

Art cycle 2

Semestres 7 à 10

Option art

Le second cycle option art se structure autour de la pratique d'expérimentation de chaque étudiant·e. 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·e.

L'expérimentation 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 plasticien·nes et théoricien·nes. Leurs nombreuses contributions communes en attestent : d'un côté les cours de préparation du mémoire, le séminaire, Cours particulier, Genre2030.

D'un autre côté, une expérimentation au sein de l'isdaT entre les étudiant·es eux·elles-mêmes, ainsi qu'entre les étudiant·es et les enseignant·es : la présentation des mémoires, 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 texte de Félix Guattari paru en 1989 : « Ce qui condamne le système de valorisation capitalistique, 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*, Galilée, Paris, 1989, pp. 66-67

Organisation des études

L'organisation pédagogique du cycle 2 tient en cinq pans :
– le travail d'atelier (projet personnel) de chaque étudiant·e ;
– les cours pratiques et théoriques ;
– le mémoire ;
– Solo Show ;
– Faire Salon.

Ces cinq pans sont intimement liés et leur interaction tenue est structurante du projet personnel de l'étudiant·e.

Un autre point d'importance qui accompagne les cinq pans ci-dessus est :
– le(s) stage(s) de mobilité.

Du 30 novembre au 2 décembre 2021 auront lieu des mises en espace des étudiant·es en année 5 option art.

Semestres 7 et 8

Les enseignements suivants sont obligatoires :

- Faire salon ;
- le mémoire ;
- Solo Show ;
- les cours de langue (semestres 7 et 8) ;
- les cours et ateliers choisis au sein du programme (2 au minimum) ;
- les cours d'histoire de l'art ;
- le séminaire État des recherches;

Sont fortement recommandés pour accompagner le travail de l'étudiant·e :

- les ateliers d'initiation à la recherche artistique ;
- 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·e doit rester en contact régulier par e-mail avec les professeur·es et communiquer sur l'avancée de son travail ;
- les conférences ;
- la participation aux workshops.

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

Les évaluations sont collégiales. En fin de semestre, un jury de professeur-es fait une évaluation de l'ensemble des travaux. Les crédits sont attribués par le conseil des professeur-es sur avis de ce jury.

En début de semestre 7, l'étudiant·e doit choisir un « tuteur ou une tutrice de mémoire » qui l'accompagne dans l'élaboration de son mémoire. Avec lui-elle, il-elle construit une équipe d'enseignant-es pouvant l'aider à mener son mémoire. Ces enseignant-es seront choisi-es parmi les enseignant-es du cycle 2. Les tuteurs et tutrices de mémoire mettent en commun leurs informations lors de rencontres périodiques.

À noter qu'en fin de semestre 8, le mémoire doit être entièrement rédigé et édité. Il sera présenté lors des évaluations et sera décisif pour le passage en année 5.

Semestres 9 et 10

Les enseignements suivants sont obligatoires :

- la présentation du mémoire ;
- les mises en espace ;
- les cours d'histoire de l'art ;
- les cours et ateliers choisis au sein du programme (2 au minimum) ;
- le séminaire Préparation à la vie professionnelle.

La participation au séminaire État des recherches et le suivi des conférences sont fortement recommandés.

Les évaluations sont collégiales et se déroulent comme pour les semestres 7 et 8. Lors du DNSEP, mémoire et projet sont évalués par un jury extérieur.

Au début du semestre 9, l'étudiant·e doit choisir un·e « directeur ou directrice de projet ». Avec lui-elle, il-elle construit une équipe d'enseignant-es pouvant l'aider à mener son projet. Ces enseignant-es seront choisi-es parmi les enseignant-es du cycle 2. Les « directeurs et directrices de projet » mettent en commun leurs informations lors de rencontres périodiques, sous la responsabilité du·de la professeur·e chargé·e d'accompagner les étudiant·es en année 5 au DNSEP et de son·sa suppléant·e, de façon à tenir un bilan de l'évolution générale de chacun·e.

Coordination

Le coordonnateur du second cycle de l'option art est Laurent Proux.

Présence des enseignant·es **à l'usage des étudiant·es** **Années 4 et 5, option art**

- **Yves Caro**
(semaine paire)
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Olivier Dollinger**
(semaine impaire)
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Éléonore False**
(semaine impaire)
mardi, mercredi, jeudi
- **Felip Martí-Jufresa**
(semaine paire)
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Émilie Pitoiset**
présence une fois par mois
du lundi au vendredi»
- **Laurent Proux**
(semaine impaire)
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Serge Provost**
(semaine paire)
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Mireia Sallarès**
présence une fois par mois
du lundi début d'après-midi
au mercredi midi»
- **Adam Scrivener**
(sur rendez-vous) mercredi, vendredi
- **Hervé Sénant**
(semaine paire)
lundi, mardi, mercredi, jeudi

Grille des crédits

Années 4 et 5, option art

semestre 7	crédits
Initiation à la recherche Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9
Projet plastique Prospective, méthodologie, production	20
Langue étrangère	1
Total	30

semestre 8	crédits
Initiation à la recherche Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9
Projet plastique Prospective, méthodologie, production	20
Langue étrangère	1
Total	30

semestre 9	crédits
Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)	20
Mise en forme du projet personnel	10
Total	30

semestre 10	crédits
Épreuves du diplôme	mémoire : 5 travail plastique : 25
Total	30

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

Semestres 7 & 9

Option ART – semaine paire

(au semestre d'été, les cours seront rassemblés en semaines impaires, voir jours et heures sur fiches de cours)

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h	Ce qu'exposer veut dire 1 H. Senant sem. 7 & 8	Frit d'Images T. Sipp, G. Boucand	Amour transformé – Action théorique F. Martí Jufresa (en rapport avec M. Sallares semaine impaire)	Solo show Collégiale	La poésie d'Aristote F. Martí Jufresa, Y. Caro, S. Provost
11h-12h					
12h-13h	Préparation à la vie professionnelle selon calendrier	Séminaire écriture Y. Caro selon calendrier	Volume Espace S. Provost (en rapport avec E. False semaine impaire)	Solo show Collégiale	Atelier écriture Y. Caro
13h-14h					
14h-15h	Ce qu'exposer veut dire 2 H. Senant sem. 9 & 10	Système DML Y. Caro, F. Martí Jufresa, C. Tisseyre, S. Provost	Néon Factory Y. Caro, F. Martí Jufresa, D. Le Ray, S. Provost		Bad Taste D. Coste, L. Proux
15h-16h					
16h-17h		Faire Salon Collégiale, toutes les étudiantes			
17h-18h	Genre 2030		Conférence selon calendrier	18h-22h PLEXUS Lab	
18h-19h					
19h-20h					

L'enseignement de l'anglais et de l'espagnol aux semestres 7 & 8 ainsi que Cours particulier se déroulent sous forme de rendez-vous individuels avec les professeurs.

20h-23h
Dance and Music Lab
Y. Caro, F. Martí Jufresa,
S. Provost & invité-es
sem. 3 à 10 toutes options
1/mois selon calendrier

Semestres 7 & 9

Option ART – semaine impaire

(au semestre d'été, les cours seront rassemblés en semaines impaires, voir jours et heures sur fiches de cours)

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi		
8h-9h							
9h-10h	Stage Studies É. Pitoiset selon calendrier	État d'Images O. Dollinger	Amour transformé – Action théorique M. Sallares – selon cal. (en rap. avec F. Marti sem. paire)	Solo show Collégiale			
10h-11h						Pratiques Filmiques O. Dollinger	
11h-12h						Peinture Zombie L. Proux	
12h-13h							
13h-14h						Ways of Seeing E. False	
14h-15h	Stage Studies É. Pitoiset selon calendrier	Mémoire Collégiale	Volume Espace E. False (en rapport avec S. Provost semaine paire)	Solo show Collégiale			
15h-16h						Pratiques Filmiques O. Dollinger	
16h-17h							
17h-18h						Faire Salon Collégiale, toutes les étudiantes	
18h-19h							
19h-20h				18h-22h PLEXUS Lab			

L'enseignement de l'anglais et de l'espagnol aux semestres 7 & 8 ainsi que Cours particulier se déroulent sous forme de rendez-vous individuels avec les professeurs.

Solo show

Enseignant·e(s)

Collégiale des professeur·es

Semestre(s) et option(s)

---

7 à 10

Crédit(s)

---

3 au semestres 7 & 8

2 au semestre 9

Jour(s) et heure(s)

Semestre d'hiver :

Jeudi de 9h à 12h et 14h à 18h

Semestre d'été, en semaine impaire :

Mardi 14h-17h

Mercredi 14h -18h

Jeudi de 9h à 12h et 14h à 18h

Objectifs

L'objectif de Solo show est de considérer l'espace en tant que média et de l'interroger. Il n'est pas question ici de mettre uniquement son travail dans l'espace. Il s'agit de bien comprendre ses enjeux, là où ça frotte, là où le travail se révèle !

Contenu

En situation professionnelle, l'artiste se voit offrir deux modalités d'exposition - solo show ou group show. Chacun posant des problèmes spécifiques, voire opposés, nécessite des solutions appropriées.

L'objectif de Solo show est de considérer l'espace en tant que médium et de l'interroger individuellement. Il n'est pas question ici de mettre uniquement son travail dans l'espace. Il s'agit bien de comprendre ses enjeux, là où ça frotte, là où le travail se révèle !

Quand la pratique d'atelier est bien consciente de ses enjeux, elle trouve parfois précisément des solutions au moment de sa spatialisation. La page blanche, le coin d'une table, l'exposition, une performance, une conférence... sont autant de formats

possibles parmi d'autres manières infinies de (re)penser la monstration de ses œuvres — voire parfois, de trouver des solutions optimales pour les parachever.

Un travail préparatoire à l'atelier est de mise, sous la forme de maquettes, plans, déroulés... autant d'éléments nécessaires à la construction de sa proposition. Les composantes perturbatrices de l'espace (un clou, un trou, des tâches...) seront en outre à prendre en considération de manière à ne pas nuire à la proposition ou au contraire devenir vecteurs de sens et de lecture du travail.

Le solo show peut s'avérer une solution adéquate ou à l'inverse format à déconstruire si le travail nécessite une rencontre avec d'autres travaux d'étudiant-es sous la forme de duo ou group show.

La collégiale déterminera les "lieux d'exposition" de manière à ouvrir le travail de l'étudiant-e à d'autres opportunités spatiales qui n'ont peut-être pas été encore imaginées ou suggérera au contraire des récidives pour affiner un point de vue. Chaque proposition sera limitée à un passage de 40 min., l'étudiant-es, guidant la compréhension de ses choix et des enjeux de sa pratique.

Erving Goffman, Les cadres de l'expérience, Les Éditions de Minuit, 1991, pour la traduction française

Lavigne Emma (dir.), Dominique Gonzalez-Foerster : 1887 – 2058, cat. expo., Centre Pompidou, Paris (23 septembre 2015 – 1er février 2016), Paris, Centre Pompidou, 2015
Hans Ulrich Obrist, ...dontstopdontstopdontstopdontstop, Dijon, Les Presses du Réel, 2007.

Jean-Marc Poinot, Quand l'œuvre a lieu. L'art exposé et ses récits autorisés, Genève/Villeurbanne, Mamco Institut d'art contemporain & Art édition, 1999.

Harald Szeemann, Ecrire les expositions, Bruxelles, La lettre volée, 1996.

Séminaire de recherche genre 2030

Enseignant·e(s)

Hervé Sénant et Valérie du Chéné

Semestre(s) et option(s)

---

7 à 10 option art (ouvert sur inscription aux autres options)

Crédit(s)

Crédits inclus dans "Prospective-méthodologie" des unités d'enseignement

Jour(s) et heure(s)

Lundi 18h-20h semaine paire

Objectifs

Associer dans un même effort de recherche des étudiant.e.s de second cycle, des diplômé.e.s, de jeunes artistes et des enseignants (une artiste et un théoricien)

À travers l'expérimentation concrète de nouvelles formes de l'exposition, initier à une recherche collective qui prenne en charge les apports récents des sciences humaines, notamment les éclairages des études de genre et des recherches intersectionnelles.

Préparer, favoriser et consolider dans le même temps une alter professionnalisation et une culture de la solidarité fondée sur une reconnaissance des identités et un respect de l'égalité

Contenu

Les objectifs déterminent fortement le contenu du séminaire. Après le lancement d'une édition rendant visible le travail d'une séquence de plus d'un an, incluant deux workshops, une exposition collective en centre d'art privé, un jeu (display) avec une collection et quelques autres agissements collectifs, le groupe expérimente, sous forme d'éclat au Let Us Reflect Film Festival du Centre d'art La Chapelle St Jacques (St Gaudens), un nouveau type de lieu et de situation appelant, pour devenir espace, de nouvelles pratiques et de nouvelles modalités d'expérimentations collectives, de manière à trouver une forme inédite conjuguant programmation et performances, à même de faire droit égal à l'identité de chacun.e , notamment aux voix minorées ou dominées.

Un workshop avec Alexis Chrun et Socheata Aing stimulera la recherche de cette forme.

Cours Particulier (Saison 8)

Enseignant·e(s)

Felip Martí-Jufresa, Serge Provost

Semestre(s) et option(s)

---

7 à 10 Art

Crédit(s)

Inclus dans "Suivi du projet plastique" des unités d'enseignement

Jour(s) et heure(s)

Sur rendez-vous :

En semaine paire semestre d'hiver

En semaine impaire semestre d'été

Objectifs

Action/Réaction

Contenu

---

2 étudiant·es 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·e au sujet
de cette chose tout en rentrant, à pied
ou pas, dans le giron de l'isdaT.

Préparation à la vie professionnelle

Enseignant·e(s)

Partenaire le BBB centre d'art avec intervenants invités

Semestre(s) et option(s)

Obligatoire pour semestres 9 & 10 toutes options, ouvert aux autres années et aux diplômés

Crédit(s)

---

1 au semestre 9

Jour(s) et heure(s)

Lundi semaine paire, 11h30-13h00, selon calendrier d'octobre 2021 à avril 2022

Objectifs & contenu

Des professionnel·les de l'art, du design et du design graphique y interviennent afin de préparer étudiant·es et jeunes diplômé·es à la vie professionnelle post-études. La présence et l'implication des étudiant·es à ces journées sont obligatoires.

Les métiers de la création se situent dans un environnement évolutif que doivent connaître les jeunes artistes/auteurs et autrices.

Le programme *Préparation à la vie professionnelle* offre aux étudiant·es (années 3 et 5) et aux diplômé·es l'opportunité d'échanger autour de témoignages d'expériences et d'exposés pratiques sur les conditions et le contexte socioprofessionnel de l'exercice d'une activité artistique.

- des séances sont organisées sur les professions d'artiste-auteur, de designer et de designer graphique : cadre juridique, fiscal et social dont la connaissance est primordiale.
  - le cadre légal et juridique des activités artistiques, graphiques & visuelles et témoignages d'intervenant·es : connaître les régimes fiscaux et sociaux des revenus artistiques, déclarer un début d'activité, établir des factures, comprendre les principes du droit d'auteur, connaître les bases d'un contrat.
  - le cadre légal du·de la designer et témoignages d'intervenant·es designer et designer graphique.
- 3 journées sur les portfolios ouvertes aux années 3, 4 et 5, menées par David Mozziconacci, directeur des études, et Christine Sibran, assistante d'enseignement,

responsable du studio de prise de vue photographique de l'isdaT. (3 demi-journées en janvier 2022 et 3 demi-journées en mars 2022)

L'ensemble des journées est coordonné par Clémence Fraysse et David Mozziconacci en partenariat avec le BBB centre d'art. Intervenantes du BBB : Juliette Pym (coordination des formations), Pauline Grasset (accompagnement professionnel).

Séances obligatoires pour les étudiant-es années 3 et 5 option art, design graphique et design. Ouverts aux autres années et diplômé-es de l'isdaT.

Séance 1 – Travailler : quels métiers, activités et opportunités après le diplôme ?

> Connaître les différentes activités de l'artiste, du designer et du designer graphique et les bonnes pratiques en termes d'opportunités en début de parcours

Avec Juliette Pym, chargée de formation, BBB centre d'art

4 octobre 2021 de 11h30 à 13h

Séance 2 – Se rendre visible : quelle stratégie de diffusion adopter après l'école ?

> Connaître les différents modes, lieux et acteurs de diffusion du travail artistique et leur fonctionnement.

Avec Juliette Pym, chargée de formation, BBB centre d'art

18 octobre 2021 de 11h30 à 13h

Séance 3 - Financer son travail : quelles formes de soutien à la création accessibles pour les artistes, designers et designers graphiques en début de parcours ?

> Connaître les ressources en termes de financement pour les jeunes artistes, designers graphiques et designers et savoir candidater.

Avec Juliette Pym, chargée de formation, BBB centre d'art

15 novembre 2021 de 11h30 à 13h

Séance 4 – Rencontre professionnelle : échanger avec un artiste sur son début de parcours

Intervenant.e à venir

29 novembre 2021 de 11h30 à 13h

Séance 5 - Rencontre professionnelle : échanger avec un designer graphique sur son début de parcours

Intervenant.e à venir

13 décembre 2021 de 11h30 à 13h

Séance 6 - Rencontre professionnelle : échanger avec un designer sur son début de parcours

Intervenant.e à venir

10 janvier 2021 de 11h30 à 13h

Séance 7 – Book ton book : concevoir un portfolio

> Documenter et présenter son travail grâce au portfolio

Avec Stefania Meazza, directrice de Documents d'artistes Occitanie

24 janvier 2021 de 11h30 à 13h

Séance 8 – L'administration step by step : créer son activité

> Comprendre les spécificités du régime des artistes-auteur.rices : les activités qui relèvent du régime des artistes les démarches pour créer son activité, les typologies de revenus, les options fiscales

Avec Pauline Grasset, chargée de l'accompagnement, BBB centre d'art

7 février 2021 de 11h30 à 13h

Séance 9 – L'administration step by step : gérer son activité

> Gérer son activité : établir une facture et un devis, tenir sa comptabilité, déclarer ses revenus, cotiser

Avec Pauline Grasset, chargée de l'accompagnement, BBB centre d'art

7 mars 2021 de 11h30 à 13h

Séance 10 – Montre ton book : retours sur les portfolios

> Documenter et présenter son travail grâce au portfolio

Avec Stefania Meazza, directrice de Documents d'artistes Occitanie

21 mars 2021 de 11h30 à 13h

Séance 11 – L'administration step by step : comprendre le droit d'auteur

> Appréhender les principes et mécanismes du droit d'auteur

Avec Pauline Grasset, chargée de l'accompagnement, BBB centre d'art

4 avril 2021 de 11h30 à 13h

Séance 12 – L'administration step by step : contractualiser

> Comprendre et établir un contrat dans le cadre d'une exposition, d'une résidence, d'une vente ou d'une prestation graphique

Avec Pauline Grasset, chargée de l'accompagnement, BBB centre d'art

9 mai 2021 de 11h30 à 13h

PEINTURE ZOMBIE

Enseignant-e(s)

Laurent PROUX

Semestre(s) et option(s)

---

7 à 10

Crédit(s)

---

5 au semestre 7 & 8
2 au semestre 9

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 9h30-12h semaine impaire

Objectifs

Autonomie de la pratique et connaissance de la multiplicité des approches de la peinture dans le champ de l'art contemporain.

Contenu

La peinture, objet matériel et immatériel, n'a cessé de se réinventer au cours de sa longue histoire. Souvent, ses contemporains auront diagnostiqué sa fin pour la voir renaître là où on ne l'attendait pas. En ce sens, la peinture est une morte-vivante dans le champ des pratiques artistiques. Son développement est de plus en plus hétérogène... Nous embarquerons dans ce médium comme sur un radeau à la dérive sur les flots du temps.

En croisant pratique d'atelier, discussions collectives, étude d'œuvres nous chercherons à voir ce qui fait et ce qui peut faire tableau. Nous mettrons l'accent sur la peinture produite actuellement tout en remontant à ses sources historiques. Nous privilégierons des figures d'artistes de tous horizons participant au décentrement et au renouvellement de la peinture. Comme Diderot le note, à propos du peintre Hubert Robert, « Il faut ruiner un palais pour en faire un objet d'intérêt ».

Comment allez-vous « ruiner » la peinture pour la réinventer ?

BAD TASTE, CRISE DE LA REPRÉSENTATION / CRISES DES REPRÉSENTATIONS

Enseignant·e(s)

D. Coste, L. Proux

Semestre(s) et option(s)

---

7 & 8 option art

Crédit(s)

---

5 au sem 7 & 8

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 15h-18h semaine impaire

Vendredi 16h30-18h semaine paire

Objectifs

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

Dans cet 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.

Séminaire écriture

Enseignant-e(s)

Yves Caro

Semestre(s) et option(s)

---

7 et 9, ouvert à toutes les années et toutes les options

Crédit(s)

Inclus dans "Prospective méthodologie" des unités d'enseignement

Jour(s) et heure(s)

Mardi 12h-14h en semaine paire

Les 19 octobre, 2 novembre, 16 novembre, 30 novembre, 14 décembre, 25 janvier 2022

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 nouveau rapport nous l'envisagerons.

Contenu

Ce séminaire racontera des morceaux choisis de la relation mots / images, offrira une approche historique tout en fournissant les éléments d'une actualité concernant les écritures contemporaines dans leurs relations aux arts plastiques, et problématisera cette actualité (en nommera les enjeux). Ces moments de partage se feront autour de documents, d'écoutes et de visionnages qui seront reçus, étudiés, analysés.

Atelier écriture

Enseignant·e(s)

Yves Caro

Semestre(s) et option(s)

Semestres 7, 8, 9, 10 Art, ouvert à tous les étudiants de toutes les options et années en fonction de leurs disponibilités horaires

Crédit(s)

---

5 au sem 7 & 8, 2 au sem 9

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire le vendredi de 13h à 15H au semestre d'hiver

Semaine impaire le vendredi de 13h à 15H au semestre d'été

Objectifs

Il s'agit dans le cadre de l'école, de promouvoir un «lieu» de rencontre 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 juste au sein de son projet plastique personnel.

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) et penser les formes de présentation et de diffusion de cet écrit.

Amour Transformé • Action Théorique (A.T. double face)

Enseignant·e(s)

Felip Martí-Jufresa + Mireia Sallarès

Semestre(s) et option(s)

---

7 à 10

Crédit(s)

---

5 au sem 7 & 8, 2 au sem 9

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 9h-12h

— Au semestre d'hiver

Felip Martí-Jufresa, semaine paire

Mireia Sallarès, semaine impaire selon calendrier

— Au semestre d'été en semaine impaire

Objectifs

Penser-faire et faire-penser.

Défaire l'image d'Épinal de la théorie.

Contenu

Face A : Amour Transformé

Les semaines impaires, une question fondamentale (pour l'être humain, pour l'histoire de l'art, l'histoire de la révolution ou le capitalisme) comme l'est celle de l'amour, nous servira de prétexte pour analyser et discuter de quelle façon dans la pratique artistique les frontières se dissolvent entre le thème choisi, le cadre conceptuel qui le soutient, la formalisation des œuvres qui en dérivent, les langages ou les supports utilisés et la méthodologie du processus de travail. Et nous analyserons comment cette porosité peut se comprendre comme un acte d'amour.

Que ça soit depuis l'amour libre, l'amour du libre ou l'amour libéré, ou avec des positions transféministes et décoloniales, à partir d'une méthodologie théorico-pratique nous élaborerons des généalogies critiques de l'histoire et traiterons des façons qu'ont les artistes de produire sa propre théorie critique, de mélanger la raison et le sentiment, l'art et la vie, la fiction et la vérité, de s'articuler entre eux dans des projets collectifs, de recourir au public et comment, par ce biais, la pratique artistique peut devenir une pratique essentiellement affective et promiscuité.

Face T : Action Théorique

Les semaines paires, il s'agira d'un atelier d'expérimentation et réalisation d'actions théoriques. Une action théorique peut être orale, écrite, performative, théâtrale, audiovisuelle, littéraire, pamphlétaire, musicale... Il s'agira donc d'un atelier sans spécificité de médium.

La théorie est ici n'importe quelle forme de production d'intelligibilité à propos de n'importe quelle des normes, règles ou lois qui configurent le monde où il nous aura été donné d'exister. La théorie produit objectivement de la connaissance et subjectivement de l'émancipation (ou distance). Connaissance de ce qui nous définit et émancipation de ce qui nous définit. À la fois.

Une action théorique ne tient pas à son assignation disciplinaire, elle n'est repérable qu'à ce qu'elle tente de produire : de la compréhension et de l'émancipation. Elle peut habiter le champ de l'art et y fonctionner comme poisson dans l'eau, elle peut aussi habiter ailleurs. Elle peut faire partie des sciences sociales ou ne pas répondre à leurs conventions. Elle peut épouser les protocoles de la philosophie ou les laisser tomber.

Une action théorique peut être signée ou anonyme, individuelle ou collective, exotérique ou ésotérique, « online » ou « offline ». Une action théorique squatte le milieu culturel dans la même mesure où elle le déborde de part en part.

Système -D-M-L (système-D- move and live)

Enseignant·e(s)

YCaro-FMarti-SProvost-CTisseyre

Semestre(s) et option(s)

---

7 à 10

Crédit(s)

---

5 au sem 7 & 8, 2 au sem 9

Jour(s) et heure(s)

Semestre d'hiver semaine paire mardi 14h 17h
Semestre d'été selon calendrier

Objectifs

Préparer en groupe des moments d'actions futures

Contenu

C'est le temps de conception et de fabrication de moments regroupant ou pas, l'écriture, le son et le mouvement...

C'est aussi le temps où l'on résout des problèmes techniques

Faire que l'écriture devienne un dire. Apprendre à énoncer, prononcer, de vive voix pour vérifier la validité d'une proposition textuelle, voilà l'enjeu pour l'écriture de ce moment DML où elle côtoiera, à son avantage, la performance et le domaine sonore. En complément et en // une initiation à l'enregistrement sera donnée par Claude Tisseyre. Elle aura lieu le mardi matin des semaines paires (suivant calendrier) au studio son.

Préparer une performance, c'est :

Penser, dessiner, essayer, réessayer, douter, flipper, montrer, discuter, organiser...

C'est aussi réunir tous les « petits morceaux » qui seront nécessaires au moment donné. Système D-ML est le moment de toute cette organisation, c'est l'endroit où l'on prépare les futures performances et surtout l'endroit où l'on se prépare aux futures performances.

Développer des projets sonores. Ce qui veut dire s'habituer à un va et vient entre le travail d'une matière en atelier et son installation dans un espace concret. Prendre conscience que ce déplacement n'est pas neutre, qu'un projet sonore n'a pas lieu que

sous casques. Sortir de l'espace sonore homogène et douillet des oreillettes pour rencontrer ensemble l'hétérogénéité acoustique faite de rugosités et contingences d'un espace concret de diffusion.

Sculpture / Espace

Enseignant·e(s)

É. False, S. Provost

Semestre(s) et option(s)

---

7 à 10

Crédit(s)

---

5 au sem 7 & 8, 2 au sem 9

Jour(s) et heure(s)

Semestre d'hiver :

- Semaine paire, mercredi 13h-16h
- Semaine impaire, mercredi 14h-17h

Semestre d'été :

- Selon calendrier

Objectifs

Ce cours s'adresse aux étudiant·es désireux et désireuses de pratiquer la sculpture, avec comme enjeu la matière travaillée. Un voyage complétera ce cours.

Contenu

En considérant les formes les plus classiques, voir ancestrales, jusqu'aux endroits les plus contemporains, nous nous intéresserons ici spécifiquement à toutes propositions de « construction » soumises au lois de la pesanteur : « Du premier coup de silex à l'instrument d'image 3D ».

NEON FACTORY

Enseignant·e(s)

Y. Caro, F. Martí-Jufresa, S. Provost, D. Le Ray

Semestre(s) et option(s)

---

7 à 10, art

Crédit(s)

---

5 au sem 7 & 8, 2 au sem 9

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire, semestre d'hiver : mercredi 16h-18h

Semaine impaire : selon calendrier

Objectifs

Produire des projets incluant le néon

Contenu

Faire des néons c'est apprendre à dessiner, écrire ou sculpter avec des tubes de verre, c'est apprendre à faire des gestes précis dans un corps à corps avec un matériau rare. C'est aussi apprendre à maîtriser une flamme et son interaction avec le verre. Faire des projets artistiques avec du néon c'est réussir à construire du sens avec des tubes en verre et les différentes sortes de lumière qu'ils véhiculent.

Cet atelier est une proposition d'échange entre des étudiant·es en art à l'isdaT et des étudiant·es suivant la formation néon au lycée polyvalent et CFA Dorian à Paris.

Cet échange aura lieu en 3 temps:

- 4 jours de rencontres, de transmission pratique de connaissances et de premières expérimentations au Lycée Dorian;
- 4 jours de réalisation aux ateliers du Lycée Dorian;
- 3 jours de montage d'un Group Show au centre d'art Lieu Commun de Toulouse.

Entre le premier et le deuxième temps de l'échange, les étudiant·es de l'isdaT feront mûrir les projets qu'ils auront ébauchés au cours du premier semestre forts de leur première rencontre concrète avec le matériau néon. L'échange pourra prendre forme alors d'éventuelles questions-réponses via Internet. L'idée est de créer une logique de travail d'atelier qui plonge les étudiant·es dans des modes de collaboration qu'il·elles seront susceptibles d'avoir à développer dans le futur auprès d'artisans et d'artistes.

Stage Studies

Enseignant·e(s)

Emilie Pitoiset

Semestre(s) et option(s)

---

7 à 10

Crédit(s)

---

5 au sem 7 & 8, 2 au sem 9

Jour(s) et heure(s)

Lundi 9h -18h selon calendrier semaine impaire

Objectifs

Faire un pas de côté pour mieux comprendre les enjeux de sa pratique.

Contenu

Stage Studies, est un programme de recherche, un espace vivant et critique qui ouvre à de multiples collaborations, interventions avec des partenaires extérieurs afin d'entretenir des liens avec des sujets inclusifs qui traversent l'art contemporain. Stage Studies prend pour modèle pédagogique l'atelier de Oskar Schlemmer à l'école de Bauhaus où toutes les disciplines ont leur place sans cloisonnement. Le chorégraphique et le mouvement sont ici abordés comme des vecteurs indissociables pour comprendre le volume, l'objet, la vidéo, la peinture... et l'exposition.

Stage Studies a lieu un jour par mois, la présence est nécessaire car, la dimension collective, le partage et l'entraide au sein de Stage Studies font partie intégrante de sa pédagogie.

- Chaque année un workshop est organisé pendant la semaine des workshops
- Des conférences et interventions (et peut-être un voyage si les conditions sanitaires le permettent) anime la recherche et le groupe.
- Chaque mois, une "revue de presse" par e-mail est envoyée à tous les membres de Stage Studies pour annoncer les expositions en cours.

- Nous créeront cette année, le lancement une newsletter inhérente au programme de recherche Stage Studies comme un projet éditorial pour documenter la recherche et les travaux des étudiant·es inscrit·es au cours, qui sera envoyée aux abonné·es.

- Un groupe Slack permettra également de pouvoir poursuivre nos échanges comme une petite communauté en dehors du temps en présentiel — avec également, de pouvoir garder un lien avec les ancien·es étudiant·es de Stage Studies qui sont toujours impliqués·es.
- Des playlists Stage Studies (sound cloud) verront le jour également et seront partageables.

Stage Studies a été fondé en 2016 en partenariat avec le Centre National des Arts Plastiques – Cnap (Centre National des Arts Plastiques), dont la collection de performances intervient comme un support et est un moyen de comprendre les enjeux pour une institution de collectionner le vivant, par de la vidéo, des protocoles, des partitions, des restes, des objets... autant de formes et outils de travail venant du chorégraphique qui ne cesse de prendre de plus en plus d'ampleurs dans les collections privées et publiques en France et à l'étranger.

Stage Studies a eu le plaisir de s'associer avec : Juliette Pollet (conservatrice du patrimoine en charge de la collection art du Cnap), Les Abattoirs, Maguy Marin (Chorégraphe & danseuse), Emilie Pitoiset (artiste et chorégraphe), Yann Chevallier (commissaire d'exposition et directeur du Confort Moderne), Ingrid Luquet-Gad (critique et journaliste pour Spike Magazine, Les Inrockuptibles, Kaléidoscope), Matthieu Rigouste (sociologue indépendant), E.A.A.P.E.S avec Clara Pacotte & Charlotte Houette (artistes & spécialistes de la SF Féministe), Myrto Katsikis (Chercheuse en danse sur la partition), Pierre Bal-Blanc (Commissaire d'exposition), Marion Scemama (artiste et amie de l'artiste David Wojnarowicz), Sébastien Faucon (directeur du Musée du château de Rochechouard).

Une archive (de vidéos, podcasts, textes, traduction...) sera consultable en octobre 2021, ce travail est le fruit de l'investissement d'anciens élèves et partenaires de Stage Studies, tous·tes acteurs de l'art contemporain.

Ways Of Seeing

Enseignant·e(s)

Éléonore False, Christine Sibran

Semestre(s) et option(s)

---

7 à 10, art et design graphique

Crédit(s)

---

5 au sem 7 & 8, 2 au sem 9

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire mardi 12h-14h

Objectifs

Réflexion autour de la réalité plastique et physique des images et de la photographie. Workshops et rencontres avec des professionnel·les.

Contenu

« La création consciente d'une distance entre soi et le monde extérieur, tel est sans doute ce qui constitue l'acte fondamental de la civilisation humaine. » Cet espace entre deux points, dont parle Aby Warburg, crée une zone de réflexion où les images peuvent prendre corps et permettent d'assimiler « à travers la représentation de la vie en mouvement, un certain nombre de valeurs expressives préexistantes ». Le cours utilisera cette mise en espace comme une zone d'expérimentation, « d'impressions » et d'imposition d'un langage formel personnel. Des textes et des œuvres d'artistes en lien avec les images et la photographie seront discutés pendant les cours, afin que chacun puisse se constituer un corpus au plus près de sa pratique artistique. Dans une forme ouverte, les étudiant·es présenteront un travail en cours aux autres participant·es, avec un focus sur leur manière de procéder dans leur production d'images et de photographies. Un programme de rencontres et un voyage fera partie intégrante du cours. Le calendrier sera transmis à la rentrée.

États d'image(s)

Enseignant-e(s)

Olivier Dollinger (semaines impaires), Thomas Sipp, Gaelle Boucand (semaines paires)

Semestre(s) et option(s)

5, 7, 9, option art

Crédit(s)

---

5 au sem 7 & 8, 2 au sem 9 (en commun avec le cours Pratique(s) filmique)

Jour(s) et heure(s)

Mardi de 9h à 12h

Objectifs

Découverte et approfondissement des pratiques filmiques historiques et contemporaines. Développement de l'analyse et du sens critique.

Contenu

États d'image(s), est à la fois un moment de partage de la culture filmique moderne et contemporaine, et un laboratoire d'analyse du regard. Chaque séance s'organise autour d'un ou plusieurs objets filmiques. Il pourra s'agir d'œuvre vidéo, de film de fiction, de documentaire ou encore de pièces prélevées dans le cinéma expérimental. Les films seront choisis par les professeurs en grande partie tout au long de l'année, mais aussi, à d'autre moment, par les étudiants eux-mêmes, et ce, en fonction de questions ou problématiques issues de leur recherche personnelle. Cette matière sera au cœur d'échanges collectifs entre les étudiants et les professeurs.

Certaines séances seront consacrées à la lecture et à l'analyse de textes de références liés à la théorie des pratiques filmiques.

Petit corpus des artistes et cinéastes qui nous accompagneront : Sandy Amerio, Yuri Ancarani, Antoine Bourges, Antoine Boutet, Lucien Castaing-Taylor et Véréna Paravel, Clément Cogitore, Raymond Depardon, Werner Herzog, Ali Kazma, Guy Maddin, Narimane Mari, Chris Marker, Avi Mograbi, Richard Mosse, Adrian Paci, Arnaud des Pallières, Jean-Daniel Pollet, Till Roeskens, Shelly Silver, Virgil Vernier, Marie Voignier, Laura Waddington, Yolande Zauberman

Pratique(s) filmique

Enseignant·e(s)

Olivier Dollinger

Semestre(s) et option(s)

---

7 à 10

Crédit(s)

---

5 au sem 7 & 8, 2 au sem 9 (en commun avec Etats d'image(s))

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 9h 12h et 14h 18h semaine impaire

Objectifs

Concevoir et réaliser un film hybride, mêlant différentes écritures. Maîtriser l'écriture préalable, le repérage, la technique de tournage (prise de vue et prise de son) et la post production (montage image, montage son et exports)

Contenu

Les pratiques filmiques sont aujourd'hui très diverses et s'hybrident sans cesse avec l'évolution rapide des technologies numériques. De l'ancien paradigme optique et chimique à la représentation fondée sur des données numériques, du film de fiction au documentaire, de l'essai cinématographique au Net Found-Footage en passant par la 3D ou la réalité virtuelle, l'art vidéo est lui-même en permanence traversé de et par ces mutations.

C'est autour de ces réflexions menées conjointement avec les étudiants, que s'organisera l'atelier. Avec un temps spécifique consacré à l'apprentissage et l'approfondissement des techniques filmiques, allant de la prise de vue à la prise de son, du montage à la postproduction.

Parallèlement à ces ateliers techniques, les échanges collectifs, étudiants/enseignants donneront lieu à l'élaboration, la fabrication, le tournage, puis la diffusion, d'un projet de film, explorant les zones d'hybridations entre les genres.

Bibliographie recommandée :

« Le temps exposé » (Le cinéma de la salle au musée)

Dominique Païni

éd : Cahier du cinéma/essais

« Sur le Film »

Philippe-Alain Michaud

éd : Macula

« Lettres à un jeune monteur »

Henri Colpi/Nathalie Hureau

1 pression

Enseignant·e(s)

Rémy lidereau

Semestre(s) et option(s)

---

3 à 10, toutes options

Crédit(s)

Inclus dans les crédits d'assiduité

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire, mercredi 18h-20h, sauf conférence.

Objectifs

Atelier transversal d'expérimentation plastique. Observer les principes d'impression, apprendre à maîtriser les outils mis à notre disposition dans l'atelier et ouvrir le champ des possibles. Observer les couleurs. Tester les papiers, tester les machines. Expérimenter les codes d'impressions pour mieux les en détourner de leurs usages traditionnels. Apprécier la poésie d'une erreur. Questionner les techniques, trouver des solutions adaptées alliant techniques, formes et sens. Accompagner et soutenir les projets photo-graphiques produits par les étudiant·es.

Contenu

À partir de projets personnels, comment maîtriser tous les paramètres d'une impression :

- Présentation et discussions autour des différentes caractéristiques d'impression. Imprimantes, papiers, encres.
- Impressions Jet d'encre, CMJN
- Impressions mixtes.
- Dégradation de papier, d'image.