

Cours théoriques cycle 2

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·e. 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·e. 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 étudiant·es pour qu'il·elles 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 sont ouverts sur inscription aux étudiant·es des semestres 7 à 10 pour mise à niveau (étudiant·es entré·es par équivalence ou en séjour Erasmus), dans la limite des places disponibles.

Les cours du semestre 4 prendront fin le 3 juin 2022.

Les cours du semestre 6 prendront fin le 1^{er} avril 2022. À partir de cette date, le travail avec les enseignant·es se poursuivra sous d'autres modalités.

Faire salon

Enseignant-e(s)

Collège des professeurs

Semestre(s) et option(s)

7 à 10 art

Crédit(s)

1 au sem 7&8, 4 au sem 9

Jour(s) et heure(s)

Semestre d'hiver :

- Semaine paire le mardi de 17h à 19h
- Semaine impaire le mardi de 16h à 18h

Semestre d'été :

- Semaine impaire le mardi de 17h à 19h

Objectifs

Faire salon (qui doit beaucoup à son horaire pour son titre qui n'est pas sans ironie) est un centre pour la réflexion et les échanges de la phase projet. Un lieu de contribution (du verbe latin 'contribuo' qui signifie « donner en partage ») où chacun participe et échange.

Contenu

Faire salon 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. Il est le lieu où l'on partage, où l'on discute collectivement (où on débat) de la valeur du pari artistique moyennant tout type de sources (textes, œuvres d'art, documents).

Séminaire inter optionnel : État des recherches

Enseignant-e(s)

Collégiales art, design, design graphique, musique, danse
Coordination de la programmation : Emilie Delfaut Pradel

Semestre(s) et option(s)

7 à 10, toutes options

Crédit(s)

Crédits inclus dans "Initiation à la recherche" des unités d'enseignement

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 18h-20h, selon calendrier

- le 10 novembre 2021
- le 8 décembre 2021
- le 12 janvier 2022
- le 2 février 2022
- le 9 mars 2022
- le 13 avril 2022

Objectifs

Créer une plate-forme de présentation et de discussion autour des recherches menées par les équipes d'enseignant-es de toutes les options, ainsi que par les étudiant-es. 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

Ce qu'exposer veut dire

Enseignant·e(s)

Hervé Sénant

Semestre(s) et option(s)

7 & 8, options art et design,
Facultatif sur inscription pour l'option design graphique

Crédit(s)

1 en art, 2 en design

Jour(s) et heure(s)

Lundi 9h30-11h30 semaine paire

Objectifs

Élargir et consolider les repères historiques,
Favoriser l'émancipation critique et méthodologique.
Encourager la recherche prospective
Préparer l'insertion professionnelle

Contenu

À travers une étude de cas, principalement de 1969 à nos jours, le cours s'attachera, dans le sillage de Carlo Ginzburg et de la microstoria, à interroger en les contextualisant la signification de l'acte, des pratiques et des formes de d'exposition. Il convoquera quelques-uns de ses moments les plus emblématiques, de ses acteurs majeurs et figures essentielles, prenant soin de varier les contextes culturels, en écho aux enjeux actuels, aux problématiques émergentes et en résonance avec les évolutions de la société. Il s'attachera à montrer comment certains artistes, chercheurs, commissaires, intellectuels réinterrogeant ce qu'exposer veut dire ont contribué au-delà de l'art à fabriquer l'histoire.

Le cours prendra appui sur des matériaux documentaires pertinents en fonction de l'avancement des étudiant·es.

Histoire de l'art contemporain 2

Ce qu'exposer veut dire

Enseignant·e(s)

Hervé Sénant

Semestre(s) et option(s)

9 & 10 option art et design

Crédit(s)

4 au sem 9 en art,
3 au sem 9 en design

Jour(s) et heure(s)

Lundi 14h-16h30, semaine paire

Objectifs

Élargir et consolider les repères historiques,
Favoriser l'émancipation critique et méthodologique.
Encourager la recherche prospective
Préparer l'insertion professionnelle

Contenu

Dans le prolongement d'exposer l'art contemporain 1, cours des semestres 7 & 8, exposer l'art contemporain 2 alternera cette fois enquête sur le terrain (visites et analyses d'expositions en musée, centre d'art, résidence, artist-run-space, galerie...) et cours théorique.

A travers une étude de cas récents, de 1969 à nos jours, le cours théorique continuera, dans le sillage de Carlo Ginzburg et de la microstoria, à interroger, élargir et approfondir en les contextualisant la signification de l'acte, des pratiques et des formes de l'exposition.

Il convoquera quelques-uns de ses moments les plus emblématiques, de ses acteurs décisifs et figures essentielles, prenant soin de varier les contextes culturels, en écho aux enjeux actuels, aux problématiques émergentes et en résonance avec les évolutions de la société.

Il s'attachera à montrer comment certains artistes, chercheurs, commissaires,

intellectuels réinterrogeant ce qu'exposer veut dire ont contribué au-delà de l'art à fabriquer l'histoire.

Le cours prendra appui sur des matériaux documentaires pertinents en fonction de l'avancement des étudiant.e.s

La POÉTIQUE

pas à pas, les aventures d'un personnage conceptuel: Mimesis

Enseignant·e(s)

Felip Martí-Jufresa, Yves Caro, Serge Provost

Semestre(s) et option(s)

7 à 10 Art

Crédit(s)

1 au sem 7&8, 4 au sem 9

Jour(s) et heure(s)

Vendredi semaines paires 10h-12h

Objectifs

Lire avec autant d'attention que de liberté la Poétique d'Aristote (384-322 A.C.), texte ancien incontournable pour comprendre la façon dont l'art de mettre en scène, peindre et raconter des histoires a été conçu en Occident de la Renaissance au vingtième siècle.

Contenu

Dans le contexte artistique contemporain la Poétique d'Aristote fait partie de ces références si connues comme peu lues. Ce séminaire de lecture à petit feu et sur longue durée se veut l'occasion de découvrir quels effets peut produire la traversée réelle d'un tel monument à une époque où l'oubli de sa lecture dans une école d'art ne fait presque plus lacune. Comme s'il s'agissait d'une inversion dialectique classique, lire aujourd'hui dans ce contexte la Poétique d'Aristote est devenu une forme d'expérimentation.

Par cette lecture patiente et désormais sans aucun compte à rendre ni au passé, ni au présent, ni au futur, nous essaierons de suivre les aventures d'un personnage conceptuel de l'envergure de « Mimesis », de démêler les différentes couches de sens qu'il aura porté, d'écouter l'écho de ce sens qui nous parvient encore, de mesurer aussi ce qui ne nous est plus accessible, de cartographier enfin les différents mots par lesquels nos langues modernes auront essayé de le traduire.

Il ne s'agira donc pas forcément de faire l'éloge de l'actualité de ce texte âgé, ni de pleurer la perte de son aura canonique. Il s'agira de se laisser lire sans craintes et sans attentes un texte qui ne nous demande plus rien et qui n'a désormais que le pouvoir de son intelligence.

Mémoire

Enseignant-e(s)

Collégiale

Semestre(s) et option(s)

7 et 8

Crédit(s)

2 au sem 7&8

Jour(s) et heure(s)

Semestre d'hiver :

- Semaine impaire mardi 14h-16h
- Semaine paire rendez-vous individuels

Semestre d'été : rendez-vous individuels

Objectifs

La conception et la fabrication du mémoire sont des temps importants de la formation en second cycle art. Ils permettent aux étudiants de formaliser une part de leur engagement artistique et d'avoir un regard critique sur la production artistique.

Contenu

Les premiers jeudi matin du semestre d'hiver seront employés à une discussion avec les étudiants autour des enjeux du mémoire. Une présentation des mémoires des années passées servira de base pour préciser les attentes de la collégiale.

En semaines paires, les rencontres se feront individuellement avec les enseignants au cours des moments de rendez-vous avec les étudiants.

En semaine impaire, le mardi de 14h à 16h, un temps sera réservé pour l'élaboration du mémoire suivi de rendez-vous individuels.

Dispositifs de l'œuvre, dispositifs à l'œuvre

Enseignant-e(s)

Natacha Détré

Semestre(s) et option(s)

7 à 10 design graphique, ouvert aux étudiants de l'option art

Crédit(s)

2 au sem 7&8

5 au sem 9

Jour(s) et heure(s)

Lundi 16h-18h semaine paire

Objectifs

L'objectif de ce séminaire est d'encourager la participation collective en favorisant la recherche prospective autour des dispositifs du design graphique.

Contenu

En nous appuyant sur diverses expositions et/ou objets graphiques, il s'agira de porter une réflexion sur le terme « dispositif » eu égard aux objets graphiques et à leur exposition. L'approche aborde les porosités entre art et design graphique notamment à travers l'édition, la photographie, la vidéo, l'espace public, etc.

Séminaire design graphique : des mots et des choses

Enseignant-e(s)

Olivier Huz, puis Sébastien Dégeilh

Semestre(s) et option(s)

7 et 8 design graphique

Crédit(s)

2

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 9h — 12h

Objectifs

Lire et parler pour mieux écrire

Contenu

Dans un premier temps, nous lirons et commenterons ensemble des textes touchant à des notions historiques et contemporaines du design graphique. Cet apport culturel spécifique nécessaire à l'ancrage du champ de recherche des étudiants permet également d'observer comment les designers s'emparent de l'outil de la critique pour réfléchir à leur discipline. Le séminaire ambitionne ainsi d'aider les étudiants à écrire, à leur tour, depuis cette position.

Ainsi, dans un second temps, ils seront amenés à présenter leurs recherches en cours, d'abord sous forme d'études de cas, puis de pistes de recherche pour le mémoire. Chaque séance donne également lieu à une courte présentation préparée par l'enseignant présent.

Séminaire design graphique

Enseignant-e(s)

Sébastien Morlighem

Semestre(s) et option(s)

Semestres 7, 8, 9 & 10 option design graphique

Crédit(s)

2 au sem 7 & 8, 5 au sem 9

Jour(s) et heure(s)

- Jeudi 7 et vendredi 8 octobre 2021
- Jeudi 27 et vendredi 28 janvier 2022
- Jeudi 19 et vendredi 20 mai 2022
- Jeudi 23 et vendredi 24 juin 2022

Objectifs

Ancrage théorique du projet dans le champ du design graphique

Contenu

À travers des rencontres individuelles, des séminaires collectifs et des présentations, il s'agit d'accompagner l'étudiant-e au cours de l'écriture du mémoire dans son ancrage dans le champ spécifique du design graphique, son histoire et ses problématiques contemporaines.

HISTOIRE ET THÉORIES DU DESIGN

Enseignant·e(s)

L. Giorgino

Semestre(s) et option(s)

7, option design graphique

Crédit(s)

2

Jour(s) et heure(s)

Lundi 18h-20h

Objectifs

La compréhension de la discipline dans un contexte historique et artistique global.

La découverte d'un vocabulaire, de notions propres au design.

L'apprentissage de questionnements et d'analyses qui permettront à l'étudiant·e de discuter la production en design.

La compréhension des liens qui unissent les « objets » (les formes, les matériaux et techniques, les modes de production, etc.) et les « pensées » (les enjeux politiques, économiques et philosophiques qui les soutiennent).

Contenu

Dans ce cours, on étudiera la manière dont les poussées techniques et les inventions amènent les designers à reconsidérer

les manières de concevoir et de fabriquer des objets à partir de plusieurs questions centrales : que faire de mieux avec les

capacités techniques de l'époque ? Qu'est-ce que le design fait à notre culture matérielle ?

à travers l'examen de productions mais aussi à travers la lecture et le commentaire de textes fondateurs qui auront marqué l'histoire du design (école du Bauhaus, école d'Ulm, Institut de l'environnement), et notamment certaines formules (« Forms ever follows function », L. Sullivan, « forme et fonction », F. L. Wright, « la laideur se vend mal » R. Loewy, « la forme et la fonction suivent le climat », P.Rahm), il s'agira de comprendre les tensions entre différentes approches du design sur plusieurs sujets : relations design / industrie, évolution du rapport entre la forme et la fonction, rapport au commerce, etc.

Des expériences singulières de designers seront étudiées qui, loin d'être les « complices » de la production de masse,

s'attachent à penser aussi bien la qualité de leur production que les conditions de production, en développant des modèles de productions à petite échelle (Prouvé, Les ateliers de Maxéville). Par ailleurs, on s'attachera à montrer les divergences de point de vue (existant) entre quelqu'un comme William Morris (très attaché aux pratiques artisanales) et quelqu'un comme Frank Lloyd Wright (soucieux de trouver les rythmes des formes, l'époque des machines), entre un Moholy Nagy (pour qui le design et une attitude) et un Raymond Loewy revendiquant la pratique d'un stylisme industriel.

Au semestre d'été, ce cours se poursuivra sous la forme d'atelier théorique pour les étudiant.es en année 2 option design uniquement. Les étudiant.es travailleront à la préparation d'une émission de radio autour d'un sujet de leur choix qui interroge le design aujourd'hui. Un accompagnement méthodologique leur sera proposé, il portera sur les modes de recherches documentaires et sur l'écriture du script d'une émission radiophonique.

Suivi de projet de diplôme

Enseignant·e(s)

Hanika Perez et Laetitia Giorgino

Semestre(s) et option(s)

semestres 9 et 10

Crédit(s)

6 au sem 9

Jour(s) et heure(s)

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

Objectifs

Développer et affiner une démarche de projet cohérente.
Savoir diffuser et partager un cheminement de recherche articulé à des références pertinentes.

Contenu

Par un suivi en rendez-vous individuels et des séances de travail collectives, ce cours propose un accompagnement sur les différents temps de l'élaboration du projet personnel de l'étudiant en continuité de la recherche engagée en année 4.

Au fur et à mesure du déroulement de l'année, il s'agira de finaliser et de mettre en forme les mémoires (en parallèle des tutorats), puis d'identifier des contextes de travail et des partenaires, d'imaginer différentes hypothèses et scénarios, et d'expérimenter un ensemble de moyens coordonnés.

Nous travaillerons également les modalités de transmission et de partage des démarches à travers la constitution de supports visuels didactiques, de mise en espace et de présentations orales.

Analyse, écoute, spectacle vivant

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré

Semestre(s) et option(s)

Ouvert à toutes les options et toutes les années de Musique, Danse, Design, Design graphique.

Jour(s) et heure(s)

Mardi de 18h à 20h.

Au semestre d'été, ce cours n'aura lieu qu'en semaine paire, en alternance avec le séminaire Pérégrinations paléolithiques.

Objectifs

Aborder l'analyse d'œuvres d'art appartenant à tous les domaines, du point de vue de leur forme, structure, esthétique et sens.

Proposer une introduction à la musique de notre temps par l'écoute d'œuvres clefs, replacées dans leur contexte historique et esthétique en s'appuyant sur la mise en évidence des relations entre les 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, chorégraphiques, picturales, littéraires... par un travail d'analyse et d'écoute soulevant les questions de : création, sens, narration, rapport au spectateur, image, partition sonore, rapport son-image, espace, dramaturgie, scénographie, 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... Le corpus des œuvres et auteurs abordés sera finalisé en fonction du choix des spectacles vus. Il est une proposition d'aller "à sauts et à gambades" par des chemins qui nous conduiraient hors de nos habitudes, de nos évidences et de tout ce qui a l'air d'aller de soi. Il est une invitation au dialogue avec ce qui n'est pas acquis, avec ce qui peut remettre en question des choix implicites et devrait nous permettre de lire autrement ce qui relève de notre champ habituel de pratique et de réflexion. Puisse l'insolence des œuvres susciter le désir de découvrir, de penser ou simplement d'avoir envie de vivre.

Graphic Design in English

Enseignant-e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 7, 8, options art, design et design graphique

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Individual RDV (obligatoire minimum = 1 per semestre)

You are responsible for organising this RDV – contact me – adam.scrivener@isdat.fr

Do not wait until just before the evaluation. You will not have your credits without this meeting.

Objectifs

To discuss student's work in progress etc...

Contenu

The Student's research and ideas

ARTE Y DISEÑO EN ESPAÑOL

Enseignant-e(s)

F. Martí-Jufresa

Semestre(s) et option(s)

7 & 8, toutes options

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

semaine paire
entrevista individual periódica

Objectifs

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

Contenu

Presentación individual de los proyectos en curso del estudiante en su taller o en cualquier otro espacio de la escuela que el estudiante considere oportuno.