & 8

jour et heure

semaine du 8 au 11 décembre 2015

objectifs

Lors d'un intensif de recherche relatif au projet personnel de l'étudiant, engager des approches méthodologiques visant à établir un corpus de références précis, définir et formuler une problématique singulière, mettre en perspective et articuler les champs, contextes, thématiques d'intérêt du sujet, dresser un panorama contemporain de la recherche sur le sujet en lien avec différentes disciplines. Acquérir des outils de recherche et une autonomie dans la pratique de la recherche.

contenu

L'intensif sera organisé sur 4 jours de présence en atelier de recherche théorique. Il permettra à l'étudiant de s'initier aux méthodologies de recherche et d'acquérir des outils d'écriture et de mise en relation de données (logiciels spécifiques). L'atelier proposera des temps alternés de travail en autonomie, travail collectif, travail dirigé et de restitution/présentation.

Déroulement :

- présentation du vocabulaire spécifique de la recherche en projet et des outils méthodologiques,
- travail sur les ateliers de recherche individuels et collectifs en relation à un outil,
- travail de recherche en bibliothèque,
- constitution d'une carte heuristique (comprenant des éléments de contexte, notions, acteurs, références...),
- présentation/restitution.

Rendu :

- carte heuristique dressant le paysage de la recherche,
- problématique esquissée,
- éléments d'un corpus théorique,
- éléments de référence en lien avec le sujet/projet.

Matériel nécessaire :

- ordinateur personnel,
- rouleau de papier kraft blanc,
- post-it,
- scotch de peintre,
- marqueurs.

RENCONTRE AVEC PERSONNALITÉS EXTERIEURES EN VUE DE LA PRÉPARA- TION DU DNSEP

enseignant(s)

M. Gary, N. Bruyère, S. Lorenzi, H. Perez, P. Grégoire et invités personnalités extérieures exerçant dans les champs de l'art, de l'architecture, du design, de la théorie

semestre et option

10

jour et heure

21 et 22 avril 2016

objectifs

Se préparer à l'exercice du diplôme : structurer une présentation, exercer une distance critique, synthétiser les enjeux et intérêts d'une recherche, rendre compréhensible une démarche au travers de dispositifs d'accrochage innovants ; confronter, partager, réévaluer son travail lors de discussions collectives sont les objectifs que cherchent à relever ces rencontres.

contenu

Lors du DNSEP, les travaux des 4 semestres sont évalués. Les étudiants doivent être en mesure de présenter une sélection de travaux représentatifs d'une démarche singulière. Ils doivent être capables de communiquer aux membres du jury la compréhension qu'ils ont des enjeux du design aujourd'hui, de leur inscription dans ce champ, mais également des perspectives de développement qu'ils projettent. Dans ce cadre, une très grande importance est donnée à la démarche personnelle et au développement d'un imaginaire servant tout autant le projet que la construction individuelle.

Une attention particulière est accordée à la qualité des réalisations, à la représentation et à l'adéquation avec les modes de production inhérents aux projets présentés, ainsi qu'aux dispositifs de mise en espace qui illustrent et communiquent à la fois la démarche et la proposition finale.

Les étudiants s'efforcent de structurer leur argumentaire et travaillent à la bonne présentation de leurs productions à l'oral ; cette présentation s'accompagnant d'une réflexion critique argumentée.

PARTENARIATS, STAGES, ÉCHANGES**enseignant(s)**

M. Gary, N. Bruyère, S. Lorenzi, H. Perez,
P. Grégoire et NN

semestre et option

7 à 10

jour et heure

selon projets

objectifs

Se préparer à l'exercice de la profession dans le monde contemporain. Réaliser des stages, des échanges internationaux, développer des collaborations et des partenariats avec des agences, des entreprises, des FabLabs, des artisans... Articuler le projet personnel à des problématiques, contraintes, potentialités en prise avec la réalité extérieure.

contenu

En plus des cours théoriques et des ateliers proposés, des projets ouverts vers l'extérieur de l'école sont organisés.

Considérés comme des mises en situation réelles de commande et de responsabilisation, ils complètent les dispositifs pédagogiques qui ne peuvent pas à eux-mêmes apporter les outils de compréhension du monde professionnel et ses enjeux.

En 2nd cycle, les étudiants devront donc inscrire leur recherche dans une double dynamique, une dynamique interne et ses propres limites, et une dynamique propre au monde extérieur et ses stratégies (politiques, sociales, et économiques...). Selon ses orientations de recherche, les choix concernant les partenariats, les stages et les échanges envisagés par les étudiants devront être validés par la collégiale et la direction des études.

Les modalités de rendu et d'évaluation seront précisées par les enseignants en début d'année.

initiation à la recherche

Penser faire et Faire penser Global Tools today

Contexte

Le mouvement Global Tools avait pour objectif de relever les méthodologies radicales de l'époque, afin d'ancrer les réflexions et les actes autour de projets répondant à des besoins essentiels pour l'homme.

À partir des analyses déjà effectuées sur les archives de Global Tools, nous conserverons le même prisme d'analyse radicale et de méthodologie de questionnements relatifs à des problématiques contemporaines afin de pratiquer un design au service d'un « monde réel » (Victor Papanek, *Design for the real world*).

La recherche Global Tools Today porte sur l'individu, son quotidien, ses cadres de vie, au travers de la notion de "croissance sensible humaine" comme alternative pour penser et imaginer des scénarii d'usages centrés autour des notions d'humanité et d'échanges conviviaux dans des contextes problématiques et des systèmes de production contemporains.

Cette démarche tend à questionner les notions de confort matériel mais aussi psychologique et social.

Ce prisme sera mis en perspective et en abîme par rapport à la notion de précarité prise au sens large dans la société contemporaine. Ce thème de recherche sera approfondi sur 4 ans. La première année, l'approche sera centrée autour de la précarité et de l'habitabilité, l'année suivante sur la précarité et le travail, la troisième année questionnera la précarité et la connaissance. La dernière année sera consacrée à l'approfondissement et à la synthèse des travaux des années précédentes afin de proposer des hypothèses de travail et de projets qui s'inscriraient dans un contexte réel.

Les entrées de l'annuaire Global Tools (Corps, communication, théorie, survie, techniques pauvres et do it) deviennent les catégories d'indexation du contenu théorique et des expérimentations pratiques de la recherche, et permettront d'analyser comment ces notions résonnent et peuvent être traduites aujourd'hui.

Chaque année ce travail fera l'objet :

- d'une exposition de projets sélectionnés (éventuellement production avec un partenaire),
- d'une publication avec les actes de la journée d'études et les projets exposés.

PRÉCARITÉ ET HABITABILITÉ JOURNÉE D'ÉTUDES

enseignant(s)

H. Perez, N. Bruyère, P. Grégoire, NN
et invités : M. Bruyère, M.-C. Jaillet, M. Agier,
B. Genre, S. Paugam, C. Robert, E. Oroza,
C. Geel, C. Wodizcko, P. Declerc...

semestre et option

7 à 10

jour et heure

printemps 2016

objectifs

L'objectif de cette journée est d'apporter un corpus théorique riche et rigoureux depuis des prismes disciplinaires diversifiés qui nourriront la réflexion sur les enjeux et les problématiques spécifiques de ces contextes de questionnement en design. Cet apport sera approfondi et poursuivi par des interventions ponctuelles de spécialistes sur le temps Séminaire, dans des ateliers Forums, et un atelier de mise en perspective et en pratique autour du concours MiniMaousse 6.

contenu

Dans le cadre du séminaire de recherche Global Tools today, la thématique de questionnement porte cette année sur la précarité et le logement dans le contexte urbain. Plusieurs questions sont relatives à cette notion ambiguë et complexe : précarité, pauvreté, sans abri, urgence ; logement provisoire insalubre ; insécurité de l'emploi et précarité ; précarité revendiquée, modes de vie alternatifs, flexibles...

Il sera question de comprendre l'ensemble de ces mécanismes à travers les évolutions des modes de vie, les contextes économiques, et les modifications que cela entraîne sur les valeurs sociétales. Les étudiants devront fournir des notes et résumés précis des différentes interventions. Les modalités de rendu seront données en début de journée. Des actes du colloque et des vidéos des conférences seront publiés.

PRÉCARITÉ ET HABITABILITÉ SÉMINAIRE ET FORUM

enseignant(s)

H. Perez, N. Bruyère, P. Grègoire, NN

semestre et option

7 à 10

jour et heure

jeudi selon calendrier

objectifs

Développer les apports théoriques qui fondent un engagement dans la discipline et ses enjeux contemporains.

Débatte autour des projets mis en place et de l'actualité pour venir nourrir et mettre en perspective les connaissances de l'étudiant. Développer un regard critique.

contenu

Sur la forme de l'échange et du débat d'idées avec les étudiants à partir de la thématique précarité et habitabilité il sera question de débattre des enjeux sociaux, économiques, politiques mais aussi esthétiques du design dans des contextes contemporains spécifiques et complexes.

Corpus de lecture

- *Design for the real world, human ecology and social change*, Victor Papanek, éd. Thames and Hudson, 2005, 1^{re} édition Pantheon Books, 1971,
- *Éloge du carburateur, essai sur le sens et la valeur du travail*, Matthew B. Crawford, éd. La Découverte, 2010,
- *À nos amis*, Comité invisible, éd. Fabrique, 2014,
- *TAZ : Zone Autonome Temporaire*, Hakim Bey, éd. L'Éclat, 1998,
- *Habiter la ville*, Ugo la Pietra, éd. HX, 2009,
- *L'architecture de survie, une philosophie de la pauvreté*, Yona Friedman, éd. L'Éclat, 2003,

- *Politiques du squat, scènes de la vie d'un quartier populaire*, Isabelle Coutant, éd. La dispute, 2000,
- *Anthropologie de l'habiter, Vers le nomadisme*, Georges-Hubert de Radkowski, éd. PUF, 2002,
- *Les pauvres et le droit*, Sophie Dion-Loye, éd. PUF, Que-sais-je ? 1997,
- *Libertalia, Une utopie pirate*, Daniel Defoe, éd. L'esprit frappeur, 1998, éd. Phoebus, 1990 pour la première traduction française.

Déroulement

Le forum/séminaire se fonde sur des échanges avec les étudiants, autour de questions théoriques et de leur mise en pratique, soit deux temps simultanés et/ou alternatifs :

- discussions autour de références, de textes, invitations de personnes sur des aspects précis,
- hypothèses concrètes autour d'un sujet (voir fiche concours MiniMaousse 6).

Les étudiants devront fournir une synthèse et une mise en perspective par rapport à leurs propres intérêts. Les modalités de rendu seront données en début d'année.

MINIMAOUSSE 6 (MM6 - 1/2)**enseignant(s)**

P. Grégoire et collégiale design + L. Proux ponctuellement

semestre et option

7 à 9, majoritairement 7 & 8, option design et art

jour et heure

mercredi 9h-19h (octobre 2015 – janvier 2016)

objectifs

À partir d'un thème aigu de société, sujet du concours MiniMaousse 6 : l'habitat des individus en grande précarité, concevoir de nouvelles typologies d'habitations permettant l'accueil temporaire de ces-derniers. Structurer une méthodologie de travail à la fois individuelle et collective permettant d'organiser des recherches transdisciplinaires, puis à partir du développement de scénarii innovants, élaborer un projet personnel nourri, visant la conception d'une micro architecture de haute qualité fonctionnelle, technique, esthétique et symbolique. Aborder le thème de l'innovation sociale au travers (entre autres) de l'éco-construction. Cette proposition pédagogique vise à placer l'étudiant en capacité de répondre à un cahier des charges à la fois spécifique et ouvert, selon les règles et le temps définis d'un concours.

contenu

Travailler sur l'habitat, ses fonctions et temps d'usages domestiques, son implantation urbaine, ses relations à son contexte, son statut ; un habitat pensé pour tous et plus particulièrement pour les plus démunis, consiste à penser le sujet comme laboratoire d'idées, pour pousser ses hypothèses le plus loin possible, en vue de proposer des réponses au plus près de situations réelles

complexes. Par des problématiques de différents ordres : sociologique, éthique, politique, les réflexions mixtes associant design et art s'approprient les enjeux du concours en les redéfinissant, pour porter des réponses innovantes sur de nouvelles façons d'habiter.

À partir de l'analyse critique du cahier des charges du concours, travailler la typologie, l'organisation spatiale et les principes constructifs d'une unité d'habitation, pouvant répondre à différentes situations familiales ; s'implanter dans différentes situations territoriales et permettant différents types d'usages (logement d'urgence, logement de vacances). Développer une connaissance cultivée de différents types d'habitats, et plus spécifiquement d'unités habitations minimales.

Aborder les notions d'espace urbain, d'espace public, privé, « hybride ». Aborder la notion d'organisation de l'espace domestique. Aborder la notion des échelles : de celle de l'urbain à celle de l'objet urbain. Aborder la question de la construction, au travers de principes constructifs liés à différents matériaux : bois, carton, métal, tissu... Travailler plusieurs typo-morphologies spatiales. Travailler un projet innovant dans un cadre réel.

Note

Réfléchir aux différentes notions hétérogènes qui se croisent et se rejoignent dans le sujet à traiter : le provisoire, le (non)-standard, l'élémentaire, l'optimum, le modulable, l'alternatif, les usages, les durées, l'auto-construction, la série...

Particularité

Travailler la notion d'habitat d'urgence pouvant accueillir individus isolés ou familles, dans 3 situations urbaines réelles à Nantes et St-Denis.

MINIMAOUSSE 6 (MM6 - 2/2)**enseignant(s)**

P. Grégoire et collégiale design + L. Proux ponctuellement

semestre et option

7 à 9, majoritairement 7 & 8, option design et art

jour et heure

mercredi 9h-19h (janvier – juin 2016)

objectifs

Poursuivre le travail du 1^{er} semestre en vue de réaliser la micro-architecture à échelle 1. Travail d'affinement et de mise au point des qualités spatiales, esthétiques et techniques du projet.

Note

Suite au rendu du concours le 14 janvier 2016, un jury alternatif à celui de MM6, composé de professeurs de l'isdaT et de personnalités extérieures invitées, se tiendra fin janvier et décidera des projets aptes à être développés à un niveau de prototype échelle 1, jusqu'en juin 2016. Les prototypes échelle 1 seront présentés lors d'expositions futures. Une publication des différents travaux sera réalisée.

contenu

Affiner le développement de son projet. Procéder aux mises au point conceptuelle, technique et plastique de son projet, en vue de sa réalisation à échelle 1. Proposer pour chacune, des alternatives plus rationnelles, économiques et écologiques. Organiser les différentes phases et les différents temps de mises au point et de production du projet. Construire son projet.

les ateliers transdisciplinaires

Chaque étudiant choisit, selon ses orientations de recherche, deux ateliers de recherche transdisciplinaires (un court et un long) après validation des professeurs et du coordonnateur de l'option design

VOIR AUSSI " PROJETS DE RECHERCHE ET ATELIERS TRANSVERSAUX " P. 205

ATELIER INTER-FORMATIONS

enseignant(s)

N. Bruyère, P. Grégoire + enseignants associés à l'atelier inter-formations

semestre et option

7 & 9

jour et heure

les 15 et 16 octobre 2015
 pré-rendu le 4 novembre 2015
 les 10, 12 et 13 novembre 2015

objectifs

Échanger et partager des savoirs autour d'un projet et faire l'apprentissage de la plus-value du croisement de regard sur l'objet urbain. Les ateliers inter-formations visent, d'une part, à familiariser les étudiants à la pluralité des regards et analyses sur les questions urbaines, en les initiant au dialogue interprofessionnel ; d'autre part, leur permettre une mise en situation professionnelle réelle du fait de la collaboration avec une collectivité territoriale.

contenu

Réunis en équipe inter-formations, les étudiants devront coproduire plusieurs projets sur un temps court et en réponse à une commande passée par un maître d'ouvrage, ou à une thématique issue d'une réflexion générale sur le quartier, la ville, le paysage. La philosophie de ces ateliers repose sur la richesse de la perspective inter-formation qui va naître de la rencontre et de la complémentarité de compétences réciproques. La réussite du travail en inter-formation repose donc pleinement sur la capacité des étudiants à travailler les uns avec les autres ; l'intérêt étant qu'ils arrivent à s'organiser de manière autonome et collaborative, en mobilisant leurs compétences réciproques, comme le ferait une véritable équipe de maîtrise d'œuvre.

Modalités de rendu et d'évaluation

- lisibilité et communication de la démarche de projet,
- implication dans le travail collectif,
- suivi de la valorisation du travail (édition et exposition éventuelle).

**WORKSHOP « LA RUE »
À TOURNEFEUILLE AVEC LE LYCÉE
FRANÇOISE DE TOURNEFEUILLE
ET L'USINE**

enseignant(s)

M. Gary & F. Capello, intervenant

semestre et option

7 & 9

jour et heure

— du 23 au 27 novembre 2015

— du 8 au 12 février 2016

objectifs

Le projet d'établissement du Lycée Française pour les 3 années à venir est bâti autour de l'art et la culture.

Il s'agira, dans le cadre d'une collaboration entre l'option design du département beaux-arts de l'isdaT, le lycée Française de Tournefeuille et l'Usine, d'explorer « la rue » comme vecteur à réactiver la notion d'espace partagé à travers la mise en place d'un dispositif pédagogique qui engagera les élèves de ce lycée à élaborer avec les étudiants de l'isdaT des projets de design d'espace, d'objet, de mobilier et de scénographie urbaine.

contenu

X Workshop 1

Il s'agira, en fonction des spécificités et des centres d'intérêt des élèves du lycée Française de fonctionner comme une agence de design : du repérage des lieux à la restitution des propositions des projets en images et en maquettes, en passant par les recherches documentaires et de références, les esquisses (dessin), les maquettes d'études, les maquettes finales et l'étude des matériaux ; cette semaine privilégiera les méthodologies et l'organisation d'un travail collaboratif.

À l'issue de cette première semaine, nous sélectionnerons un des projets à réaliser. Entre la première et la deuxième semaine nous organiserons les commandes et l'acheminement des matériaux pour la réalisation du projet sélectionné.

X Workshop 2

Le second workshop sera dédié à la réalisation du projet préalablement sélectionné, à l'échelle 1.

les semaines partagées

D3000

**AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE
ET CONCEPTION DU MOBILIER
DE L'OPTION DESIGN**

enseignant(s)

N.Bruyère, S.Lorenzi, H.Perez, P. Grégoire,
M. Gary, NN

semestre et option

3 à 9 (présence de tous les étudiants)

jour et heure

semaine du 29 septembre au 2 octobre 2015

objectifs

Penser l'aménagement de l'option (gestion de l'espace, des flux, des différentes temporalités et situations de travail...), concevoir des mobiliers spécifiques sur la base de la base de données D3000.

contenu

La présentation détaillée de la pédagogie et des contenus abordés pendant l'année seront le point de départ d'une réflexion autour des usages de l'espace et des objets outils adaptés aux situations de travail proposées pendant l'année. Ce seront autant de scénarii à formaliser, d'hypothèses à discuter afin de construire des espaces de travail, d'échange, de repos, de restauration, de lecture, de présentation, de stockage, de vie, propices aux situations de projets. Se pose aussi la question d'imaginer comment les médias et les outils numériques (mail, ordinateurs, bases de données...) peuvent servir ces différents usages.

Phasage de la semaine comme un intensif sur la trame suivante :

✕ Jour 1 :

- présentation détaillée de la pédagogie et des contenus abordés
- échanges autour des scénarii de travail projetés
- constitution du programme et des équipes de travail

✕ Jour 2 :

- esquisses et maquettes de plusieurs hypothèses présentation et synthèse collective, développement de l'hypothèse retenue

✕ Jour 3 :

- développement du projet, plans côtés, maquettes à l'échelle, 3D

✕ Jour 4 :

- prototypes et plans finalisés pour mise en production.

Seront évaluées en plus des rendus cités ci-dessus, la participation et l'implication dans le travail collectif.

CONCOURS DÉJEUNER EN VILLE

enseignant(s)

Collégiale design + jury extérieur avec remise de prix

semestre et option

7 & 9

jour et heure

semaine du 15 au 18 décembre 2015

objectifs

Le but de cette séquence sera d'imaginer les goûts, les saveurs, les textures et les formes d'un repas collectif inventif où il sera question de penser, fabriquer et créer les plats et leurs environnements. Nous désignerons cette semaine comme un moment de réflexion sur le partage à travers le repas, ses formes et sa mise en situation.

contenu

Il sera question de produire à travers des dessins préparatoires, des maquettes et des dispositifs de mise en scène un véritable projet qui ne se déroulerait pas que dans le secret de la cuisine.

Modalités d'évaluation

- implication et travail collectif
 - créativité et originalité de la proposition
 - qualité de la mise en espace et de l'organisation générale de l'évènement
- Comme chaque année, un jury se réunira lors du repas « Déjeuner en ville » qui clôturera cette semaine afin de nommer les meilleures propositions.

SEMAINE DES WORKSHOPS

enseignant(s)

Personnalités extérieures invitées

semestre et option

4 à 10

jour et heure

semaine du 8 au 12 février 2016

objectifs

Participer et contribuer à un moment de travail intensif et collectif.

contenu

Confronter à une théorie, une pratique, un environnement professionnel, un processus ou un contexte de travail spécifique en fonction des personnalités invitées et des territoires abordés ; les workshops (4 à 5 jours) font partie intégrante des enseignements et sont organisés selon les options et les années. Ils peuvent être transversaux, et s'articulent autour de plusieurs interventions extérieures d'artistes, de théoriciens, de critiques, de designers ou d'architectes.

PRÉPARATION DES JOURNÉES PORTES OUVERTES

enseignant(s)

Collégiale design

semestre et option

4 à 10

jour et heure

semaine du 7 au 10 mars 2016

objectifs

Exposer et rendre compréhensibles des travaux à travers des dispositifs d'accrochage en vue des Journées Portes Ouvertes.

contenu

La présentation de la pédagogie et des contenus abordés en design seront le point de départ d'une réflexion autour de la notion d'exposition. Ce seront autant de scénario à formaliser, d'hypothèses à discuter afin de construire des espaces d'exposition, de rencontre, des situations de présentation des projets, que ceux-ci engagent une proposition personnelle ou soient projetés collectivement.

TRANS/MISSIONS

enseignant(s)

Collégiale design

semestre et option

8 & 10

jour et heure

du 17 mai au 17 juin 2016

objectifs

Il s'agira d'instituer une relation de travail, d'échange et de transmission de savoir-faire pratique et conceptuel entre les étudiants de l'année 4 et les étudiants finalisant les pièces graphiques et formelles du DNSEP.

contenu

Les étudiants de l'année 4 devront intervenir en tant qu'aide logistique mais aussi comme force de proposition permettant cet échange de compétences, le but avoué de ce partenariat entre étudiants étant de savoir organiser un travail collaboratif ainsi que de construire un moment d'échange.

Modalités d'évaluation

– participation et implication dans le travail de « transmission ».

semestres 7 et 8 – design

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Histoire de l'art H. Sénant sem. impaire	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		Español F. Martí-Jufresa sem. paire
14h-15h		Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
15h-16hw	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	
16h-17h		Méthodologie & Écriture Mémoire L. Giorgino par 1/2 groupe
17h-18h		
18h-19h		
19h-20h		

mercredi	jeudi	vendredi
<p>Suivi de projet / MiniMaousse P. Grégoire & S. Lorenzi par 1/2 groupe</p>	<p>Séminaire Collégiale projet & mémoire Mise en espace</p>	<p>Atelier écriture S. Lorenzi – sem. paire</p> <p>Design & philosophie Dire ce que l'on fait A. Samardžija Scrivener sem. paire – semestre 7</p>
<p>Español F. Martí-Jufresa sem. paire</p>	<p>Español F. Martí-Jufresa sem. paire</p>	<p>Atelier écriture S. Lorenzi – sem. paire</p>
<p>Suivi de projet / MiniMaousse P. Grégoire & S. Lorenzi par 1/2 groupe</p>	<p>Séminaire Collégiale projet & mémoire Mise en espace</p>	<p>Atelier Machina N. Bruyère D. Le Ray</p>
<p>Conférences ou État des recherches</p>	<p>Conférences ou État des recherches</p>	<p>Conférences ou État des recherches</p>

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2015-2016

semestres 7 et 8 – design

septembre	octobre	novembre	décembre	janvier
M 1	J 1 D3000	D 1 Toussaint	M 1	V 1 Jour de l'an
M 2	V 2	L 2	M 2 MiniMaousse	S 2
J 3	S 3	M 3	J 3 collégiale	D 3
V 4	D 4	M 4 Mini Maousse A.I.F	V 4	L 4
S 5	L 5	J 5 collégiale	S 5	M 5
D 6	M 6	V 6	D 6	M 6 MiniMaousse
L 7	M 7 MiniMaousse	S 7	L 7	J 7 collégiale
M 8	J 8 collégiale	D 8	M 8	V 8
M 9	V 9	L 9	M 9 intensif recherche projet mémoire	S 9
J 10	S 10	M 10	J 10	D 10
V 11	D 11	M 11 Armistice 1918	V 11	L 11
S 12	L 12	J 12 collég. Atelier Inter Format.	S 12	M 12
D 13	M 13	V 13	D 13	M 13 MiniMaousse
L 14	M 14 MiniMaousse	S 14	L 14	J 14 collégiale
M 15	J 15 collég. Atelier Inter Format.	D 15	M 15	V 15
M 16	V 16	L 16	M 16 Déjeuner en ville	S 16
J 17	S 17	M 17	J 17	D 17
V 18	D 18	M 18 MiniMaousse	V 18	L 18
S 19	L 19	J 19 collégiale	S 19	M 19
D 20	M 20	V 20	D 20	M 20 MiniMaousse
L 21	M 21 MiniMaousse	S 21	L 21	J 21 collégiale
M 22	J 22 collégiale	D 22	M 22	V 22
M 23 rentrée	V 23	L 23	M 23	S 23
J 24	S 24	M 24	J 24	D 24
V 25	D 25	M 25 Mini Maousse	V 25 Noël	L 25 évaluations semestre 7
S 26	L 26	J 26 collég.	S 26	M 26
D 27	M 27	V 27	D 27	M 27 MiniMaousse
L 28	M 28 MiniMaousse	S 28	L 28	J 28 collégiale
M 29 D3000	J 29 collégiale	D 29	M 29	V 29
M 30	V 30	L 30	M 30	S 30
	S 31		J 31	D 31

planning annuel

février

L 1
M 2
M 3 MiniMausse
J 4
V 5
S 6
D 7
L 8
M 9
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16
M 17 MiniMausse
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27
D 28
L 29

workshops
ws Tournefeuille 2

mars

M 1
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8 préparation des Journées Portes Ouvertes
M 9
J 10
V 11 JPO
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16 MiniMausse
J 17 collégiale
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23 MiniMausse
J 24 collégiale
V 25
S 26
D 27
L 28 Pâques
M 29
M 30 MiniMausse
J 31 collégiale

avril

V 1
S 2
D 3
L 4
M 5
M 6 MiniMausse
J 7 collégiale
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13 MiniMausse
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20 MiniMausse
J 21 collégiale
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30

mai

D 1 Fête du travail
L 2
M 3
M 4 MiniMausse
J 5 Ascension
V 6
S 7
D 8 Armistice 1945
L 9
M 10
M 11 MiniMausse
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16 Pentecôte
M 17
M 18 Mini Mausse
J 19 collég.
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26 collég.
V 27
S 28
D 29
L 30
M 31

Trans mission

juin

M 1
J 2 collég. Trans mission
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7
M 8 Trans mission
J 9 collég.
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14 Transmission
M 15
J 16 DNSEP
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29
J 30 évaluations semestre 8
V 1

semestres 9 et 10 – design

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h		
15h-16h	Histoire de l'art H. Sénant sem. impaire	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
16h-17h		
17h-18h		
18h-19h		
19h-20h		

mercredi	jeudi	vendredi
<p>Méthodologie & Écriture Mémoire L. Giorgino par 1/2 groupe</p> <p>Suivi de projet P. Grégoire & S. Lorenzi par 1/2 groupe</p>	<p>Séminaire Collégiale projet & mémoire Mise en espace</p>	<p>Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats</p>
<p>Suivi de projet P. Grégoire & S. Lorenzi par 1/2 groupe</p>	<p>Séminaire Collégiale projet & mémoire Mise en espace</p>	<p>Suivi de mémoire S. Lorenzi – sem. paire</p> <p>Atelier Machina N. Bruyère & D. Le Ray</p>
<p>Conférences ou État des recherches</p>		

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2015-2016

semestres 9 et 10 – design

septembre	octobre	novembre	décembre	janvier
M 1	J 1 D3000	D 1 Toussaint	M 1	V 1 Jour de l'an
M 2	V 2	L 2	M 2 MiniMaousse	S 2
J 3	S 3	M 3	J 3 collégiale	D 3
V 4	D 4	M 4 MiniMaousse	V 4	L 4
S 5	L 5	J 5 collégiale	S 5	M 5
D 6	M 6	V 6	D 6	M 6 MiniMaousse
L 7	M 7 MiniMaousse	S 7	L 7	J 7 collégiale
M 8	J 8 collégiale	D 8	M 8	V 8
M 9	V 9	L 9	M 9 MiniMaousse	S 9
J 10	S 10	M 10	J 10 collégiale	D 10
V 11	D 11	M 11 Armistice 1918	V 11	L 11
S 12	L 12	J 12 collégiale	S 12	M 12
D 13	M 13	V 13	D 13	M 13
L 14	M 14 MiniMaousse	S 14	L 14	J 14 évaluations semestre 9
M 15	J 15 collégiale	D 15	M 15	V 15
M 16	V 16	L 16	M 16 <i>Déjeuner en ville</i>	S 16
J 17	S 17	M 17	J 17	D 17
V 18	D 18	M 18 MiniMaousse	V 18	L 18
S 19	L 19	J 19 collégiale	S 19	M 19
D 20	M 20	V 20	D 20	M 20
L 21	M 21 MiniMaousse	S 21	L 21	J 21 collégiale
M 22	J 22 collégiale	D 22	M 22	V 22
M 23 rentrée	V 23	L 23	M 23	S 23
J 24	S 24	M 24	J 24	D 24
V 25	D 25	M 25 Mini Maousse	V 25 Noël	L 25
S 26	L 26	J 26 collég.	S 26	M 26
D 27	M 27	V 27	D 27	M 27
L 28	M 28 MiniMaousse	S 28	L 28	J 28 rendu mémoire
M 29 D3000	J 29 collégiale	D 29	M 29	V 29
M 30	V 30	L 30	M 30	S 30
	S 31		J 31	D 31

planning annuel

février	mars	avril	mai	juin
L 1	M 1	V 1	D 1 Fête du travail	M 1
M 2	M 2	S 2	L 2	J 2 collégiale
M 3	J 3	D 3	M 3	V 3
J 4 collégiale	V 4	L 4	M 4	S 4
V 5	S 5	M 5	J 5 Ascension	D 5
S 6	D 6	M 6	V 6	L 6
D 7	L 7	J 7 collégiale	S 7	M 7
L 8	M 8 préparation des Journées Portes Ouvertes	V 8	D 8 Armistice 1945	M 8
M 9 workshops	M 9	S 9	L 9	J 9 collégiale
M 10 ws Tournefeuille 2	J 10	D 10	M 10	V 10
J 11	V 11 JPO	L 11	M 11	S 11
V 12	S 12	M 12	J 12	D 12
S 13	D 13	M 13	V 13	L 13
D 14	L 14	J 14 collégiale	S 14	M 14
L 15	M 15	V 15	D 15	M 15
M 16	M 16	S 16	L 16 Pentecôte	J 16 DNSEP
M 17	J 17 collégiale	D 17	M 17	V 17
J 18 soutenance mémoire	V 18	L 18	M 18 Mini Maousse <i>Trans mission</i>	S 18
V 19	S 19	M 19	J 19 collég.	D 19
S 20	D 20	M 20	V 20	L 20
D 21	L 21	J 21 évaluations semestre 10	S 21	M 21
L 22	M 22	V 22	D 22	M 22
M 23	M 23	S 23	L 23	J 23
M 24	J 24 collégiale	D 24	M 24	V 24
J 25	V 25	L 25	M 25	S 25
V 26	S 26	M 26	J 26	D 26
S 27	D 27	M 27	V 27	L 27
D 28	L 28 Pâques	J 28	S 28	M 28
L 29	M 29	V 29	D 29	M 29
	M 30	S 30	L 30 <i>Transmission</i>	J 30
	J 31 collégiale		M 31	

calendrier 2015-2016

semestres 1&2

art

Rentrée jeudi 24 septembre 10h: rentrée administrative 14h: rentrée pédagogique	Visite École ve 25 septembre à 10h Marche dans les Pyrénées lu 28 et ma 29 septembre	Rentrée semestres 3 à 6 mercredi 23 septembre 10h: rentrée administrative 14h: rentrée pédagogique Mise en espace sem. 3 ve 4 – ve 11 décembre	Rentrée semestres 7 à 10 mardi 22 septembre 10h: rentrée administrative 14h: rentrée pédagogique Mise en espace sem. 5 lu 14 – ve 18 décembre
Vacances: du vendredi soir 18 décembre au lundi matin 4 janvier			
Bilan sem. 1 lundi 8 – mercredi 10 février	Bilan sem. 9 liste définitive Dnsep ma 12 – je 14 janvier jusqu'à 12h	Bilan sem. 7 ma 5 – ve 8 janvier jusqu'à 12h Rendu mémoire ma 26 janvier jusqu'à 12h	
Fin du semestre d'hiver (16 semaines): vendredi 29 janvier – début du semestre d'été (16 semaines): lundi 1 ^{er} février			
	Semaine de workshops lu 8 – ve 12 février [cours suspendus pour les semestres 4 à 10] Réunion professeurs pré-programmes 2016/2017 je 11 février	Conseil des professeurs sem. 3 et 5 lu 1 ^{er} – je 4 février attribution des crédits Réunion coordinateurs 3 options ve 12 février Soutenance mémoire ma 16 et me 17 février	
Présentation des options aux étudiants de l'année 1: mardi 16 février			
Vacances: du vendredi soir 19 février au lundi matin 7 mars			
Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes – Temps fort des enseignants lundi 7 – jeudi 10 mars			
Journées Portes Ouvertes beaux-arts et spectacle vivant: vendredi 11 et samedi 12 mars			
Workshops lundi 4 – vendredi 8 avril avec intervenants	Mise en espace sem. 6 lu 4 – ve 8 avril	Bilan sem. 10 rencontre DNSEP me 13 à 14h – ve 15 avril	
Concours d'entrée: lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 avril			
	Conseil des professeurs sem. 6 – liste définitive DNAP jeudi 21 et vendredi 22 avril attribution des crédits		
Vacances: du vendredi soir 22 avril au lundi matin 2 mai			
Commissions d'équivalence semestres 3 et 5: lundi 2 et mardi 3 mai – semestres 7 et 9: mercredi 4 mai			
Présentation des travaux lundi 9 – mercredi 11 mai	Rencontre DNAP à définir	Mise en espace sem. 4 ve 6 – ve 13 mai	
Semaine de préparation des programmes 2016/2017: mercredi 18 – vendredi 20 mai			
Remise du «document» au secrétariat étudiant vendredi 10 juin jusqu'à 12h Bilan sem. 2 lundi 20 – mercredi 22 juin	Bilan sem. 8 me 25 – ve 27 mai DNAP lu 6 – ve 10 juin DNSEP me 22 à 14h – ve 24 juin	Conseil des professeurs sem. 4 me 15 – ve 17 juin attribution des crédits Commission d'entrée en 2nd cycle je 23 et ve 24 juin	

design graphique

design

Rentrée semestres 3 à 6
mercredi 23 septembre 10h: rentrée administrative, 14h: rentrée pédagogique

Rentrée semestres 7 à 10
mardi 22 septembre 10h: rentrée administrative, 14h: rentrée pédagogique

Vacances: du vendredi soir 18 décembre au lundi matin 4 janvier

Rendu mémoire me 27 janvier jusqu'à 12h	Bilan sem. 9, liste définitive Dnsep lu 11 janvier Bilan sem. 5 me 27 – ve 29 janvier à 12h	Bilan sem. 9, liste définitive Dnsep je 14 à 14h et ve 15 janvier Bilan sem. 5 me 20 à 14h – ve 22 janvier	Bilan sem. 3 lu 18 – me 20 janvier à 12h Bilan sem. 7 lu 25 et ma 26 janvier
		Rendu mémoire jeudi 28 janvier jusqu'à 12h	

Fin du semestre d'hiver (16 semaines): vendredi 29 janvier – **début du semestre d'été (16 semaines):** lundi 1^{er} février

Bilan sem. 7 lu 1 ^{er} et ma 2 février Bilan sem. 3 me 3 – ve 5 février Soutenance mémoire me 17 février	Réunion professeurs pré-programmes 2016/2017 me 10 février Réunion coordinateurs 3 options ve 12 février	Réunion professeurs pré-programmes 2016/2017 ma 9 février Réunion coordinateurs 3 options ve 12 février	Soutenance mémoire je 18 février
---	---	--	--

Présentation des options aux étudiants de l'année 1: mardi 16 février

Semaine de workshops
lundi 8 – vendredi 12 février [cours suspendus pour les semestres 4 à 10]

Vacances: du vendredi soir 19 février au lundi matin 7 mars

Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes – Temps fort des enseignants
lundi 7 – jeudi 10 mars

Journées Portes Ouvertes beaux-arts et spectacle vivant: vendredi 11 et samedi 12 mars

Bilan sem. 6 – liste définitive DNAP
mardi 29 – jeudi 31 mars

Concours d'entrée: lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 avril

Bilan sem. 10 – rencontre DNSEP
lundi 18 avril

Bilan sem. 10 – rencontre DNSEP
jeudi 21 et vendredi 22 avril à 12h

Vacances: du vendredi soir 22 avril au lundi matin 2 mai

Commissions d'équivalence semestres 3 et 5: lundi 2 et mardi 3 mai – **semestres 7 et 9:** mercredi 4 mai

Rencontre DNAP à définir	Bilan sem. 6 liste définitive DNAP lu 2 à 14h – me 4 mai	Rencontre DNAP mardi 17 – jeudi 19 mai	
Semaine de préparation des programmes 2016/2017: mercredi 18 – vendredi 20 mai			
Bilan sem. 8 lu 30 et ma 31 mai DNAP me 1 ^{er} à 14h – ve 3 juin DNSEP lu 20 juin	Commission d'entrée en 2nd cycle ma 14 juin Bilan sem. 4 lu 27 – me 29 juin	DNAP lu 13 – me 15 juin DNSEP je 16 et ve 17 juin à 12h Bilan sem. 8 je 30 juin et ve 1 ^{er} juillet	Commission d'entrée en 2nd cycle ma 28 juin Bilan sem. 4 lu 27 à 14h – me 29 juin

**Livret de l'étudiant
2015-2016**

édité par :

institut supérieur des arts
de Toulouse

isdaT beaux-arts

directrice de la publication :

Anne Dallant

impression :

Imprimerie Lahournere,
Toulouse

dépôt légal :

octobre 2015

copyright textes :

isdaT beaux-arts

ISBN

978-2-35-699-043-3

EAN

9782356990433

Prix

3 euros