

Année 1

Semestres 1 & 2

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 étudiant-es d'éprouver leur fort engagement à ce qui constitue le début d'un parcours que chacun-e 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, son ;
- des présentations collectives de travaux ;
- des conférences ;
- des workshops ;
- des voyages.

Avant le bilan de fin d'année, les étudiant-es rendront un dossier personnel conséquent appelé « document » : il est le témoin des acquis des deux semestres et reflète leur engagement et leur motivation à s'inscrire dans un parcours plus long. Ce document permettra de mettre en avant les points forts de leur trajectoire de l'année. Il rassemblera les réflexions, esquisses, textes, documents annexes, projets ainsi que les événements culturels et artistiques auxquels il-elles auront participé (rencontres, conférences, visites d'exposition, voyages, lectures, spectacles...). Ce travail se construit tout au long de l'année ; il témoignera de la traversée de ces expériences. Présentation : format A3 maximum, mise en forme libre.

Remise du document : 25 mai 2022.

Coordination

Les coordonnateur-trices des semestres 1 et 2 sont Valérie du Chéné et Arnaud Loridan (jusqu'en décembre)

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-e, de l'analyser et de faire part à chaque étudiant-e de l'appréciation portée sur le travail du semestre. L'étudiant-e devra y faire preuve de son engagement dans le champ de la création. Une observation écrite est communiquée à chaque étudiant-e par l'équipe enseignante.

Ce bilan se déroulera les 7 et 8 février 2022.

2. 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-e depuis son entrée à l'isdaT ;
  - l'évaluation du « document » remis par l'étudiant-e 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.

Le bilan de fin de semestre 2 aura lieu les 13 et 14 juin 2022.

Au cours de ces deux épreuves, l'équipe enseignante évalue l'ensemble des connaissances et des compétences artistiques et théoriques de l'étudiant-e, 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-e à engager une recherche personnelle.

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

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.

Livret de l'étudiant·e en art, design, design graphique 2021-2022

La rotation et le calendrier

Les étudiant·es 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 – 19 novembre 2021

23 novembre 2021 – 4 février 2022

semestre 2

10 février – 15 avril 2022

18 avril – 14 juin 2022.

À la fin du semestre 1, les étudiant·es doivent choisir deux cours d'initiation parmi les quatre proposés (Initiation art, Initiation au design graphique et Initiation au design). Chaque cours durera sept semaines.

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

Workshops

Une semaine de workshops avec quatre intervenant·es invité·es est prévue du 28 mars au 1er avril 2022.

Voyage en Ariège

Aussitôt après la réunion de rentrée, le mardi 28 et mercredi 29 septembre 2021, aura lieu un voyage de l'ensemble des étudiant·es de la première année dans des grottes préhistoriques, accompagné·es par plusieurs enseignant·es de l'année 1.

Choix de l'option

En fin d'année, chaque étudiant·e devra choisir une option au sein de laquelle il-elle poursuivra ses études. Afin de s'informer sur l'orientation de chacune des trois options existant dans l'établissement, les étudiant·es sont invité·es 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 mercredi 9 février 2022 à 9h** et sera faite par les trois coordonnateurs des options art, design graphique et design qui seront accompagnés d'étudiant·es déjà engagés dans les cursus et qui pourront témoigner de leur expérience. **Le choix de l'option devra être communiqué au secrétariat pédagogique avant le 25 mai 2022.**

Présence des enseignant·es à l'usage des étudiant·es Année 1

- **Sandra Aubry**
(semaine paire) lundi, mardi, jeudi
- **Dominique Barreau**
lundi, mercredi
- **Jean-Pierre Bourorga**
jeudi
- **Valérie du Chéné**
lundi, mardi
- **David Coste**
vendredi
- **Michel Cure**
lundi
- **Natacha Détré**
mercredi
- **Pierre-Louis Dufour**
mardi, mercredi, jeudi
- **Françoise Gorla**
vendredi
- **Samuel Latour**
mardi, mercredi, jeudi
- **Arnaud Loridan**
mardi, mercredi, jeudi
- **Felip Martí-Jufresa**
(semaine paire) mercredi, vendredi
- **Stephen Marsden**
mardi, mercredi, jeudi
- **Stefania Meazza**
vendredi
- **Ana Samardžija Scrivener**
mercredi
- **Adam Scrivener**
mercredi
- **Christine Sibran**
jeudi
- **Thomas Sipp / Gaelle Boucand**
(semaine paire) jeudi
- **Valérie Vernet**
(selon calendrier) lundi
- **Claude Tisseyre**
lundi (sem. 1)
- **Samuel Aden**
(semaine impaire) jeudi
- **Pablo Guidali**
(semaine paire) jeudi
- **intervenantes semestres 1 et 2**
Bianca Millon Devigne, Élise Rigot,
Manon Ménard

Grille des crédits

Année 1

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·e en fin de semestre.

**Lors des évaluations, des crédits seront attribués
à l'investissement et à l'assiduité dans l'ensemble des cours.**

Semestres 1 et 2 Emploi du temps 1 – semaine paire

	lundi			mardi			mercredi			jeudi			vendredi					
8h-9h																		
9h-10h	Sérigraphie V. Vernet	Ondes à sonder – sem. 1 V. du Chéné, C. Tisseyre	1, 2, 3 gestes – sem. 2 V. du Chéné	Tomber dans l'espace V. du Chéné – sem. 1	Ideaction S. Aubry – sem. 1	Rectangles et caviar : Initiation au design graphique B. Millon Devigne – sem. 2												
10h-11h	Couleur M. Cure																	
11h-12h	Dessin S. Aubry																	
12h-13h																		
13h-14h																		
14h-15h		Ondes à sonder – sem. 1 V. du Chéné, C. Tisseyre	1, 2, 3 gestes – sem. 2 V. du Chéné															
15h-16h																		
16h-17h																		
17h-18h																		
18h-19h																		
19h-20h																		

Semestres 1 et 2 Emploi du temps 1 – semaine impaire

	lundi			mardi		mercredi		jeudi		vendredi		
8h-9h	Couleur, sérigraphie M. Cure, V. Vernet					Lecture du cinéma part. 1 D. Barreau sem. 1				Histoire de l'art S. Meazza		
9h-10h	L'usage de soi M. Trung Tan Trung		Ondes à sonder – sem. 1 V. du Chéné, C. Tisseyre		Noirs trames – sem 1 Rectangles et caviar – sem 2 Initiation au design graphique B. Millon Devigne		Théorie design & design graphique E. Rigot, M. Ménard sem. 2				Dessin & formes numériques – sem. 1 D. Coste	
10h-11h						Méthodologie D. Barreau – 2 groupes + Méthodologie N. Détré – 2 groupes		Initiation au design S. Aden		Bad Taste : Initiation à l'art – sem. 2 D. Coste, L. Proux		
11h-12h				Tomber dans l'espace V. du Chéné – sem. 1								
12h-13h												
13h-14h												
14h-15h	L'usage de soi M. Trung Tan Trung		Ondes à sonder – sem. 1 V. du Chéné, C. Tisseyre		Rectangles et caviar : graphique B. Millon Devigne – sem. 2		Philosophie A. Samadzija Scrivener 3 groupes		Initiation au design S. Aden			
15h-16h				Les films ne poussent pas... V. du Chéné – sem. 1								
16h-17h	Couleur, sérigraphie M. Cure, V. Vernet		1, 2, 3 gestes – sem. 2 V. du Chéné				English A. Scrivener – 3 groupes					
17h-18h												
18h-19h												
19h-20h						Conférence selon calendrier						

Semestres 1 et 2 Emploi du temps 2 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Sérigraphie V. Vernet	Tomber dans l'espace V. du Chéné – sem. 1	Théorie & design design graphique É. Rigot, M. Ménard sem. 2	Répliques – sem. 1 1, 2, 3 gestes – sem. 2 T. Sipp & J.-P. Bourrga	Histoire de l'art S. Meazza
10h-11h	Couleur M. Cure	Ideation S. Aubry – sem. 1	Méthodologie + Méthodologie D. Barreau – 2 gpes N. Dêtré – 2 gpes		Abécédaires... – sem. 1 F. Gorïa
11h-12h	Dessin S. Aubry	Rectangles et caviar : Initiation au design graphique B. Millon Devigne – sem. 2			Répliques sem. 1 1, 2, 3 gestes sem. 2
12h-13h					
13h-14h			cinéma part. 1 D. Barreau sem. 1		Español F. Martí Jufresa
14h-15h		Les films ne poussent pas... V. du Chéné – sem. 1	English A. Scrivener – 3 groupes		
15h-16h	1, 2, 3 gestes – sem. 2 V. du Chéné	Rectangles et caviar : Initiation au design graphique B. Millon Devigne – sem. 2	Philosophie A. Samardzija Scrivener 3 groupes		Photographie de compagnie sem. 1 Abécédaires photographiques sem. 2 F. Gorïa
16h-17h	Sérigraphie V. Vernet				
17h-18h	Couleur M. Cure				
17h-18h	Dessin S. Aubry				
18h-19h			Conférence selon calendrier		
19h-20h					

Semestres 1 et 2 Emploi du temps 2 — semaine impaire

	lundi				mardi		mercredi		jeudi			vendredi	
8h-9h	Couleur, sérigraphie M. Cure, V. Vernet						Lecture du cinéma part. 1 D. Barreau sem. 1					Histoire de l'art S. Meazza	
9h-10h	L'usage de soi M. Truong Tan Trung	Ondes à sonder – sem. 1 V. du Chéné, C. Tisseyre		1, 2, 3 gestes – sem. 2 V. du Chéné		Théorie design & design graphique E. Rigot, M. Ménard sem. 2		Répliques – sem. 1 J.-P. Bourrga			Studio / Labo N&B C. Sibran & NN		
10h-11h					Rectangles et caviar : Initiation au design graphique B. Millon Devigne		Méthodologie D. Barreau – 2 groupes + Méthodologie N. Détré – 2 groupes		Répliques – sem. 1 J.-P. Bourrga			Ateliers, Bibliothèque	
11h-12h					Les films ne poussent pas... V. du Chéné – sem. 1		Philosophie A. Samardžija Scrivener 3 groupes		Répliques – sem. 2 J.-P. Bourrga			Ateliers, Bibliothèque	
12h-13h					Rectangles et caviar : Initiation au design graphique B. Millon Devigne – sem. 2		English A. Scrivener – 3 groupes						
13h-14h							Conférence selon calendrier						
14h-15h	L'usage de soi M. Truong Tan Trung	Ondes à sonder – sem. 1 V. du Chéné, C. Tisseyre		1, 2, 3 gestes – sem. 2 V. du Chéné									
15h-16h													
16h-17h													
17h-18h													
18h-19h													
19h-20h													

Histoire de l'art : fondamentaux et contextes

Enseignant·e(s)

Stefania Meazza

Semestre(s) et option(s)

---

1 et 2

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 8h-10h

Objectifs

Le cours vise à accompagner les étudiant·es à l'appropriation des références de l'histoire de l'art récent afin de constituer un bagage solide de culture visuelle. A 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 portant sur une possible définition de l'art contemporain, le cours se construit autour des concepts de néo-avant-garde et post-modernisme.

Les notions fondamentales (art/vie, dématérialisation, hasard, œuvre/lieu, aura...), ainsi que le vocabulaire de l'art contemporain, seront évoqué·es et contextualisé·es, 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 différentes (et notamment de l'art actuel), dans un jeu d'allers-retours permettant une approche transversale des thématiques majeures et une lecture circonstanciée de l'art du présent. Les cours seront complétés par des séances de discussion collective à partir de la lecture de textes ou de l'analyse d'œuvres autour de la question du rôle de l'artiste dans la société depuis les années 1970 jusqu'à nos jours.

Philosophie I : Comment être contemporain ?

Enseignant·e(s)

Ana Samardžija Scrivener

Semestre(s) et option(s)

---

1 & 2

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Trois groupes : mercredi 13h30-15h, 15h-16h30, 16h30-18h

Objectifs

Chaque jour à nouveau, apprendre à regarder, lire, écouter, parler, écrire, penser, visualiser des problèmes.

Contenu

Être contemporain·e, est-ce habiter le temps présent ? Être de maintenant ? S'agit-il, pour l'être, de suivre l'actualité ? Est-ce être à la pointe de la mode ? Est-ce avoir une actualité ? Ou est-ce se promener dans la rue ? Lire les journaux, ne jamais les lire ? S'inquiéter de son époque ? Y faire quelque chose ? Aimer le monde présent ? Chercher à penser son temps ? Le dessiner, le filmer, l'écrire ? À quelle distance de l'épicentre de son temps faut-il se tenir pour devenir « contemporain·e » ? Nous nous poserons de telles questions en compagnie de quelques œuvres et documents. Au croisement des préoccupations historiques, esthétiques et politiques, nous tracerons les contours d'un concept du contemporain comme attitude, expérimentation, agilité dans les temps et méthode intempestive.

Méthodologie de la recherche documentaire 1: Rechercher et évaluer l'information

Enseignant-e(s)

Dominique Barreau

Semestre(s) et option(s)

---

1 & 2

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 10h-13h (tous les quinze jours, en groupes alternés avec le cours de N. Détré)
salle 106

10h-11h30 : groupe A1 ou B1

11h30-13h : groupe A2 ou B2

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 du droit à l'image.

Sensibilisation au portfolio de travail : à la fin du semestre 2, vous commencerez à réfléchir à la mise en place d'un archivage régulier et raisonné de vos productions, attestant à la fois des connaissances acquises, tant au niveau de la pratique plastique qu'à celui des enseignements théoriques, ainsi que de la progression de votre travail.

Méthodologie de l'analyse et de l'écriture

Enseignant·e(s)

Natacha Détré

Semestre(s) et option(s)

---

1 et 2

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 10h-13h (tous les quinze jours, en groupes alternés avec le cours de méthodologie de D. Barreau)

Objectifs

Assimiler les outils d'analyse : aiguiser son regard à partir de l'assimilation des bases de l'analyse d'œuvres.

Libérer l'écriture : 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·e lecteur·trice, de contraintes éditoriales, etc. Libérer l'écriture afin qu'elle devienne un outil plastique à part entière.

Contenu

Ce cours à la fois théorique et empirique prendra la forme d'ateliers orientés vers différentes typologies d'écritures artistiques, permettant aux étudiant·es d'appréhender de manière ciblée l'environnement dans lequel il·elles s'inscrivent. Les ateliers sont conçus de manière évolutive à partir des centres d'intérêts artistiques de chaque étudiant·e. 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 d'écritures.

Un temps fort sera organisé au premier semestre : un travail de groupe autour de l'écriture journalistique donnera lieu à une édition sérigraphiée (en partenariat avec Valérie Vernet et Bianca Millon-Devigne).

Lectures du cinéma 1: L'ère du muet: entre attraction et narration - L'invention d'un langage

Enseignant·e(s)

Dominique Barreau

Semestre(s) et option(s)

1

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 8h-10h, amphi A

Objectifs

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

Contenu

En nous appuyant sur le concept de « cinéma des attractions » développé par André Gaudreault et Tom Gunning*, nous verrons comment, entre 1895 et les années 1910, les toutes premières productions cinématographiques héritées du monde des attractions (lanterne magique, foires, théâtres de variétés, etc.) ont progressivement évolué vers des formes narratives complexes et sophistiquées, grâce à des cinéastes qui par leurs multiples tâtonnements et expérimentations, et influencés par des séries culturelles telles que les comic strips et les illustrés, ont recherché et mis au point les moyens les plus efficaces pour construire des récits significatifs.

Le cinéma de fiction va alors évoluer en augmentant la capacité du récit filmique à happer le public dans la diégèse, en particulier via le montage, opération centrale dans l'élaboration de la fiction cinématographique classique.

Les concepts fondamentaux seront exposés à partir d'écrits sur le cinéma, contextuels, théoriques et critiques, et d'extraits des films-clés qui jalonnent cette histoire.

Seront présentés ce semestre :

- Pré-cinéma : Émile Reynaud
- France : frères Lumière, Georges Méliès, Ferdinand Zecca

- Allemagne : frères Skladanowsky
- Royaume-Uni : École de Brighton, Robert William Paul
- États-Unis : Thomas Edison, Edwin Stanton Porter, David Wark Griffith.

* André Gaudreault, Tom Gunning, Le cinéma des premiers temps : un défi à l'histoire du cinéma ?, Histoires du cinéma. Nouvelles approches, sous la direction de Jacques Aumont, André Gaudreault et Michel Marie, Paris, Publications de la Sorbonne, 1989.

THÉORIE DU DESIGN & DU DESIGN GRAPHIQUE

Enseignant·e(s)

Manon Ménard, Elise Rigot

Semestre(s) et option(s)

Semestre 2

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 8h-10h

Objectifs

Ce cours articule pratique et théorie en amenant les étudiant·es à construire par eux·elles-mêmes un regard critique sur les enjeux contemporains du design. En les encourageant à partager leurs réflexions personnelles et contextualisées sur des problématiques plurielles (écologie, bioéthique, luttes sociales, multiculturalisme, etc.), la forme et le fond sont travaillés simultanément via le travail de captation graphique et la préparation collective d'un débat enregistré. Une pédagogie collaborative est mise en place afin que chacun·e puisse bénéficier du regard et des connaissances des autres. Par la confrontation de références hétéroclites, tels que faits d'actualité, références historiques, textes théoriques et références philosophiques, l'objectif est de faire comprendre aux étudiant·es que le design déborde du dessin de l'objet et se retrouve partout dans notre quotidien.

Contenu

Les premières séances sont des cours théoriques confrontant les perspectives du design au regard de thématiques actuelles. "Éthique et design ?" constitue le fil rouge du cours. À partir de questions initiales directement adressées aux étudiants, l'enjeu de ces séances est d'accompagner les étudiant·es à se saisir du contenu au regard de leur propre expérience. Petit à petit, les étudiant·es sont amené·es à réaliser en groupe un travail graphique autour de ces premiers exemples qu'il·elles transforment et connectent à des recherches personnelles. Les étudiant·es sont invité·es à compléter, amender, questionner les références. A travers des textes, des exemples historiques, des projets à la fois en design graphique et en design, nous questionnons le rôle du design aujourd'hui. Les dernières séances sont consacrées à la mise en scène d'un débat argumenté sur les thématiques soulevés dans le cours.

Art, Design and Graphic Design in English

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestre 1 et 2

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Mercredi de 13h30 à 18h (3 groupes)

Objectifs

Using examples of art and design from the “Anglophone” world, the aim of the course is threefold.

1. To discuss themes and ideas in modern/contemporary art and design
2. To understand the vocabulary used when speaking about art/design 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!

ARTE Y DISEÑO EN ESPAÑOL

Enseignant·e(s)

F. Martí-Jufresa

Semestre(s) et option(s)

---

1 & 2

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire :

Mercredi 12h30-14h

Vendredi 12h30-14h

Objectifs

Saber presentar de manera ágil y solvente, oralmente o por escrito, su propio trabajo en lengua española.

Contenu

A partir de materiales diversos en español (escritos, audios, vídeos) vinculados al arte y al diseño contemporáneo, el curso se articulará a partir de una ronda renovable donde tanto estudiantes como profesor presentarán sus proyectos artísticos u otros que les sean de interés, mediante exposiciones y debates colectivos que podrán tener lugar tanto en los talleres individuales como en diferentes salas disponibles de la escuela u otros lugares que puntualmente puedan ser pertinentes.

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·e(s)

V. du Chéné, C. Tisseyre
en relation avec M. Truong Tan Trung (cours L'usage de soi)

Semestre(s) et option(s)

Semestre 1

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Lundi 8h30-12h30 et 14h-18h salles 302 et studio son

Objectifs

- Initiation à l'écoute.
- Initiation à la prise de son à l'aide d'un enregistreur portable numérique.
- Expérimentations en studio avec la prise de parole.
- Initiation au montage, au mixage et à la spatialisation sonore.
- Fabriquer et organiser des répertoires graphiques et sonores qui rendent compte d'une humeur particulière, à rendre visible à l'autre et à communiquer aux autres.
- Édition collective dessins / sons (support papier / cd / clef usb).

Contenu

Comment écouter un son ? Comment fabriquer un son ? Comment retranscrire graphiquement un son ? Comment fabriquer un langage ? Par quels moyens peut-on transmettre une intention ? Sous forme d'exercices expérimentaux sur le dessin et le son on tentera de répondre à ces questions collectivement ou individuellement.

Revue de dessins contemporains

Roven, Collection, The Drawer.

Lectures :

Les constructions impatientes, Pierre Schaeffer,
Silence, Conférences écrites, John Cage, Notes, voix, entretiens, Dominique Petitgand,
L'enregistré, Christophe Tarkos,
Éclats de voix, David Le Breton.

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

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

Enseignant-e(s)

Valérie du Chéné en relation avec David Coste et le cours "Bananes numériques"

Semestre(s) et option(s)

Semestre 1

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Mardi 14h-18h, amphi A

2 vendredis après-midi en salles 108 et 109 (associé au cours « Bananes numériques » de D. Coste)

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-e spectateur·trice ? Quelle est la place d'un-e spectateur·trice, du « re-transcripteur » ? Un-e spectateur·trice peut-il-elle être actif·ve ? 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 ?

TOMBER DANS L'ESPACE

Enseignant·e(s)

Valérie du Chéné

cours associé à l'atelier maquette avec A. Loridan et au Fonds ancien avec A. Jourdain

Semestre(s) et option(s)

1

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Mardi 8h30-12h30, salle 109

Objectifs

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

Contenu

Prendre la mesure. Quel est votre étalon ? Dessiner l'espace, un espace des espaces. Qu'est-ce qu'un plan, qu'est-ce qu'une carte ? Qu'est-ce qu'une étendue ? Trouver son propre vocabulaire pour représenter l'espace et pour y travailler physiquement. les étudiant·es seront à la fois des dresseurs et dresseuses (de cartes) et des arpenteurs et arpenteuses (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 étudiant·es de l'Académie Royale des Beaux-arts de Toulouse de 1789 ainsi que les planches de l'architecte André Palladio.

Références :

Stanley Brouwn, André Cadéré, Valie Export, Francis Alys, Gina Pane, Robin Rodhe, Neal Beggs, Aurélie Godard, Armelle Caron, Fernand Deligny, Alighiero Boetti, Guy Debord, Till Roesken, Gordon Matta Clark, Michel François, Georges Perec...

L'usage de soi

Enseignant·e(s)

Martine Truong Tan Trung en relation avec Claude Tisseyre et Valérie du Chéné

Semestre(s) et option(s)

Semestre 1 et 2

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Lundi en semaine impaire, 9h/12h et 14h/17h salle 109

Objectifs

Se mettre en mouvement - l'usage de soi.

Développer, chez les étudiants, différents niveaux d'écoute et les rendre visibles par un travail corporel. Des consignes précises en relation avec des pièces étudiées dans Ondes à Sonder les guideront vers cette diversité.

Continuité au second semestre + interventions ponctuelles (dates à définir) le lundi en semaines paire de Claude T et Dominique Leray, sur des dispositifs sonores interactifs.

Contenu

On expérimentera : le corps et les états de corps / le corps dans l'espace / la relation à la gravité par la chute et l'envol / la relation au temps / la relation à soi, aux autres, au monde. On mettra corporellement en avant des caractères sonores identifiés tels que la hauteur (grave ou aiguë) la durée (pulsation, tempo, rythme, phrasé), l'intensité (volume), le timbre, mais aussi la structure de la pièce sonore.

Au fil des écoutes, l'étudiant devient autonome et décide seul de donner à voir corporellement ce qu'il écoute. Il saura passer d'un élément à l'autre.

Préparation en vue de la restitution de Ondes à Sonder. L'idée est de pouvoir faire aussi des rencontres entre les étudiants de l'année 1 et les danseurs en deuxième année de formation DE danse. Valérie du Chéné interviendra aussi auprès des étudiants danseurs dans le cadre de Ondes à Sonder. Au second semestre, les lundis après-midi, il y aura un travail dans les studios sur l'observation et/ou la pratique du mouvement dansé ainsi qu'une pratique d'atelier avec tous les étudiants des deux unités ayant pour thème, la relation à l'espace et la voix.

Références :

Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch de Anne Linsel et Reiner Hoffmann, Ahnen, fragments de répétitions de Pina Bausch, Toute une nuit de Chantal Akerman, Pickpocket de Robert Bresson. « Corps, Espace, Image » Miranda Tunnell et Chris Crickmay éditions Contredanse, « Histoires de gestes » de Marie Glon et Isabelle Launay, Actes Sud, « Gestes en éclats : art, danse et performance » collectif, Aurore Després, Presse du réel.

À FRONT RENVERSÉ

1,2,3 GESTES : IL FAUT TOURNER LE DOS AU SOLEIL

LE RÉEL – LE RITUEL

Enseignant-e(s)

V. du Chéné
en relation avec le cours de Vidéo: 1,2,3 Gestes de T. Sipp, J.-P. Bourorga

Semestre(s) et option(s)

2

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Lundi 8h30-12h30 et 14h-18h
Salle 109

Objectifs & contenu

Comment regarder un geste, deux gestes, trois gestes... ? Qu'est-ce qu'une préoccupation ? Qu'est ce qu'une activité ? Qu'est ce qu'un travail ? Qu'est ce qu'un rituel aujourd'hui ? Quels sont les gestes de l'autre, des autres ? Comment sont les gestes des autres aujourd'hui ? Observer des gestes dans le réel qui nous entoure, en choisir un ou plusieurs, puis les retranscrire, afin de les rendre visibles avec un angle d'attaque que vous aurez choisi en amont.

Références :

Films & vidéos : *Nous les enfants du XXe siècle*, Vitali Kanevski, *Toute une nuit*, Chantal Akerman, *Les Maîtres fous*, Jean Rouch, *24 portraits*, Alain Cavalier, *The movement of people working*, Phil Niblock, *Statics of an Egg*, Fujico Nakaya, *Tout droit jusqu'au matin*, Alain Guiraudie, *La fleuriste*, Coluche, *Beau travail*, Claire Denis...

ANIMA

Enseignant·e(s)

Michel Cure, Sandra Aubry

Semestre(s) et option(s)

Semestre 1

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Lundi : 9h-13h et 14h -18h

Objectifs

La pratique du dessin et de la peinture se fera au premier semestre par des visites dans le jardin botanique et parmi les collections d'anatomie humaine de l'université Paul Sabatier. L'immersion au sein même d'un cabinet de curiosité aux spécimens rares et précieux nous servira de support et de contexte pour interroger les frontières du dessin. Nous pourrons remettre en question ses définitions et rendre compte des mécanismes et des liens qu'il génère, dans une triangulation constante entre la main, la pensée et l'outil.

Le travail de la composition, du support et du format seront interrogés à travers la fiction, la narration et la série.

A la fin du semestre un travail d'archivage sera fait (avec la collaboration de Christine Sibrant, studio photo) en vue d'un projet d'édition au second semestre.

Contenu

- Regarder et percevoir/ représenter/ exprimer et projeter
- Apprendre à reconnaître/ expérimenter/ mémoriser
- Trouver ses propres outils plastiques pour servir au mieux ses idées
- Expérimenter et comprendre son geste à partir de la main et du corps
- Développer sa singularité dans les modes de représentation graphiques par l'expérimentation et la constance
- Conception d'un carnet de bord pour archiver les traces/notes/ croquis/ écrits/ recherches/ observations/ collages/ projets/ bibliographies

SPECIMEN

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry et Michel Cure

Semestre(s) et option(s)

Semestre 2

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Lundi de 9h-13h et 14h-18h

Objectifs

À partir de la relecture des éléments collectés au premier semestre, développer un travail approfondi de dessin et de peinture, en opérant des choix pour transformer vos propositions en affirmations plastiques.

Contenu

- Agrandir, multiplier
- Travailler l'idée du motif et de la répétition
- Interroger les questions de format, du rapport forme-fond, de composition et de mise en espace
- Rechercher ses propres outils plastiques pour servir au mieux ses idées
- Élargir sa palette en travaillant les couleurs et de leurs interactions
- Produire des séries pour approfondir les recherches plastiques en conservant une identité
- Trouver une cohérence entre le choix du lieu/ support et la nature de l'intervention
- Initiation aux techniques picturales
- Initiation aux encres bio-sourcées en lien avec le jardin botanique

À partir de l'ensemble de vos réalisations un projet d'édition et d'exposition est prévu en collaboration avec l'Université Paul Sabatier.

DESSIN & FORMES NUMÉRIQUES « BANANES NUMÉRIQUES »

Enseignant·e(s)

D. Coste en relation avec V. du Chéné

Semestre(s) et option(s)

1

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

---

vendredi 10h30-13h et 13h30-16h30 salle 106

Objectifs

L'objectif de l'atelier est de permettre à l'étudiant·e d'apprendre à formuler un langage visuel inscrit dans des enjeux conceptuels et théoriques liés à l'usage et l'exploitation informatique.

Le projet est construit en résonance avec l'atelier « Les films ne poussent pas sur les arbres contrairement aux bananes qui mûrissent au soleil » de V. du Chéné.

Contenu

Aborder différentes problématiques interrogeant le dessin et l'image dans leurs rapports aux médias historiques et contemporains. Lors de la première partie du semestre les projets se succèdent et permettent aux étudiant·es d'utiliser les principaux outils de création, en passant par les apprentissages techniques fondamentaux liant dessin traditionnel et formes numériques (numérisation, vectorisation, animation).

Le projet « Bananes numériques » nous permettra de développer des systèmes d'analyse de l'image (cinématographique et sonore) par le dessin, pour ensuite les réinvestir dans une écriture personnelle. Ce projet est connecté au cours « Les films ne poussent pas sur les arbres... » de V. du Chéné.

Le niveau de l'étudiant·e est estimé par des exercices et des projets au semestre, conjugués à l'analyse de son travail et de celui du groupe. Un suivi en atelier sera effectué tout au long de l'année, afin d'évaluer la progression et l'investissement dans la discipline.

Sérigraphie

Enseignant·e(s)

Valérie Vernet

Semestre(s) et option(s)

1

Crédit(s)

En commun avec les cours de N. Detré et B.Millon Devigne

Jour(s) et heure(s)

Lundi 8h30-12h30 et 14h-18h (en 1/8 de groupe)

Objectifs

Connaissance de l'atelier et de son fonctionnement. Fabrication des couleurs à partir des primaires. Fabrication des films : calques, couches, fichiers. Maîtrise de toutes les étapes en sérigraphie. Autonomie dans l'atelier.

Contenu

Ce cours en atelier s'organise autour de la fabrication de la couleur et de sa perception par l'impression en sérigraphie.

À partir des trois couleurs primaires, la couleur est obtenue par mélange direct ou, à l'impression par addition / soustraction des couches colorées. Aplats, trames, découverte des vocabulaires formels.

- Initiation à la sérigraphie
- Impression d'un papier peint
- Fabrication des films : films manuels et fichiers numériques (photoshop, couches et trames).

SÉRIGRAPHIE EN RELATION

Enseignant·e(s)

Valérie Vernet

Semestre(s) et option(s)

2

Crédit(s)

En commun avec les cours de Bianca Millon Devigne et en relation avec la collégiale des enseignants

Jour(s) et heure(s)

Lundi 8h30-12h30 et 14h-18h

Objectifs

Maîtrise de toutes les étapes en sérigraphie. Autonomie dans l'atelier.

Contenu

En relation avec certains cours de l'année 1, projets transversaux à réaliser en sérigraphie.

- Organisation et mise en œuvre
- Impression collective.

IDEACTION : INITIATION/DECOUVERTE

Enseignant·e(s)

S.Aubry avec S.Latour, A.Loridan, S.Marsden, P-L.Dufour, D. Le Ray

Semestre(s) et option(s)

1

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Mardi semaine paire 8h30-12h30

Jeudi semaine paire 8h00-17h00

Objectifs

Initier la pratique sculpturale à travers des gestes qui représentent autant de choix plastiques que conceptuels. Des 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 au cœur même des ateliers techniques mis à disposition et en lien constant avec les assistants d'enseignements. Les ateliers techniques seront les supports référents à la découverte, compréhension et manipulation des outils et des matériaux, de leurs propriétés physiques et plastiques à leur processus d'action et de transformation.

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) et à « le parti pris des choses » de Francis Ponge.
- Séances d'accrochages, installations, mises en espaces accompagnées d'un regard collectif référencé
- De l'échelle de la main à l'échelle du corps.

Photographie de compagnie

Enseignant·e(s)

Françoise Gorla

Semestre(s) et option(s)

1

Crédit(s)

2, en commun avec les cours de Christine Sibran

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 10h à 13h30 (groupe 1)

Vendredi 14h30 à 18h (groupe 2)

Tous les 15 jours, semaine paire

En relation avec les cours de Christine Sibran (studio de prise de vue photographique) et du laboratoire argentique les jeudis

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

À la suite du « Portrait de groupe hollandais », étudié par l'historien Aloïs Riegl, nous regarderons et fabriquerons des photographies de compagnie. Ni photo de classe, ni photo de famille, c'est l'image confrontée à la nécessité de comprendre une forme d'identité collective qui nous occupera.

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 puis un temps de lecture des travaux de chacun. 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.

Abécédaire photographique

Enseignant·e(s)

Françoise Gorla

Semestre(s) et option(s)

2

Crédit(s)

2, en commun avec les cours de C. Silbran

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 10h à 13h30 et 14h30 à 18h, semaine paire

Une séance d'accrochage et de présentation orale du travail en demi groupe.

Le calendrier des présentations sera établi à la fin du semestre 1

Objectifs

Mise en œuvre des notions photographiques (cadrage, profondeur de champ, focale, point de vue...)

Mise en place d'une écriture personnelle à travers l'utilisation du médium et la construction d'un "objet-photo" : livre, poster, agencement de tirages, boîte, cartes, blog, diaporama...

Pratique de la photographie associée à d'autres médiums, dessin, cinéma, écriture...

Prise de parole en collectif.

Mise en forme et en espace des images. Prise de parole.

Contenu

À partir de la construction d'un abécédaire photographique, nous réfléchirons au moyen de déployer une séquence d'images. Déploiement spatial : accrochage d'une série de tirages, mise en page d'un livre ou mise en mouvement d'un diaporama ; déploiement temporel : mise en place de la prise de vue puis de "l'editing" et du montage jusqu'à la temporalité propre à la vision ou à la lecture des images.

Nous aborderons les questions de narration, ou de "vide narratif", de répétition, de renvois, de rythme, de mise en intrigue du récit ou de création de motifs à l'intérieur des configurations fragmentées ou linéaires de l'abécédaire.

STUDIO PHOTO

Enseignant·e(s)

Christine Sibran

Semestre(s) et option(s)

1&2

Crédit(s)

2, en commun avec le cours de F. Gorla

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire :

Judi 9h-12h30 et 14h-17h30 par demi-groupes

Semaine impaire

Judi 9h-12h et 13h-16h par demi-groupes

Objectifs

Lieu d'expérimentation et d'apprentissage, le studio permet à l'étudiant·e d'acquérir les bases nécessaires à la conception et à la production de photographies de qualité. Ces cours visent à apporter les outils qui lui permettront d'aller vers une certaine autonomie, à susciter le questionnement, à favoriser ses choix dans la construction de ses projets artistiques et à documenter ses productions, en relation avec les travaux d'artistes utilisant le médium photographique.

Contenu

Semestre 1 : Prototype

- Initiation à la photographie par le biais de plateaux techniques visant à maîtriser certains gestes photographiques
- Utilisation d'appareils numériques et argentiques : réglages de base (qualité, format des images, balance des blancs, sensibilité, mise au point)
- Maîtrise de l'exposition, de la profondeur de champ
- Archivage et tirage de planches contacts numériques.

Semestre 2 : Série

En liaison avec les autres cours du semestre 2, expérimentations permettant d'explorer de nouvelles questions liées à la lumière à l'utilisation de différentes focales.

- Maîtrise de gestes permettant de documenter l'espace du travail

— Créer une série de photographies présentant un espace, un portrait, un objet. Un territoire d'éléments interdépendants saisis à différentes échelles.

Photographie/Sérigraphie - Enquête autour d'un objet

Enseignant·e(s)

Christine Sibran et Valérie Vernet

Semestre(s) et option(s)

Semestre 2, sur la base du volontariat, 12 étudiants maximum

Crédit(s)

Sans (effectif réduit et volontariat)

Jour(s) et heure(s)

---

4 jeudis selon calendrier, 9h-13h

Objectifs

Nourrir une recherche de travail par la collecte de documents imprimés (photographie, archive, texte, dessin, note, carte...)

Créer un document imprimé/ un projet éditorial qui rende compte à la fois de la recherche sur/et de l'objet en construction.

Contenu

À partir des éléments collectés en photographie et sérigraphie, mise en lien des imprimés (textes, notes, dessins, schémas)
pour faire état d'une temporalité, d'un point de vue, d'un ensemble de travail sous la forme d'une enquête.

- Présentation d'un corpus d'œuvres imprimées (numériques, laser, sérigraphies offset cartes postales, rizographie...) autour de l'enquête.

Élaboration du projet sous la forme de dessins, prises de notes photographiques, listes)

- Collecte des éléments : photographies, reproductions, scanners/construction de la maquette

-Impressions des images sélectionnées et travail sur le texte

-Mise en texte et façonnage

- Restitution sous la forme de table de travail à la bibliothèque

VIDÉO : RÉPLIQUÊRES

Enseignant·e(s)

Thomas Sipp, Gaelle Boucand, Jean-Pierre Bourorga

Semestre(s) et option(s)

Semestre 1

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h (toutes les semaines)

Vendredi de 10H30 à 12h (semaines paires)

Objectifs

Apprentissages pratiques et recherche

Contenu

"Répliquêre" 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 Guérini qui repose sur une méthode de recréation vidéographique de quelques scènes choisies dans le cinéma français. La fabrique d'une répliquêre 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.

A l'exemple 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. Une attention particulière sera demandée aux décors, à l'éclairage et au travail en équipe.

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.

VIDÉO: 1,2,3 Gestes

Enseignant·e(s)

Thomas Sipp, Gaelle Boucand, Jean-Pierre Bourorga

Semestre(s) et option(s)

2

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 8h30-12h et 14h-18h (toutes les semaines)
Vendredi 10h30-12h (semaines paires uniquement)

Objectifs

Apprentissage pratique et recherche.

Contenu

Comment regarder un geste, deux gestes, trois gestes... ? Qu'est-ce qu'une préoccupation ? Qu'est-ce qu'une activité ? Qu'est-ce qu'un travail ? Qu'est-ce qu'un rituel aujourd'hui ? Quels sont les gestes de l'autre, des autres ? Comment sont les gestes des autres aujourd'hui ? Observer des gestes dans le réel qui nous entoure, en choisir un ou plusieurs, puis les mettre au centre d'un court film, afin de les rendre visibles avec un angle d'attaque que vous aurez choisi en amont.

Références :

Films & vidéos : Nous les enfants du XXe siècle, Vitali Kanevski-Toute une nuit, Chantal Akerman, Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles, Chantal Akerman-Les Maîtres fous, Jean Rouch-24 portraits, Alain Cavalier-The movement of people working, Phil Niblock-Statics of an Egg, Fujico Nakaya-Tout droit jusqu'au matin, Alain Guiraudie-La fleuriste, Coluche-Beau travail, Claire Denis-Vive l'amour, Tsai Ming-Liang.

NOIRS TRAMES

Enseignant·e(s)

Bianca Millon-Devigne

Semestre(s) et option(s)

1

Crédit(s)

2, en commun avec les cours de V.Vernet

Jour(s) et heure(s)

À partir du mardi 23 novembre 2021, mardi 9h-13h et 14h-18h en semaine impaire, par demi-groupes, salle 108

Objectifs

- Approcher certains fondamentaux du graphisme en composant à la main : principe de composition, motifs, grille, combinatoire, système, gris optiques, gris typographiques, trame, forme/contre forme, etc
- Mettre en place des méthodologies et outils de travail collectif et collaboratif.
- Développer une intention collective
- Passer de l'image au signe, et à la lettre jusqu'au mot ; jouer avec les outils du designer graphique
- Approcher les fondamentaux du design graphique et apprendre à utiliser sa grammaire pour nourrir toutes propositions artistiques.

Contenu

NOIRS TRAMES sera une fabrique collective d'images en grand format. À la main, nous manierons les pleins et les vides, pour composer et tramer, et ainsi aborder certains principes-clefs du design graphique et de la composition de l'image.

Rectangles & Caviar, initiation au design graphique

Enseignant·e(s)

Bianca Millon-Devigne

Semestre(s) et option(s)

2

Crédit(s)

2, en commun avec le cours de V. Vernet

Jour(s) et heure(s)

Mardi 9h-13h et 14h-18h

Objectifs

- Approcher les fondamentaux du design graphique et apprendre à utiliser sa grammaire pour nourrir toutes propositions artistiques
- Comprendre certains principes-clefs de la communication visuelle, par le faire
- Approcher des points techniques essentiels relatifs à l'ensemble de la chaîne graphique et éditoriale (résolution d'image, chemin de fer, typographies, règles typographiques, chromie, préparation pour impression, façonnage, etc.)
- Comprendre les enjeux de base du dispositif éditorial
- Acquérir une connaissance avec un apport de références visuelles, de notions d'impression et de façonnage
- Consulter des livres et en connaître les caractéristiques formelles et techniques
- Savoir employer un vocabulaire de base spécifique au design graphique
- S'initier à la gestion de l'espace visuel et du dispositif éditorial : équilibre, masses, hiérarchie, etc.
- Passer de l'idée à la forme, du projet à l'objet finalisé
- Savoir traduire/communiquer ses idées par les moyens graphiques appropriés
- Faire appel à des ressources spécifiques et à des références élargies
- Savoir préparer un fichier pour l'impression, imprimer et façonner (bases)
- Maîtriser les outils de base d'Indesign
- Décomposer par étape la mise en forme du livre pour pouvoir être autonome dans sa conception future : vers une méthodologie de design.

Contenu

À partir de collections d'images préexistantes, nous entrechoquerons les contenus pour saisir les variations de sens : complémentarité, analogie, échos, contraste, etc. De la

collecte à la fabrication des contenus, jusqu'à la mise en place d'un dispositif éditorial portant le contenu : l'objectif sera de produire individuellement une édition aboutie, imprimée et façonnée.

(lectures) :

L'art du design, Bruno Munari.

Voir le voir, John Berger.

The Whole Earth Catalog (Stewart Brand).

Le détail en typographie, Jost Hochuli.

Mises en page(s), etc., Claire et Damien Gautier.

Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie Nationale.

BAD TASTE, CRISE DE LA REPRÉSENTATION / CRISES DES REPRÉSENTATIONS, initiation à l'art

Enseignant·e(s)

D. Coste, L. Proux

Semestre(s) et option(s)

2

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Vendredi de 10h00 à 15h00

Objectifs

Cours d'initiation à l'option Art pour l'année 1.

L'objectif de l'atelier est de formuler des langages visuels inscrits dans des enjeux de représentation contemporaine.

Dans cette espace de recherche et d'expérimentation les étudiant·es seront amené·es à interroger des représentations hétérogènes, ainsi que la notion même de représentation entendue au sens large, sans exclure les représentations populaires ou même vues comme vulgaires, en particulier quand elles questionnent des sujets ayant une dimension sociale ou sociétale.

Contenu

Aborder les représentations en interrogeant leurs rapports aux médias historiques et contemporains, savants ou populaires. Interroger le lien entre représentation et représentativité, représentations et identités. Puiser dans des registres ou dans des formes qui ne sont pas nécessairement issus de l'art contemporain : montres de la contre culture, licornes, pochettes de vinyles, etc. Élaborer un langage singulier au travers d'expérimentations visuelles, pour en éprouver tant le potentiel que le sens. Mettre au cœur de cette élaboration le choix des supports, des gestes, des styles, des traitements, des modes de diffusion.

Initiation au design

Enseignant-e(s)

Samuel Aden

Semestre(s) et option(s)

---

1 & 2

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Judi semaine impaire, 9h-13h et 14h-18h

Objectifs

Quel chemin vers une curiosité infinie pour tout ce qui constitue notre quotidien ? Découvrir le design par l'expérience vécue et le faire. Tentons de questionner la résonance qui existe entre les choses qui nous entourent, les individus qui les perçoivent et les activent et le contexte dans lequel nous et nos choses nous situons. Le tout au regard de notre société contemporaine en mouvement.

Observons le rapport entre les humains, les objets et les phénomènes dans un milieu donné, pour multiplier les tentatives de choses potentielles.

Contenu

GALILEE - Votre Altesse ! Mon travail au grand arsenal de Venise m'a fait quotidiennement côtoyer des dessinateurs, des constructeurs et des fabricants d'instruments. Ces gens-là m'ont appris maints nouveaux chemins. Peu instruits, ils font confiance au témoignage de leurs cinq sens, sans redouter en général où ce témoignage va les mener...

Bertolt Brecht. "La vie de Galilée".

VIVO : Initiation à l'art

Enseignant·e(s)

S.Aubry et S.Meazza avec S.Latour, A.Loridan, S.Marsden, P-L.Dufour

Semestre

2

Crédit(s)

1

Jours(s) et heure(s)

Jeudi semaine paire 8h00-17h00

Objectifs

Le cours se construit sur une rythmique qui varie les temps d'échanges, de compréhensions et d'expérimentations. Une rencontre avec un·e ou plusieurs artistes dans leur contexte de travail (ateliers collectifs), des discussions collectives en petits groupes dans une optique de partage et problématisation, une ou plusieurs séances de travail à partir de protocoles et/ou de thématiques proposées par les enseignantes.

Tout au long de ce cours d'initiation, des notions fondamentales, telles que le vivant, le collectif, le commun, seront évoquées, mises en perspective historiquement en relation au travail d'artistes et interrogées au regard de la société contemporaine.

Contenu

- Réinterroger le rôle de l'artiste aujourd'hui au regard des problématiques qui traversent la société actuelle (urgence climatique, tensions sociétales...)
- Repenser notre rapport au vivant
- Repenser les choix liés à la pratique artistique en conscience (géolocalisation des matières premières, transports moins polluants, manufacture, empreinte écologique)
- Expérimenter la création autrement (en duo, en collectif, dans des contextes différents, à partir d'outils et matériaux insolites)